

Caroline Smulders

Why Painting Now?

Die Malerei nach Bertrand Lavier

Why Painting Now?

Painting according to Bertrand Lavier

Bertrand Lavier (*1949, l. in Paris und and Aignay-le-Duc)

Galerie Steinek » 18

Als ich von Silvia Steinek eingeladen wurde, mich für das Projekt *Why Painting Now?* mit dem Thema Malerei zu beschäftigen, erschien es mir offensichtlich, dass Bertrand Lavier die Frage nach der Bedeutung der Malerei in der heutigen Zeit auf äußerst komplexe, originelle, kreative und überraschende Art und Weise beantwortet hat. Ich danke ihm sehr, dass er diese Einladung angenommen hat, wodurch ich das Vergnügen habe, mich näher mit seinem Werk zu beschäftigen.

Seit etwa 30 Jahren bemalt Bertrand Lavier mit großzügigen Pinselstrichen Objekte jedweder Art – stets mit großem Respekt gegenüber ihrer ursprünglichen Farbigkeit. Gegenstände unterschiedlichster Größe – Radio, Bohrmaschine, Ventilator, Wecker, Kühlschrank, Schrank, Kotflügel, Spiegel oder Tischtennisplatte, bis hin zum Segelboot (Argo, das größte von ihm bemalte Objekt) – verbannt der Künstler in die Malerei.

Vom alltäglichsten bis zum wertvollsten Gegenstand – sie alle verlieren ihre ursprüngliche Funktion; so schreckt Lavier nicht davor zurück, ein Klavier der Marke Steinway & Sons als Motiv zu nutzen, es mit Farbe zu überziehen, sodass es selbst zu einem Gemälde wird.

In meinen Augen erreichte Laviers künstlerische Methode ihren Höhepunkt, als er beschloss, direkt auf das Gemälde eines Zeitgenossen, François Morellet, zu malen. Als er sich dessen Werk zu eigen machte, indem er mit seiner berühmten Pinselführung „à la van Gogh“ die konzeptuelle und abstrakte Vorgehensweise des Originals in identischer Form nachvollzog, machte er das Bild unsichtbar und zugleich prachtvoller. Er befreite sich von der goldenen Regel, die verlangt, dass ein Werk dem Wandel der Zeiten trotzt, und huldigte dabei dem Künstler, indem er das Objekt schließlich in eine Art Symbol-

Caroline Smulders lebt als freie Kuratorin in Paris.

When Sylvia Steinek invited me to reflect on the question at the heart of the exhibition *Why Painting Now?*, Bertrand Lavier immediately came to mind. His work answers the challenge of painting today, addressing it in the most complex, original, inventive, and unexpected ways.

I would like to thank him for having accepted the invitation to participate in *Why Painting Now?* And also for the real pleasure derived from exploring his work in a detailed and concentrated way.

Using large paintbrush strokes and respecting the colors of the original object, Bertrand Lavier has been painting all sorts of “things” over the last thirty years. Objects of widely varying dimensions—radio, drill, fan, alarm clock, refrigerator, cupboard, automobile fender, mirror, ping-pong table, and even a sailboat (*Argo*, the largest object he has ever painted)—are captured by the artist

and expressed through artistic painting. From the most banal to the most precious, in this painting process the original objects lose their initial function: Lavier doesn’t hesitate to assume possession of a precious Steinway & Sons piano, using it as a motif in his work, covering it with paint and turning it into what can only be described as an object of painting itself.

In my view, the outermost limits to this approach were attained when Lavier even decided to paint directly onto a painting by one of his contemporaries, François Morellet. Appropriating a piece by Morellet and covering it with paint that identically matches the abstraction and conceptual impulse of the original work, thanks to his famous “à la van Gogh” touch, Lavier makes the original canvas invisible, even as he magnifies its scope. He liberates himself from the rule which demands that a work of art speaks for its time,

Caroline Smulders is an independent curator in Paris.

figur der Malerei, in ein dingliches Sinnbild des abstrakten Konzepts des Originals, verwandelte.

Bei den in den Achtzigerjahren begonnenen Spiegelvariationen, die zu meinen liebsten Werken gehören, wird das Prinzip der malerischen Darstellung von Objekten aufgegeben. Lavier begnügt sich mit der Andeutung eines Spiegels und unterläuft damit dessen Funktion – eine vom Künstler auferlegte Beschränkung, weil der Spiegel nichts mehr spiegelt. Auch hier: Die Malerei „reflektiert“ sich selbst.

Mit den verschiedenen Arten des ausgefeilten, häufig widersprüchlichen Spiels, dem er seine Werke unterwirft, gelingt es Lavier, den reinen Konzeptgedanken zu überwinden und die Malerei auf die Ebene einer universellen Kunst zu erheben, die sämtliche übrige klassische Techniken umfasst: von der Bildhauerei über die Fotografie bis zu Videoprojektionen. Damit verleiht Lavier seiner Malerei alle Eigenschaften und den Zauber einer Musikpartitur, die die Klänge einer Opernarie

ebenso bergen kann wie die eines Jazzstückes, einer Rocksequenz oder elektroakustischer Musik. Man verfällt in einen wahren Taumel, denn die Malerei dieses Künstlers vereint sämtliche moderne Spielarten, die bisher das Fundament waren, und entzieht sich ihnen zur gleichen Zeit: Hier haben wir es mit einem echten Lavier zu tun.

even while paying homage to the artist and finally transforming the object into a kind of painting icon, a figurative representation of the original abstract concept.

Among my favorite works, a series of mirrors which Lavier began in the 1980s, even abandons the pretext of the painterly motif. Lavier is happy to evoke a mirror, itself denied its function by the painter, a constraint imposed by the artist himself, because the mirror can no longer serve as a reflecting glass. Once again, painting is forced to “reflect” on itself.

Thanks to these different, very elaborate, and often contradictory games that Lavier inflicts on his painted creations, he succeeds in going beyond the simple idea of “the concept” and elevates painting to its rank as a universal art, from now on itself encompassing all the other classical techniques of representation: from sculpture to photography and further along the whole gamut of images from still shots to video.

Thanks to Lavier, painting has all the qualities and magic of a musical score in

which the notes might sometimes echo an aria from an opera, sometimes a piece of jazz, a rock rhythm, or electroacoustic sound. It is dizzying to consider, for the work of this painter embraces all the modern movements which have been at its core from the start, but which have also eluded it until now. Yet we are there: this is a Lavier that we are looking at right now.

→

Bertrand Lavier, *Picasso Outremer*, 2009
Farblack auf Kotflügel pigment varnish
on car wing, 90 × 135 × 14 cm

→

Bertrand Lavier, *Avenue Montaigne 2*, 2000
Tintenstrahldruck auf Leinwand
ink-jet print on canvas, 299 × 249 cm

