

Die **original erhaltene Farbpalette** des Künstlers Josef Hegenbarth (1884–1962), die in seinem Dresdener Atelierhaus, dem heutigen Josef-Hegenbarth-Archiv aufbewahrt wird, zeigt nicht nur die im Laufe der Zeit verfestigten Farbpigmente als Zeugnis einer handwerklichen Arbeitsweise. Vielmehr ist die Palette Sinnbild seines mannigfaltigen Lebenswerkes, dessen Bestimmung nach Hegenbarths eigenem Bekunden darin lag, „das Leben in seiner ganzen Mannigfaltigkeit einzufangen“.

Unser Autor, Prof. Dr. Bernhard Maaz, neuer Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und zuvor Direktor des Kupferstich-Kabinetts der Staatlichen Dresdener Kunstsammlungen, setzt in seinem Essay wesentliche Facetten dieses Lebenswerkes zu einem anschaulichen Bild zusammen.

Der **vorliegende Band** „Josef Hegenbarths Palette“ präsentiert in mehreren Themenkreisen, begleitet von literarischen Momentaufnahmen, eine repräsentative Bildauswahl. Die vorgestellten Werke sind Teil unserer in Jahrzehnten privat zusammengetragenen Sammlung, in der Hegenbarths Hauptwerk, die Handzeichnungen, durch herausragende Einzelblätter, Radierungen und Mappenwerke belegt ist.

Wir laden Sie ein, sich im Studiolo der Sammlung weitere Arbeiten anzusehen und sich im Werkverzeichnis der Handzeichnungen unter josef-hegenbarth.de über die zahlreichen musealen Standorte in Berlin sowie im In- und Ausland zu informieren.

Jutta und Christopher Breu, im März 2015

Josef Hegenbarths Palette

Handzeichnungen aus der Hegenbarth Sammlung Berlin

Mit einem Essay von Bernhard Maaz

With an essay by Bernhard Maaz

Herausgegeben von Jutta und Christopher Breu

Hegenbarth Sammlung Berlin

Bernhard Maaz

Josef Hegenbarth. Facetten eines Lebenswerkes 7

Facets of a Life's Work 16

Die Palette — Josef Hegenbarths Themenkreise
in ausgewählten Handzeichnungen

Worte, die die Welt bedeuten 30

Schauplätze des Alltags 48

Der Mensch im Tier 66

Im Rampenlicht 78

Literarische Momentaufnahmen

Victor Auburtin 59

Joseph von Eichendorff 43

Johann Wolfgang Goethe 35

Wilhelm Hauff 47

Franz Hessel 63

Christian Morgenstern 52

Rainer Maria Rilke 69

Joachim Ringelnatz 75

Friedrich Schiller 39

Wolfdietrich Schnurre 82

Kurt Tucholsky 56 60 64

Biografische Notizen 90

Literaturauswahl 92

Textquellen- und Bildquellenverzeichnis 94

BERNHARD MAAZ

**Josef Hegenbarth.
Facetten eines Lebenswerkes**

Facets of a Life's Work

Facetten

Josef Hegenbarth. Facetten eines Lebenswerkes

Indem Rainer Zimmermann vor Jahrzehnten sein grundlegendes Buch „Die Kunst der verschollenen Generation“ nannte und ihm den Untertitel „Deutsche Malerei des Expressiven Realismus von 1925—1975“ gab, umriss er das Phänomen des Verschwindens oder doch der ungenügenden Wahrnehmung von Werken jener Maler und Zeichner, die im Schatten der großen, der sogenannten klassischen Moderne arbeiteten. Einige von ihnen waren Mitglieder einer ‚verschollenen‘ Generation, weil sie ins Exil gingen, die meisten aber schienen verschollen, verborgen, versteckt, weil sie hinter dem Diktat der Abstraktion zurückstanden. Diese ästhetische Norm der Nachkriegszeit war nicht zuletzt dem anti-ästhetischen, ideologisch fundierten Realismusdiktat der nationalsozialistischen Ära geschuldet: Jedweder Realismus, der in der Tradition des 19. Jahrhunderts wurzelte, erschien als eine Anbiederung an die Macht oder als der Vorzeit verhaftet, erschien damit unzeitgemäß, inopportun, zumindest langweilig und belanglos. Das aber, was Zimmermann als „expressiven Realismus“ charakterisierte, war seinerseits ein Bündel verschiedenster Strömungen, die teils in der Nachfolge Oskar Kokoschkas, teils in der der Impressionisten oder der Expressionisten standen — kurz: Es war ein Geflecht verschiedenster künstlerischer Haltungen und Auffassungen, ebenso inhomogen wie etwa der deutsche Expressionismus der ersten Generation zwischen den Künstlern des „Blauen Reiters“, der „Brücke“ oder einem Einzelgänger vom Schlage Christian Rohlf’s.

