

KLAUS VÖLKER

Signifikante Signaturen 2008

Mit der Reihe »Signifikante Signaturen« stellt die Ostdeutsche Sparkassenstiftung in Zusammenarbeit mit ausgewiesenen Kennern der zeitgenössischen Kunst besonders förderungswürdige Künstlerinnen und Künstler aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt vor.

In the series "Significant Signatures", the Ostdeutsche Sparkassenstiftung, East German Savings Banks Foundation, in collaboration with renowned experts in contemporary art, introduces extraordinary artists from the federal states of Brandenburg, Mecklenburg-West Pomerania, Saxony and Saxony-Anhalt.

KLAUS VÖLKER

vorgestellt von presented by **Michael Freitag**

Wide formats unfolding, gloomy landscapes, haunting voices, breathless views into the distance, abysses too, merging gently, a harsh scraped line, soft noble grey amidst deep black, a blue sheen, structured fields, something sprinkled in between, strange contemporary motifs, someone or something in a sphere of white emptiness... It is not immediately apparent what is being asked of us. The first observation cannot be upheld, it succumbs to the next and the next after that, and it takes a while before we gain a trust in these images, which occurs just as our understanding sets in. They are not as obvious as they seem, and nothing about them is merely simple. Initially these ink drawings appear as if they had been torn out of an intention or a strong mood. Abruptly but also gently swung-in, if that were at all possible. On the other hand there is also something smouldering in them, which underlines their indeterminacy. The grey is a grey of aversion, nothing cheerful about it, devoid of the shining power of bright day, and more metallic and rainy do the motive perspectives appear, like the night time side of things in the pale moonlight with shadows and glimmers.

In this ascertaining there is already a doubt. It soon becomes clear that such pictures have been struck by something other than a brainstorm. They do not reveal the excitations of a sudden inspirational wave nor have they been borne along by a self-forgetting. They have been calculated exactly. They display the sign of a technical control which allows no lee-way for chance. It is because of the strictness behind their delicacy that these works somehow have such an unusual effect, and there springs to mind nothing more apt than: the Far East. In any case they are

Ausrollende Querformate, düstere Landschaften, geisterhafte Stimmungen, atemlose Fernblicke, dazu Abgründe, zart verlaufend, eine hart schrammende Linie, weiches Edelgrau bei tiefem Schwarz, blaue Schimmer, Strukturfelder, etwas Eingeprengtes, ein seltsam gegenwärtiges Motiv, jemand oder etwas im Raum einer weißen Leere ... Es ist nicht gleich sicher, wozu man gebeten ist. Der erste Blick hält nicht stand, weicht dem nächsten und dem nächsten, und es braucht eine Weile, bis man diesen Bildern traut, weil man sie zu verstehen beginnt. Sie sind nicht einfach so da, und nichts auf ihnen ist einfach auch einfach. Zuerst sehen diese Tuschezeichnungen aus, als wären sie einer Absichtlichkeit oder Laune entrissen. Hingeschwungen, schnell und doch auch sanft, wenn das ginge. Andererseits ist ihnen etwas Schwelendes zu eigen, das die Bilder bei sich selber lässt. Das Grau ist ein Grau der Abwendung, kein bisschen heiter, nirgendwo taghelle Strahlkraft, eher metallenen und regnerisch wirken die Motivansichten, wie eine Nachtseite im fahlen Mondlicht mit Schatten und Glimmen.

In diesem Feststellenden ist schon ein Vorbehalt. Es wird bald klar, dass solche Bilder von etwas anderem getroffen sind als von einem Gedankenblitz. Sie zeigen nicht die Erregungen eines plötzlichen Einfalls und sind auch nicht von Selbstvergessenheit getrieben. Sie sind genau kalkuliert. Und sie tragen die Zeichen einer technischen Beherrschtheit, die keinen Spielraum lässt für den Zufall. Gerade durch die Strenge hinter dem Leichten wirken die Blätter irgendwie ungewohnt, und es fällt einem nichts Besseres dazu ein als: fernöstlich. Jedenfalls sind sie deutlich fremd adressiert und abweichend von der Tradition, in der dieser Maler durch

Gewitterfront . Storm Front . 2002 . 16 x 38 cm

most strangely addressed and divergent from the tradition in which this painter would assumedly stand if we were to go by his origins. One can see in sharp outlines that the employment of certain techniques can never escape from the spirit associated with these. But these means seem bereft of themselves when they are subjugated to a different receptive perspective, a different functional eventuality, which we usually prefer to call a changed context. And in this way we may deceive ourselves now: but this is not a spiritual emigrant painting here, no convert to meditation at the gates of Bhuddism, but rather a near neighbour rehabilitating the unlucky concept of „doing inks“ anew, attempting once again by way of water-coloured gradations of grey, and the high degree of abstraction involved in asiatic

Abendstimmung bei Toconao . Evening Hour near Toconao . 2002 . 17 x 38 cm

seine Herkunft steht. Man sieht überdeutlich, dass die Anverwandlung bestimmter Mittel dem Geist dieser Mittel zwar nicht entkommt. Aber sie wirken dann doch wie um sich selbst gebracht, wenn sie einer anderen Perspektive der Rezeption unterworfen werden, einem anderen Funktionsgeschehen, das man gern auch einen anderen Kontext nennt. Und so täuscht man sich auch jetzt: Hier malt kein geistiger Auswanderer, kein Meditationsbekehrter vom Buddhistischen Tor, sondern ein Einheimischer, der den Unglücksbegriff des »Tuschens« noch einmal rehabilitiert, indem er über die Wassermalerei der Graustufen, über die Abstraktionshöhe der asiatischen Pinselzeichnung noch einmal versucht, zum europäischen Aquarell zurückzufinden. In diesem Sinne entstehen die eigenwillig maskierten Bilder

Laguna Blanca . Laguna Blanca . 2002 . 17 x 38 cm

painting, to find the way back to european watercolouring. It is in this vein that the wilfully masked images arise as a special hybrid form of a more widespread crisis of representation, thus searching with an original technique for new motives to be overcome. The unusual mode of creation opens the gate to a different way of seeing, consequently to a different way of forming and hence to another reality for the eternally self-same motif: the landscape of the spiritual realm.

Völker had always been searching for it – the reticent, more unspectacular, but still pristine page not yet oiled with meaning, and the fine stroke suited to a fine perception, to a free play of forms, and the one spot for an exquisite chromatic event, the incidental sighting. To draw, that means to remain careful, light, precise,

Lehmhügel im Regen . Clay Hills in the Rain . 2002 . 18 x 38 cm

als die spezielle Hybridform einer allgemeineren Darstellungskrise, die über eine neue Technik neue Überwindungsanlässe sucht. Die andere Machart öffnet das Tor zu einem anderen Sehen, also zu einem anderen Gestalten, also zu einer anderen Wirklichkeit für das immer gleiche Motiv: den landschaftlichen Seelenraum.

