

Helden des Alltags

Zu den Bildern von Katharina Dietlinger

Von Gerhard Charles Rump

Wir stellen uns Helden traditionell als Tote vor. Das hat sich in jüngster Zeit geändert. Helden können auch quicklebendig sein, und sind es auch. Fußballhelden zum Beispiel. Nicht dass es unbedingt heroisch ist, was sie tun, aber unsere Emotionen erheben sie in den Heldenstand (vorausgesetzt, wir sind Fans). Helden sind sie des Alltags, Träger unserer aufgegebenen Hoffnungen, unerfüllbaren Träume, die Personifizierung dessen, was wir gern geworden wären aber, aus welchen Gründen auch immer, nicht konnten.

Katharina Dietlingers Bilder von Fußballstadien und Spielern machen deutlich, welches Motiv behandelt wird. Aber sie geht damit nicht illusionistisch um, auch wenn die Szene erkennbar ist. Sie konzentriert sich auf die formalen Aspekte, macht Wirkliches zu bildlicher Interpretation, womit sie verdeutlicht, dass auch die Malerei ein Thema ist. In der Tat lieben wir ja den ästhetischen Kontrast zwischen der Erscheinungsweise der Arena und dem unmittelbaren Erkennen dieser als Malerei. Diesen notwendigen Abstand zwischen dem Realen und dem Abgebildeten füllen wir auf mit ästhetischem Erleben.

Dietlingers Figuren erscheinen ziemlich klein in ihrer Umgebung. Aber das täuscht. Auch in der Wirklichkeit kommen uns die Spieler klein vor, zumindest im fotografischen Abbild.

Everyday Heroes

On the paintings by Katharina Dietlinger

By Gerhard Charles Rump

We, traditionally, think of heroes as dead people. But this has changed in recent years. Heroes can, and are, alive and kicking in our societies. In the literal sense, too: We constantly speak of soccer players as heroes. Not that it were really heroic what they do, it is just our emotional impetus – provided we are soccer fans – that is uplifting an everyday sportsman to the status of hero. An everyday hero, a carrier of our given-up hopes, unfulfillable dreams, the personification of what we would have liked to become but couldn't, for whatever reason.

Katharina Dietlinger's images of football stadiums and players make it clear, what motif is being treated. But she doesn't treat it in an illusionistic way, although the scene is recognizable. She concentrates on the formal aspects, turns reality into a pictorial interpretation, thus making clear that painting itself is also a subject. Indeed, we cherish the aesthetic contrast between the appearance of the arena and the immediate insight that what we see is painted. It's this necessary gap between the real and the represented, which we fill with aesthetic experience.

Actually, Dietlinger's figures appear very, very small in the surrounding environment. But this is a deception – the players do appear tiny in reality, at least in a photographic view. We may be irritated because we usually don't see a football

Dietlingers Figuren erscheinen ziemlich klein in ihrer Umgebung. Aber das täuscht. Auch in der Wirklichkeit kommen uns die Spieler klein vor, zumindest im fotografischen Abbild. Wir sind etwas irritiert, da wir, etwa im TV, ein Fußballspiel nicht in der Totalen sehen. Vielmehr ist es so, dass die Kamera auf Teile des Feldes oder auf einzelne Szenen zoomt. Sehen wir es live, konzentrieren wir uns auf die Aktion, was das Umfeld praktisch verschwinden lässt. Hier liegt aber auch eine Botschaft vor, wie klein und unbedeutend wir sind, selbst wenn wir die Emotionen von Millionen tragen. Das grenzt auch an eine Welt-Interpretation: Kleine Figur, großes Feld, riesiges Stadion. Das Individuum in Bezug zum Kollektiv. Der Spieler und die Menge. Die Künstlerin und ihr Publikum.