Das zweite und dritte Viertel des 20. Jahrhunderts, die Zeit zwischen Weimarer Republik, Nationalsozialismus und den differenten Wegen der Adenauer’schen Wohlstandsgesellschaft und des Sozialismus-Experiments im sowjetisch besetzten östlichen Teil Deutschlands, waren von den

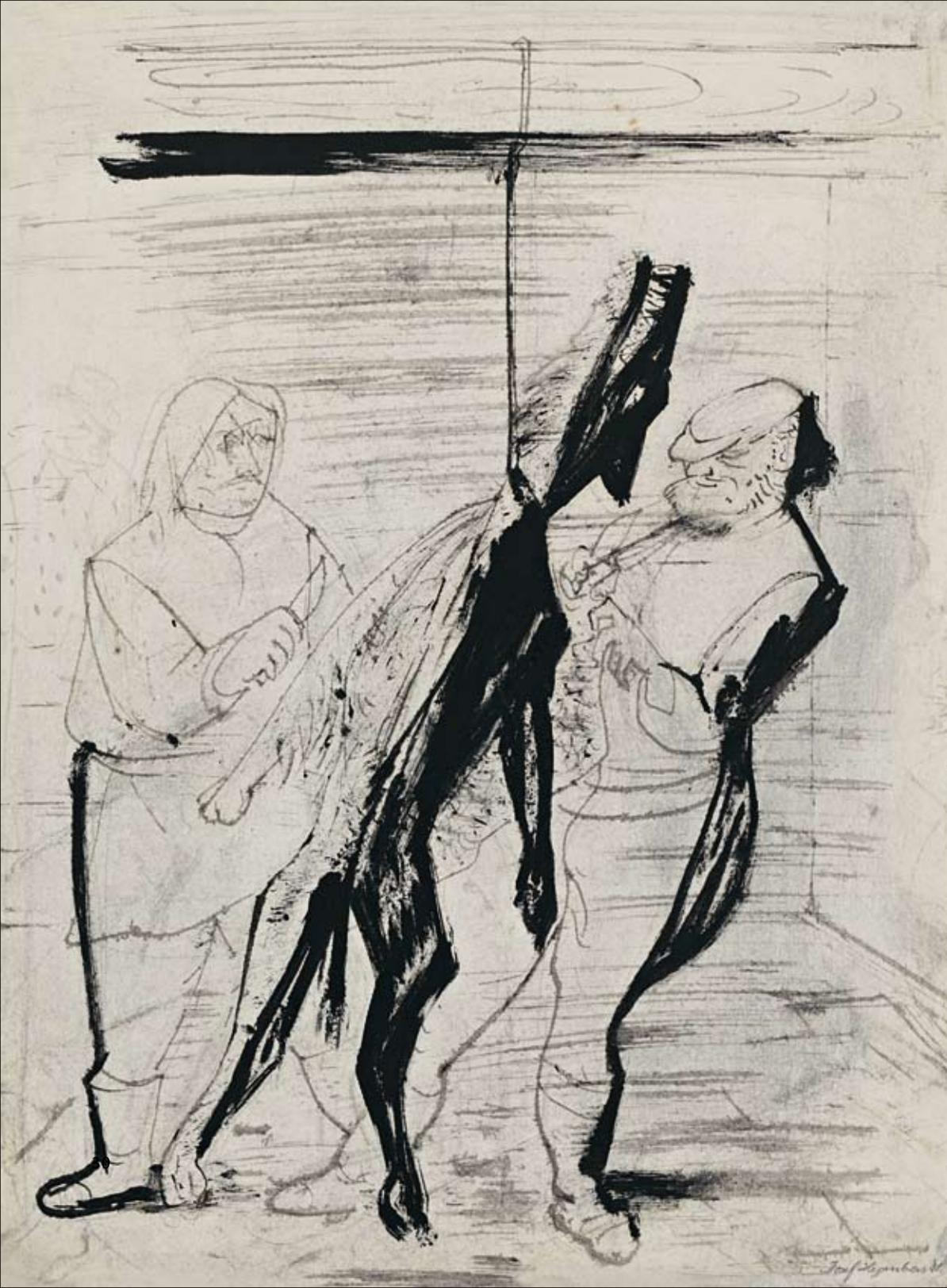
verschränkt Hegenbarth Klassik und Gegenwart: Der betagte Goethe wird vom 20. Jahrhundert beäugt und begrüßt. Weitaus leichtfüßiger wirken der „Sprung aufs Pferd“ oder der „Spaßmacher“. Die Zirkuswelt wird zur Metapher der irdischen. Verrückte und banale, künstlerische und reale Elemente verschwistern sich. Und das Transitorische, Momentane in diesen Blättern beschwört doch auch die Vergänglichkeit schlechthin. Wer Josef Hegenbarth nur für einen Zeichner der luftig-unverbindlichen Seite unserer Welt hält, der bleibt an der Oberfläche und verkennt das Wesen seiner Kunst und seiner Person, das zwischen Heiterkeit und Trauer, zwischen Humor und Weisheit, zwischen Hoffnung und Skepsis oszilliert und changiert, der in seiner Kunst seiner Weltwahrnehmung und seiner Integrität treu bleibt, viele Anregungen aus der Kunstgeschichte, der Literatur, den heiteren Künsten des Zirkus' wahrnimmt und aufgreift, sie aber immer mit souverän beherrschten Mitteln des Stiftes oder des Pinsels anverwandelt und aufbereitet: Ein Künstler, der sehend, im eigentlichen Sinne schauend, die Wahrnehmung als ein Aufnehmen der Wahrheit verstand und darin Großartiges auf ganz eigene Weise leistete.

