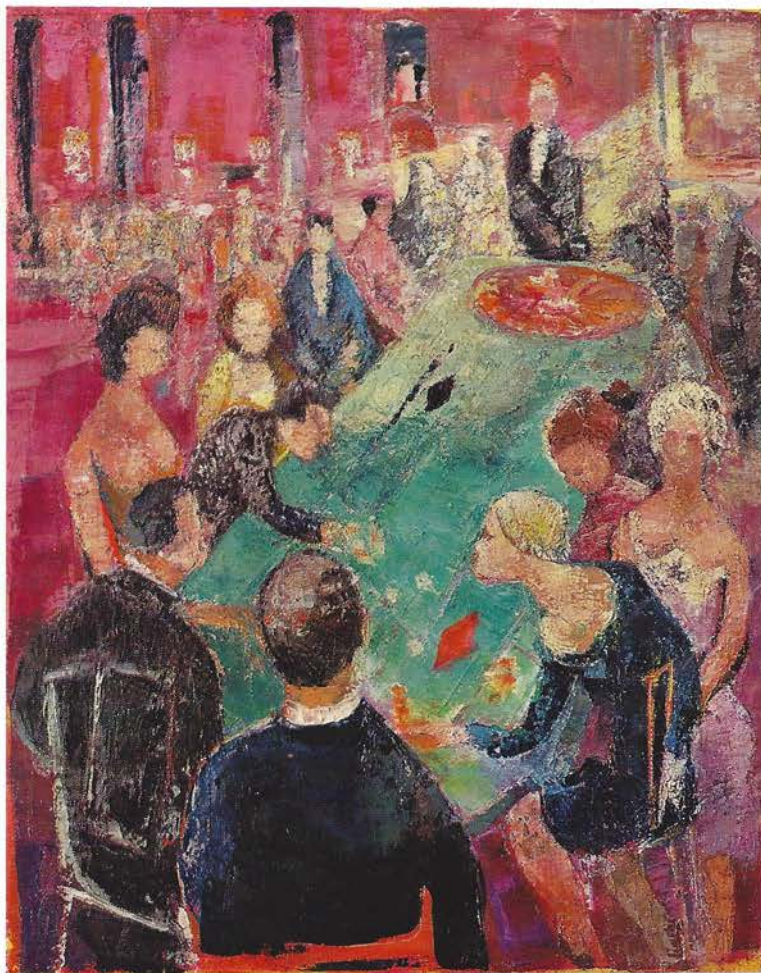

CLAUS BASTIAN

VORWORT VON

SKH KONSTANTIN PRINZ VON BAYERN

Ich freue mich, Claus BASTIAN, einen Künstler aus München, den amerikanischen Kunstfreunden vorzustellen. Uns beide verbindet die Bewunderung der gewaltigen kulturellen Anstrengungen, die heute von den USA ausgehend, auch der alten Welt neue Impulse verleihen. Hören Sie, was ein so bekannter und gefürchteter Kunstkritiker wie Wolfgang Christlieb aus München über meinen Freund Claus Bastian zu sagen hat:

Diese Ausstellung zeigt Gemälde und Skulpturen von Claus Bastian, die in den letzten Jahren und Monaten entstanden sind. Sie stellen einen geschlossenen Zyklus dar, der den jetzigen Stil des Künstlers repräsentiert.

Verglichen mit früheren Arbeiten, die etwa 6 bis 12 Jahre zurückliegen, zeigen sie eine dramatische Entwicklung und eine kritische Auseinandersetzung des Malers mit sich selbst. Es ist eine Entwicklung, wie sie viele Maler unserer Generation durchzukämpfen hatten: ein Weg zur Selbstbehauptung des Persönlichen, zugleich zur Festigung der Bildelemente, mit dem Ziel, sie zu tragenden Bestandteilen eines sich selbst genügenden Bildorganismus zu machen.

