

INHALT | CONTENTS

Andreas Greulich. Susannah Martin in Arkadien **Susannah Martin in Arcadia** 10 | 11

John Seed. Susannah Martin: Endstation Spaß **Susannah Martin: The Last Chance for Fun** 34 | 35

Hall W. Rockefeller. Malerei des virtuellen Geistes **Painting the Virtual Mind** 60 | 61

Ausstellungen **Exhibitions** 158 | 159

Susannah Martin in Arkadien

ANDREAS GREULICH Selten hat man so viele nackte Männer in einem Atelier gesehen. Sie springen einem von den Leinwänden entgegen.

Susannah Martin sticht heraus aus dem aktuellen Geflecht der Malerei. Sie ist eine Wandlerin zwischen den Welten und das unter ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten. Das macht es ein wenig komplex, aber was ist schon einfach im Ringen um die Kunst?

Als Künstlerin hat sich die (man darf es mittlerweile sagen) Frankfurterin auf dünnes Eis begeben und spaziert mit einem Kalkül darauf herum, das begeistert und gleichzeitig den Atem stocken lässt. Denn Susannah Martin pflegt einen Naturalismus, der die Tendenz ins Hyperrealistische hat. Sehr knifflig, denn seit der Erfindung der Fotografie ist das für die Maler:innen ein vermintes Feld. Schnell läuft da was schief und man landet in der Kitsch-Ecke. Doch dafür denkt Susannah Martin zu reflektiert und malt zu interessant.

Der nackte Mensch in der Landschaft, das ist ihr Thema. Das klingt zuerst einmal recht „klassisch“. Wenn hier eine Künstler:in etwas Überzeugendes beizutragen hat, dann ist es eine Freude genau hinzusehen. Die Landschaften erheben sich zuweilen imposant als bestimmtes Bergpanorama im Hintergrund oder sind ganz nah als Ausschnitt angelegt, wodurch die Betrachter:innen ins Bild gezogen werden. Himmel, Wasser, Wald und Berge sind die Motive. Es erscheint zuweilen kurios, dass die

Motivik etwas deutsch-alpin daherkommt. Bezaubernd und altmeisterlich sind die Darstellungen von Pflanzen und Tieren zu nennen, wären sie nicht ins Groteske übersteigert. Da entwickelt sich Sehfreude beim Betrachter:in, die genährt wird durch die Details und die ungewöhnlichen Körperdarstellungen.

Die Gemälde zeigen uns nackte Körper, die trotz aller Sinnlichkeit und Präzision in der Malerei keine „getunten“ Hochglanzakte sind. Man schaut auf die nackten Körper und ertappt sich, wie man dabei die Rolle des Voyeurs einnimmt. Hier sind Menschen, Individuen zu sehen, die Persönlichkeit haben. Es sind keine Objekte, sondern Protagonisten. Man fragt sich, wer das wohl sei. Hinzu kommt das Gefühl, dass man den Figuren in außergewöhnlichen Momenten beiwohnt. Manchmal scheinen es intime Momente zu sein, dann wieder sind es ekstatische Szenerien: Menschen, Hunde, sogar Gummitiere wirbeln durch die Luft. „Was ist da los?“ fragt man sich als Betrachter:in.

Susannah Martin denkt den Akt in der Malerei neu. Es mag die Lust am Fleischlichen sein, die dem/der Betrachter:in so beherzt ins Auge springt. Das wäre aber zu kurz gedacht. Der Mensch in der Natur ist uns allen als Projektionsfläche geläufig. Sehnsucht, Ursprünglichkeit, Verfremdung, das sind die Begriffe, die wir damit schnell verbinden. Insofern ist die kritische Reflexion in der Malerei gut zu lesen. Aber Susannah Martin geht noch einen Schritt weiter. Mit dem Blick einer Amerikanerin

Susannah Martin in Arcadia

ANDREAS GREULICH Seldom have you seen so many nude men in one studio. They literally jump out at you from the canvases. Among painters, Susannah Martin similarly stands out from the current cast of characters. She is a wanderer between worlds and a viewer of them with entirely different perspectives. That makes things somewhat complicated but, then again, what's easy in the struggle to create art after all?

As an artist, this Frankfurt denizen (it is now fair to say) is treading on thin ice. Her gingerly steps are calculated to enthuse and leave one breathless at the same time. Indeed, Susannah Martin cultivates a naturalism that tends towards the hyperrealistic. This is no mean feat given that since the invention of photography the genre hyperrealism has been a painters' mine field where it is easy for things to go wrong and for you to find your art getting stamped as Kitsch. Yet, Susannah Martin thinks too reflectively and paints too interestingly for that to happen.

The nude in landscape, that's her theme. At first, this sounds quite "classic." Where an artist has something convincing to contribute, then it's a pleasure to take a closer look. Her landscapes may rise majestically in the background as indomitable mountain panoramas or designed as close-up sections, drawing the observers into the painted scene. Sky, water, forest and mountains are her motifs. It sometimes seems curious that the imagery

emotes a sort of German "alpineness." Enchanting and old masterly are her images of plants and animals, if they were not a touch exaggerated toward the grotesque. But it is there that the beholder develops a sumptuous joy in seeing them, nourished by the filigree detail and the unusual body images.

Her paintings show us naked bodies that are, despite all sensuality and technical painting precision, not "tuned-up" high-gloss nudes. One looks at this nakedness and catches oneself slipping into the role of a voyeur. Espying humans, individuals, each with a personality. They are not objects, but protagonists. Asking, who they might be. On top of this comes the feeling of experiencing these figures as living out extraordinary moments themselves. Sometimes, there seem to be intimate moments, then ecstatic sceneries unfold. People, dogs, even rubber animals swirl around through the air. "What is going on!?" the voyeuristic observer asks.

Susannah Martin has rethought the nude in painting. It might be carnal lust that catches the observer's eye so spiritedly. But that would be too myopic. Humans in nature as a projection screen are familiar to all of us. Longing, originality, estrangement are the terms quickly suggested by our free association. To this extent, the artist's critical reflection can be clearly read into her painting. Yet, Susannah Martin goes one step further. With the perspective of an American, this native-born New

DRACHENJAGD Öl auf Leinwand | Oil on canvas,
170 x 200 cm, 2023 (Detail p.16)

DER TRIUMPH DER SUCHT Öl auf Leinwand |
Oil on canvas, 100×130 cm, 2023

DER HAHN UND DER TEUFEL Öl auf Leinwand | Oil on canvas, 50×70 cm, 2020 (Detail p.28)

