

Robert Rauschenberg (1925-2008)

Marathon Spray Shield, 1977

[Marathon Verdeck]

Siebdruck auf Leinwand auf Bootsverdeck auf
alubespannter Holzplatte / Screenprint on canvas
on boat spray shield on aluminumcovered wooden
panel

243,84 × 304,8 × 116,84 cm

Sammlung Ludwig, Leihgabe Peter und
Irene Ludwig Stiftung / Ludwig Collection,
Loan Peter and Irene Ludwig Foundation

- DE** Robert Rauschenberg wird nicht umsonst als bedeutender Wegbereiter der Pop Art angesehen, denn sein grundlegendes Interesse galt der Annäherung von Kunst und Leben durch ausdrückliche Aktualitäts- und Realitätsbezüge – auch als Reaktion auf die selbstreferenzielle abstrakte und informelle Kunst der Nachkriegszeit. Obwohl er mit den für die Pop Art typischen Elementen von Alltagskultur, Konsumwelt und Massenmedien arbeitete, war sein Blick allerdings nie auf die glamourösen Seiten dieser kulturellen Errungenschaften gerichtet, sondern konzentrierte sich eher auf das Verbrauchte und Ausgesonderte. Auch kam es bei ihm nie zum vollständigen Bruch mit dem Abstrakten Expressionismus. Prägend für Rauschenbergs Kunst ist zudem eine tiefe Überzeugung vom Wert des schöpferischen Miteinanders: mit anderen Kunstschaffenden, Kreativen, Handwerker*innen und mit seinem Publikum.
- Rauschenbergs Arbeiten entwickelten sich vom flach collagierten Alltags- und Abfallmaterial immer mehr in den Raum hinein und steigerten auch die Beteiligung des Publikums, das in Werken wie *Marathon Spray Shield* (1977) schließlich selbst zum maßgeblichen Werkelement wurde: Durch die hinter dem Bootsverdeck verborgenen, zunächst nur schemenhaft in der Reflexion erkennbaren Motive aus Fauna und Flora, von technischen Errungenschaften und menschlicher Kultur, wird die Arbeit nicht nur zu einem „Spiegel der Zeit“, sondern auch zur direkten Aufforderung, sich in der Spiegelung selbst als Teil der diffusen Welt- und Menschheitsgeschichte zu erkennen. Rauschenberg erreicht so den größtmöglichen Aktualitätsbezug und gleichzeitig die maximale Annäherung von Kunst und Leben.
- Insgesamt bleibt Rauschenberg eher einer kritischeren Grundhaltung innerhalb der Pop Art zuzuordnen, die, zwar unaufdringlich aber unverkennbar, von gesellschaftlichen Geschehnissen wie Vietnamkrieg, Kennedy-Präsidentschaft und -Attentat, dem „Space Race“, der Bürgerrechtsbewegung und sozialer Ungleichheit in jeglicher Hinsicht geprägt ist und die Verwundbarkeit der sonst häufig glorifizierten Wohlstandsgesellschaft des „American Way of Life“ aufzeigt.
- EN** It is no accident that Robert Rauschenberg is regarded as a pioneer of Pop Art, as he was fundamentally interested in bringing art and life closer together through explicit references to actuality and reality. In

this regard, his work is also a reaction to the selfreferential abstract and informal art of the post-war period. Although he worked with elements of everyday culture, the consumer world, and mass media that were typical of Pop Art, his gaze was never directed at the glamorous sides of these cultural achievements, and he chose to concentrate on the used and the discarded instead. He also never made a complete break with Abstract Expressionism. Rauschenberg's art is also characterized by his deep conviction of the value of creative collaboration: with other artists, creatives, craftspeople as well as with his audience.

From flat collaged everyday material and waste material, Rauschenberg's works developed in an increasingly spatial direction, and he began to increase audience participation which, in works such as *Marathon Spray Shield* (1977), ultimately became a decisive element of the work itself: Using flora and fauna motifs alongside images of technical achievements and human culture hidden behind the boat's spray shield and thus initially only vaguely recognizable in the reflection, the work becomes not only a "mirror of time", but also a direct invitation to recognize oneself as part of the diffuse history of the world and of humankind. With this Rauschenberg was able to achieve the greatest possible reference to current events and at the same time the ultimate convergence of art and life.

Overall, Rauschenberg maintained a critical stance within Pop Art. While unobtrusive in his works, he was unmistakably influenced by social events such as the Vietnam War, the Kennedy presidency and assassination, the "Space Race", the civil rights movement and social inequality in all respects, and highlighted the vulnerability of the otherwise often glorified affluent society and the "American way of life".

Nora Riediger