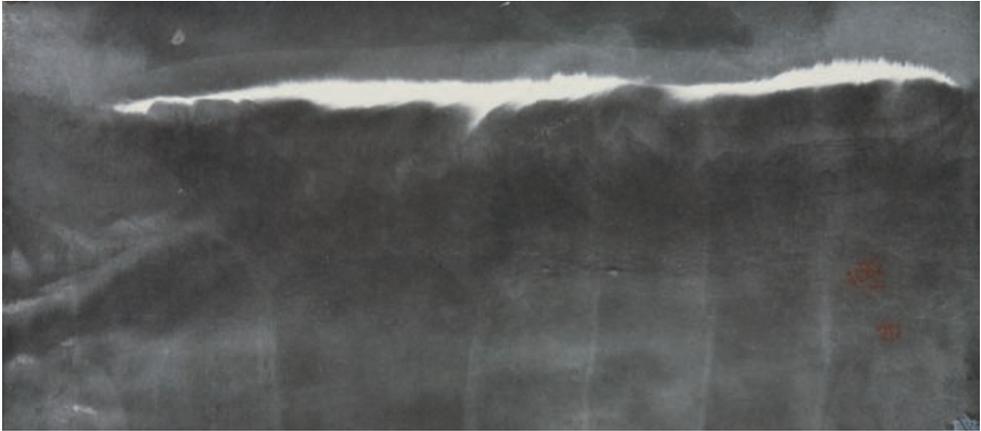
Völker suchte das immer schon, das zurückhaltende, eher unscheinbare, aber kostbare, in keine Bedeutung geölte Blatt, den feinen Strich zu einer feinen Empfindung, zu einem freien Formenspiel, die eine Stelle für ein erlesenes Farbeignis, den beiläufigen Anblick. Zeichnen, das heißt behutsam, leicht, präzise, unaufgeregt, zurückhaltend und still zu bleiben. Seine Schränke sind voll von solchen Sachen. Manchmal wurden sie ausgestellt, meistens nicht. Denn diese Zurückhaltung

Hochlandtraum . Highland Dream . 2002 . 16,5 x 38 cm

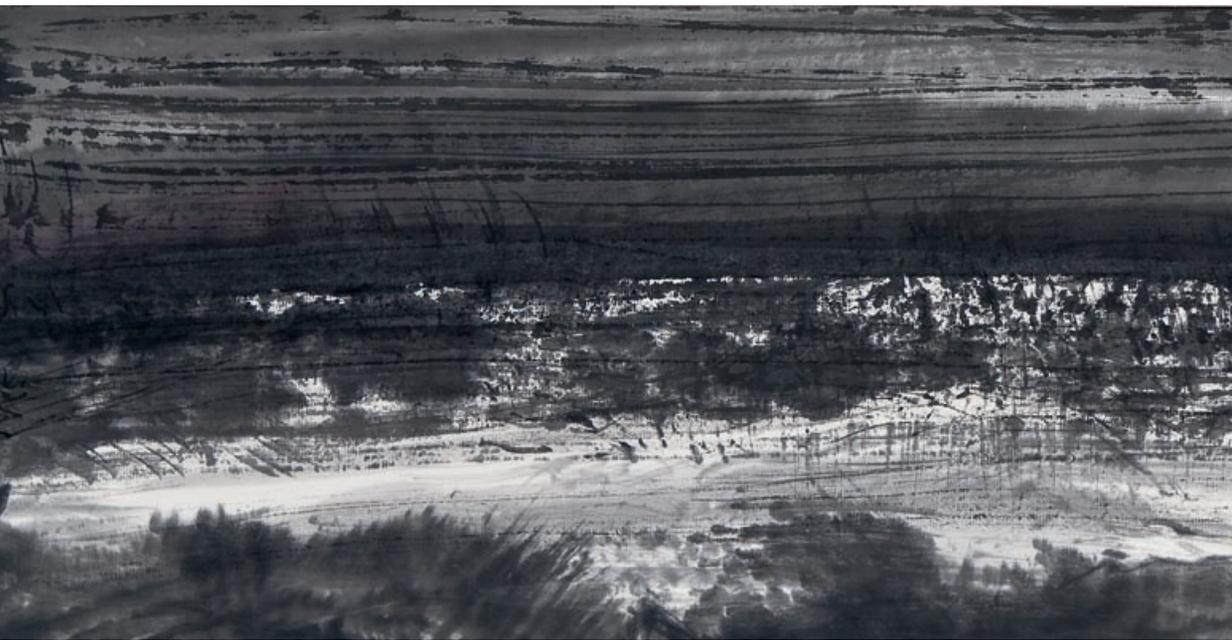
unexcited, cautious and still. His cupboards are full of such things. Sometimes they get exhibited, but usually not. Because their reservedness is not something which can be assumed in an art market where he who does not cry „Here!“ goes down, or who otherwise remain lacking in what others sell as “attitude”.

And so Klaus Völker preferred going into his garden or to work. And he avoided disturbing the others, because he did not want to be disturbed himself. Schools, tendencies, styles, these had all served their time in a system in which art was invalidated in the space between propaganda and the „underground“, by its sheer overvaluation. Afterwards to be underestimated on the market, he couldn't possibly have wanted that. And so Völker carried on doing his “stuff”. For him it was

Die Woge . The Wave . 2002 . 18 x 38 cm

versteht sich nicht von selbst in einem Betrieb, wo untergeht, wer nicht »hier!« brüllt oder sonst schuldig bleibt, was andere als »Behauptung« verkaufen. Und so ist Klaus Völker lieber in den Garten gegangen oder arbeiten. Und er vermied es, die anderen zu stören, weil er sich auch nicht stören lassen wollte. Schulen, Richtungen, Stile, das alles hatte sowieso ausgedient in einem System, wo Kunst zwischen Propaganda und Untergrund entwertet, weil überschätzt wurde. Und auf dem Markt dann unterschätzt zu werden, das konnte er auch nicht wollen. Also machte Völker weiter sein »Zeug«. Für ihn blieb es bei der Suche nach einer Konstruktion des Sehens, die eine Vergeistigung der Form zuließ, weshalb sie einfach, zwingend, elementar und demnach in sich selbst begründet bleiben sollte. Papier,

a case of sticking to the quest for the construction of seeing, which allowed for a spiritualization of form, providing the reason for its remaining elementary, compulsive and consequently firmly grounded in itself. Paper, water and pigment were the points of departure from the beginning, an unmodern and soulful drawing of things it is true, until they became liberated, the things or the drawings.

