

Rita Ackermann

*just looking
and wondering...*

An Interview by Marsha Gordon

Rita Ackermann is talented – she was chosen amongst 100's-1000's of applicants to attend the Budapest Hungarian Art Academy, brave – she left her native Hungary for New York to study Abstract Expressionism, changeable – she broke from the Abstract Expressionists to find her own unique voice, energetic – in addition to a stunning one-person show at Hauser & Wirth, she has a book on the horizon as well as a collaboration with Chloe, due out in autumn 2020, humble – she is thankful for everything she has and does, fun – she suggested we conduct this interview for “Grrrh...Interviews” over Martinis at the bar of the Carlyle Hotel in New York, which is exactly what we did on February 26 one week after her show opened at Hauser & Wirth in New York City.

Note: This interview, conducted just before Covid-19 hit NYC hard, has been left in its original form, though Ms. Ackermann's show at Hauser & Wirth had to close shortly after.

Rita Ackermann ist talentiert – sie wurde unter 100 bis 1000 Bewerbern ausgewählt, um die ungarische Kunstakademie Budapest besuchen zu können, mutig – sie verließ ihre ungarische Heimat wegen New York, um abstrakten Expressionismus zu studieren, wandelbar – sie brach mit den abstrakten Expressionisten, um ihre eigene Sprache zu finden, tatkräftig – zusätzlich zu der tollen Einzelausstellung bei Hauser & Wirth, ist ein Buch in Aussicht und ebenfalls eine Zusammenarbeit im Herbst 2020 mit Chloe, bescheiden – sie ist dankbar für all das, was sie hat und tut, spaßig – sie regte an, das Interview für “Grrrh...Interviews” am Mittwoch, den 26. Februar 2020, bei einem Martini an der Bar des Carlyle Hotel in New York zu machen, was wir dann auch genau eine Woche nach ihrer Ausstellungseröffnung bei Hauser & Wirth in New York City taten.

Anmerkung: Das Interview, das kurz bevor Covid-19 NYC mit Wucht traf, behielt seine Originalfassung, obwohl Rita Ackermann's Ausstellung bei Hauser & Wirth kurz danach schließen musste.

Marsha Gordon – You have a brilliant show up at Hauser & Wirth. You have another book coming out soon. You've recently completed a collaboration with Chloe for their Fall/Winter 2020 fashion line. How did this all begin?

MG - Du hast gerade eine großartige Ausstellung bei Hauser & Wirth. Dann kommt bald ein Buch heraus und du hast kürzlich eine Zusammenarbeit mit Chloe für deren Modereihe im Frühjahr/Winter 2020 abgeschlossen. Wie fing alles an?

Rita Ackermann – That is an interesting question, especially when you are an artist. Why on earth did I get picked to be the artist who broke through “sound barriers?”, by which I mean to leave this earthly plane and travel to other realms between the east and west. How did this start happening to me? Did I do something to make all this happen? I was not the best student back when I was in Art Academy.

RA - Das ist eine interessante Frage, vor allem wenn du Künstlerin bist. Wieso um alles in der Welt bin ich die Künstlerin, die die “Schallmauer” durchbrochen hat, dieses irdische Flugzeug verlasse und in anderen Gefilden zwischen Ost und West reise? Wie passierte mir das alles? Habe ich irgendetwas getan, das dies möglich wurde? Ich war nicht die beste Studentin, als ich auf der Kunstakademie war.

MG - What does that mean, “I was not the best student”?

MG – Was heißt “Ich war nicht die beste Studentin”?

RA - I was not an obvious choice. I wasn't the one who got all the awards...except once when I won a drawing competition in elementary school. I didn't even like to be noticed, I'd rather be left alone to do my thing. However, there was this wild stirring energy around me, this tornado style I had. In the Budapest Art Academy back in the '90's, I wasn't somebody people were thinking – she is the one who makes it from here.

RA – Ich war keine naheliegende Wahl, eine, die die ganzen Awards bekam, mit der Ausnahme eines Zeichenwettbewerbs damals in der Grundschule. Ich wollte sogar selbst nicht wahrgenommen werden und lieber meine Sachen allein machen. Jedoch gab es diese aufwühlende Energie in mir und etwas Tornadoartiges, was ich hatte. In der Kunstakademie Budapest in den 90ern war ich für die Leute aber nicht jemand, von der sie glauben konnten, es von dort aus schaffen zu können.

MG – Where did you study?

MG – Wo hast du studiert?

