

Wolfgang Drechsler

Auf den Hund gekommen

Katalogtext zu „Bastards“, Ronald Kodritsch, 2008

Hund, Malerei – die Suchmaschine meldet nach Eingabe beider Begriffe 307.000 Seiten auf Deutsch. Nach ungefähr 50 Seiten zeichnen sich zwei Favoriten ab: einerseits Erika Billeter's 2005 erschienener Prachtband *Hunde und ihre Maler*, andererseits zahlreiche Angebote, *Porträts mit Seele* ihres vierbeinigen Lieblings anzufertigen.

Über Billeter's mehr als 400 Seiten dickes Buch, das 350 Gemälde aus fünf Jahrhunderten von rund 130 Künstlern versammelt, schreibt z.B. die *Berner Zeitung* enthusiastisch:

„Kunstgeschichte aus der Hundeperspektive: Auch das ist eine ausserordentliche Kulturgeschichte, die mehr ist als ein Inventar von rund 350 meist wichtigen Gemälden.

Denn die begeisterten Recherchen der Autorin zeigen überraschend, wie oft man als Betrachter dieses spezielle Motiv übersehen hat, das manchmal beiläufig, manchmal ganz zentral auftaucht. Teils sind es Naturstudien, teils Liebeserklärungen an den treuen Begleiter, teils auch höchst symbolische Darstellungen, welche die Autorin präzise anschaut und analysiert. Und damit zugleich die gesellschaftlich wichtige Rolle der Hunde nachzeichnet. Nicht überraschend: Auch auf Selbstporträts finden sich Hunde – denn den Künstlern geht es nicht anders als anderen Hundeliebhabern: Der Hund gehört dazu.“

Und was dazugehört, sollte verewigt werden: „Während Fotos im Laufe der Jahre verblassen, behält ein hochwertiges Ölgemälde seinen Charme wie am ersten Tag. Die detailgetreuen Bilder von Hunden werden auf feinstem Portraitleinen unter Verwendung lichtechter Ölfarbe in realistischer Weise gemalt.“ Unter der Überschrift „Die Seele Ihres Tieres verewigt in einem Ölgemälde“ wird weiters versprochen: „Nachdem ich mir in einem Gespräch mit Ihnen einen Einblick in die Persönlichkeit Ihres Vierbeiners verschafft habe, bin ich nun imstande, seine Charaktereigenschaften, speziellen Vorlieben etc. in symbolhafter Weise in einem Gemälde umzusetzen.“

Wahrscheinlich könnte dies auch Ronald Kodritsch. Er tut es aber nicht. Stattdessen malt er *Bastards*. Frontal blicken uns die Hunde an, leicht beleidigt und gekränkt. Als wären wir Schuld daran, dass sie aussehen wie sie aussehen. Wir sind aber nicht Schuld. Es ist das Äußere und der Charakter ihrer Herrchen und Frauchen, die sich hier spiegeln. Die *Bastards* sind weder so edel wie die Hunde auf Tizians Herrscherporträts noch am Rande der Gesellschaft angesiedelt wie die Straßenköter, die die Gaukler und Spielmänner von Picassos Rosa Periode begleiten. Diese Herrchen und Frauchen können wir täglich treffen. In der U-Bahn, in der Schlange vor der Kassa im Supermarkt, auf der Donauinsel. Es sind sie, die Kodritsch in Wahrheit porträtiert. Und er macht dies mit der Haltung und der Einsicht eines Malers, der im Titel seines 2006 erschienenen Katalogs weise bekennen konnte: „Ich bin ein Idiot.“ Diese Einsicht stimmt versöhnlich und zeigt, wie Kodritsch und sein medial breit gefächertes Werk zu verstehen sind: Persönlich und unmittelbar, der Perfektion misstrauend, ein „schlampiger Realismus“, wie er selbst es nennt.