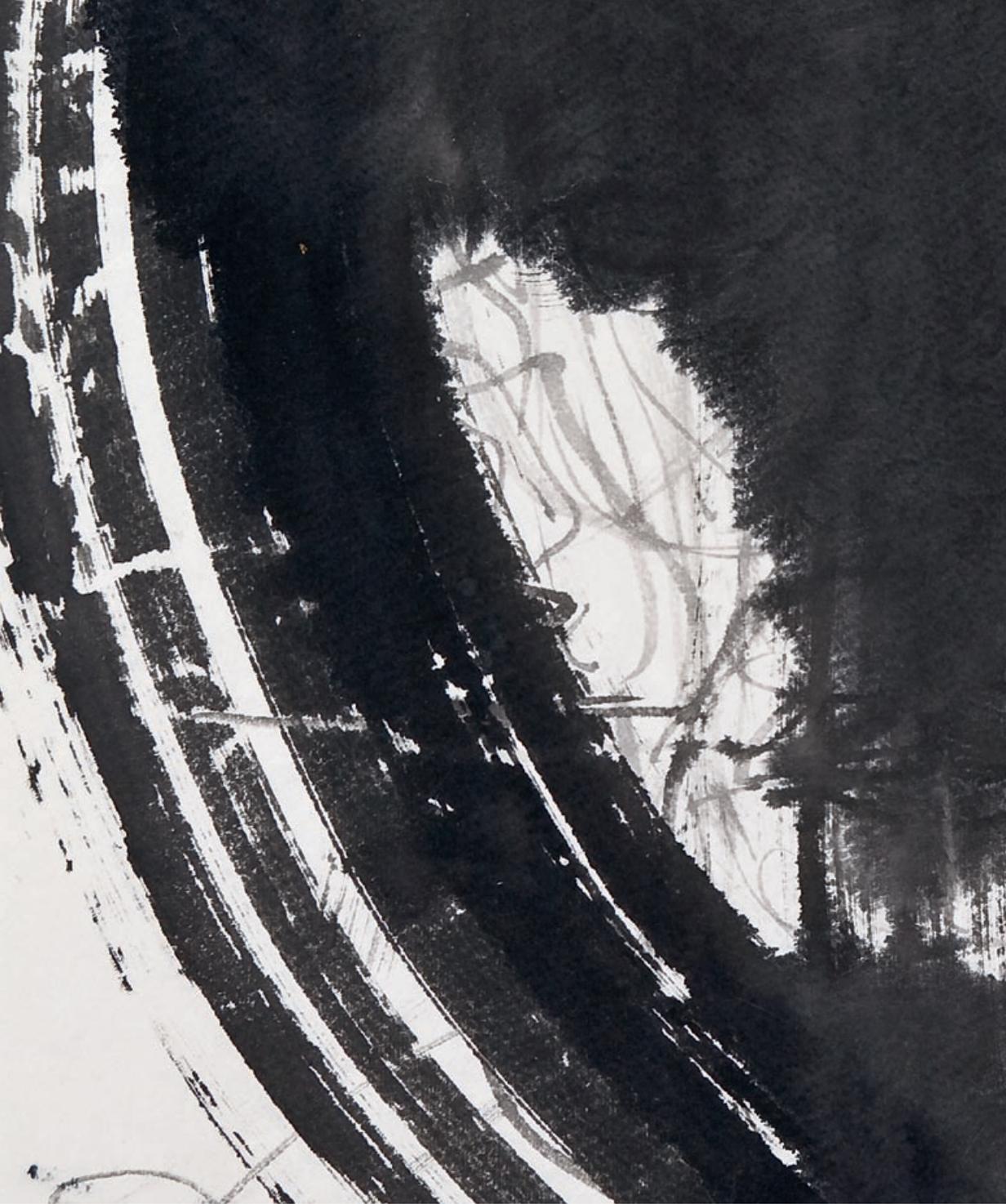
With such close focus, landscape and ash coloured fundamentals Völker also remains faithful to his artistic origins in Halle, tied up as well in the familial bonds of an artistic birthline, which by way of his grandfather (painter) and father (architect) made for a gentle mixture in his decisions, dragging one question inexorably in its wake: how far can one get away from the museum, from memory and from

Mondlicht . Moonlight . 2003 . 18 x 70 cm

Wasser, Pigment waren die Ausgangspunkte von Anfang an, ein unmodernes und eben beseeltes Zeichnen vor den Dingen, bis sie frei würden, die Dinge oder die Zeichnung.

Auch in diesem nahsichtigen, landschaftlichen und aschefarbigem Grundzug ist Völker ein Hallesches Urgestein, gefesselt zumal in den Familienbanden einer künstlerischen Herkunft, die sich über Großvater (Maler) und Vater (Architekt) sanft in seine Entscheidungen mischte und unausweichlich die Frage nach sich zog: Wie weit kommt man davon weg, vom Museum, vom Erinnern, vom Erbe, um als Künstler eigen zu werden? Andererseits kamen seine Vorfahren alle auch vom Handwerk her, aus einem Sinn für das Solide, für das Überprüfbar, selbst für das Haltbare

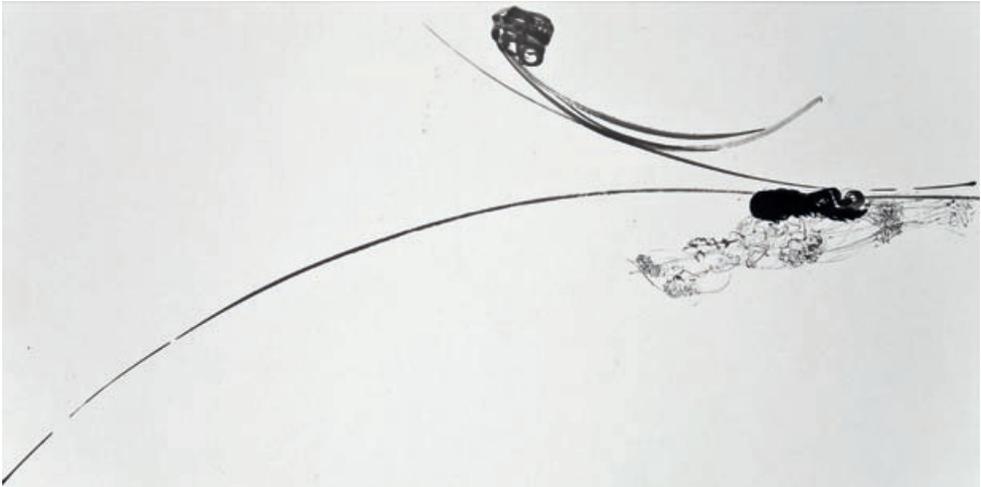
heritage in the course of one's own artistic individuation? On the other hand all of his forefathers were craftsmen, with a sense for solid work, for that which can be gauged, and even for durability, and they were full of suspicion for geniality – or wouldn't they say, ink splattering? Klaus Völker knew more exactly than others that it would not be sufficient to achieve a different artistic being by becoming a connoisseur of fine teas, given that it must be illuminating to know something about ceremonies and silent eloquence. He also knew that it would not be enough, like the master painter of the cherry blossom, to differentiate between goats or wolfshair in order to compel a scarily voluminous brush along a thin line. And he also knew this: if you want to depart, you have to make many farewells. Whoever takes up chinese inks, ought already to have completed numerous watercolours in the central german manner and rejected what resulted in the end, in order to start from scratch once more. First and foremost if you don't want to fall into the claws of those esoterics, in which feelings for a holistic and transparent world view are reproduced in a teaching environment, but which for exactly this reason remain mere decoration, chic, and in great demand like for instance the „ink pathway“, which someone has long been offering on the internet.