Josef Hegenbarth. Facets of a Life's Work

In naming his pivotal work “The Art of the Missing Generation” and adding the subtitle “German Painters of Expressive Realism 1925—1975”, Rainer Zimmermann outlined the disappearance or rather, the insufficient appreciation of the works created by those painters, draughtsmen and illustrators who laboured in the shadow of great, so-called classical Modernism. Some of them belonged to a ‘missing’ generation because they went into exile yet the majority appear to have disappeared,

or been obscured or hidden because they did not bow to the dictate of abstraction. This post-war aesthetic norm was not least a result of the National Socialist era's anti-aesthetic, ideologically driven dictate of realism: any kind of realism rooted in the nineteenth-century tradition now appeared to be pandering to authority or to be stuck in the past and hence to be outdated, inopportune or, at the least, boring and banal. Yet that which Zimmermann typically described as “Expressive Realism” was actually a cluster of the most diverse movements and styles, successors in part to Oskar Kokoschka, in part to the Impressionists or Expressionists. In short, it was a web of a great variety of artistic positions and viewpoints, as non-homogenous, say, as the first generation of German Expressionism, from artists of the “Blaue Reiter” to those of the “Brücke” to mavericks such as Christian Rohlf's and the like.

The second and third quarters of the twentieth century, the period spanning the Weimar Republic, National Socialism, the different paths pursued by Adenauer's affluent society and the Socialist experiment in the eastern part of Germany under Soviet occupation, were marked by grave ruptures and upheavals during which many an artistic existence was unable to survive at all and many another only in hiding. To now pay tribute to those artists of survival — for they really do not need to be “discovered” — is a momentous, wonderful task. The draughtsman and illustrator Josef Hegenbarth ranks most prominently among them, for he came to be regarded in the post-war era not only as a man who survived the National Socialist terror with integrity and circumspection but also as one who forged a bridge, artistically, between the East and the West. Only very few draughtsmen and illustrators of his day were, thanks to and through their published work, accessible also to the western regions — and very popular moreover with audiences in the eastern ones. “Hegenbarth made

The literary aspect of the illustrations and the narrative aspect of the circus and theatre realms directly border one another: both are based on the tale, the told and the act of telling. In many such drawings, Hegenbarth melds and conflates portrayals of animals and humans. Time after time he resorts thereby to humour. Wit, hidden meanings and practical jokes — yet never fatuity — pervade his oeuvre. With the sharp-witted, spirited yet critical attitude of many poets of his day — Christian Morgenstern, Peter Paul Althaus, Joachim Ringelnatz and Kurt Tucholsky spring to mind — he addresses and tackles the realities of life. In “Vorspiel auf dem Theater” (Prologue for the Theatre), Hegenbarth interweaves the classical and the contemporary: aged Goethe is ogled and hailed by the twentieth century. Far more fleet of foot are “Sprung aufs Pferd” (Leap onto Horseback) and “Spaßmacher” (Joker). The circus realm becomes a metaphor for the world. Crazy and banal, artistic and real elements are closely fused. And the ephemeral, the momentary in these drawings evokes absolute transience. Anyone who takes Josef Hegenbarth as a draughtsman and illustrator only of the breezy, non-committal side of our world remains always on the surface and fails to grasp the essence of his art and of his person, which oscillates and shifts between merriment and grief, between humour and wisdom, between hope and scepticism. Hegenbarth remains true in his art to his perception of the world and to his integrity; he senses and draws inspiration from art history, literature and the cheerful circus arts and yet, thanks to his sovereign use of the pen or the brush, always adapts and recreates them. He is an artist who in looking, in viewing in the true sense of the word, understood perception to be an admission of truth and hence accomplished splendid work in his own unique way.

Worte, die die Welt bedeuten

W

MEPHISTOPHELES:
Erleuchtet nicht zu diesem Feste
Herr Mammon prächtig den Palast?
Ein Glück, daß du's gesehen hast;
Ich spüre schon die ungestümen Gäste.

FAUST:
Wie rast die Windsbraut durch die Luft!
Mit welchen Schlägen trifft sie meinen
Nacken!

MEPHISTOPHELES:
Du mußt des Felsens alte Rippen packen,
Sonst stürzt sie dich hinab in dieser
Schlünde Gruft.

Ein Nebel verdichtet die Nacht.
Höre, wie's durch die Wälder kracht!
Aufgescheucht fliegen die Eulen.
Hör', es splintern die Säulen
Ewig grüner Paläste.
Girren und Brechen der Äste!
Der Stämme mächtiges Dröhnen!
Der Wurzeln Knarren und Gähnen!
Im fürchterlich verworrenen Falle
Übereinander krachen sie alle
Und durch die übertrümmerten Klüfte
Zischen und heulen die Lüfte.
Hörst du Stimmen in der Höhe?

In der Ferne, in der Nähe?
Ja, den ganzen Berg entlang
Strömt ein wütender Zaubergesang!

HEXEN (im Chor):
Die Hexen zu dem Brocken ziehn,
Die Stoppel ist gelb, die Saat ist grün.
Dort sammelt sich der große Hauf,
Herr Urian sitzt oben auf.
So geht es über Stein und Stock,
Es f—t die Hexe, es stinkt der Bock.

STIMME:
Die alte Baubo kommt allein,
Sie reitet auf einem Mutterschwein.

CHOR:
So Ehre denn, wem Ehre gebührt!
Frau Baubo vor! und angeführt!
Ein tüchtig Schwein und Mutter drauf,
Da folgt der ganze Hexenhauf. [...]