Mit der Serie *Bastards* ist Kodritsch nicht das erste Mal auf den Hund gekommen. Beim Blättern in früheren Katalogen trifft man etwa auf *Blondie* und *Blondie II* (2004, 2005), die mit ihren blonden Kunsthaarperücken bereits auf die *Bastards* verweisen. 2006 entsteht das repräsentative, in Haltung und Mimik auf historische Vorbilder verweisende und hinterfragende *Ahnenbild II*. Und es ist wohl mehr als Zufall, dass ihn gerade jener Zeitungsbericht und jenes Foto zu einem Gemälde anregen, die betitelt sind: „Letzte Ehre für den Helden auf vier Pfoten“. David Lim, Hundeführer der New Yorker Polizei, nimmt mit Kollegen Abschied von seinem Labrador Retriever *Sirius*, dem einzigen Hund, der bei dem Anschlag auf das World Trade Center ums Leben kam. Ihm werden dieselben Ehren erwiesen wie den getöteten Polizisten. Auch bei diesem 2003 entstandenen Werk wird deutlich, wie eng bei Kodritsch oft Komik und Tragik bei einander liegen.

Wolfgang Drechsler

Discovering the Dog

catalogue text on Ronald Kodritsch "Bastards", 2009

Dog, painting – the search engine comes back with 307,000 hits in German. After going through about 50 pages we have turned up two favourites: on the one hand Erika Billeter's 2005 publication, the magnificent book *Hunde und ihre Maler (Dogs and Their Painters)*, and on the other hand numerous offers to complete *Porträts mit Seele (Portraits with Soul)* of your beloved four-legged friend.

On Billeter's book, which is a collection of 350 paintings over a period of 5 centuries from around 130 artists that is more than 400 pages thick, the *Berner Zeitung* for example enthusiastically writes: "Art history from a dog's point of view: that too is an exceptional cultural history which is more than an inventory of the approximately 350 important paintings. For the enthusiastic research of the author shows just how surprisingly often we as observers have overlooked this special motif which sometimes turns up only incidentally and other times is a central theme. Some are nature studies, and some are declarations of love for loyal companions, and others are even highly symbolic depictions which the author examines and analyzes precisely. And at the same time she underlines the important role of the dog in society. Not surprisingly, dogs can also be found in self portraits, for it is no different for the artists than it is for any other dog lover: the dog is simply member of the family."

And if it is a member of the family, it should be immortalised: "While photographs fade with time, a high quality oil painting will retain the same charm it had on the day it was painted. Perfect in every detail, the photo-realistic dog pictures are painted on the finest portrait canvass using non-fading oil paints." Under the header "Your Pet's Soul Immortalized in an Oil Painting" the following is also promised: "After talking with you to learn more about the personality of your four-legged friend, I am able to symbolically portray their character traits, special fondness etc. in a painting."

Roland Kodritsch could probably do this too. But he doesn't. Instead he paints *Bastards*. The dogs look us straight in the face, slightly insulted and offended. As if it was our fault that they look the way they do. But it isn't our fault. It is the appearance and character of their masters that is being reflected here. The *Bastards* are not as noble as the dogs on Tizian's ruler portraits, nor do they reside on the fringes of society like the mongrels that accompany the baskers and bandsmen of Picasso's Pink Period. We come across these masters every day. In the subway, waiting in line at the supermarket, on the Danube Island. They are the true subjects of Kodritsch's portraits. And he makes his portraits with the attitude and insight of a painter who wisely professed his true self with the title of his 2006 catalogue: "Ich bin ein Idiot" (I am an Idiot). This insight sets a conciliatory tone and shows how Kodritsch and his work in a wide variety of diverse media are to be understood: personal and direct, mistrusting of perfection, a "sloppy realism" as he calls it.

With his series *Bastards*, Kodritsch isn't discovering the dog for the first time. Leafing through earlier catalogues you will come across *Blondie* and *Blondie II* (2004, 2005) for example, which already hint at *Bastards* with their blond wigs. In 2006 he created the impressive *Ahnenbild II*, which in attitude and mimicry both hinted at and questioned its historical forefathers. And it is certainly more than a coincidence that this particular newspaper article and this photograph inspired him to create the painting entitled: "Letzte Ehre für den Helden auf vier Pfoten" (Final Honour for the Hero on Four Paws). David Lim, dog trainer for the New York Police, pays his final respects along with his colleagues to his Labrador Retriever *Sirius*, the only dog to lose its life in the attack on the World Trade Center. He was given the same honours as the police officers who also lost their lives. This painting from 2003 also clearly shows just how close comedy and tragedy often reside in the work of Kodritsch.