Klaus Völker, who in any case looks more like Moritz von Schwind's character of Rübzahl and not like a samurai by Kurosawa, doesn't knot a false pigtail in his hair. But he does like to laugh and flash his eyes when he's doing it. Because he

Randfiguren . Minor Figures . Online . Online . Der Programmierer . The Programmer
2003 . je . each . 70 x 35 cm

und waren voller Misstrauen gegenüber genialischem – soll man jetzt sagen: Getusche? Klaus Völker wusste demnach genauer als andere, dass es nicht reichen würde, für ein anderes Künstlerdasein zum Teetrinker zu werden, auch wenn es erhellend sein musste, etwas über Zeremonien von schweigender Beredsamkeit zu wissen. Er wusste auch, dass es nicht reichen konnte, wie der Meister der Kirschbaublüte zwischen Ziegenhaar und Wolfshaar unterscheiden zu können, um einen erschreckend fülligen Pinsel auf eine erschreckend dünne Linie zu verpflichten. Und er wusste auch das: Wenn man weg will, muss man viele Abschiede leisten. Wer dann zu chinesischer Tusche greift, sollte viele Aquarelle der mitteldeutschen Art gefertigt und sie schließlich verworfen haben, um noch einmal neu anfangen

REM . REM . 2004 . 70 x 138 cm

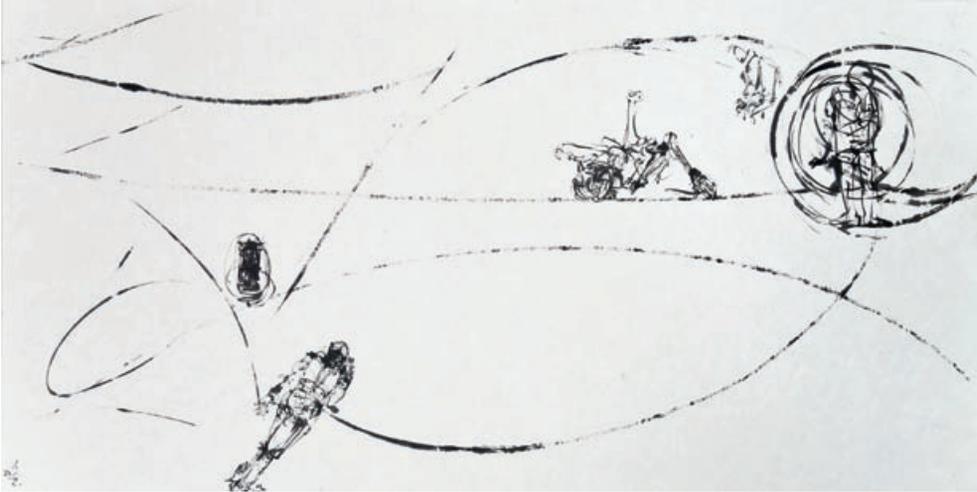
takes pleasure in unsettling the observer, and is in a good mood if certain things located between the motif reference, the tantalizing formal intimations and what is presented pictorially, are left unclear; for this is also part of the heritage belonging to a specific technique. The attempt to combine drawing and watercolour in such a way that the line and the wash reinforced each other and did not arrive separately as drawing underneath or paint washed-over, the attempt to create from the combination of drawing and painting a unified pictorial chord, lead to successful individual pieces but not to a fundamental point of departure. And at some point on the way, ink cropped up as the escape route, enabling control from the one and the same: drawing with the brush, powdery as if with chinks, painting with the

Hervorragend aufgestellt, operieren wir global
Excellently placed, we are operating globally . 2008 . 70 x 138 cm

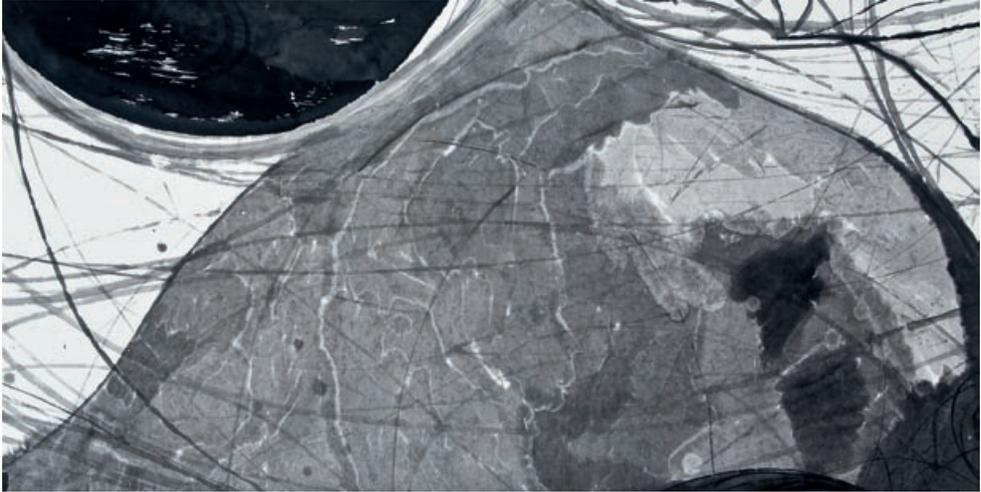
zu können. Erst recht, wenn man dabei nicht in die Fänge jener Esoterik geraten will, die kursgeschult ein Weltbild der ganzheitlichen Transparenz nachempfunden, aber genau deshalb auch Dekoration bleibt, schick, begehrt, der »Tuscheweg«, den längst einer im Internet anbietet.

