

AUSSTELLUNG/EXPOSITION

17. Januar – 28. Februar 2019 im Institut français Berlin

17 janvier – 28 février 2019 à l'Institut français Berlin

ERÖFFNUNG/VERNISSAGE

Wir laden Sie herzlich ein zur Eröffnung der Ausstellung und zu einem Gespräch zwischen Franck Hofmann und Olaf Nicolai: **Gegenwärtigkeit — Max Lingners Realismus heute.**

Nous vous invitons cordialement au vernissage de l'exposition et à une discussion entre Franck Hofmann et Olaf Nicolai : **Regards contemporains — le réalisme de Max Lingner en question.**

17. Januar 2019 um 19 Uhr / 17 janvier 2019, 19 h

Galerie des/de l'Institut français

Kurfürstendamm 211, 10719 Berlin.

ÖFFNUNGSZEITEN/HEURES D'OUVERTURE

Montag bis Freitag: 14–18 Uhr, Samstag: 11–15 Uhr

Lundi–vendredi: 14h–18h, samedi: 11h–15h

Der Eintritt ist frei/entrée libre.

KURATORENFÜHRUNG/VISITE GUIDÉE

am 15. Februar 2019 um 17 Uhr/le 15 février 2019, 17 h

(Anmeldung erforderlich unter/inscription sous anmeldung.berlin@institutfrancais.de)

Eine Ausstellung der/une exposition de la

MAX LINGNER STIFTUNG

Kuratiert von/proposée par Franck Hofmann und/et Rahel Melis

In Kooperation mit/en coopération avec

**MARK
BLOCH**
Centre Zentrum Marc Bloch

**INSTITUT
FRANÇAIS**
Berlin

ausgesprochen
français

Mit freundlicher Unterstützung der/soutenu par

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG

MAX LINGNER

**Auf der Suche nach der Gegenwart
À la recherche du temps présent**

**17.01. – 28.02.2019
Institut français Berlin**

MAX LINGNER

Auf der Suche nach der Gegenwart

Max Lingner, ein Maler in der deutschen Provinz, zog 1929 aus Weissenfels nach Paris. In der Stadt der künstlerischen Avantgarden suchte er neue Impulse und fand sie in der Arbeiterbewegung. Als Pressezeichner für *Monde* und *l'Humanité* wurde Lingner zum Künstler des *Front Populaire* und der Kommunistischen Partei. In diesem Kontext entwickelte er einen entschieden modernen Stil und eine in seinem politischen Engagement begründete Werkauffassung: «Kunst ist Tat, ist Handlung». Und Kunst ist für Lingner immer auch Zeichnung und Studium des menschlichen Ausdrucks: Seine Bilder der banlieue, von Arbeiterinnen und Arbeitern beeindruckt durch die radikale Einfachheit des Strichs, durch die Verbindung von Gegenständlichkeit und Reduktion. Zurück in Berlin, übertrug Lingner ab 1949 emblematische Bildmotive und Großdekorationen für die *Fête de l'Humanité* in den Gründungszusammenhang der DDR. Zum Professor für «Malerei des Zeitgeschehens» berufen, stand er zugleich unter dem Druck der Staatsideologie, der politischen Zeitläufe und seiner eigenen Parteilichkeit. Bei der Arbeit an einer «neuen deutschen realistischen Kunst» trat die Erfassung der Wirklichkeit, die Lingners französisches Werk auszeichnet, in den Hintergrund. Sie wurde von einer monumentalen Historienmalerei abgelöst, die nicht zuletzt auch gegen einen «westlichen Kosmopolitismus» gerichtet war. Mit *Die Straße nach Rummelsburg* versuchte Lingner 1958 noch einmal an die in Paris entwickelte Bildsprache anzuknüpfen. Mit einem erratischen Gemälde, das als Dementi der Kompromisse gelesen werden kann, die er für das Gründungsbild der DDR eingegangen war, für den *Aufbau der Republik* am Haus der Ministerien. Das monumentale Wandbild steht emblematisch für einen Verlust von Welt in den Künsten, die dem dogmatischen Postulat des sozialistischen Realismus unterworfen waren. Doch Lingners in Frankreich aufgenommene «Suche nach der Gegenwart» ist 30 Jahre nach dem Mauerfall weiterhin virulent: Als Frage nach dem Realismus in einer gegenwärtigen Politik der Kunst und nach dem Menschen in einer sozialen Moderne.