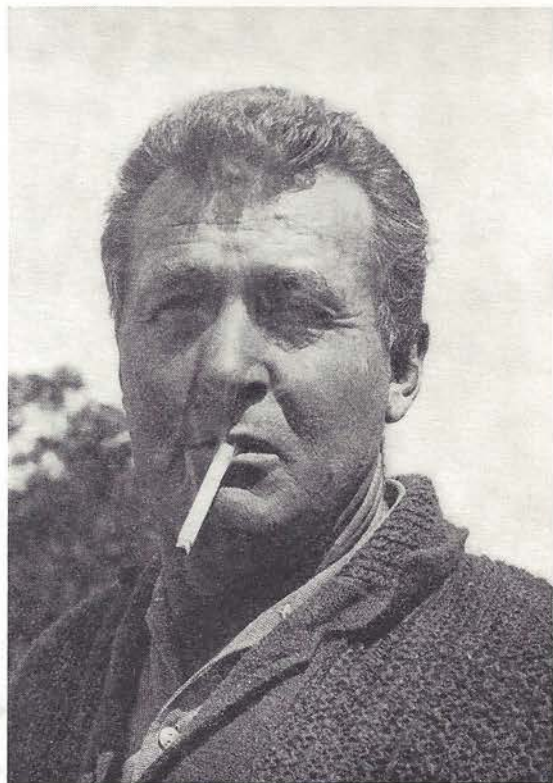
Mehr und mehr wird die Farbgebung von einer Anlehnung an die naturgegebene Tönung befreit und durch konsequente Aktivierung in den Rang einer bewußten, das Bildganze tragenden Farbharmonik gehoben.

Parallel dazu werden die Elemente der Flächenkomposition aus dem Zufälligen herausgeführt, sie erhalten ihr Gewicht als geordnete Glieder des Bildgerüsts und kommen in sinnvolle Beziehung zueinander.

Aber Claus Bastian ist nicht nur Maler, sondern auch Bildhauer. Seine Begabung für Plastik ist so stark und spontan, daß man fast zweifeln könnte, welche Seite seines Schaffens die wichtigere ist. Jedoch — Bild oder Stein — in jedem Fall entspringt der schöpferische Anstoß einer unmittelbar wirkenden Kraft, Gestalt und Physiognomie in direktem Anlauf zu erfassen und bildnerisch sich anzueignen.

Diese primäre, vom Material zunächst ganz unabhängige Direktbeziehung zur Figur als dem menschlich erfaßten Gegenüber ist die eigentliche Wurzel von Bastians künstlerischem Schaffen. Sie äußert sich bereits thematisch im Überwiegen von Portrait und Figurenbild in seinem Oeuvre. Sie zeigt sich aber auch in der Bedeutung der Figur im einzelnen Werk. Von der physiognomischen Besonderheit des Dargestellten geht bei ihm die gesamte Komposition aus, farbig und in der formalen Behandlung, bis in die feinsten Verzweigungen der Struktur und Oberfläche.

In der Regel überwiegt dabei eine freie, offene und freudige Auffassung, die sich vor allem im Kolorit

und in den lebhaften, gegen das Inkarnat gesetzten Blautönen und Rotakzenten äußert. Man wird hierin manche Ähnlichkeit zur école de Paris finden, bei der ebenfalls die Figur eine hervorragende Rolle spielt und von der aus, mag sie noch so „übersetzt“ sein, das Bild sein Leben erhält. Bei den Portraits kommt in Bastians Werk noch eine eindringliche Erfassung der Wesensart dazu, die jenseits alles verstandesmäßig zu Erfassenden liegt.