RA – I went to the Budapest Hungarian Art Academy from '89-'92 and then I transferred to New York for the New York Studio School of Painting and Drawing and Sculpture. They had a bit of a controversial reputation for holding on to the “conservative” traditions of painting. They were teaching figurative and Abstract Expressionism in the middle of the Pop Art boom in the 60's, and later they became the “island” for Artists who wanted to study painting. Phillip Guston briefly taught there in the late 70's, and Christopher Wool and Joyce Pensato became best pals during their years at the NY Studio School on 8th St.

RA – Ich besuchte die ungarische Kunstakademie in Budapest von 1989 bis 1992 und ging dann rüber nach New York zur New York Studio School of Painting and Drawing and Sculpture. Dort gab es eine etwas umstrittene Reputation bezüglich eines Festhaltens an einer konservativen Maltradition. Sie lehrten dort figurativen und abstrakten Expressionismus mitten im Pop Art-Boom der 60er und wurden später zur “Insel” für Künstler, die Malerei studieren wollten. Phillip Guston lehrte kurz dort in den späten 70ern und Christopher Wool und Joyce Pensato wurden beste Freunde während ihrer Jahre an der NY Studio School in der 8th St.

MG – Did you always know the direction you were going to be working in when you went to art school?

MG – Hast du immer deine Ausrichtung beim Arbeiten gekannt, als du zur Art School gingst?

RA – No, school didn't give me direction. When I attended the Hungarian Academy I was interested in the Great American Abstract Expressionists like Kline and Kooning. Once we could travel I was able to see Joseph Beuys and the Germans – Baselitz, Lüpertz, Immendorf, Gerhard Richter, and the Austrian Arnulf Rainer. These were the artists I looked upon for inspiration...

When I came to NY suddenly it felt that the only way I could connect with the environment and the spirit of the City was if I tell a story based on the inspirations of my childhood such as fairytales and teenage sentiments. Maybe it was some kind of psychological (subconscious) reaction or self therapy to ease the stress of the radical changes in my life. To retreat into an inner safe place, into early childhood memories of illustrated Hans Christian Andersen books. I started drawing these figures and conducting it into a metamorphosis of half fairy tale and half daily New York City life.

RA – Nein, die Schule gab mir keine Ausrichtung. Als ich die ungarische Akademie besuchte, war ich interessiert an bedeutenden amerikanischen abstrakten Expressionisten wie Kline und Kooning.

Als wir einst reisen konnten, konnte ich Joseph Beuys und die Deutschen Baselitz, Lüpertz, Immendorf, Gerhard Richter und den Österreicher Arnulf Rainer sehen. Das waren die Künstler für die Inspiration...

Als ich plötzlich nach NY kam, merkte ich, dass es der einzige Weg war, mit der Umgebung und dem Spirit der Stadt sich auseinander zu setzen, Geschichten zu erzählen, die auf Inspirationen aus meiner Kindheit wie Märchen und Teenagergefühle basierten. Kann sein, dass es so eine Art von psychologischer Reaktion war oder eine Selbsttherapie, um den Stress der radikalen Veränderung meines Lebens abzufangen und sich auf einen inneren sicheren Platz durch die frühen Kindheitserinnerungen an die illustrierten Hans Christian Andersen-Bücher zurückzuziehen. Ich begann, jene Figuren zu zeichnen und überzuführen in eine Metamorphose von halb Märchen und halb Alltagsleben in New York City.

I had a rather bubble-like upbringing, loving and warm tightly knit family and spent 12 years education in the same school, almost like a full on Waldorf experience. Plus it was during Communism and we barely had TV, only weeknights and on the weekends. But there were plenty of books...plenty of culture we had access to - music and theater was very present. It was a thing for families to go see theater instead of the cinema to see a movie.

Ich hatte eher eine Erziehung in so einer Art Blase, in einer liebenden, warmen und eng zusammen haltenden Familie und hatte 12 Jahre lang eine Ausbildung an derselben Schule, die fast wie ein Walddorf-Experiment war. Dazu gab es den Kommunismus, schauten selten TV, nur abends und an Wochenenden. Aber es gab genügend Bücher...und eine Menge Kultur, zu der wir Zugang hatten – Musik und Theater waren gegenwärtig. Es war etwas für Familien, ins Theater zu gehen anstatt ins Kino, um Filme zu sehen.

MG – So when you came here, you came to attend a school for Abstract Expressionism but it sounds like you began to find your voice.

MG – Als du also hierher kamst, wolltest du eine Schule für abstrakten Expressionismus besuchen, aber es klingt so, als wenn du damit anfangen wolltest, deine eigene Sprache zu finden.

RA – Yes.

RA – Ja.

MG – Was that accepted at your school?

MG – Wurde das an deiner Schule akzeptiert?