MEPHISTOPHELES:
Das drängt und stößt, das ruscht und klappert!
Das zischt und quirlt, das zieht und plappert!
Das leuchtet, sprüht und stinkt und brennt!
Ein wahres Hexenelement!
Nur fest an mir! sonst sind wir gleich
getrennt.
Wo bist du? [...]

200. Zehn Jahre

42 Der Brief von Aurelie (zu Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts), 1922, Aquarell mit Leimfarbe

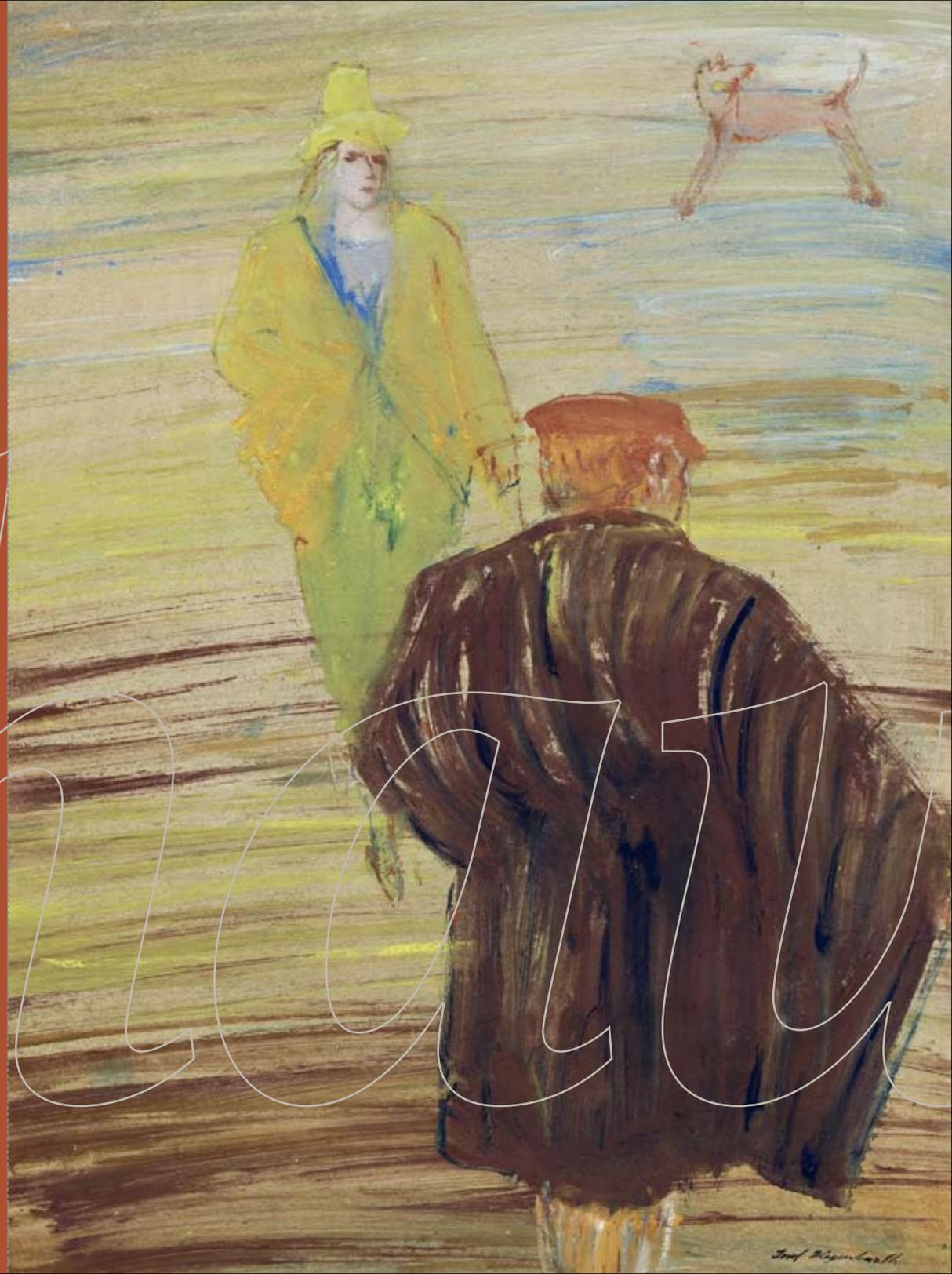
41 Entenjagd (zu Bürger: Münchhausen), 1930, Kaltnadelradierung