In einigen ihrer Fußballbilder zeigt Katharina Dietlinger auch die Einsamkeit, die damit einhergehen kann, ein Sportheld zu sein. Wir sehen eine einsame Gestalt, platziert im Goldenen Schnitt, auf dem grünen Gras seines Heimes am Spieltag, in helleren und dunkleren Streifen wiedergegeben (die können, müssen aber nicht den realen Gegebenheiten entsprechen), durchkreuzt von den weißen Markierungen. Ein starker Kontrast zwischen Figurativem und geometrischer Abstraktion. Die letztere überdeckt sich mit der Wirklichkeit. Unterschiedliche Schichten der Komposition korrespondieren mit verschiedenen thematischen Ebenen. Ja, auf dem Feld kann es einsam sein, nicht nur auf der Werferplatte, wie wir es von Charlie Brown kennen. Nur ein Mann und sein Schatten, allein gelassen mit der Aufgabe, zu gewinnen. Einsamkeit führt zu Zweifeln, und so stehen wir hier vor dem ewigen Dilemma zwischen dem Siegwunsch und der gleich hohen Chance, zu verlieren.

Actually, Dietlinger's figures appear very, very small in the surrounding environment. But this is a deception – the players do appear tiny in reality, at least in a photographic view. We may be irritated because we usually don't see a football match on TV in the total view, rather the camera zooms to parts of the field and action scenes. And, seeing it live, we focus on the action, which makes us forget the surrounding space. But the small players also carry a message, how small and insignificant we are, even if we carry the emotions of millions. It is also a kind of interpretation of the world: small figure, large field, vast stadium. The individual in relation to the collective. The player and the crowds. The artist and her public.

The loneliness that can be connected to being a sports hero is the subject of some of the football paintings by Katharina Dietlinger. What we see is a lonely figure, placed at the Golden Section, on the green grass of his match day home, in stripes of lighter and darker hues (maybe corresponding to what one might see in a stadium, maybe not), crisscrossed by the white marks. A strong contrast between the figurative and geometrical abstraction, the latter superimposed on what is there in reality. Different layers of composition correspond with different layers of subject matter. Yes, it can be lonely in the field, not only on the pitcher's mound as we know from Charlie Brown. Just a man and his shadow, left alone with this task of winning. Loneliness may raise doubts, and so we are confronted with this eternal dilemma of wanting to win where there's an equal chance of losing.

Torwart II Öl auf Leinwand 18x24cm 2009

Die Luftbildansichten von Stadien mit den so arbenfrohen Massen (in verschiedenen Blickwinkeln gegeben) scheinen den Betrachter in die Szene zu integrieren – aber nicht ganz. Es gibt auch hier wieder einen gewissen Abstand, der, von der Künstlerin willkommen geheißen, für den Betrachter notwendig ist. Wir sind, ob wir wollen oder nicht, Teil des Spiels, Teil der Menge, und vielleicht spendet die Künstlerin uns Beifall ob unserer Tapferkeit. Vielleicht werden wir auch nur zum Nachdenken angehalten. Die Vorherrschaft des Bildkonzepts zeigt sich in Gemälden, in denen die Elemente zu Mustern mit eigenem ästhetischem Anspruch werden. Sie liefern Schub für die Reise in eine Zwischenwelt zwischen Abstraktion und Figürlichkeit, was die formalen Eigenschaften verstärkt und ein neues, bildliches Objekt hervorbringt, dessen Existenz auf zwei Dingen fußt, dem Motiv und seine formale Behandlung. Das Motiv hat Bande zur Realität, die Behandlung, das erschaffen eines unabhängigen bildlichen Objekts, zur Kunst. Die Fahrt ins Unabhängige, Abstrakte ist rasanter noch in einigen Bildern in der das Motiv – die Zuschauermenge – in ein manchmal auch seriell angelegtes Muster von Farbpunkten als Kandinsky-artiges Design von Ovalen und Schrägen verwandelt wird, oder in einem seriellen horizontalen Muster erscheint, das die Menge als ästhetisches Muster interpretiert, die gleichzeitig als feindliche, undurchbrechbare Mauer fungiert.

