

“Tausend Flüsse“

Die „American Abstract Artists Association“ (AAA) wurde 1936 in New York, wenige Monate nach meiner Geburt gegründet. Es waren stürmische Zeiten. Nazi-Deutschland war in einem Höhenrausch, der italienische und spanische Faschismus triumphierten siegessicher und die Sowjetunion machte sich zügellos groß und breit. In der Kunstwelt gab es Kontroversen darüber, ob Abstraktion überhaupt als rechtmäßige Kunst anzuerkennen sei. In Europa erreichte die abstrakte Kunst eine relative schnelle Akzeptanz, doch in den USA der dreißiger Jahre waren die Vorurteile noch zu groß. Was die europäische Kultur bereits überwunden hatte, wurde hier in einer typisch chauvinistischen Reaktion dieser Zeit als eine nur europäische Idee abgetan.

Wir leben heute Lichtjahre nach diesen Stürmen. Kunst ist nicht mehr ausschließlich europäische oder amerikanisch, doch es gibt noch immer Leute, die sich über die Vorherrschaft der Abstraktion bzw. Gegenständlichkeit streiten. Auch die Kunst selbst ist in Frage gestellt, mit ihren unzähligen Kontroversen, die in der Elfenbeinturm-Kultur der Kunstwelt toben. Ich habe das Gefühl, dass wir noch immer in einem alten Gordischen Knoten verstrickt sind, den es zu zerschneiden gilt.

Ein erster Schritt wäre an zuerkennen, dass viele kritische und kreative Denker das „entweder / oder“ Denken verlassen haben, um es mit einer „und / auch“ Kultur zu ersetzen. Die Tendenz, Verlässlichkeit in starren Kategorien zu suchen, ist ein Erbe der positivistischen Philosophie, eine Denkweise also, die sich der Überprüfung von Beweisen, Absichten, Prozessen und Ergebnissen widmet. Die Konsumgesellschaft verherrlicht eine vulgäre Version dieses territorialen Denkens, das vereinfacht nur darauf aus ist, „das schnelle Geld“ zu machen. Durch ewiges Wiederholen langweiliger Formeln hat die Konsumgesellschaft die inhärente Energie der Kunst zeitweise überdeckt.

Es ist klar, wenn einmal der Konsensus über die Aufgabe der Kunst in einer modernen Gesellschaft verlorengegangen ist, dass das, was vielleicht noch aus einer Zeit der starren Kategorien an Konsensus übrig blieb, jetzt künstlich und wertlos erscheint. In diesem flexiblen und revidierbaren Szenario sind wir Zeuge einer grundlegenden Aufarbeitung der „American Abstract Artists“.

Was tun die Mitglieder? Der Bereich der Abstraktion beinhaltet Möglichkeiten von solch weitreichender

Vielfalt wie der Bereich der Kunst an sich. Diese Künstler erforschen eine große Bedeutung, der sie Sinnlichkeit und Gefühl verleihen oftmals am Rande der Bedeutungslosigkeit, und einer der größten Werte den wir kultivieren können in einer Gesellschaft, die zu oft einfach alle Aktivitäten mit sensationellen oder publizierbaren Erklärungen versieht.

Es ist fast unglaublich, wie viele Variationen entstehen können, wenn man z. B. nur Rechtecke und Linien auf eine Fläche malt, eine Oberfläche konstruiert, auf der sich dann ein von handgemaltes „Etwas“ sinnvoll integriert. Die „und / auch“ Kultur verdrängt die leeren Vorstellungen vom Fortschritt und fördert Respekt für einen seriösen, mit der Umwelt in Einklang stehenden persönlichen Einsatz.

AAA wurde zum Umfeld in dem sich persönliche Sensibilität und intellektueller Diskurs frei und grenzenlos entfalten können. Dies ist ihr neues und wunderbares Leitmotiv: Als Alternative zu der kurzlebigen Hysterie auf Neuheit und dem ständigen Auf und Ab scheinbarer Schlussfolgerungen, steht die absolute Beharrlichkeit dieser Künstler und Künstlerinnen, jeder auf seine Art, als ein Leuchtfener schöpferischer Substanz. ■

A Thousand Rivers

The American Abstract Artists (AAA) association was founded in New York in 1936, a few months after I was born. Those were stormy times. Nazi Germany was at its point of high power, Italian and Spanish Fascism was triumphant, Soviet power was rampant. In the art world there was controversy about whether abstraction could be legitimately accepted in the realm of art. In Europe it had begun to make inroads but in the US there was, in the Thirties, the kind of prejudice that some in the European culture had overcome. A typical chauvinistic reaction was that abstraction is too European.

We are now living light years after those storms. Art is no longer exclusively European or American, but there are still those who debate about the supremacy of representation over abstraction and vice-versa. Even art itself is being questioned, not to mention the innumerable rivulets of controversy that feed the insular culture of the art world. It is my feeling that we are enmeshed in an aged Gordian knot which has to be cut.

A first step could be to acknowledge that many critical and creative minds have left behind the culture of ‘either/or’ thinking in order to nurture a ‘and/also’ culture in its stead. The tendency to seek reassurance in rigid categories is an inheritance of the Positivist philosophy, that way of thinking that is devoted to finding proof and verification of intentions, processes and results. Consumerism has embraced a vulgar version of it because by dividing the turf it can make a quicker buck. By repeating tired formulas, consumerism has slowed down for a while the wonderful outburst of energy now available in the arts.