RA – No, unfortunately my experience is that art schools only like it if the student finds her/his own voice by THEIR influential guidance. Meaning artistic individualization was not welcomed. I quit the NY Studio School after the first semester, but I didn't want to go back to the Hungarian Academy either, so I had to figure out my living situation to survive in the city, along with how to be part of the art community in NYC where I felt I belonged more than I did in the Hungarian art scene.

RA – Nein, leider ist meine Erfahrung, dass die Kunsthochschulen nur mögen, wenn der Student/in seine eigene Sprache durch deren Einflussnahme findet. Eigene künstlerische Individualisierung war hier nicht willkommen. Ich gab die NY Studio School nach einem Semester auf, aber nicht, um an die ungarische Akademie zurück zu gehen. So musste ich meine Lebenssituation neu ausrichten, um in der City zu überleben, aber auch Teil der Kunstcommunity in NYC zu sein, zu der ich mich mehr dazugehörig fühlte als zur ungarischen Szene.

MG – I'm struck by the bravery of the entire operation. First of all, a woman going to art school at that time when women were not really getting their due. To me that seems extremely brave. And then coming to New York. And then doing your own thing.

MG – Der Mut bei dem ganzen Unterfangen bewegt mich. Zum einen geht eine Frau zur Kunstschule in einer Zeit, als Frauen nicht wirklich ihre beteiligt wurden – für mich erscheint das sehr wacker – und dann zum anderen nach New York zu kommen, um das eigene Ding zu machen.

Rita Ackermann, *We Mastered the Life of Doing Nothing....*, 1994, Acrylic on canvas, 86.4 x 182,9 cm / 34 x 72 inches, © Rita Ackermann. Courtesy the artist and Hauser & Wirth, Photo: Thomas Barratt

RA - Art school - that's true...although the Hungarian Art Academy accepted a fair amount of women since the master diploma meant a teaching profession rather than an art career. There was no art market developed yet. Still thousands of young people were applying for 50 places in the painting department because there was only one Art Academy in the country. There were people who applied 11 times. I felt really blessed and lucky that I got accepted the second time and not immediately after High School. In such a short time in my early 20's, one dream after the other came true and I abandoned both of them. Leaving behind my studies in Budapest for a painting semester in NYC and dropping out from both in one year, I don't know what I was thinking...maybe I wasn't thinking. It was traumatic for my parents. This all happened in 1992.

RA – Kunstschule, das ist wahr...obwohl die ungarische Kunstakademie akzeptierte einen fairen Anteil an Frauen seit das Masterdiplom eine Lehrtätigkeit bedeutete im Gegensatz zur Kunstkarriere.

Es gab noch keinen entwickelten Kunstmarkt. Tausende junger Leute bewarben sich auf 50 Plätze bei der Abteilung für Malerei, weil es nur eine Kunstakademie im Land gab. Es gab Leute, die sich 11mal bewarben. Ich fühlte mich wirklich gesegnet und glücklich, dass ich beim zweiten Mal angenommen wurde, nicht sofort nach der Oberschule. In solch kurzer Zeit in meinen frühen 20ern wurde ein Traum nach dem anderen wahr und bin doch diesem nicht gefolgt. Ich habe meine Studien in Budapest gegen ein Malerei-Semester in NYC getauscht und beides innerhalb eines Jahres aufgegeben. Ich weiß nicht, was ich dachte – vielleicht dachte ich auch nichts. Es war traumatisch für meine Eltern. Das passierte alles 1992.

MG – I remember those years.

MG – Ich erinnere mich an jene Jahre.

RA – It was such an amazing time in New York, and I did not even see most of it. I just felt the energy. I felt that in Hungary I had very little space to move; the space is not big enough to move around, it felt claustrophobic. I got to New York and I felt, “Ah, perfect. I'm in my place because there are just incredible, infinite possibilities here. I can do this. I can do that.” That feeling was incredible. That's how things slowly started happening, because I didn't mind not having a studio, I worked small in my diaries. I had three restaurant jobs which was fascinating to me because I never really had to interact with strangers in my life before.. I just loved meeting with people and loved waitressing jobs. Back then something crazy would happen each night. It was that mad downtown drug and music scene with the jazz musicians coming from Harlem. I worked in a tiny artsy cafe on 6th Street. The owner/singer had an incredible voice. All the Harlem jazz musicians would come down to play with her every Sunday. She was on drugs. Her husband, an Egyptian chef, was on drugs too - the whole band was on drugs. I had no idea what it meant to be on drugs, on heroin or on uppers. Completely oblivious to the scene like Eszter was in Jarmush's “Stranger Than Paradise”. I was a beyond-naïve waitress and that was amusing.

