

Boundless Play

Galerie Kicken presents reworked photographs by Cologne's great artist Sigmar Polke

by Bernhard Schulz

With his title *Höhere Wesen befehlen: Rechte obere Ecke schwarz malen* (Higher Beings Commanded: Paint the Upper Right Corner Black), now reduced to a banal joke, it is possible that Sigmar Polke himself contributed to the assumption that his work is largely an examination of painting. Born in 1941, Polke, a repeat Documenta participant, had his first solo exhibition in this genre in 1966; not until 1990 did he put on a photography show. But it should have been noticed how closely related painting and photography had been in his work for years. The famous print-pattern works of the 1960s even employed the multi-dot technique once required for printing photographs in the newspaper.

Polke continually returned to the interplay between painting and photography — not keeping them in their two separate worlds but blithely mixing them. Once particularly illuminating painting of this kind is *Pasadena* from 1968, which shows the newspaper photo of the "surface of the moon at the landing place of Surveyor-1" in its reality as a grid print: a collection of black dots. No title could have lent more aesthetic clarity. Photography was literally dissolved into painting.

Interest in the artist's photographic work is large, even a dozen years after his death in 2010 and growing ever since. Photography was not a surrogate for painting for Polke but rather an integrated part of his life's work, and one can wonder whether a special exhibition of Polke's photography doesn't unnecessarily tear apart the tight connection between the genres and materials.

What is on view in the elegant rooms of Galerie Kicken Berlin often has little to do with photography in its typical sense and has very much more to do with painting, in the sense of the twentieth century's dissolution of boundaries. Polke had always made photographs. Even at exhibition openings he would wander around with a camera, blending the boundaries between artist and audience. He took photographs like an amateur — or did he consciously allow a certain naiveté into his photography? The prints and often the negatives, because money was supposedly short for paper prints, exhibit a downright playfulness.

What he brought with him from travels or his Boheme lifestyle, such as his early love life in Paris, he reworked, often years later. It began in the lab with chemicals; or he cut the material, arranged it anew, painted over it, combined it in series, or casually left it as it was.

Unique works are the majority of the works on view at Kicken. The handsome catalogue — produced together with Galerie Sies + Höke in Düsseldorf — points to such with every entry. Polke made painting ironic by expanding it to unusual materials such as printed fabric, and he made photography ironic with painted additions to give them the semblance of painting. Klaus Honnef, pioneer of photographic art history, wrote in 1986 (the full *Kunstforum* text has been facsimiled in the catalogue), "If Polke first developed photography into art, then he reversed course in the early 1980s and developed painting into photography."

In the ten-part work *Übermalung eines Bildes - Winterlandschaft* from 1989, which hangs monumentally on a wall in Kicken's Kaiserdamm space, the work process itself is the subject, from the representation of the utensils to their usage.

The individual prints are like a handbook on Polke's techniques: the titular "Winterlandschaft" (Winter Landscape) is a flea-market painting on which we can see paint tubes. On another sheet, the artist's hand appears in the image. In a different sheet, he reversed the motif into black via solarization (150,000 €). The large *Rummelplatz* from 1982 is representative of his playful approach to his own work: under the motif of a not-yet-built, as-of-yet-reclining ferris wheel, we see a very faint depiction of the painting *Tischerücken* from 1981 (85,000 €).

Even his own life was up for grabs, such as in *Ohne Titel (Willich)* from 1972, a reworking of a snapshot from his Boheme life (22,000 €). Essentially a painting in its own right, and valued the highest of the works, is the untitled work from 1982 in which Polke painted with egg tempera on a photograph (285,000 €).

“Above all in the photos, the chemical — that is, the alchemical — is clearly in play,” wrote Siegfried Gohr, who put on a wide-ranging show of Polke’s work as director of the Cologne Kunsthalle in 1984. “Analogue to the mysterious transformation process of alchemy, Polke changes the status of the image from a fixed product of photography or painting to an open example for what an image itself can or cannot be.”

So let’s keep it at that: the photographs shown at Kicken are images, transcending with their graphic qualities all boundaries of genre. They are experimental photos and painting photos, are part of a visual cosmos that subsumes all and makes it its own, for its own purposes. That is, after all, Sigmar Polke’s life’s work.

Kicken Berlin, Kaiserdamm 118, until March 4, Tue – Fri 2-6 p.m.

Spiel ohne Grenzen

Die Galerie Kicken präsentiert überarbeitete Fotografien des großen Kölner Künstlers **Sigmar Polke**

VON BERNHARD SCHULZ

Womöglich hat Sigmar Polke mit seinem zum Kalauer abgesunkenen Bildtitel „Höhere Wesen befehlen: Rechte obere Ecke schwarz malen“ selbst dazu beigetragen, dass seine Arbeit vorwiegend als Auseinandersetzung mit der Malerei betrachtet werden. Der 1941 geborene Polke, mehrfacher Teilnehmer der Documenta in Kassel, hatte 1966 seine erste Einzelausstellung zu dieser Gattung; erst 1990 kam eine solche zur Fotografie hinzu. Dabei hätte es auffallen müssen, wie eng verschwistert bei ihm Malerei und Fotografie seit jeher waren. So bedienen sich die berühmten Rasterbilder der sechziger Jahre eben des Rasters mit seinen unterschiedlich starken

Vieles wurde im Labor zerschnitten, verändert und übermalt

Punkten, das einzig bei der Verwendung von Fotografie im Zeitungsdruck vonnöten ist.

Polke hat sich immer wieder dem Wechselspiel von Malerei und Fotografie gewidmet.