Bemerkenswert ist auch die Sicht auf das Fußballfeld als Landschaft (so wie in „Aix“). Die Größe des Fußballfeldes ist eine populäre Vergleichsmetapher, so etwa wie in „täglich wird Wald in der Größe von zehn Fußballfeldern vernichtet.“

The aerial views of stadiums with colourful crowds (seen from different angles in the group of works) and the small figures of the players in the field seem to make the beholder part of the scene, although not quite. There is, again, a certain gap, welcomed by the artist, and necessary for the viewer. Yes, we are, willy-nilly, part of the game, part of the crowd, and maybe the artist applauds us for being brave. Maybe we are just made to think. The dominance of the pictorial concept is shown in paintings, where the elements turn into patterns with their own aesthetic command, providing propulsion into the intermediate realm between the abstract and the figurative, enhancing the formal qualities and creating a new pictorial object, the existence of which rests of two reasons, the motif and its formal treatment. The motif is linked to reality, the treatment, the creation of an independent pictorial object, to art. The voyage to the independent, the abstract, is taken further in a number of images, in which the motif – the crowds – is turned into a sometimes slightly serial pattern of dots of colour, arranged in a Kandinskyan pattern of ovals and diagonals. Or in a serial horizontal manner, interpreting the crowd as an aesthetic pattern, and, at the same time, a hostile wall impossible to break through.

A notable view is that of the football ground as landscape (as in “Aix”). The size of a football field is a common comparative metaphor, like in “every day forest is grubbed, stubbed and uprooted, the size of ten football fields.” Still it can be seen as an integral part of landscape, a flat field of green against wooded hills in autumn colours, interspersed with houses. The field is given as unchanging, ever green, and thus set apart from the landscapes humans live in, changing appearance with the seasons. The fifth season is the football season.

Und dennoch kann es auch als integraler Teil von Landschaft angesehen werden, ein flaches grünes Feld gegen bewaldete Hügel in Herbstfarben, Häuser hier und da. Das Feld wird als unveränderlich gesehen, immergrün, und so gegen die Landschaften abgesetzt, in denen Menschen leben, die ihre Erscheinung mit den Jahreszeiten verändern. Die fünfte Jahreszeit ist die Fußballsaison.

Eine Werkgruppe von Katharina Dietlinger befasst sich mit Picknicks. Genauer: mit dem, was danach davon übrig bleibt. Die Wiese, ihre Fehlstellen, die hellere Farbe da, wo man gelagert hat (eher symbolisch zu sehen), die Haufen aus Chips-Tüten, Papierservietten, Papierdecken, Papierbecher und -teller, grüne Müllsäcke. Das erinnert sofort an das Picknickbild aller Picknickbilder, Manets „Frühstück im Grünen“. Dort findet sich in der linken unteren Ecke auch so ein Stillleben, mit einem kleinen Frosch, der daneben sitzt und für die niedern Triebe steht. Nur: Katharina Dietlinger zeigt uns keine Menschen. Nur ihre Hinterlassenschaften. Ein ätzender Kommentar, gekleidet ins königliche Gewand der edlen Tradition der Kunstgeschichte. Und doch erfreut es ästhetisch - die Ästhetik ist hier der Köder, der den Betrachter ins Bild lockt. Das gilt auch für die Bilder mit den liegen gelassenen, kaputten Liegestühlen. Diese aber betonen die Abwesenheit von Menschen noch stärker. Auch das Moment der Melancholie ist stärker ausgeprägt. Und das ist entschieden anti-heroisch. Oder heroisch in ganz anderem Sinne, weil die Gegenstände, wie eben die Liegestühle, als einsame Helden fungieren, die sich gegen eine empfindungslose Welt stemmen.