Schauplätze des Alltags

Strasse

50 Seite 49: Straßenszene II, 1957, Leimfarbe

CHRISTIAN MORGENSTERN

Das Bild

Aus seinem Rahmen trat dein Bild
und schlang den Arm mir ums Genick —
und, eingewurzelt Blick in Blick,
durchgingen wir ein fremd Gefild ...

Und gingen stumm und unverwandt
und tranken unsrer Seelen Glanz
und wurden eine Seele ganz
und fühlten, was wir nie gekannt ...

Da schlug ein Lärm an unser Ohr —
ich sprach ein Wort — du fuhrst zurück —.
Zerflossen war das kurze Glück,
und alles wieder wie zuvor.

- 54 Morgenstern, Werke und Briefe, 1988
53 Aufgestützter Frauenkopf, um 1932, Pinselzeichnung

Im Rampenlicht

Ari

WOLFDIETRICH SCHNURRE

[...] „**In diesen Zeiten, in denen es so wenig zu lachen gibt**, kann ein Spaßmacher für Kinder auch die Erwachsenen fröhlicher stimmen, Herr Direktor“, sagte Vater. „Sie werden noch mehr Zulauf haben, und dagegen ist doch nichts zu sagen.“

Damit hatte Vater Enrico Kudoke, der so gerne lachte, überzeugen können, Kurt Matuschek in seinem Etablissement auftreten zu lassen. Jetzt hatte Kurt Matuschek endlich mal was, das er ausbauen konnte. Denn er war sich seiner komischen Wirkung durchaus bewußt; so daß es ihm nicht schwerfiel, sich Spiele und Späße auszudenken, die zu seinem traurigen Schrumpfpfelfgesicht so haargenau paßten, daß man Herzweh kriegen konnte vor Lachen.

Das Zelt war voll wie lange nicht mehr.

