

Tradition und Moderne

Die renommierte internationale Kunstausstellung NordArt ist eine einzigartige Plattform, um die aktuellen Positionen zeitgenössischer mongolischer Kunst der Welt weiterhin zu präsentieren. Dafür bedanken wir uns bei unseren Partnern ganz herzlich.

Tradition, Umbruch, Rückbesinnung – all das drückt sich in der mongolischen Kunst aus. Die wechselvolle Geschichte und die kulturelle Tradition aus Naturverbundenheit und der bis heute erhaltenen Nomadenkultur der Mongolen, die von Chinggis Khan im 13. Jahrhundert geeint wurden und deren religiöse Wurzeln im Schamanismus als auch im Buddhismus legen, spiegeln sich in den Arbeiten der mongolischen Künstler wider.

Von buddhistischen Darstellungen in früheren Zeiten über die "Sozialistische Kunst" im 20. Jahrhunderts, die pro-westliche Darstellungen unterdrückte, bis zur modernen Kunst in den heutigen Tagen – das Land ist reich an Künstlern und gelungenen Kunstwerken.

In der Vergangenheit dienten viele Malereien religiösen Zwecken oder erzählten religiöse Geschichten. Insbesondere der lamaistische Buddhismus, der im 17. Jahrhundert die dominierende Religion in der Mongolei wurde, hatte großen Einfluss auf Gemälde und Skulpturen. Thangkas, also großformatige Bildrollen aus Baumwolle oder Leder, die buddhistische Gottheiten darstellten und Klöster dekorierten, sind eine typische mongolische traditionelle Kunstform. Thangkas werden in der Regel mit der Technik der Seidenmalerei angefertigt und anschließend lackiert. Dabei werden mineralische Farben für die Grundierung der Thangkas verwendet und pflanzliche Farben für die Schattierungseffekte und Umrisslinien. Die Maltechnik, Verwendung der Mineralfarben und Ikonografie der buddhistischen Thangka dient als Grundlage der Stilrichtung "Mongol Zurag" in traditionellen und auch zeitgenössischen Formen.

In der Zeit des Sozialismus wurden die religiösen Motive durch realistische Darstellungen ersetzt. Eingeeengt im sowjetisch dominierten System und konzentriert auf realistische Darstellungen, hatten die mongolischen Künstler wenig Zugang zu den neuen Medien und den freien Kunstrichtungen des 20. Jahrhunderts in der westlichen Welt. Nach der Revolution 1921 fanden die Techniken der Ölmalerei in der mongolischen Kunst Eingang im größeren Umfang. Im Gegensatz zur westlichen Kunstform der Ölmalerei bildete sich in der Mongolei eine eigene traditionelle Form der Malerei heraus.

Die politisch-gesellschaftlichen Umbrüche der 1980er und 1990er Jahre beeinflussten auch die mongolische Kunstszene. Die engen Grenzen der staatlich verordneten Kunstrichtungen lösten sich auf, die neuen Lebensumstände förderten nun Unabhängigkeit und Liberalität, aber auch eine Form der Unsicherheit. Ein Großteil der Künstler emanzipierte sich radikal von den erstickenden Bedingungen der sozialistischen Ära und lernte schnell die Möglichkeiten und Perspektiven schätzen, die sich ihnen durch den neuen konzeptuellen Zugang zur modernen westlichen Kunst bot. Mit dem plötzlichen Zusammenbruch des sozialistischen Systems wurde die neue Freiheit der Kunststile, Themen und mediale Umsetzung zu einer überwältigenden neuen Realität, mit der sich viele Künstler erst auseinandersetzen und anfreunden mussten.

Junge Kreative und Künstler schlossen sich in Kollektiven zusammen, um den neuen Herausforderungen zu begegnen und neue Ideen und Kunststile zu kreieren. Identitäts- und Bewusstseinskonzepte wurden umfassend angedacht und durchgespielt. Auf der Suche nach eigener Identität zwischen Tradition und Moderne experimentieren viele junge Künstler in ihren Werken und stellen sich die Frage, wie unser Bewusstsein sich in einer globalisierten Welt verändert. Ihre Auseinandersetzungen betreffen öfter globale Themen: auch wenn die Nuancierung aufgrund der Geschichte eine andere ist – es sind die gleichen Gedanken und Hoffnungen, die eigenen Zweifel, die Menschen überall auf der Welt umtreiben.