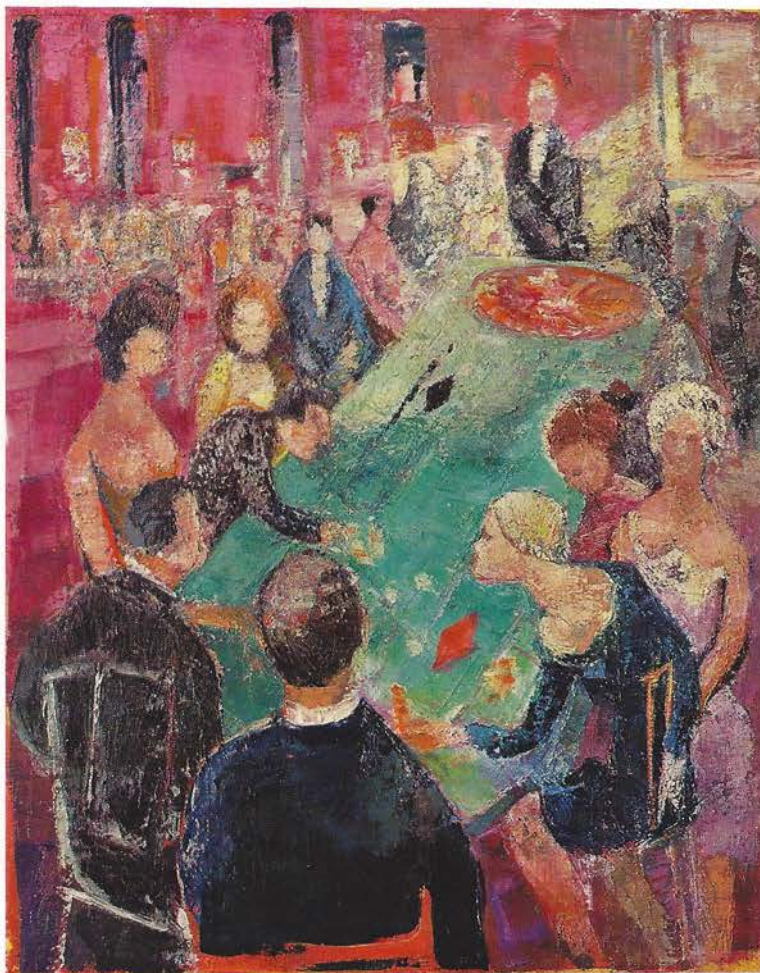
Gerade im Portrait zeigt sich der direkte Zugriff als besonders wirksam und schlagend. Die „Ähnlichkeit“ kommt bei Bastian niemals durch ein bloßes Nachzeichnen formaler Merkmale zustande, sondern sie fließt aus der Fülle eines menschlichen Verstehens, dem sich die individuelle Besonderheit wie durch einen Zauberschlüssel öffnet.

Darum gibt es für den Maler Bastian keine Probleme der „Auffassung“ — das ungläubige Staunen, das Verwundern in einem Kindergesicht ist ihm ebenso zugänglich wie der Ernst und das geistige Gewicht in einem Gelehrtenantlitz oder die Härte und Entschlossenheit im Kopf eines Politikers.

Dabei gelingt es Bastian stets, den Dargestellten auf die malerisch gültige Formel eines Erscheinungstyps zu bringen, ihn aus der Zufälligkeit des „gerade-so-Dasitzens“ herauszulösen. Daß dabei ein gütiges Vertrauen und ein leiser Humor sehr oft den Charakter ergründen helfen, wird der Betrachter, der sich in Bastians Bilderwelt versenkt, unschwer herausfinden.

SELECTED ARTISTS GALLERIES
present

CLAUS BASTIAN

OCTOBER 26 - NOVEMBER 14, 1964
72-73 RD STREETS TEL UNI-7221

903 MADISON AVENUE, NEW YORK 21, N.Y.

H.R.H. KONSTANTIN PRINCE OF BAVARIA

I am happy to introduce to the American public CLAUD BASTIAN, a Munich painter. We both join in the admiration of the great cultural efforts emanating to-day from the United States which instill new artistic initiative into the old world.

Interesting and characteristic is the opinion of the well-known art critic Wolfgang Christlieb of Munich who says in discussing Claud Bastian:

"This exhibition consists of paintings and sculptures by Claud Bastian which originated in the last months and years. They constitute a complete cycle representing exceedingly well the artist's current style.

Compared with his earlier works dating back six to twelve years, they show a dramatic development of the painter and a critical discussion of the artist with himself. It is a development with which many painters of our generation had to struggle: a path leading to the self-assertion of the personality and yet simultaneously to the establishment of a painting's components for the purpose of making them to essential parts of a self-sufficient entity.

Colors freed from any similarity to the natural shades are increasingly employed by logical activation into the ranks of a purposeful harmony of colors stressing the sujet in its totality.

Parallel to this, the elements of panel treatment are extracted from the incidental; they are assigned their proper values as coordinating parts of the paintings, and thus achieve a meaningful relationship to each other.

Many will conclude from looking at the paintings alone that Claud Bastian is a sculptor as well. His gifts for sculpturing are so powerful and spontaneous that one would almost doubt which side of his work is the more important one. In any event, whether painting or stone, the creative initiative stems from a directly acting power to absorb form and physiognomy and to master them creatively in one straight attempt.