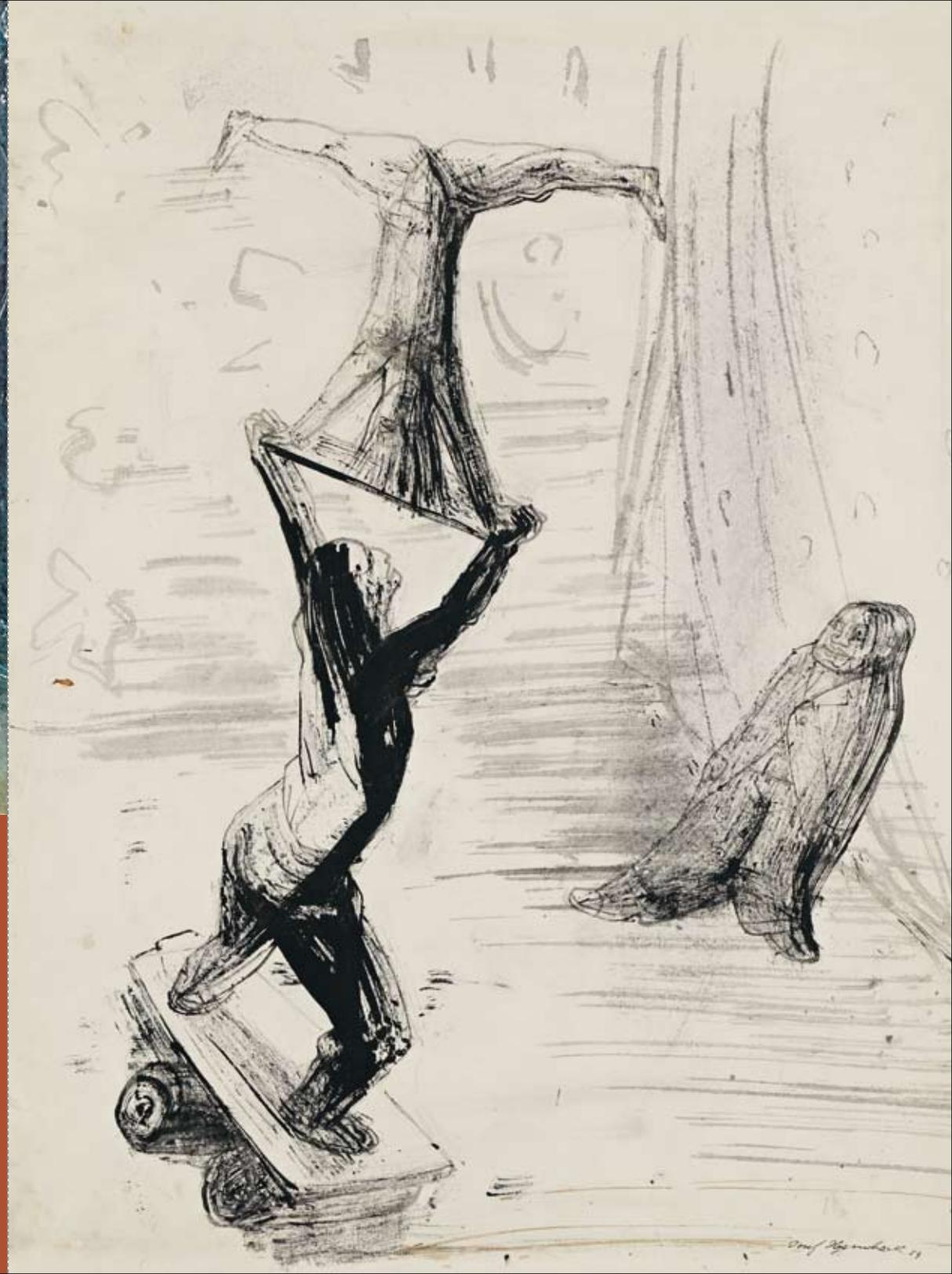
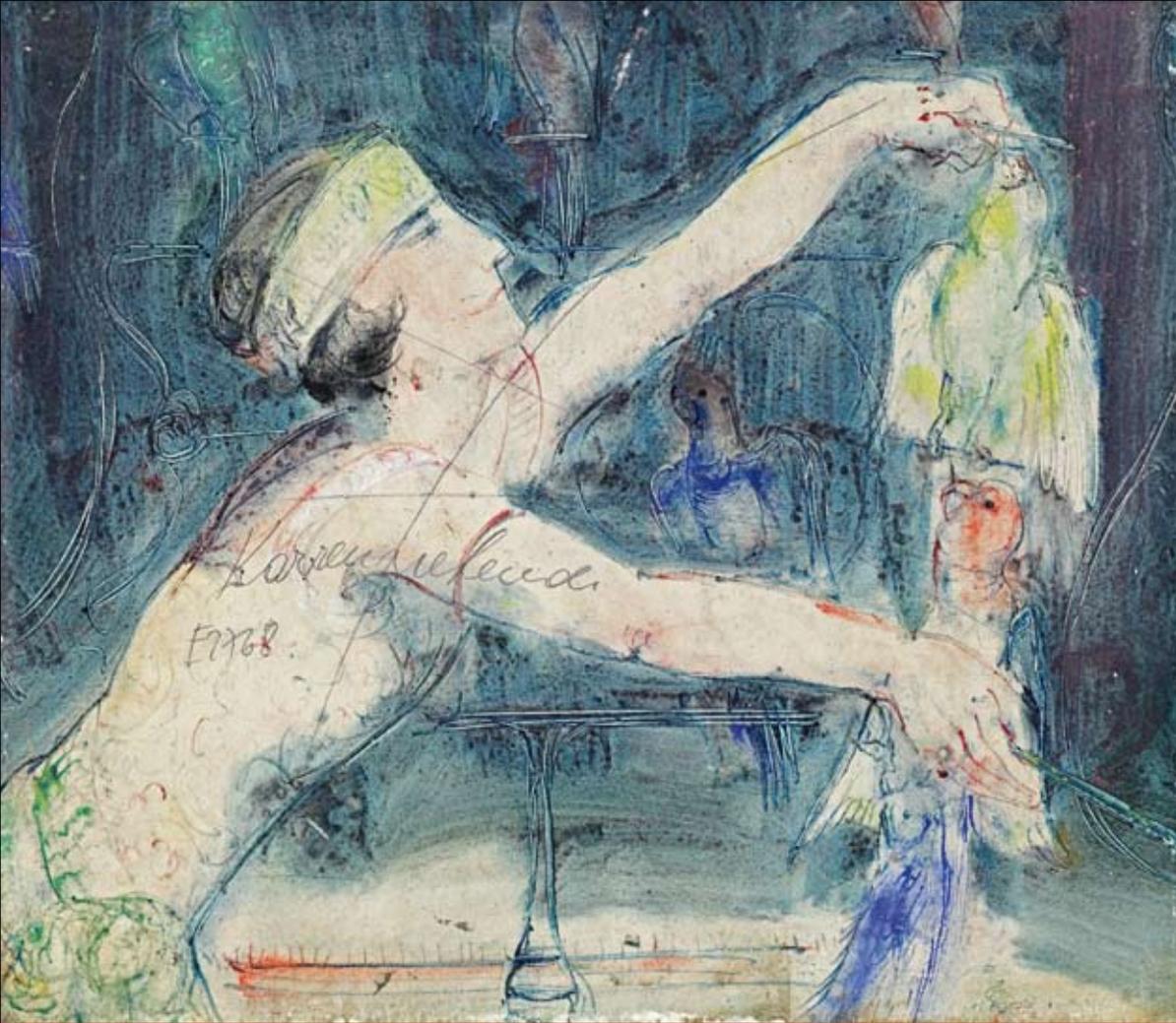
„Logisch, daß er Erfolg hat“, sagte der kleine Herr Pietsch, „die Zeit heute verlangt nach größeren Klötzen. Künstler sind nicht mehr gefragt.“ [...]