Klaus Völker, der sowieso eher wie der Rübezahl von Schwind aussieht und nicht wie ein Samurai von Kurosawa, knotet sich auch keinen falschen Zopf. Er lächelt aber gern und blinzelt dabei mit den Augen. Denn er hat Freude an der Verunsicherung des Betrachters, gute Laune, wenn einiges unklar bleibt zwischen motivischem Verweis, formalem Anmutungsreiz und den bildlichen Offerten, die ihm eine bestimmte Technik auch als Überlieferung bietet. Der Versuch, Zeichnung und

Eiszeit . Ice Age . 2004 . 70 x 138 cm

brush like in the clouds of watercoloured landscapes. All at once it was all possible: to crop the views along lines or to break them up in painting, to transform the lightness of the untouched paper into a colour value and in spite of this to drive the colour back, and to bring the soft transitions, the subtlety, and that which is drawn towards itself, even if it is uncertain with what it might have to do, into a rhythm, into a movement, which would explain itself as an inner movement once more. Tranquillity was there at last, issuing from the hermetics of the pictorial means. Völker takes rice paper and dry chinese ink tablets, in order to celebrate a mode of expression which allows him to realise inner images at the zenith of such a purified craftsmanship, in which his sole trust is placed. May it appear in the end

Die Jurte . The Yurt . 2000 . 70 x 138 cm

Aquarell so zusammenzubringen, dass Strich und Lavur einander stärkten und nicht bei Unterzeichnung oder Übermalung ankamen, der Versuch, aus der Verbindung von Zeichnung und Malerei einen einheitlichen Bildklang zu erzeugen, führte zu gelungenen Einzelstücken, aber nicht zu einem grundsätzlichen Ausgangspunkt. Und so bot irgendwann die Tusche den Ausweg, alles aus einem zu lenken: mit dem Pinsel zu zeichnen, puderhaft wie mit Kreide, mit dem Pinsel zu malen wie in den Wolken von Aquarelllandschaften. Auf einmal ging alles: die Ansichten linear zu schneiden oder malerisch zu brechen, die Helligkeit des belassenen Papiers zum Farbwert zu machen und die Farbe doch zurückzudrängen, die zarten Übergänge, das Uneindeutige, das, was auf sich zugeht, auch wenn noch fraglich ist, was es mit

as it will, that's fine as long as it gives him the pleasure of achieving a silky sheen on a dry surface. He consciously chose this field of expression so heavily occupied by aesthetics, so that he might prudently proceed through to new experiences, diving beyond view beneath the surface of the watercolour wash that remained sufficiently incognito and undissolved, that it did not have to unnecessarily explain itself to others; you see because – well Klaus, he does inks. Whoever does not notice

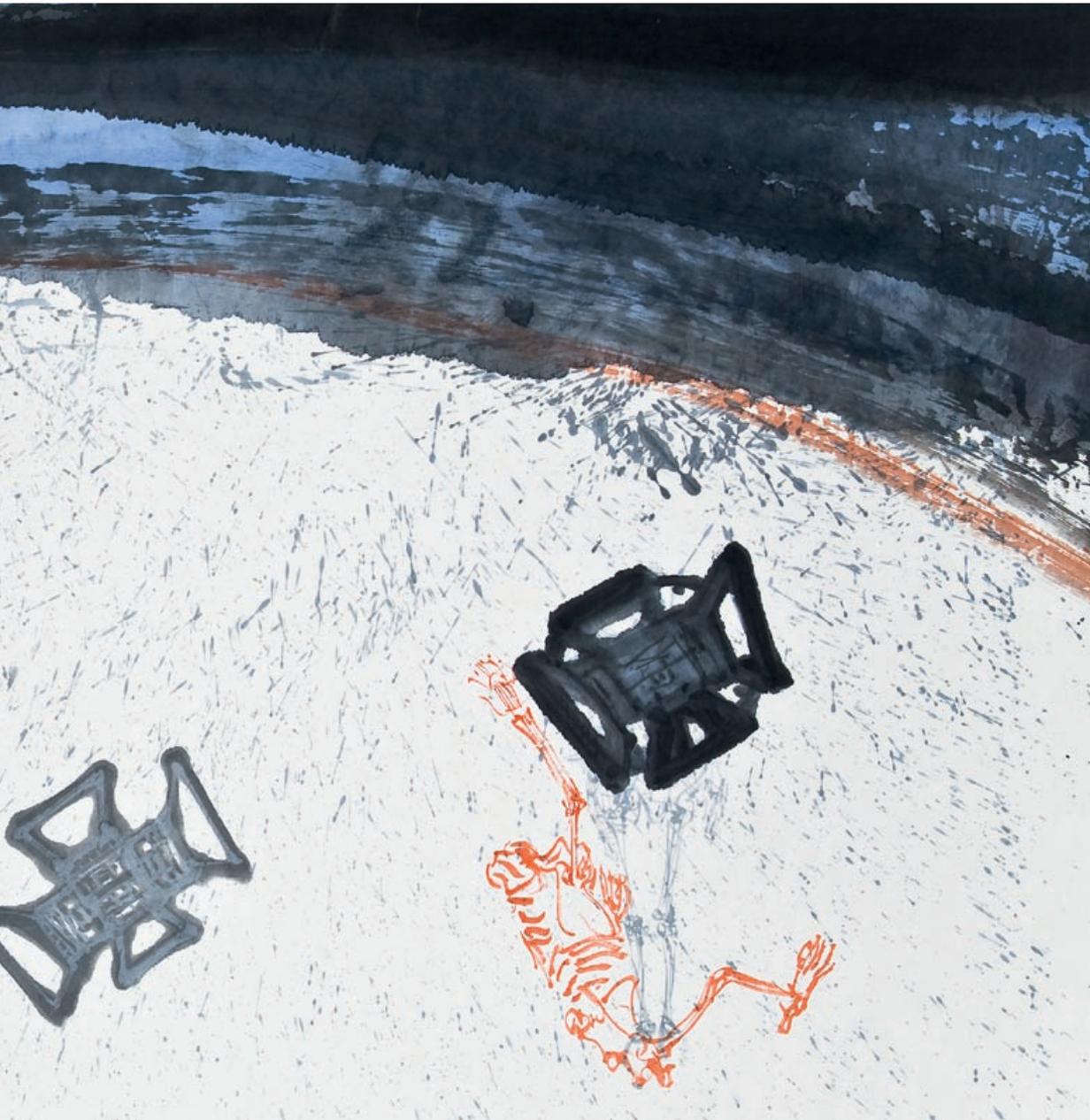

Ostkreuz, Zurückbleiben bitte . Ostkreuz, please stand back . 2003 . 27,5 x 69 cm

wem zu tun haben könnte, in einen Rhythmus zu bringen, in eine Bewegung, die sich als eine innere Bewegung wieder erklärt. Stille war endlich da, und sie kommt aus der Hermetik der Bildmittel.

Völker nimmt Reispapier und Reibetusche, um eine Ausdrucksweise zu feiern, die ihm die Realisierung innerer Bilder auf der Höhe jenes handwerklich geläuterten Anspruchs erlaubt, dem allein er noch vertraut. Mag es dann aussehen, wie es will,

Wieder zum Affen gemacht . A monkey out of him again . 2004 . 70 x 138 cm

Hoffnungsträger . Bearers of Hope . 2004 . 70 x 138 cm

Humankapital leistet Traumarbeit . Human Resources doing Dreamwork . 2004 . 70 x 138 cm

the distance to the learned painting in Asia, and to the autonomous calligraphic values of the textual image, whoever is incapable of seeing that it is Völker who is here materialising what he wants to see, has completely missed the pictorial point which the painter is making.