RA – Es war eine so spannende Zeit in New York, dass ich das meiste davon noch gar nicht gesehen habe. Ich spürte die Energie und merkte, dass ich in Ungarn nur geringe Bewegungsmöglichkeiten hatte. Dort gibt es nicht genügend Raum, um sich umzutun und es hat etwas Klaustrophobisches. Ich kam nach New York und spürte ‘Ah, perfekt. Ich bin an meinem Ort, weil es hier unglaubliche und unendliche Möglichkeiten gibt und ich dies und jenes machen kann.’ Das war ein unglaubliches Gefühl, als Dinge langsam begannen zu passieren und es mich nicht kümmerte, kein Atelier zu haben, und ich an meinen kleinen Terminen arbeitete. Ich hatte drei Restaurantjobs, die für mich faszinierend waren, weil ich niemals zuvor mit Fremden in meinem vorherigen Leben zu tun hatte. Ich mochte es einfach, Leuten zu begegnen und mochte Kellnerjobs.

Damals konnte jede Nacht etwas Verrücktes passieren. Da war jene irrwitzige Drogen- und Musikszene Downtown mit den Jazzmusikern aus Harlem. Ich arbeitete in einem kleinen Artsy Cafe in der 6th Street. Die Besitzerin und Sängerin hatte eine unglaubliche Stimme. Die ganzen Harlemer Jazzmusiker kamen, um mit ihr jeden Sonntag zu spielen. Sie war auf Drogen und ihr Ehemann, ein ägyptischer Koch, ebenfalls – die ganze Band war auf Drogen. Ich hatte keine Ahnung, was es heißt, auf Drogen, Heroin oder Uppers zu sein und war vollständig von der Szene abgekehrt wie Eszter in Jarmush's "Stranger in Paradise". Ich war eine Kellnerin, abgewandt und naiv und das war lustig.

MG – I can't decide – should we talk about your early development and how you got to this point or should we talk about your incredible show, currently up at Hauser & Wirth in New York City?

MG - Ich weiß jetzt nicht, ob wir über deine frühere Entwicklung und wie du zu diesem jetzigen Punkt gekommen bist oder deine unglaubliche gegenwärtige Ausstellung bei Hauser & Wirth in New York City sprechen sollen?

RA- Pat Steir, my great painter friend told me, "You get famous three times in your life. I was three times discovered – twice forgotten, so far...for you, Rita this is your second time."

Around '89 or '90 I saw a picture of Pat, taken from behind, throwing paint onto a giant black canvas in Vogue or Flash Art Magazine. She was working on one of her beautiful waterfalls paintings. I thought to myself, 'Aha!' that's the woman I want to be! Free and fearless with a thrown away elegance in action on a huge picture. Suddenly, I had a female idol... I think it was 2016 at a Larry Bell exhibition at Hauser & Wirth in NY when I first met Pat. I ran up to her and maybe even hugged her and said, "You are a reason why I became a painter. Your picture in a magazine, 25 years ago, made me realize that it was possible for a woman to paint without the fear and concerns that she was a woman." I went to her studio and saw those waterfall paintings in real, and saw what incredible force she still was in her 70s'. Last year she had a show at the Hirshhorn Museum and the new works, the Color Charts, were next level. She remains a true inspiration for me... Last week she came to my Opening and said, "You paint beautiful pictures."

RA – Pat Steir, meine große Malerfreundin, erzählte mir "Du wirst dreimal in deinem Leben berühmt. Ich wurde dreimal entdeckt, zweimal vergessen – bis jetzt...für dich, Rita, ist es dein zweites Mal."

Um 89 oder 90 sah ich in der Vogue oder im Flash Art Magazine ein Bild von Pat – von hinten aufgenommen – welche Farbe auf ein riesiges schwarzes Gemälde warf. Sie arbeitet an einem ihrer wunderschönen Wasserfall-Gemälde. Ich dachte bei mir 'Aha, das ist die Frau, die du sein willst, frei und furchtlos mit einer Thrown Away-Eleganz in Aktion auf einem riesigen Bild.' Plötzlich hatte ich ein weibliches Idol. Ich glaube, es war 2016 auf einer Larry Bell-Ausstellung bei Hauser & Wirth in NY,

als ich Pat das erste Mal traf. Ich lief zu ihr rüber und vielleicht umarmte ich sie sogar und sagte: "Du bist der Grund, warum ich eine Malerin wurde. Dein Bild in einem Magazin vor 25 Jahren machte mir klar, dass dies möglich war für eine Frau, ohne Angst und Zweifel darüber, dass sie eine Frau war."