MAX LINGNER

À la recherche du temps présent

Max Lingner, un peintre de la province allemande, quitte Weissenfels pour Paris en 1929. Dans la ville des avant-gardes artistiques, il est à la recherche d'impulsions nouvelles qu'il trouvera dans le mouvement ouvrier. Son emploi de dessinateur de presse pour *Monde* et *l'Humanité*, fait de lui l'artiste du *Front populaire* et du Parti communiste. Dans ce contexte, il développe un style éminemment moderne et conçoit une œuvre puissamment ancrée dans son engagement politique : « L'art est un acte, une action ». Pour Lingner l'art est également l'étude de l'expression humaine : ses images de la banlieue, des ouvriers et ouvrières, impressionnent par la sobriété radicale du trait, par le rapport entre figuration et réduction. De retour à Berlin, Lingner transpose, à partir de 1949, des motifs picturaux emblématiques et les grands décors qu'il avait réalisés pour la *Fête de l'Humanité* dans le contexte de la fondation de la RDA. Nommé professeur de « peinture du temps présent », il a à subir tout à la fois la pression de l'idéologie d'État, des circonstances politiques et de sa propre partialité. Dans l'édification d'un « nouveau réalisme allemand », l'appréhension du réel qui caractérise les œuvres de la période française de Lingner passe à l'arrière-plan. Celle-ci est remplacée par une peinture de motifs historiques, en réaction aussi à un certain cosmopolitisme occidental — mis à l'index par le pouvoir. Avec *La route de Rummelsburg* Lingner tente encore une fois, en 1958, de renouer avec le langage pictural qu'il avait développé à Paris. Une peinture erratique qui peut être lue comme un démenti des compromis auxquels il consentit pour le cycle dédié à la fondation de la RDA, *La Construction de la République* à la Maison des Ministères. Ce cycle mural monumental est emblématique de la perte dans la sphère artistique soumise au dogme du réalisme socialiste. Mais la « recherche du temps présent » entreprise en France par Lingner conserve sa force trente ans après la chute du mur : en tant qu'interrogation sur le réalisme dans une politique contemporaine de l'art et sur l'humain dans une modernité sociale.

Der Darsteller des Pariser Arbeiters konnte Lingner nur werden, weil er ein maître de la réalité ist, Wirklichkeitsbeobachter, Wirklichkeitsfanatiker, versessen darauf, festzuhalten, was ist. Das gibt auch seinen Bildern den Halt, sie sind gestaltetes Leben, sie haben Elan ohne falsches Pathos. Zurückhaltend in der Farbgebung, es ist meist nur ein silbriges Grau, ein Braun, ein bißchen Rot, hat er das Zeug zu einem Wandmaler.

Si Lingner a pu devenir le portraitiste de l'ouvrier parisien c'est parce qu'il est un « maître de la réalité », un observateur et un fanatique du réel acharné à fixer ce qui est. C'est aussi ce qui donne de la tenue à ses peintures pleines de vie et d'élan, sans pathos. De la retenue dans les coloris, le plus souvent restreints à un gris argenté, un brun, une touche de rouge : il a l'étoffe d'un peintre muraliste.

Paul Westheim, 1939

BILD/IMAGE *Kopf eines jungen Mannes mit Schirmmütze/Tête d'un jeune homme avec casquette, um/vers 1947*, Max-Lingner-Stiftung Berlin
ÜBERSETZUNG/TRADUCTION Monique Rival