Because contrary to the first impression made this is someone who is as western world and conventional as is possible. The works which are here reproduced are all founded in a visual experience, that was first of all in an almost academic sense created at home, quite freely, at a remove from any place, on the blank paper. Algeria, the mountainous regions in Chile, Mecklenburg, the Baltic Sea, visual materials for the image, things brought back from journeys in his collection of sketches: all

Bewölkte Ressource . Clouded Resource . 2008 . 70 x 138 cm

solange es ihm das Vergnügen macht, zu einem seidigen Glanz auf einer trockenen Oberfläche zu kommen. Er suchte gerade ein Ausdrucksfeld, das ästhetisch schwer besetzt war, damit er bedachtsam zu neuen Erfahrungen durchdringen konnte, sozusagen unter einer Wasserlasur abtauchend, die unauffällig und unaufgelöst genug blieb, um sich für andere nicht erklären zu müssen, weil – der Klaus, ja, der tuscht eben. Wer dann den Abstand zur Gelehrtenmalerei Asiens, zum Textbild kalligraphischer Eigenwertigkeit nicht bemerkt, wer nicht sieht, dass Völker es ist, der hier verwirklicht, was er sehen will, der hat den Bildpunkt dieses Malers freilich verfehlt. Denn dieser ist entgegen dem ersten Anschein so abendländisch und darin so konventionell wie möglich. Den Arbeiten, die hier abgebildet sind, liegt überall

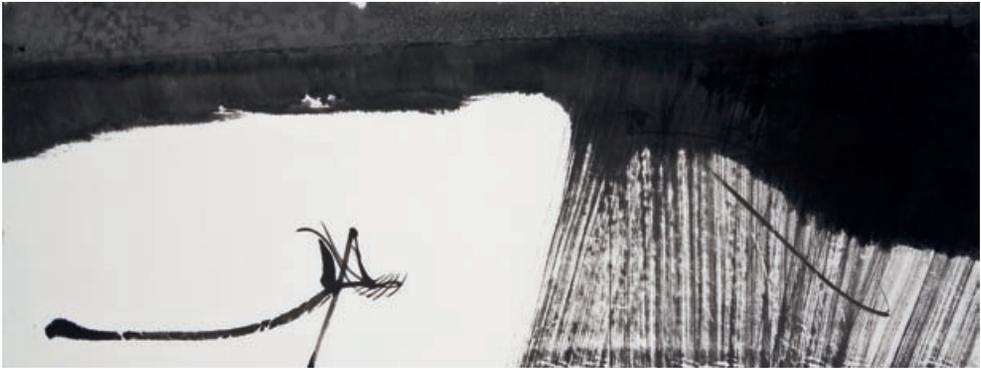

of these flow newly together in the ink which dissolves. A suggestion of a distant view emerges, a curved line on the horizon, a poetry of the unreal for the planes and troughs, a mode of vision between “mountain and water”, which by the way is the exact meaning of the Chinese word denoting „landscape“, the actual place itself being insignificant. The sheets do not show a prospect, not the portrait of a region, but pictures of the world bent back, aerial perspectives in which a trans-

Seenot . In Distress at Sea . 2004 . 37 x 96 cm

ein Augenerlebnis zugrunde, das in einem fast akademischen Sinne zu Hause erst gestaltet wurde, frei, von der Gegend entfernt, am Blatt definiert. Algerien, das Hochland in Chile, Mecklenburg, die Ostsee, visueller Bildstoff, Reisemitbringsel aus der Skizzensammlung: all das fließt hier in Auflösungen der Tusche neu zusammen. Es entsteht eine Suggestion des Fernblicks, eine gebogene Horizontalinie, eine Poesie der Unwirklichkeit für Ebenen und Tiefen, eine Anschauung zwi-

Regenharke . Rain Rake . 2004 . 35,5 x 92 cm

verse supporting beam impends upon a vertical froth, like a pathway beneath a rainfall or like a slit of light appearing out of the untouched paper, whilst a watery grey is being pressed out into a hellish black between brushtip marks and a thickly bristled-in ground. Above the spatial depths of the softly dissolving storm front the droplets of horizontally slanted rain fall as if from an artificial sprinkler, or snow is shaken from a soaking brush or it is a conveyance back to surface abstraction – you can read it like this or like that, but in both cases you'll be rivetted when confronted by the abyss that a washed out trough places before our roaming eye, where the course of the brush had been impeded and turned against itself, forming a nest of light in a bottomless hollow.

Höhlengleichnis . Cave Allegory . 2005 . 43 x 98 cm

schen »Berg und Wasser«, die das Wort »Landschaft« auf Chinesisch ja bedeuten, und der Ort ist gleichgültig. Die Blätter zeigen keinen Prospekt, nicht das Porträt einer Region, sondern zurückgebogene Weltbilder, Luftperspektiven, in denen ein Querbalken gegen einen Vertikalschaum stößt wie ein Weg unter einen Regen oder ein Lichtschlitz aus dem unberührten Papier aufscheint, während zwischen Pinselspitze und Borstengrund ein Wassergrau zu Höllenschwarz hinübergepresst wird. Über den Tiefenraum der zart unterlaufenen Gewitterwand fallen die flachziehenden Spritzer eines Sprinklerregens, aus dem Quast geschüttelter Schnee oder eine Zurückholung ins abstrakte Flächenbild – man kann das so oder so lesen und wird trotzdem erstarren vor dem Abgrund, den eine ausgewaschene Mulde in den

In Gärten I . In Gardens I . 2007 . 27 x 39 cm

This simplicity is complicated and itself an artistic phenomenon, because no corrections are possible or allowed, otherwise the magic of the flowing through would be dispelled. Because everything here is full of energies which hold the paper under tension spanned between the plane and the line, the point and the stain; spontaneous precision or precise spontaneity – within this paradox the ancient gaze of the wanderer is set, resulting in a dynamised pictorial order transcending natural observation, a protective aesthetic sphere shrouding a rare inwardness, all the while the painter is bent over his desk grinding the coloured pigment. And so these landscapes do not desire the mere opinion once more, but what is beyond instead: the perfection of the medium that might redeem the observer from his observation

In Gärten II . In Gardens II . 2007 . 27 x 39 cm

laufenden Blick stellt, nur weil der Pinselzug unterbrochen und gegen sich selbst gedreht wurde, damit er das Lichtnest einer bodenlosen Senke macht.

Diese Einfachheit ist kompliziert und selbst ein artistischer Schein, weil keine Korrektur möglich oder erlaubt ist, sonst wäre der Zauber des Durchfließens gebrochen. Denn alles hier ist voller Energien, die das Blatt unter Spannung halten zwischen Fläche und Linie, Punkt und Fleck: Spontane Präzision oder präzise Spontaneität, in dieses Paradoxon ist der alte Blick des Wandernden gestellt, um in einer dynamisierten, die Naturanschauung übergehenden Bildordnung zu enden, die als ästhetischer Schutzraum eine seltene Innerlichkeit umhüllt, während ihr Maler sich über den Tisch beugt und am Farbstein reibt. So wollen diese Landschaften zu-

In Gärten III . In Gardens III . 2007 . 27 x 39 cm

and send the gaze back into the unknown, beyond language. The drawing made of a single line. The imperfect line of a passage of time, that loses itself in the movement that quivers above and between the point and the blotch. A rip, a star falling horizontally, a little death in white. And if this should remain but a wishful dream, then the drawings should at least retain some of the unfamiliarity left behind, that allows them to appear as something which they are actually not.

