

MARVIN GRALNICKS WELTBEZOGENE KUNST

THE PLUGGED-IN WORLD OF MARVIN GRALNICK

Robert P. Metzger

Die dynamische Kunst des im südwestlichen Florida lebenden Künstlers Marvin Gralnick stützt sich auf die Moderne des 20. Jahrhunderts, abstrakten Expressionismus, Popart, Neo-expressionismus und die Postmoderne, die er alle in seine einzigartige Vision für ein neues Jahrhundert assimiliert. Er lässt sich von modernen Meistern wie Picasso, Miró, Dubuffet, Pollock, Rauschenberg, Warhol und Basquiat inspirieren. Gralnicks Mythologisierung der amerikansichen Kultur basiert auf spezifischen Menschen, Ereignissen, Orten, Objekten und Kreaturen, die er häufig mit sinnträchtigen Begriffen und Schlagworten belebt. Die Vielfalt und Bandbreite seiner Bilder überschreitet die Grenzen zwischen Hoch- und Populärkunst, Alter, ethnischer Herkunft und gesellschaftlicher Klasse. Seine einfühlsame Fantasie spiegelt eine mit riesigen Mengen an Information und grenzenlosem materiellen Überfluss übersättigte Gesellschaft wider. Die Bilderflut seiner Arbeiten neigt dazu, die amerikanische Populärkultur auf den Status von hoher Kunst zu erheben. In seinem Versuch, vielfältige Sphären des Lebens zu analysieren, wird ein soziales Bewusstsein mit gesellschaftlicher Satire vermischt. Gralnicks Erkundung individueller menschlicher Beziehungen wird häufig in einem größeren historischen oder gesellschaftspolitischen Zusammenhang präsentiert.

Während Gralnicks visuelles und verbales Bildvokabular von Gemälde zu Gemälde wandert, tauchen bestimmte kategorische Themen immer wieder auf, wie beispielsweise die Folgenden: Starkult mit sowohl realen als auch fiktionalen Objekten, von Marilyn Monroe und badenden Schönheiten bis hin zu Captain America; historische gesellschafts-politische Persönlichkeiten von Lincoln zu Zapata, Fidel Castro, Martin Luther King bis hin zu Präsident Obama; Konsumgüter wie klassische Autos von Ford und Lincoln, Fahrräder, von Booten und Flugzeugen zu alter Werbung für Coca-Cola, Zigaretten und frittiertes Hühnchen; Kunstwerke von Michaelangelos David und Leonardos Mona Lisa bis hin zu afrikanischen Skulptu-

The dynamic art of southwest Florida artist Marvin Gralnick draws on twentieth-century modernism, abstract expressionism, pop art, neo-expressionism, and post-modernism, which he assimilates into his singular vision for a new century. He has drawn inspiration from modern masters such as Picasso, Miró, Dubuffet, Pollock, Rauschenberg, Warhol, and Basquiat. Gralnick's mythologizing of American culture is based on specific people, events, locations, objects, and creatures that he often enlivens with evocative words and catchphrases. The diversity and range of his images cross boundaries of high and low art, age, race, and class. His perceptive imagination reflects a culture glutted with massive amounts of information and boundless material surplus. The image overload of his pictures tends to elevate American popular culture to the status of high art. In his attempt to analyze multiple spheres of life, social consciousness is tempered with social satire. Gralnick's exploration of individual human relationships is frequently presented within a larger historical or sociopolitical context.

As Gralnick's visual and verbal vocabulary of images migrate from painting to painting, certain categorical subjects repeatedly emerge, such as the following: the cult of celebrities, both real and fictional, from Marilyn Monroe and bathing beauties to Captain America; historic sociopolitical leaders from Lincoln to Zapata, Fidel Castro, Martin Luther King to President Obama; consumer products such as classic Ford and Lincoln cars, bicycles, boats, and airplanes to vintage advertisements for Coke, cigarettes, and fried chicken; artworks from Michelangelo's David and Leonardo's Mona Lisa to ancient and tribal sculpture; biological specimens from barnyard animals, birds, and insects to radiant trees and flowers; symbols ranging from the cross to Lady Liberty and the stars and stripes. All of these topics are selected from the wealth of appropriated material that mechanical reproduction and digital media have made abundantly available. Interspersed with this

ren; biologische Präparate von Bauernhoftieren, Vögeln und Insekten bis hin zu strahlenden Bäumen und Blumen; Symbole wie das Kreuz, die Freiheitsstatue und die amerikanische Flagge. All diese Themen werden aus der Fülle von angeeignetem Material ausgewählt, das die mechanische Reproduktion und die digitalen Medien so reichhaltig bereitstellen. In diese Flut von Bildmaterial sind schlaue und oft witzige Worte und Wendungen eingestreut, die dem Betrachter mental einen Stoß versetzen und somit den ironischen Standpunkt des Künstlers unterstreichen. Die Themen, die immer wieder auftauchen, sind diejenigen, die für Gralnick ganz persönlich am dringendsten sind, und dies verleiht seinem Werk Dichte, Struktur und eine innere Harmonie.

