

SOPHIA SCHAMA
Gras 85
 Grass 85
 2005
 Öl auf Leinwand
 Oil on canvas
 250×210 cm

Sophia Schama Städtische Galerie Dresden

Jennifer Allen

„Boomerang: Malerei 1998-2011“ ist ein treffender Titel für Sophia Schamas Retrospektive, die Geschichte nicht linear, sondern zyklisch zu begreifen schien. Die in Berlin lebende Künstlerin studierte von 1993 bis 2000 an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Die Retrospektive präsentierte folglich einen leicht verkürzten Überblick über ihr malerisches Schaffen, das sich manchmal innerhalb eines einzigen Bildes zwischen Abstraktion und Figuration bewegt und vorwiegend aus Öl auf Leinwand besteht. Schama zeigte Arbeiten, die sie ab 1998 während ihrer Zeit als Meisterschülerin bei Ralf Kerbach und nach ihrem Studium malte. In der Ausstellung waren ihre Werke jedoch nicht nach Schaffensperioden geordnet, sondern bunt gemischt; so springt man wie in einer Zeitmaschine von den grünlich-orangefarbenen Röhren in *Carbon verstärkt 1* (2001) zu den zwei roten X, welche über einer himmlischen Landschaft in *Spielplatz 3* (2010) – einer Art Schießbude für Feen – schweben.

Trotz dieser zeitlichen Sprünge war in der Galerie ein *déjà vu* zu verspüren, da Schama häufig über Jahre hinweg das gleiche Motiv – Haie, Hirsche, Fenster – verfolgt. Während ihres Studiums in Dresden begann sie die

halb-figurative „Gras“-Serie (seit 1998), die heute 240 Bilder umfasst, Tendenz steigend. Einzelne Bilder aus dieser Serie – und andere – wurden nicht wie in einem Stammbaum zusammengefasst, sondern waren wie Cliquen in separaten Gruppen zu sehen. *Oberfläche 9, 11 und 14* (alle 2002) – in einem unheimlichen fleischfarbenen Ton bzw. in Pink und Grau gehalten – fangen den Verlauf einer Farbe ein, die vom linken und rechten Rand des Bildes in Richtung Zentrum zunehmend schwächer und heller wird. Trotz der monochromen Ergebnisse lauern Spuren älterer Schichten anderer Farben – oder vielleicht älterer Malerei – an den Rändern dieser ungerahmten, 50 auf 65 cm großen Leinwände. Zwei neuere Arbeiten, *Oberfläche 45* und *46* (beide 2010), die in einem anderen Raum zu sehen waren, waren dagegen weiß und hinter Glas gerahmt. *Oberfläche 45* ist größtenteils fuchsirot, während sich *Oberfläche 46* nicht entscheiden kann, ob es blau, grau oder vielleicht hellgelb sein soll. In beiden Werken ist die Pinselführung sinnfälliger als die Spuren alter Farbe.

In all ihren Serien vervielfältigt Schama die Schichten ihrer Malerei durch eine Fülle von Techniken, angefangen von dicken Pinselstrichen bis hin zu gezackten, mit Benday Dots gefüllten Linien. Die jahrelange Arbeit an „Gras“ hat zu einer neuartigen, an Kreuzschraffur erinnernden Methode geführt. Anstatt die Linien auszumalen und Figuration vorzutäuschen, verwendet sie Schama häufig, um Farben zu mischen, so etwa in *Gras 85*

(2005). Von weitem könnte diese großformatige Arbeit, die zwischen Pink, Grau und Schwarz changiert, fast eine Farbfeldmalerei sein. Von nahem sind die schweren Pinselstriche haptisch erfahrbar und wirken wie explodierende Farbsterne. Letztlich überlässt es Schama den Betrachtern zu entscheiden, welche Position – und welcher Eindruck – am besten ist.

Übersetzt von Claudia Kotte

‘Boomerang: Malerei 1998–2011’

(Painting 1998–2011) was a fitting name for Sophia Schama’s retrospective, which seemed to prefer a circular view of history to a linear one. Schama, who lives in Berlin, studied at the Hochschule für Bildende Künste Dresden from 1993 to 2000. As these dates indicate, the retrospective offered a slightly abbreviated review of her painterly *oeuvre*, which moves between abstraction and figuration, sometimes within a single canvas, predominantly in oil. Schama included paintings she completed after her first diploma in 1998, during her time as a master class student with Ralf Kerbach and after completing her studies. Instead of periodizing, the way the show was hung presented this past like a wonky time machine, jumping from, say, the greeny-orange tubes in *Carbon verstärkt 1* (Carbon Strengthened 1, 2001) to the two red Xs hovering over an ethereal landscape in *Spielplatz 3* (Playground 3, 2010), which looks more like a shooting gallery for fairies.

Despite these jumps, a sense of *déjà vu* permeated the gallery since Schama often pursues the same motif – sharks, stags, windows – over years. While studying in Dresden, she began the semi-figurative ‘Gras’ (Grass) series (1998–ongoing), which now includes 240 paintings and counting. Excerpts from this series – and others – were not presented together, as in a family tree, but appeared in distinct groups like gossiping cliques. *Oberfläche 9, 11 and 14* (Surface, all 2002) – respectively, creepy flesh tone, pink and grey – capture the gradient of one colour: fading from the left and right sides of the canvas to a lighter centre. Despite the monochrome results, traces of previous layers of other colours – or perhaps old paintings – lurk at the edges of these unframed canvases, which measure 50×65 cm. By contrast, the more recent *Oberfläche 45* and *46* (both 2010) – hanging in another room – were presented behind glass, in white frames. *Oberfläche 45* is mostly fuchsia while *Oberfläche 46* can’t decide if it’s blue, grey or maybe light yellow. In both of these works the brushwork is more visible than any lurking traces of old paint.

Whatever the series, Schama multiplies layers with a host of techniques, from thick brushstrokes to ragged lines filled with Ben-Day dots. Her years of work on ‘Gras’ have led to a novel method, which recalls cross-hatching. Instead of painting the lines to create the illusion of figuration, Schama often uses them to blend colours, as in *Gras 85* (2005). Seen from a distance, this large-scale work could almost be a colour-field painting, shifting between pink, grey and black. Up close, the heavy brushstrokes appear as starbursts of colour with a haptic dimension. Ultimately, Schama lets the viewer decide which position – and which impression – is best.