Freilich nicht in einem Gegenüber zweier getrennten Welten, sondern in unbekümmerter Vermischung. Ein in dieser Hinsicht aufschlussreiches Gemälde ist „Pasadena“ von 1968, das das Zeitungsfoto der „Mondoberfläche am Landeplatz von Surveyor-1“ als das zeigt, was es nach der Rasterung war: eine Ansammlung von schwarzen Punkten. Keine Bildunterschrift konnte ihr mehr zu sinnlicher Anschaulichkeit verhelfen. Die Fotografie hatte sich in Malerei buchstäblich aufgelöst.

Das Interesse an der fotografischen Arbeit des Künstlers ist groß, auch ein Dutzend Jahre nach seinem Tod 2010, und seither eher noch gewachsen. Denn die Fotografie ist bei Polke kein Surrogat für Malerei, sondern ein integraler Teil seines Lebenswerks, und man kann fragen,

Polkes Aufnahme „Zeughaus in Köln“ (1976). Damals wurde das Haus vom Stadtmuseum für Ausstellungen genutzt

ob eine gesonderte Ausstellung von Polkes Fotografien die enge Verbindung der Gattungen und Materialien nicht unnötig auseinanderreißt.

Was in den noblen Räumen der Galerie Kicken Berlin zu sehen ist, hat jedenfalls mit Fotografie im landläufigen Sinne oft wenig, mit Malerei im Sinne der im 20. Jahrhundert erreichten Entgrenzung indessen sehr viel zu tun. Polke hat seit jeher fotografiert. Selbst bei Ausstellungseröffnungen lief er mit dem Fotoapparat herum, solcherart die Grenze zwischen Künstler und Publikum verwischend. Fotografiert hat er denn auch wie jeder Amateur – oder hat er in der Fotografie bewusst Naivität walten lassen? Denn mit den Abzügen und

oft mit den Negativen, weil für Papierabzüge angeblich das Geld fehlte, trieb er regelrechten Schabernack.

Was er von Reisen oder auch bohémienhaften Lebensstationen wie seinem frühen Liebesleben in Paris mitbrachte, bearbeitete er, oft erst Jahre später. Das begann im Labor mit Chemikalien; oder aber er zerschnitt das Material, arrangierte es neu, übermalte, fügte zu Serien oder beließ das zufällige Einzelstück.

Einzelstücke sind die Mehrzahl der bei Kicken gezeigten Arbeiten; der sehr schöne Katalog – gemeinsam mit der Galerie Sies + Höke in Düsseldorf – weist bei jedem Eintrag darauf hin. Polke hat die Malerei ironisiert, indem er sie auf unübliche Materialien wie bedruckte

Stoffe ausdehnte, und er ironisiert die Fotografie, indem er ihr durch malerische Zusätze den Anschein von Gemälden gibt. Klaus Honnef, Pionier der Fotografiekunde, schrieb bereits 1986 – der vollständige Text aus dem „Kunstforum“ ist im Katalog faksimiliert –: „Entwickelte Polke früher die Fotografie zur Kunst, so schlug er zu Beginn der 80er Jahre den umgekehrten Weg ein und entwickelte die Malerei zu Fotografie.“

In der zehnteiligen Arbeit „Übermalung eines Bildes – Winterlandschaft“ von 1989, die nun monumental an einer Wand der Kicken-Räume am Kaiserdamm prangt, ist der Arbeitsprozess selbst Gegenstand, von der Abbildung der Utensilien bis zu deren Anwendung.

Die einzelnen Blätter sind wie ein Handbuch Polke'scher Techniken: Die im Titel genannte „Winterlandschaft“ ist eine Dutzendmalerei vom Flohmarkt, darauf sind Farbtuben zu sehen. In einem weiteren Blatt taucht des Künstlers Hand im Bild auf. Ein andermal hat er ein Motiv per Solarisation ins Schwarze gedreht (150 000 €). Bezeichnend für den spielerischen Umgang mit dem eigenen Werk ist das große Blatt „Rummelplatz“ aus dem Jahr 1982: Unter dem Motiv eines noch nicht aufgestellten, sondern liegenden Riesenrades zeichnet sich ganz zart eine Abbildung des Gemäldes „Tischrücken“ von 1981 ab (85 000 €).

Auch das eigene Leben muss erhalten, so bei „Ohne Titel (Willich)“ von 1972, der Überarbeitung eines Schnappschusses vom Bohème-Dasein in besagtem Städtchen (22 000 €). Beinahe als eigenständiges Gemälde zu werten ist schließlich die am höchsten bewertete, unbetitelte Arbeit von 1982, die Polke mit Eitempera-Farben auf eine Fotografie gemalt hat (285 000 €).

„Es kommt vor allem in den Fotos sehr deutlich das Chemische, sprich das Alchimistische, ebenso ins Spiel“, schreibt dazu Siegfried Gohr, der Polke als Direktor der Kölner Kunsthalle 1984 eine umfangreiche Einzelausstellung ausrichtete: „Analog der geheimnisvollen Verwandlungsprozesse der Alchemie veränderte Polke den Status des Bildes als ein feststehendes Ergebnis von Fotografie oder Malerei hin zu einem offenen Exemplum dafür, was ein Bild an sich und auch sonst noch sein kann.“

Belassen wir es dabei, dass die bei Kicken gezeigten Fotografien Bilder sind, so wuchern sie doch in ihrer Bildhaftigkeit über alle Gattungsgrenzen hinaus. Sie sind Experimentalfotos und Malfotos, sind Teile eines bildnerischen Kosmos, der alles vereinnahmt, sich anverwandelt und dienstbar macht. Eben das ist das Lebenswerk von Sigmar Polke.

— Kicken Berlin, Kaiserdamm 118, bis 4. März, Di–Fr 14–18 Uhr.
www.kicken-gallery.com