

ALLES GERADE LÜGT. OLIVER ZYBOK

Die Malerei war lange Zeit durch Kriterien und Ideologien, unter denen künstlerische Positionen subsumiert wurden, eingegrenzt. Abstraktion und Gegenständlichkeit, Metaphysik und Ratio, Kritik und Affirmation, Autonomie und künstlerischer Eingriff markierten unversöhnliche, dogmatisch und ideologisch besetzte Gegensätze. Dieses ästhetisch-dialektische Law-and-order-Prinzip stand von Anfang an auf einem instabilen Fundament. Denn wo immer es mediale Grenzen aufwies, lag die Versuchung ihrer Überschreitung nahe. In der Malerei der Gegenwart ist das kategorische Denken im Hinblick auf mediale Eingrenzungen und Materialauswahl weitestgehend überwunden. Sie zeichnet sich durch intermediale Eigenschaften aus und offenbart sich nicht mehr als Feld zwingender Alternativ-Entscheidungen, die dogmatische Bekenntnisse abverlangen. Malerei präsentiert sich heute als Medium, aus dessen historischem Fundus vorurteilsfrei geschöpft werden darf, unabhängig ob es sich dabei um Material, Technik, Motiv, Stil, Inhalt, Form oder Medienüberschreitung handelt. Der in Berlin lebende finnische Künstler Robert Lucander nutzt diese vielfältigen Möglichkeiten. Holz als Untergrund, unter Einbeziehung des zeichnerischen Charakters seiner Maserung, und Lack für den Farbauftrag sind dabei die eher untypischen Materialien für seine Malerei.

Lucanders Arbeiten sind geprägt von einer »Präzision des Ungenauen«, das heißt von einem dialektischen Aspekt, der in seinen frühen, an geometrischen Prinzipien orientierten Arbeiten bis 1994 besonders zum Vorschein kommt. In seinen Überlegungen zum Konstruktivismus der Moderne, für den unter anderem stellvertretend Kasimir Malewitsch und Piet Mondrian stehen, lassen sich Parallelen zu Blinky Palermo erkennen. Ähnlich wie sein 1977 früh verstorbener Kollege ist auch Lucander von der Vergeblichkeit überzeugt, mit Hilfe rationaler Systeme die Welt erfassen zu können, ebenso von der Unterlegenheit jedes auf Perfektion zielenden Gedankens gegenüber der Eigengesetzlichkeit der Natur. Er zweifelt an den Theorien der Moderne und reagiert mit Ironie auf konstruktivistische Gesetzmäßigkeiten, indem er in seinen Bildern gerade das Unregelmäßige, Individuelle und Fragmentarische herausstellt. Malewitsch hatte zwar mit dem Suprematismus theoretisch eine Basis für diese Haltung geschaffen, sich in seiner künstlerischen Ausdrucksweise aber weiterhin einer strengen Geometrie verpflichtet gefühlt, auch wenn seine Werke häufig asymmetrischen Kriterien unterworfen sind. »[D]as Element des Suprematismus ist [...] von jeder sozialen oder sonstigen materialistischen Tendenz frei. Es wäre doch wohl die höchste Zeit einzusehen, daß die Probleme der Kunst und die des Magens und der Vernunft weit auseinanderliegen.«¹ Wenn sich der Verstand, so Malewitsch, in Kausalzwängen bewegt und die Gesetze einer utilitaristischen, realen Praxis formuliert, kann er nicht kreativ wirken. Die Emotion dagegen setzt die schöpferischen Kräfte frei und

EVERYTHING STRAIGHT LIES. OLIVER ZYBOK

Painting was for a long time limited by criteria and ideologies that subsumed artistic positions. Abstraction and representation, metaphysics and reason, criticism and affirmation, autonomy and artistic intervention characterized irreconcilable, dogmatic, and ideologically laden opposites. This aesthetic-dialectic principle of law and order was based on an unstable foundation right from the beginning, for wherever there were media boundaries, there was also the temptation to transgress those boundaries. Categorical thinking has been largely overcome in contemporary painting—at least as far as these media boundaries and the selection of materials are concerned. Nowadays, painting is remarkable for its intermedia characteristics and is no longer considered a place that demands either-or decisions or dogmatic adherence to one particular path. Painting today is a medium whose historical resources can be drawn on without prejudice—regardless of whether they concern material, technique, motif, style, content, form, or intermedia combinations. Finnish artist Robert Lucander, now resident in Berlin, takes advantage of these manifold opportunities. Wood panels, the grain of which is then incorporated into the composition, and enamel paint are just some of the rather untypical materials used in Lucander's paintings.

Lucander's works are marked by a "precision of inexactitude," meaning a dialectic aspect that is particularly noticeable in his early works (up to 1994) based on geometric principles. In his ideas about Constructivism, as represented by Kasimir Malevich and Piet Mondrian, among others, it is possible to see parallels to Blinky Palermo. Like his prematurely deceased colleague (Palermo died in 1977), Lucander is also convinced of the futility of attempting to understand the world through rational systems as well as of the inferiority of all perfection-oriented thinking as opposed to the autonomous laws of nature. He questions modern theories and reacts with irony to Constructivist laws by emphasizing the irregular, the individual, and the fragmentary in his paintings. Although with Suprematism, Malevich created a theoretical basis for this attitude, as an artist he remained bound by the rigors of geometry, even if his works were often subjected to asymmetrical criteria. "The element of Suprematism is ... free of any social—or other—materialistic tendency. It is of course high time we saw that the problems of art and those of the stomach and of the mind are very far apart."¹ According to Malevich, when the mind is constricted by causality and formulates laws for real, utilitarian practice, it cannot be creative. Emotion, on the other hand, liberates our creative powers and, "in a state of supremacy," eliminates all "differences in value, all prerogatives, and all possibilities of comparison" that constantly attempt