

Maxim Kantor

Das neue Bestiarium
Gemälde, Grafik, Skulpturen und Puppen

Le nouveau bestiaire
Peintures, gravures, sculptures et marionnettes

Herausgeber | Édité par | Editors
Cristina Barbano & Guy de Muyser

Wienand

Maxim Kantor in seinem Studio in der University of Notre Dame du Lac, Indiana, USA, 2015
Maxim Kantor dans son atelier à l'université Notre-Dame-du-Lac, Indiana, États-Unis, 2015

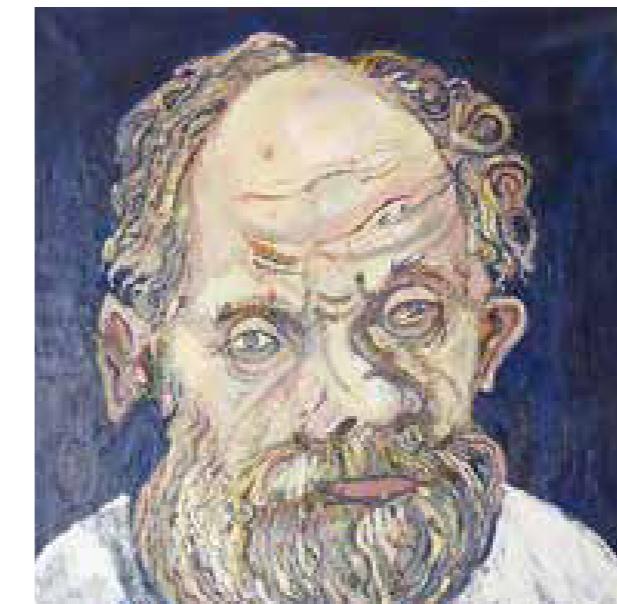
Inhalt | Sommaire

11	Maxim Kantor Ein neues Bestiarium Un nouveau bestiaire
14	Vittorio Hösle Das Gewissen des heutigen Europa La conscience morale de l'Europe d'aujourd'hui
18	Eckhart Gillen <i>Pictor doctus</i> der menschlichen Komödie zwischen dem Erhabenen und dem Lächerlichen <i>Pictor doctus</i> de la comédie humaine entre le sublime et le ridicule
26	Gemälde Peintures
60	Ignace Berten Glaube und Helden La foi et les héros
68	Andrew Teal Ein neues Bestiarium Un nouveau bestiaire
88	Stephen Whitefield Kommensalität in Kantors Kunst und Politik La convivialité dans l'art et la politique de Kantor
100	Grafische Arbeiten Travail graphique
132	Alexander Borovsky Die Skulpturen des Maxim Kantor La sculpture de Maxim Kantor
136	Skulpturen Sculptures
146	Antje-Britt Mählmann & Maxim Kantor Das Blau der Insel. Ein Gespräch auf der Île de Ré Le bleu de l'île. Entretien sur l'île de Ré
158	Puppen Marionnettes
162	Biografie Biographie
168	English Texts
187	Werkverzeichnis Catalogue raisonné Catalogue of works
192	Danksagung Remerciements Gratitude