The titles refer in the end to this rupture. They come from elsewhere, from everyday life, from the wastepaper news, unpoetical, dragging us down or teasing, cheerful, but remote. We look quickly again at these pages, in order to convince ourselves that this was not what was meant now, and that this will hopefully dissipate once

In Gärten IV . In Gardens IV . 2007 . 27 x 39 cm

letzt nicht einmal die Ansicht mehr, sondern das Unerreichbare: die Vollkommenheit des Mediums, das den Betrachter von seiner Betrachtung erlösen würde und den Blick zurückschickte in das Ungewusste, hinter die Sprache. Die Zeichnung aus einem Strich. Die gekrümmte Linie eines Zeitverlaufs, der sich als Bewegung über dem Zaudern zwischen Punkt und Fleck verliert. Ein Riss, ein horizontal fallender Stern, ein kleiner Tod in Weiß. Und wenn das alles nur Traum bliebe, dann sollen die Zeichnungen doch immer noch dieses Restfremde behalten, das sie wie etwas anmuten lässt, was sie nicht sind.

Die Titel weisen zuletzt auf diesen Bruch hin. Sie kommen woanders her, aus dem Alltag, aus dem Müll der Nachrichten, unpoetisch, herunterziehend oder neckisch,

Kleine Dschungel I . Small Jungle I . 2008 . 39 x 54 cm

more in the relaxed gradations of indifferent mixed values of water and pigment. This can be achieved too, but only until the “figurants” arrive, as Völker calls them. Some person or something relates its tale in the drawings from time to time or else interrupts, departs or comes back, stands or poses, makes a swing with the brush, as in the ice age picture, leaving the scratched trail of an ice-skate, so that this hurts – not the recognition of the motif, but catching sight of a picture: degraded in a meaning which it neither has nor needs – and then elegantly infiltrated, for on looking again one sees but the swing of the painter’s hand, the trace of the brush emptying itself, the trimmings in a confused close-up, the dark detail for a glittering frozen nothing. This is also one of Klaus Völker’s games: keeping the statement

Kleine Dschungel II . Small Jungle II . 2008 . 39 x 54 cm

heiter, aber abseitig. Man sieht schnell wieder auf die Blätter, um sicher zu sein, dass dies jetzt doch nicht gemeint sei und sich in den mühelosen Abstufungen gleichgültiger Mischungsverhältnisse zwischen Wasser und Farbstoff hoffentlich wieder verliert. Das gelingt auch, bis die »Figuranten« kommen, wie Völker sie nennt. Irgendwer, irgendwas erzählt sich in den Zeichnungen manchmal was oder unterbricht, geht weg oder kommt, steht oder posiert, macht, wie bei dem Eiszeitbild, den Schwung des Pinsels zur Kratzspur des Schlittschuhs, so dass es weh tut – nicht, das Motiv zu erkennen, sondern das Bild so zu sehen: erniedrigt in einer Bedeutung, die es weder hat noch braucht – und dann elegant auch unterläuft, wenn man noch einmal hinsieht und nur noch den Armschwung sieht, die Spur des

so abstruse, so naive and direct that its contrast with what we can see itself makes us waken up and be suspicious of the motley colours which associatively bubble up like chatter amidst the stillness which is here being pleaded for.

Just how many arguments there are against gaudiness is shown in the garden watercolours. As opposed to the ink works they did actually arise out of doors in a locality, confronting the leaves and the light, shadows and tree trunk. A most diligent spelling out of all that can be seen is what the images appear to be saying. The pigments have been especially enriched with gum arabic, so they have congealed beautifully forming sharp outlines. The spluttering little forms makes a thicket with foliage plausible, but this is a thicket of colours. Völker draws them together into vertical tracks, so that they undermine the natural appearance or transform this into decoration. The German empire style, poisoned through a poetic concept. Not nature but a garden, not a garden, but a garden picture, a flower patterned wallpaper: perhaps “the autumn flower” of Jean Paul – a purely artificial order of sensation that plays with the illusion, with the visual reflexes of the cultured citizen and attempts to found the beautiful upon the sweet, the original upon the fabricated, and experience upon what is thought. Nature in the nature of appearance is investigated just as competently in these watercolours as in the ink drawings, regardless of how differently they function. One has but to look once more.

Michael Freitag

sich leerenden Pinsels, die Staffage einer verworrenen Nahsicht, das dunkle Detail für ein gleißend gefrorenes Nichts. Auch das ein Spiel von Klaus Völker: die Ansage so abwegig, so naiv und direkt zu halten, dass ihr Kontrast zur Ansicht wach macht und misstrauisch gegenüber dem Bunten, das assoziativ plaudernd hervorsprudelt gegen die Stille, um die hier gebeten wird.

Wie viele Gründe es gegen das Bunte gibt, zeigen auch die Garten-Aquarelle. Sie sind, anders als die Tuschearbeiten, tatsächlich draußen entstanden, vor Ort, im Angesicht von Blatt und Licht, Schatten und Stamm. Emsigstes Durchbuchstabieren dessen, was zu sehen sei, scheinen die Blätter auf den Blättern sagen zu wollen. Die Pigmente sind extra noch mit Gummi Arabicum angereichert, damit sie schön zum Stehen kommen und scharfe Ränder bilden. Das Geprassel aus Kleinformen macht ein Dickicht aus Laub plausibel, aber es ist ein Dickicht aus Farben. Völker zieht sie zu abstrakten Bahnen vertikal zusammen, so dass sie den Natureindruck untergraben oder ihn ins Dekorative wenden. Biedermeier, vergiftet am Konzept der Poesie. Nicht Natur, sondern Garten, nicht Garten, sondern Gartenbild, nicht Gartenbild, sondern Blumentapete: »Die Herbstblumine« des Jean Paul vielleicht – eine rein artifizielle Wahrnehmungsordnung, die mit der Illusion, mit den visuellen Erfahrungsreflexen des Kulturbürgers spielt und das Schöne am Süßen versucht, das Ursprüngliche am Fabrizierten, das Erfahrene am Gedachten. Die Natur in der Natur des Scheins, das untersuchen diese Aquarelle so gut wie die Tuschezeichnungen, so verschieden sie auch wirken. Man muss nur noch einmal hinsehen.