Die Arbeiten von mongolischen Künstlern zeigen, dass Tradition und Moderne auch in der Mongolei ganz dicht beieinander liegen. Wie viele junge mongolische Künstler verbinden sie animistische Felsenkunst, buddhistische Ikonografie und traditionelle mongolische Malerei mit dem sozialistischen Realismus und westlich geprägter Abstraktion zu einem neuen, ganz eigenen Stil. Dabei wählen die Künstler traditionelle Ausdrucksformen, aber auch moderne Fotografie- und Videokunst, Performance, Installation wie skulpturale Umsetzungen. Westliche und mongolische Traditionen vereinen sich in der jungen mongolischen Kunst zu überraschend modernen Darstellungen, die in der Weltkunst einen eigenen Wiedererkennungswert haben.

Oyuntuya Oyunjargal
Kuratorin, Berlin/Ulaanbaatar

NordArt 2016

www.nordart.de

Tradition & Modern Age

The renowned international art exhibition NordArt is a unique platform to continue to present the current positions of Mongolian contemporary art in the world. First of all, we are deeply thankful to our partners for their great cooperation, which gives Mongolian art such an opportunity.

Tradition, turmoil, return – all this is reflected in the Mongolian art. The checked and eventful history and the cultural tradition of closeness to nature and the preserved nomadic culture of the Mongolians, who were united by Chinggis Khan in the 13th century and put their religious roots in Shamanism and Buddhism, are reflected in the works of the Mongolian artists.

From Buddhist images and graphics in former times via the "Socialist Realism" in the 20th century, that suppressed pro-western representations, to modern art in the present day – the country is rich in talented artists and successful art works.

In the past many paintings served religious purposes or religious storytelling. In particular, the lamaist Buddhism, the dominant religion in Mongolia in the 17th century, had great influence on paintings and sculptures. Thangkas, large-sized picture rolls of cotton or leather, representing Buddhist deities and decorating monasteries, are a typical Mongolian traditional art form. Thangkas are made usually with technique of silk painting and then lacquered. Mineral colors are used for priming the thangkas and herbal colors for shading effects and outlines. The technique of painting, use of mineral colors and iconography of Buddhist thangka serves as the basis of style "Mongol Zurag" in traditional and contemporary forms.

In the socialist era the religious motives were replaced by realistic images. Hemmed in Soviet-dominated system and focused on realistic representations the Mongolian artists had little access to new media and the free artistic movements of the 20th century in the western world. After the revolution in 1921, the techniques of oil painting became established in the Mongolian art on a larger scale. Unlike the western art form of oil painting, in Mongolia an own traditional form of painting was formed.

The political-social upheavals of the 1980s and 1990s also influenced the Mongolian art scene. The narrow limits of state-imposed artistic movements dissolved, the new personal circumstances now dominated independence and liberalism, but also a form of uncertainty. Many artists emancipated themselves radically from the suffocating conditions of the socialist era and quickly learned the possibilities and prospects that were offered by the new conceptual approach to modern western art. With the sudden collapse of the socialist system the new freedom of subject matter, artistic styles, themes and media reaction became an overwhelming new reality for the artists to reconcile with.

Young creative folks and artists came together in collectives to meet new challenges and to create new ideas and artistic styles. Identity and consciousness concepts were comprehensively covered and played through. Looking for its own identity between tradition and modernity many young artists experiment in their works and ask the question, how our consciousness is changing in a globalized world. Their arguments strike more global issues: even if the shading due to the history is different – it is the same thoughts and hopes, its own doubts, which people bother anywhere in the world.

The Mongolian artworks show that tradition and modernity are very close to each other also in Mongolia. Many young Mongolian artists connect animistic rock art, Buddhist iconography and traditional Mongolian painting with the socialist realism and western abstraction, thus creating a new, unique style. The artists choose traditional forms of expression, as well as modern photography, video art, installation, performance art and sculptural conversions. Western and Mongolian traditions come together in the contemporary Mongolian art at surprisingly modern unique representations, which have their own value of brand recognition in the world of art scene.

Oyuntuya Oyunjargal
Curator, Berlin/Ulaanbaatar