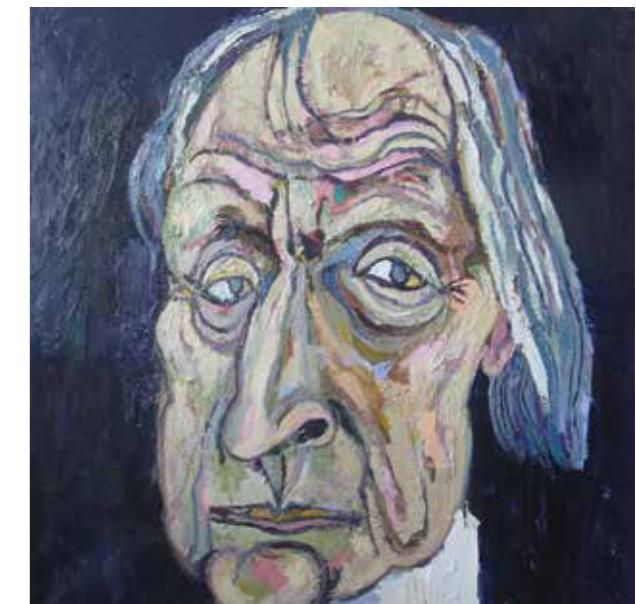
Das Gewissen des heutigen Europa

La conscience morale de l'Europe d'aujourd'hui

Vittorio Hösle

Sokrates | Socrate |
Socrates 2013

Hegel 2014

Das Außergewöhnliche an der Kunst Maxim Kantors lässt sich eher aus Sicht einer inhaltlichen als einer rein formalen Ästhetik begreifen, denn hinter Kantors Werken steckt mehr: Kunst ist für ihn ein Ausdruck von Wahrheiten über die Welt, in der wir leben. Natürlich ist er auch ein Meister der Formen und Farben, doch dient ihr Einsatz der Artikulation einer komplexen Haltung gegenüber der Erhabenheit der Natur, in ruhigem wie in stürmischem Zustand, gegenüber dem Menschsein an sich, den großen geistlichen Traditionen des Abendlandes und der Essenz der russischen Kultur. Und schließlich liegt Wahrheit für ihn in Moralprinzipien begründet – die Welt als Bühne für den Kampf zwischen Gut und Böse.

»Wenn die Welt klar wäre, gäbe es keine Kunst.« So formulierte es Albert Camus in *Der Mythos des Sisyphos*. Kantors visionäre Kraft bezeugt die Wahrheit dieser Aussage.

Kein anderes Land musste innerhalb der letzten einhundert Jahre solche Umbrüche erleben wie Russland. So nimmt es nicht Wunder, dass es ausgerechnet ein russischer Künstler ist, dem wir diesen beeindruckenden Kampf gegen die zunehmende Leere einer nur noch formalistischen Kunst zu verdanken haben. Dabei kann Kantor, der aufgrund der Herkunft seines Vaters auch einen argentinischen Pass besitzt und bereits sehr lange in Europa lebt, eigentlich als westlicher Künstler bezeichnet werden – zumal ihm 2016 auch die deutsche Staatsbürgerschaft gewährt wurde. Es wäre demnach eine Einschränkung, würde man den Horizont dieses Universalisten, dessen Werke zunehmend von der großartigen christlichen ikonografischen Tradition beeinflusst sind, auf ein einziges Land reduzieren. Zu Beginn seiner Karriere zeigte Kantor enorme Courage, als er die totalitäre Unterdrückung zum Ende der Sowjetära angriff. Sein berühmtes Bild *Das rote Haus* (1984) steht stellvertretend dafür. In den 1990er-Jahren, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, attackierte Kantor die Raffgier der Oligarchen, die sich schnell an den Eigentümern des untergehenden Staates bereichert, und verurteilte zu Recht gewisse Formen einer komplizenhaften Einvernehmlichkeit im Westen mit den unrechtmäßigen Aneignungen.

La qualité exceptionnelle de l'art de Maxim Kantor est davantage saisissable en termes d'esthétique du contenu que d'esthétique purement formelle, car derrière les œuvres de Kantor, il y a beaucoup plus : l'art est pour lui l'expression des vérités sur le monde dans lequel nous vivons ; bien qu'il soit un maître des formes et des couleurs, il les emploie pour articuler une attitude complexe face à la grandeur de la nature, dans ses états calmes ou agités, face à la condition humaine, face aux grandes traditions spirituelles de l'Occident et à l'essence de la culture russe. Enfin, la vérité se fonde pour lui aussi dans les principes de la morale – le monde comme arène où s'opposent le Bien et le Mal.

« Si le monde était clair, l'art ne serait pas », écrit Albert Camus dans *Le Mythe de Sisyphe*. La force visionnaire de Kantor prouve la véracité de ce propos.

Aucun autre pays que la Russie n'a connu autant de bouleversements au cours des cent dernières années. Rien de surprenant donc que ce soit précisément à un artiste russe que nous devions ce formidable combat contre la vacuité croissante d'un art devenu avant tout formaliste. Compte tenu de l'origine de son père (titulaire d'un passeport argentin par sa naissance) et du fait qu'il vit depuis longtemps en Europe, Kantor peut pourtant être considéré comme un artiste occidental – d'autant que la nationalité allemande lui a été accordée en 2016. Il serait réducteur de confiner dans un seul pays l'horizon de cet universaliste dont les œuvres sont toujours plus influencées par la grande tradition iconographique chrétienne. Au début de sa carrière, Kantor montre un énorme courage en dénonçant la répression totalitaire de la fin de l'ère soviétique – comme l'illustre sa célèbre toile *La Maison rouge* (1984). Dans les années 1990, après l'effondrement de l'Union soviétique, Kantor attaque la basseesse des oligarques qui très vite s'enrichissent en spoliant l'État sur le déclin, et il condamne à raison la façon dont l'Ouest s'est fait complice des pillages perpétrés.