The truth is that once any consensus about the ultimate purpose of art has been lost in modern society, whatever rigid criteria art has inherited from the times when such consensus existed has now become moot and artificial. It is in this flexible and revisable scenario that we witness the complete turnabout of American Abstract Artists.

What are its members doing? The field of abstraction witnesses a range of options almost as ample as the field of art at large. These artists explore a great many ways of making art, but what characterizes their production is the utmost importance they lend to sensibility and feeling, pushing often even towards the edge of meaninglessness, which is one of the most precious assets we can cultivate in a culture that tends to package any and all activities into sensational or publicizeable instant explanations.

It is miraculous, for instance, to see the infinite number of variations that are sprouting from just simply painting rectangles and lines on a surface, from constructing a surface onto which to paint, from placing a hand-painted something in a specific place it sensibly interacts with. The ‘and/also’ culture gets rid of ridiculous notions of progress and ecologically fosters respect for the density of individual attention.

AAA has become the field where personal sensibility and intellectual discourse are freely cultivated with no end in sight. This is its new wonderful charter: as an alternative to the rushed ephemeral hysteria of novelty, of constantly raised and constantly dismissed apparent conclusions, the sheer persistence of these artists, each in his or her concentration, is now the beacon of the creative present. ■

Mille Torrenti

L'associazione American Abstract Artists fu fondata nel 1936, pochi mesi dopo che io ero nato. Quelli erano anni tempestosi. La Germania Nazista era allo zenith della sua potenza, il Fascismo italiano e spagnolo trionfava, il potere Sovietico era rampante. Nel mondo dell'arte c'era una controversia: si discuteva se l'astrazione potesse esser accettata nel campo dell'arte. Mentre in Europa era riuscita a penetrare un poco, durante gli anni trenta negli Stati Uniti l'astrazione era ancora vittima di quel tipo di pregiudizio che alcuni in Europa avevano superato. Con tipica reazione sciovinista si diceva che l'astrazione è troppo europea.

Noi ora viviamo anni luce dopo quelle tempeste. L'arte non è più esclusivamente europea o americana. Certo ci sono ancora coloro che discutono sulla supremazia del figurativo o dell'astratto. C'è perfino chi contesta la validità dell'arte stessa, per non parlare degli innumerevoli filamenti di controversia che fermentano nell'isolata cultura dell'arte. Ho la sensazione che siamo impelagati in un vecchio nodo gordiano che adesso va tagliato.

Un primo passo potrebbe essere di rendersi conto che molte menti creative e critiche hanno ormai lasciato perdere la cultura del "O questo, o quello" e coltivano invece la cultura del "E questo e anche quell'altro". La tendenza a cercare sostegno in categorie rigide è un'eredità della filosofia positivista, quella maniera di pensare che si dedica a trovare le prove e verifiche di intenzioni, procedure e risultati. Il consumismo ha abbracciato una versione volgare di esso perché se si divide il campo si fanno più soldi più presto. Col suo ripetere formule stantie, il consumismo ha rallentato per qualche tempo la meravigliosa eruzione di energia che ora è possibile nelle arti.

La verità è che da quando la società moderna ha perduto il consenso sullo scopo ultimo dell'arte, qualsiasi criterio rigido ereditato dalle epoche nelle quali tale consenso ancora esisteva è adesso divenuto inutile ed artificiale. E' nel contesto di questo scenario flessibile e rivedibile che assistiamo al completo rivolgimento dell'American Abstract Artists

Cosa fanno i suoi membri? Il campo dell'astrazione rivela un arco di opzioni quasi tanto ampio quanto quello dell'arte tutta. Questi artisti ne esplorano

moltissime, ma ciò che caratterizza la loro produzione è l'estrema importanza da loro data alla sensibilità, sovente perfino ai margini dell'insignificanza – uno dei patrimoni più preziosi che si possa coltivare in una cultura che tende a confezionare qualsiasi attività dentro spiegazioni istantanee, sensazionali, reclamizzabili.

Per fare un esempio: è miracoloso vedere l'infinito numero di variazioni germinate dalla semplice pittura di rettangoli e linee su una superficie, dalla costruzione di superfici sulle quali dipingere, dalla collocazione di un'opera in un sito. La cultura del "e questo e quello" si sbarazza delle ridicole nozioni di progresso e nutre invece un rispetto ecologico per la densità dell'attenzione individuale.

AAA è divenuta il campo dove la sensibilità personale ed il discorso intellettuale sono coltivati in libertà, senza fine. Questa è la sua nuova carta: l'incredibile persistenza di questi artisti, ciascuno nella sua assoluta concentrazione, è ora un polo del presente creativo di questa epoca, è un'alternativa all'isterica corsa alla novità, alle costantemente gonfiate e poi congelate conclusioni effimere. ■

© Lucio Pozzi, 2010

* German translation; Manfred Mohr and Oliver Gierke

Thank you to the Golden Rule Foundation for making this traveling exhibition possible.

raum für bild wort und ton
Brunnenstrasse 63 D-13355 Berlin
F +49(0)0157-75 36 63 52
www.oqbo.de

Deutscher
Künstlerbund e.V.

the bau institute
otrantò & new york

June 2010, Otranto, Italy