Gralnicks Bilder seiner natürlichen Umwelt zeigen seine verständnisvolle Neugier auf die Flora und Fauna des fragilen Ökosystems in Südwest-Florida. Seine botanischen und zoologischen Sujets – exotische Vögel, üppige Pflanzen, Blumen und Insekten – sind Siebdruckbilder, die mit seiner Fototransfermethode auf helle, lebhafte Leinwände aufgebracht werden. In seiner Blumenserie leuchten Orchideen und Hibiskus in elektronischen Farben, während in anderen Serien bizarre Insekten wie Libellen oder floridianische Spinnen zu sehen sind. Die Volierenreihe, die prachtvolle Reiher und Kraniche darstellt, offenbart seine Freude an der Eleganz und der starken Präsenz dieser merkwürdigen Wesen. Alle Werke zur Natur weisen auf Gralnick's Maxime hin: „Be kind, do good“ [Sei freundlich, tue Gutes] und „Be kind to one another“ [Seid freundlich zueinander].

In den figürlichen Werken sind die Formen oft verdeckt oder werden von den sie umgebenden Hintergründen verschluckt. In diesen Gemälden folgt der Künstler seiner Neigung, die Wirklichkeit in Fragmente aufzubrechen, um dann die verschiedenen Teile wieder zu einer neuen einmaligen Einheit zusammenzufügen. In diesen Kompositionen ist die exzentrische Persönlichkeit des Künstlers sehr deutlich zu spüren. Er spielt mit der Tradition, indem er Realität und Fantasie gegenüberstellt und so statische, harte Konturen mit verschwommenen, Bewegung suggerierenden Formen kontrastiert. Dieser vom Dada inspirierte Ansatz bringt Elemente, die scheinbar in keinerlei Bezug zueinander stehen, in einer Arbeit zusammen und isoliert die Bildelemente von ihrem ursprünglichen Kontext.

Neben seinen Experimenten mit unterschiedlichen Arten, Farbe aufzutragen – er spritzt sie auf die Leinwand, verwendet Pinsel, verschmiert sie und drückt sie direkt aus der Tube auf die Leinwand –, hat er die entpersönlichte Industrietechnik des Fototransfers perfektioniert. Die Foto-Siebdruckgemälde enthalten beabsichtigte Mängel und offenbaren so den ungleichmäßigen Farbauftrag auf die Rolle, Verschiebungen des Siebs und eine allgemeine Körnigkeit oder auch eine teilweise Verdunkelung der Bilder. In seinem gesamten Werk vermittelt Gralnick eine Leidenschaft für kinetische Farbstriche, provokante Worte und faszinierende Bilder, die den amerikanischen Traum verkörpern – gefiltert durch die raue Linse der Populärkultur.

flood of visual images are clever and often humorous words and phrases that deliver a mental jolt, underscoring the artist's ironic point of view. The themes that reoccur most frequently are those that have the most pressing personal meaning for Gralnick, giving the body of the work density, texture, and an internal harmony.

Gralnick's pictures of his natural environment attest to his sympathetic curiosity for the flora and fauna of the fragile ecosystem of southwest Florida. His botanical and zoological subjects: exotic birds, lush plants, flowers, and insects are silk-screen images which are photo-transferred onto brightly vibrant canvases. In his flower series, orchids and hibiscus glow with electronic colors while other series include bizarre insects such as dragonflies or Floridian spinning spiders. The aviary series, depicting magnificent egrets and cranes, reveal his delight in the grace and powerful presence of these strange creatures. All of the nature works bespeak Gralnick's maxims: „Be kind, do good,” and „Be kind to one another.”

In the figural works, the forms are often partially obliterated or swallowed up by their surrounding backgrounds. In these paintings he follows his penchant for breaking up reality into fragments in order to recombine the various parts into a unique entity. These compositions are notably branded with his own eccentric personality. He plays with tradition by juxtaposing images of reality and fantasy, setting up confrontations between static, crisp contours and blurred forms which suggest movement. This Dada-inspired approach brings together seemingly unrelated elements in a single work, divorcing the images from their original context.

In addition to experimenting with different ways of applying paint - variously splattering, brushing, smearing, and squeezing directly from the tube - he has perfected the depersonalized industrial technique of photo-transfer. These photo-silk-screen paintings contain deliberate imperfections, revealing the uneven inking of the roller, slips of the screen, and an overall graininess and partial blotting out of images. In all his work Gralnick conveys a passion for kinetic strokes of color, provocative words and arresting images that embody the American dream filtered through the raw lens of popular culture.