A group of Katharina Dietlinger's works deals with picnics, or, rather, what is left on the green afterwards. The lawn, its blemishes, the lighter hues where people have sat on blankets (must be seen symbolically), the heaps of crisp bags, paper napkins and towels, paper cups and plates, green garbage bags. This is immediately reminiscent of the epitome of picnic images, Manet's "Déjeuner sur l'herbe". In the lower left corner of the masterpiece there is a kind of still life like these, too, and a tiny frog sitting next to it, representing prurient interest. Only that Katharina Dietlinger doesn't show us the people. Only what they are leaving behind. A very acid remark, clad in the royal robes of the noble tradition of the history of art. Still aesthetically pleasing - aesthetics function as a bait to lure the beholder into the image. The same is true for the paintings with the abandoned, broken deckchairs. Only that in these the human absence is stressed much more strongly. Also the moment of melancholy is more explicit. This is decidedly anti-heroic. Or heroic in a different sense, as the objects, like the deckchairs, are the lonely heroes holding out against a careless world.

When Katharina Dietlinger does paint the people relaxing on the village green, mostly seen from above, there are only few elements of still life. The whole image takes a turn, becoming an exercise in aesthetic distribution, especially in the images with many small people. The distribution can best be analyzed using recurrence analysis. This is tantamount to listing repetitions and establishing their aesthetic relations. It will show that the picnic paintings of this type are far less randomly structured as one might think. Contrariwise, they highlight traditional patterns of composition, only that they appear in a very contemporary way.

Rock im Park Öl auf Leinwand 30x40cm 2010

Wenn Katharina Dietlinger aber Menschen malt, die auf der grünen Wiese sich verlustieren, dann sehen wir nur wenige Gegenstände mit Stilllebencharakter. Das ganze Bild nimmt eine Wendung, wird zu einer Aufgabe in ästhetischer Distribution, besonders in den Bildern mit vielen kleinen Figuren. Distribution kann man am besten durch Rekurrenz-Analyse verstehen, also der Auflistung von Wiederholungen und ihrer ästhetischen Beziehungen. So versteht man, dass Bilder dieser Art viel weniger zufällig sind, als sie auf den ersten Blick erscheinen mögen. Im Gegenteil, sie stellen traditionelle kompositorische Muster heraus, nur, dass sie auf äußerst zeitgenössische Art erscheinen.

Es ist ein wenig erstaunlich, dass Katharina Dietlinger auch abstrakte Bilder malt. Diese sind aber mit den anderen auf mehrere Weisen verbunden. Man kann sie als formale Elaboration der Fußballzuschauermengen sehen. Ihr regelmäßiges Muster aus Quadraten ist weniger regelmäßig als es den Anschein hat. Und die Quadrate sind auch keine. Es handelt sich um quadratähnliche, unregelmäßige Flächen, die manchmal nach Art der Puzzles miteinander verzahnt sind. Diese „Quadratoide“ sind auch nicht eben und flach, sondern pastose, dick gemalte Flächen mit viel Binnenstruktur. Da sie sich als Gemalte zeigen und die Stofflichkeit von Farbe zeigen, wird das Gemälde im systematischen Sinne zum Objekt. Sie klären die Möglichkeiten der Farbe und die Macht der Faktur (pastoser Farbauftrag und Pinselstrich).