Kantor ne craint jamais le politiquement incorrect. Hostile depuis toujours à toutes les formes d'opportunisme politique, il s'en prend désormais au

Das politisch Unkorrekte keinesfalls scheuend, und, wie immer, feindlich gegenüber allen Formen politischen Opportunismus, wendet sich Kantor nun gegen den wieder aufstrebenden russischen Nationalismus – den hohen Preis dafür zahlt die Ostukraine seit 2014. *Die Versuchung des heiligen Antonius* (2015) (Abb. S. 31) und *Drache* (2015) (Abb. S. 29) sind zwei beeindruckende Beispiele dieser stark polemischen Kunst. Kantor schreckt nicht davor zurück, jene Person zu zeigen, die nach Kantor hauptverantwortlich ist für eine Intervention mit Tausenden Todesopfern und mehr als anderthalb Millionen Flüchtlingen (in der Regel innerhalb des Landes). Ohne Schwierigkeiten lässt sich Wladimir Putin in dem grünlischen Drachen erkennen, der über Menschen und Tiere trampelt. Der pinkfarbene Hintergrund erinnert den Betrachter an die giftigen Hinterlassenschaften einer Umweltkatastrophe. Obwohl der Drachenkopf mit einer Krone geschmückt ist, gleicht er doch eher einem Totenschädel (noch deutlicher in *Minotaurus*, 2014, Abb. S. 39 und *Der Raub der Europa*, 2014; Abb. S. 36/37); ein Verweis darauf, dass der Tod aus des Drachens Willen zur Macht herrührt, aber auch darauf, dass das Reptil sich selbst opfert. Die eiskalten Augen, die gierigen Zähne, das riesige linke Ohr, bereit, alle möglichen Informationen zu sammeln, die Position der Finger an beiden Händen, die Verachtung für die ganze Welt zeigen (Daumen und Zeigefinger der rechten Hand deuten an, dass der Drache alles, was er mit seinen Krallen aufgenommen hat, auch wieder fallen lassen kann), der aufgeblähte Bauch unterhalb von Körperfalten, der deutlich erkennbare Penis, der Kamm des Reptils, die Windungen seines Schwanzes und die drohenden Klauen – das alles erwächst zu einem unheimlichen Gefühl der Gefahr. Die Menschen zu seinen Füßen (die sich am unteren Bildrand in Tiere verwandeln) können teilweise als die faszinierte Öffentlichkeit interpretiert werden, die den Heldenataten des Drachen applaudiert, teilweise als seine Opfer – denn es besteht kein Widerspruch darin, dass einige seiner Bewunderer bei der nächsten Gelegenheit zu seiner Beute werden. Das Bild *Die Versuchung des heiligen Antonius* basiert auf einer tausendjährigen ikonografischen Tradition, zu der auch Salvador Dalí berühmtes

retour du nationalisme russe, le prix élevé que paie l'Ukraine orientale depuis 2014. *La Tentation de saint Antoine* (2015) et *Dragon* (2015, ill. p. 29) sont deux superbes exemples de cet art hautement polémique, qui n'hésite pas à pointer la personne première responsable selon Kantor d'une intervention qui a coûté la vie à des milliers de gens et déplacé plus d'un million et demi de réfugiés (principalement à l'intérieur du pays). On reconnaît sans difficulté Vladimir Poutine dans ce dragon verdâtre qui piétine les humains et les animaux. Le fond rose rappelle les émanations toxiques d'une catastrophe naturelle. Bien que la tête du dragon soit surmontée d'une couronne, elle ressemble davantage à une tête de mort (et ce plus nettement encore dans *Minotaure* (2014) et *Viol d'Europe* (2014, ill. p. 36-37), comme pour dire que la mort relève de la volonté du dragon, mais aussi que le reptile se sacrifie lui-même. Le regard glacial, les dents féroces, la gigantesque oreille gauche prête à capter toutes les informations, la position des doigts des deux mains manifestant un mépris pour le monde entier (le pouce et l'index de la main droite suggèrent que le dragon peut tout agripper et relâcher aussitôt), le ventre bombé sous les bourrelets, le pénis clairement visible, la crête du reptile, sa queue emboînée et les griffes menaçantes – tout cela crée un sentiment inquiétant de danger. Les individus sous le dragon (qui se transforment en animaux sur le bord inférieur de la peinture) peuvent être interprétés pour certains comme un public fasciné applaudissant aux faits du dragon, pour d'autres comme ses victimes – car il ne fait aucun doute que certains de ses admirateurs seront ses proies à la prochaine occasion. *La Tentation de saint Antoine* (2015, ill. p. 31) repose sur une tradition iconographique millénaire, à laquelle appartient aussi la célèbre peinture de Salvador Dalí. L'équivalent de saint Antoine dans l'œuvre de Kantor est le petit personnage en rouge chevauchant un poisson. Même celui qui ne connaît que très peu l'artiste y reconnaît aussitôt son père, l'érudit universel et philosophe Karl Kantor. Le poisson est très probablement une allusion au christianisme auquel s'est converti Kantor, d'origine juive. Il est tellement plongé dans la lecture de son livre qu'il semble,