Seite 80/81: Spaßmacher, um 1947, Pinselzeichnung

84 Schnurre, Als Vater sich den Bart abnahm, 1997

83 Chinesische Artisten, um 1928, Aquarell und Leimfarbe

86 Zirkusfrau mit Papageien (durchkreuzt), um 1930, Aquarell mit Leimfarbe

85 Balanceakt, 1959, Pinselzeichnung

JOSEF HEGENBARTHS PALETTE

erscheint als Band I der Publikationen
im Verlag der Hegenbarth Sammlung Berlin
unter der Mitarbeit von:

JUTTA und CHRISTOPHER BREU,
Konzeption, Buchgestaltung und Satz
KARIN BARTH, Programmleitung
KATJA SCHÖPPE-CARSTENSEN, Kunstvermittlung
und wissenschaftliche Mitarbeit

PHILIPP BLÖCKER, Bildgestaltung
JILL DENTON, Übersetzung
HANS-GEORG GAUL, Fotorepro
MARKUS STEGNER, Fotorepro
ASTRID TREUSCH, Lektorat

Druck und Bindung: Ruksaldruck, Berlin

„Die Hegenbarths“ (29.03.—03.05.2015, Städtische Kunstsammlung Murrhardt)
„Josef Hegenbarths Palette“ (22.04.—27.06.2015, Hegenbarth Sammlung Berlin)

© 2015 Hegenbarth Sammlung Berlin, www.herr-hegenbarth-berlin.de

© 2015 Josef-Hegenbarth-Archiv, Kupferstich-Kabinett,
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Umschlagfoto (Werner Lieberknecht);
S. 93 (unbekannter Fotograf)

© 2015 Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden,
VG Bild-Kunst, Bonn 2014 (für Josef Hegenbarth)

© 1995 Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin (für Wolfdietrich Schnurre)

ISBN 978-3-945970-00-3