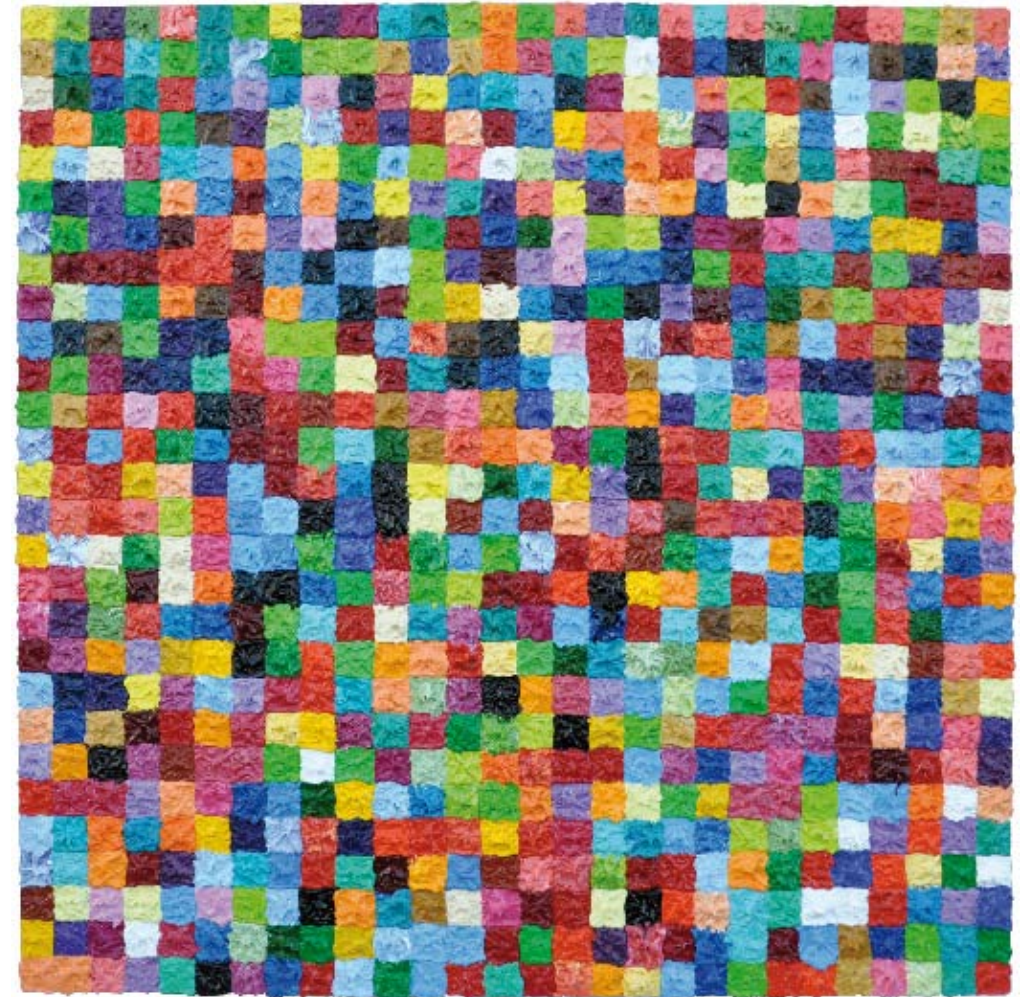
In Katharina Dietlingers Werk treffen wir auf die Entwicklung eines bedeutenden Beitrages zum zeitgenössischen ästhetischen Diskurs, der das Alltagsleben in eine historische Perspektive setzt, indem er die Kunst und ihre Geschichte nutzt. Das ist es, was wir brauchen.

Berlin, April 2010

It is slightly astonishing that Katharina Dietlinger also paints abstract pictures. These, however, have several ties to her other work. They constitute a formal elaboration of the soccer crowds. Their regular pattern of squares is less regular than seen at first sight, and the squares aren't squares at all. We find square-like irregular shapes instead, sometimes eating into each other like pieces of a puzzle. The "squareoids" aren't flat, rather they are pastose, thickly painted areas with a lot of internal structure. By showing themselves as painted elements stressing the material character of colour, the whole image becomes an object in a systematic sense. They clarify the possibilities of colour and the power of the make (pastose application and brushwork).

In Katharina Dietlinger's work we witness the development of an important contribution to contemporary aesthetic discourse, putting everyday life in a historical perspective by using art and its history. That is what we need.

Berlin, April 2010

ohne Titel Öl auf Leinwand 140x140cm 2010