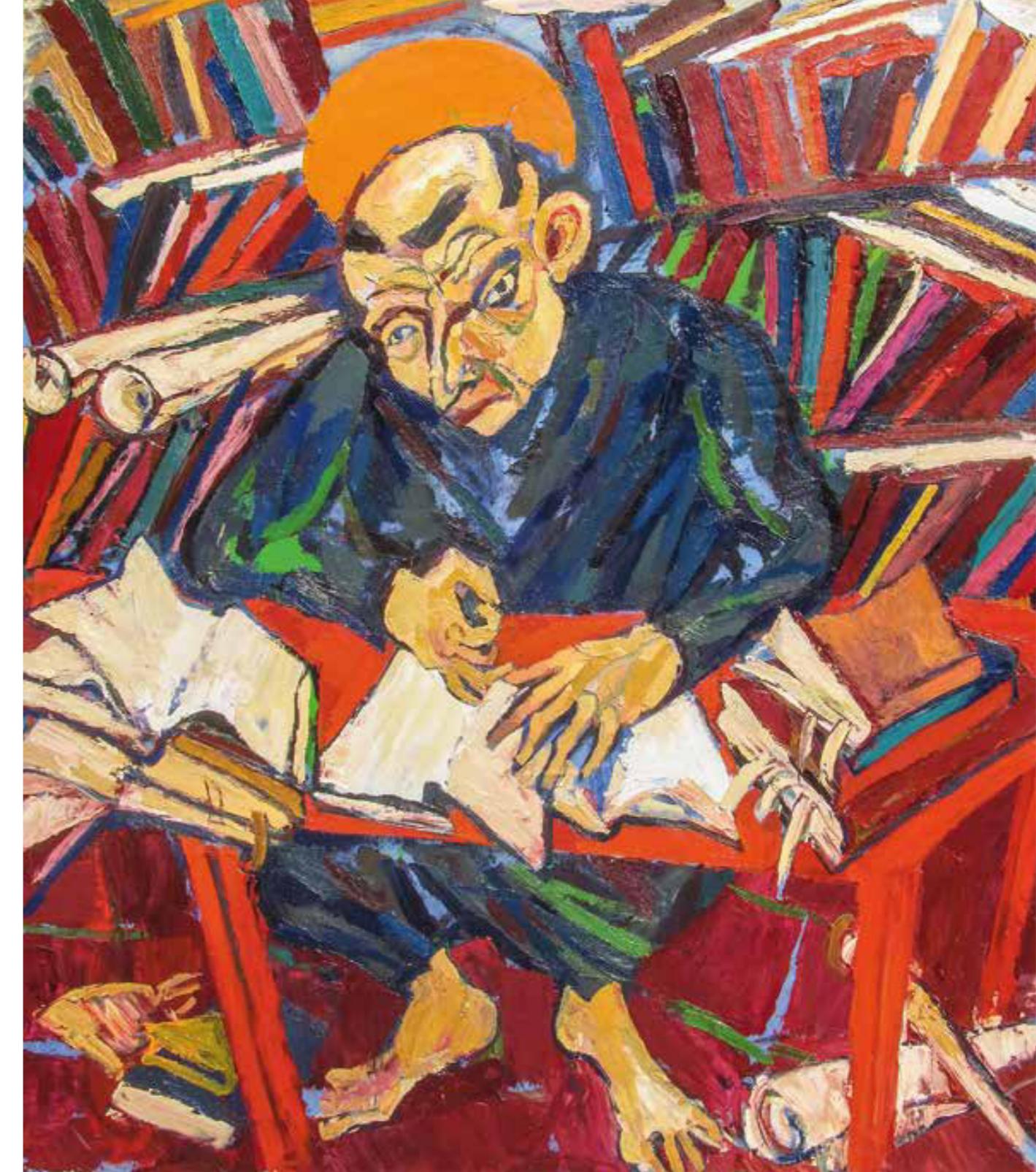

Leviathan | Léviathan | Leviathan 2015

Flüchtlinge | Réfugiés | Refugees 2015

82

Der heilige Thomas von Aquin (unvollendet) | Saint Thomas d'Aquin (incomplet) |
Saint Thomas Aquinas (uncompleted) 2014

83

Reptilvereinigung | Le syndicat des reptiles | Reptile Union, Künstlerbuch | Livre d'artiste | Artist's book The Ballads of Robin Hood 2014