This primary and direct relationship to the figure as a partner to be comprehended as a human being is at first completely independent of the material used, but it is the real source of Bastian's creative powers. It is exemplified already theoretically in the preponderance of portrait and human figure in his oeuvre. It is also manifested strongly, however, in the importance assumed by the body in each particular work. To Bastian the entire composition comes from the traits of his sujet's physiognomy; this applies to color as well as to the formal treatment and extends into the finest insinuations of structure and surface treatment.

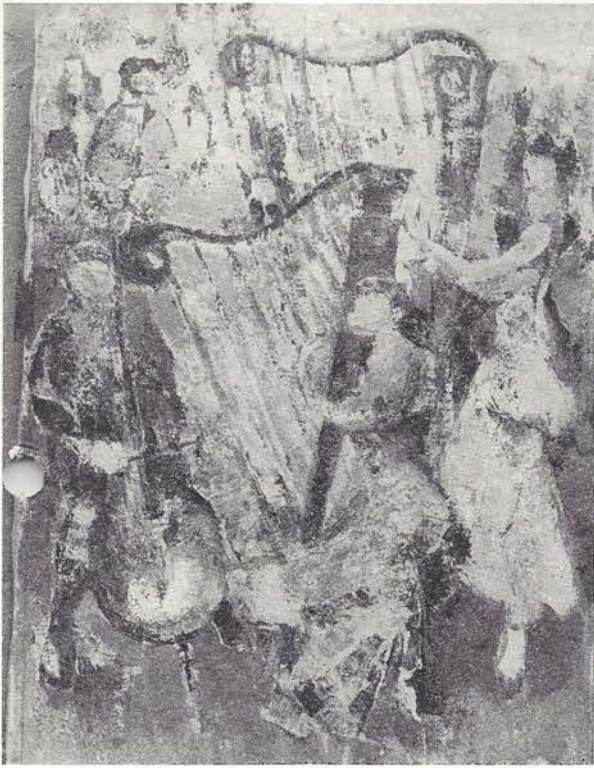
Generally we notice a free, open and joyous perspective, manifesting itself above all in the coloring and in the vivacious tones of blues and accents of red set against the image.

One will note here many a similarity to the Ecole de Paris where the body plays also an outstanding role and from which the painting gets its life, no matter how "overcharged" the body may be. In the case of portraits in Bastian's oeuvre, one has to add his searching understanding of the sujet's character lying beyond any intellectually understandable relationship. Especially in the portrait one sees the direct grip as being particularly effective and convincing. Bastian achieves "resemblance" never by a mere copying of formal characteristics, but it results from a multitude of streams of human understanding baring any individual particularity as if he had a magic key.

As a result there are no problems of "Impression" with the painter Bastian. He is as susceptible for the sceptic astonishment, for the bewilderment in a child's face as he is for the sincerity and intellectual caliber of a scientist's head or for the determination and toughness shown in a politician's looks. And yet, Bastian always succeeds to reduce the portrayed to a valid synopsis of a characteristic trait, and thus frees him from any incidentally "lounging" position.

It will not be difficult for any viewer who permits himself to sink into Bastian's world of paintings to note that his benevolent confidence and his soft humor often succeed in getting at the bottom of a character."

3 Harps in the castle

23. H. G. Styler

Station of the cross: Pilatus

1. Triptychon: Humanitas, serving peace
 2. Musica Viva II
 3. Harps in the castle
 4. Dance I, Opera Ballet
 5. Dance II, On the Lake
 6. Dance III, The Play
 7. Dance IV, The Intermission
 8. Palaver
 9. Carrousel
 10. Monte Carlo
 11. Le Lac — May it remain unchanged
 12. The Shepherd
 13. Philippe, 3 years old
 14. La Dominante, Mrs. H. O.
 15. Mrs. B., New York
 16. Tyrol — Der Wilde Kaiser
 17. Albert Schweitzer
 18. Still life
 19. Les fleurs
 20. Nude
 21. Sansibar, Gouache
 22. Notre Dame, Gouache
 23. Consul General Herbert G. Styler with his pugs
 24. Bavarian procession
- Eaux Fortes
- Drawings to the Stations of the Cross
- Sculptures — Individual sculptures to the Stations of the Cross