Klaus Völker

1952 geboren in Halle/Kröllwitz 1975/1976 Restauratorengelilfe bei Horst Sassermann, Landsberg 1976–1982 Studium an der Hochschule für Industrielle Formgestaltung Burg Giebichenstein, Halle, bei Prof. Irmtraud Ohme 1982 Diplom 1982–1984 ebd. Aspirantur ab 1984 freischaffend als Metallgestalter, Maler und Grafiker ab 1985 Mitglied im VBK der DDR 1986 Studienreise nach Taschkent, Samarkand, Buchara 1991/1992 Studienreise in die algerische Sahara 1991–1996 Lehrauftrag für architekturbezogene Kunst an der HKD Burg Giebichenstein 1993–1996 Vorstandsmitglied im Verein Kunst und Form e.V. 1997–2001 Künstlerisch-wissenschaftlicher Mitarbeiter im FG Malerei/Textil an der HKD Burg Giebichenstein 2002 Studienreise nach Chile seit 2002 wieder freischaffend tätig

1952 born in Halle/Kröllwitz 1975/1976 Assistant restorer under Horst Sassermann, Landsberg 1976–1982 Studies at the College for Industrial Form Design Giebichenstein Castle in Halle with Prof. Irmtraud Ohme 1982 Degree 1982–1984 also training and from 1984 freelance as a metal former, painter and printer and from 1985 Member of the Artists Union of the GDR 1986 Study trip to Taschkent, Samarkand, Buchara 1991/1992 Study trip to the Algerian Sahara 1991–1996 Teaching post for art in architecture at the Art College Giebichenstein Castle 1993–1996 Member of the executive committee in the Kunst and Form Art Association 1997–2001 Artistic research assistant specialist painting/textiles group at Giebichenstein Castle 2002 Study trip to Chile since 2002 freelance once again

Michael Freitag

1954 in Frankfurt/Oder geboren 1978 – 1985 Studium der Kunstwissenschaften an der Humboldt-Universität Berlin 1986 – 1987 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kunstgeschichte an der Akademie der Wissenschaften der DDR in Berlin ab 1987 freiberuflich tätig 1990 – 1991 Redakteur der Zeitschrift »Bildende Kunst« 1991 – 1999 Mitherausgeber und stellvertretender Chefredakteur der Zeitschrift »Neue Bildende Kunst« seit 1994 Mitglied der Internationalen Kritikerorganisation AICA 1996 – 2002 Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Kulturfonds seit 2000 als Publizist und Kurator freiberuflich tätig 2005 Mitglied des Künstlerischen Beirats der Kunststiftung Sachsen-Anhalt seit 2007 wissenschaftliche Bearbeitung des künstlerischen Nachlasses von Einar Schleef

1954 born in Frankfurt/Oder 1978 – 1985 Studies art history at the Humboldt University in Berlin 1986 – 1987 research assistant at the Institute for Art History At the Academy of Sciences in Berlin from 1987 Working freelance 1990 – 1991 Editor of the »Bildende Kunst« art magazine 1991 – 1999 Co-publisher and deputy editor of the »Neue Bildende Kunst« art magazine since 1994 Member of the International Association of Art Critics AICA 1996 – 2002 Member of the curatorium of the Kulturfonds Art foundation since 2000 working freelance as a publisher and curator 2005 Member of the artistic steering committee of the Saxony-Anhalt Art Foundation since 2007 art historical documentation of the artistic estate of Einar Schleef

Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung, Kulturstiftung und Gemeinschaftswerk aller Sparkassen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt, ist auf eine über den Tag hinausweisende Partnerschaft mit Künstlern und Kultureinrichtungen angelegt. Sie steht für die langfristige Bindung der Ostdeutschen Sparkassenorganisation an die selbstgestellte Aufgabe, künstlerische und kulturelle Vorhaben von Rang zu fördern, zu begleiten und zu ermöglichen, die das kulturelle Profil von vier neuen Bundesländern in der jeweiligen Region zu stärken vermögen.

The Ostdeutsche Sparkassenstiftung, East German Savings Banks Foundation, a cultural foundation and joint venture of all savings banks in Brandenburg, Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony and Saxony-Anhalt, is determined to provide an enduring partnership for artists and cultural institutions. It represents the long-lasting commitment of the East German Savings Bank organisation to its self-given task of supporting, promoting and facilitating such artistic and cultural projects that can contribute to enhance the cultural profile of four East German federal states in their respective regions.

In der Reihe »Signifikante Signaturen« erschienen bisher

Previous issues of "Significant Signatures" presented

1999 Susanne Ramolla (Brandenburg), Bernd Engler (Mecklenburg-Vorpommern), Eberhard Havekost (Sachsen), Johanna Bartl (Sachsen-Anhalt) **2001** Jörg Jantke (Brandenburg), Iris Thürmer (Mecklenburg-Vorpommern), Anna Franziska Schwarzbach (Sachsen), Hans-Wulf Kunze (Sachsen-Anhalt) **2002** Susken Rosenthal (Brandenburg), Sylvia Dallmann (Mecklenburg-Vorpommern), Sophia Schama (Sachsen), Thomas Blase (Sachsen-Anhalt) **2003** Daniel Klawitter (Brandenburg), Miro Zahra (Mecklenburg-Vorpommern), Peter Krauskopf (Sachsen), Katharina Blühm (Sachsen-Anhalt) **2004** Christina Glanz (Brandenburg), Mike Strauch (Mecklenburg-Vorpommern), Janet Grau (Sachsen), Christian Weihrauch (Sachsen-Anhalt) **2005** Göran Gnaudschun (Brandenburg), Julia Körner (Mecklenburg-Vorpommern), Stefan Schröder (Sachsen), Wieland Krause (Sachsen-Anhalt) **2006** Sophie Natuschke (Brandenburg), Tanja Zimmermann (Mecklenburg-Vorpommern), Famed (Sachsen), Stefanie Oeft-Geffarth (Sachsen-Anhalt) **2007** Marcus Golter (Brandenburg), Hilke Dettmers (Mecklenburg-Vorpommern), Henriette Grahnert (Sachsen), Franca Bartholomäi (Sachsen-Anhalt) **2008** Erika Stürmer-Alex (Brandenburg), Sven Ochsenreither (Mecklenburg-Vorpommern), Stefanie Busch (Sachsen), Klaus Völker (Sachsen-Anhalt)

Herausgeber Editor Ostdeutsche Sparkassenstiftung **Text** Text Michael Freitag **Übersetzung** Translation Christopher Haley Simpson, Dresden **Abbildungen** Photo Credits Reinhard Hentze, Halle, Klaus Völker, Halle (S. 36 – S. 43) **Redaktion** Editing Dagmar Löttgen, Ostdeutsche Sparkassenstiftung **Gestaltung** Layout Juliane Sieber, Joachim Steuerer, Michel Sandstein GmbH, Dresden **Herstellung** Production Michel Sandstein GmbH, Dresden **Druck** Printing Stoba-Druck GmbH, Lampertswalde

Sandstein Verlag, Dresden

ISBN 978-3-940319-50-0

Umschlag Cover

Humankapital leistet Traumarbeit . Human Resources doing Dreamwork . Detail . 2004 . 70 x 138 cm