Ich ging zu ihrem Atelier und sah jene Wasserfall-Gemälde real und welch' unglaubliche Stärke sie mit ihren 70ern noch hatte.

Letztes Jahr hatte sie eine Ausstellung im Hirshhorn Museum und die neuen Arbeiten – die Color Charts – waren das nächste Level. Für mich bleibt sie eine wahre Inspiration...Letzte Woche kam sie zu meiner Eröffnung und sagte: "Du malst wunderschöne Bilder."

MG – The opening was electric.

MG – Die Eröffnung war elektrisierend.

RA – It was electric, wasn't it. There was such a high energy there. I felt a natural high – I didn't have a sip of anything– I wanted to go through the experience very sober. I was high as a kite just from the energy of genuine enthusiasm, from the many friends who came out and said hi. I was really ready to show this body of work because it meant a moment of harmony in my many styles of making a picture. I have accepted the flow of deliverance and every direction the painting wanted to take to get there. I was just listening to it very carefully and patiently and making sure I'm present for when those messages arrive. Such as, what is the next step to make a picture alive? I'm done with making angry and ugly paintings, at least for a while. I wanted to remove my personal mission of pushing boundaries or upsetting anyone.

I thought a lot of Guston's early whimsical abstractions, like the "White Painting", and how he got fed up by the attitude of his times and the mannerism of Abstract Expressionism. He was always painfully true to his work and himself. Therefore after his mystical expressionism, he had to make paintings to upset everybody, even his best friends. Questioning oneself why to make another living object is important and especially so during times when entertainment and mannerisms are enhancing art production.

We have got to watch out for a deluge of garbage and graphic/interior design art. I can't help but notice that some artists are striving to extend themselves into the future by producing works without human touch...annihilating emotions and feelings by manipulating the computer to produce a dead object – producing soulless paintings to finance futuristic science projects. I might sound like a purist, but I believe there is an urgency for art which represents the human soul and it's emotions, crystal clear and brutally.

RA – Nicht wahr, es war elektrisierend. Es war dort eine so große Energie und ich spürte bei mir ein richtiges Hoch und hatte nicht einen einzigen kleinen Schluck von irgendetwas, weil ich mich sehr bewusst dieser Erfahrung aussetzen wollte. Ich war wie ein Papierdrache, ganz oben und richtig enthusiastisch durch die vielen Freunde, die herauskamen und Hi sagten. Ich war wirklich reif dafür, dieses Gesamtwerk zu zeigen, weil es einen Moment von Harmonie gab bei meinen sonst so unterschiedlichen Malereistilen. Ich nahm den Flow der Befreiung und Hinwendung an, welche die Malerei dorthin nehmen wollte.

Ich war offen dafür und sehr bedacht und geduldig, um sicher zu sein, dass ich da bin, wenn jene Signale ankommen. Genauso wie die Frage, welches der nächste Schritt sein kann, um ein Bild zum Leben zu erwecken.

Zumindest für eine Weile habe ich ärgerliche und hässliche Bilder gemacht. Ich wollte meine persönliche Mission, mich noch mehr abzugrenzen und irgendjemanden aus der Fassung zu bringen, rückgängig machen.

Ich dachte oft an Guston's frühe skurrile Abstraktionen wie die "White Painting" und wie er genug von den Attitüden seiner Zeit und dem Manierismus des abstrakten Expressionismus hatte. Er war immer schmerzlich wahrhaftig sich selbst und seinem Werk gegenüber. Von daher musste er nach seinem mystischen Expressionismus Gemälde machen, die jeden vor den Kopf stießen, sogar seine besten Freunde.

Sich selbst fragend, warum noch weitere Objekte machen, ist deshalb wichtig und besonders dann während einer Zeit, wenn Unterhaltung und Manierismus die Kunstproduktion steigen lassen.

Wir müssen auf die Überschwemmung mit Kunst- und Grafikmüll achtgeben. Ich kann mir nicht helfen, aber muss feststellen, das einige Künstler/innen danach streben, in die Zukunft hinein durch die Produktion von Arbeiten ohne menschlichen Bezug, Ausschaltung von Emotionen und Gefühlen durch Manipulation des Computers, tote Objekte und seelenlose Malereien zu schaffen wegen futuristischer wissenschaftlicher Projekte. Ich mag wie ein Purist erscheinen, aber ich glaube, es gibt eine Dringlichkeit nach einer Kunst, die die menschliche Seele mit ihren Emotionen repräsentiert, glasklar und rabiat.

Rita Ackermann, *Mama, White Painting*, 2019, Oil, china marker, and pigment on canvas, 195.6 x 279.9 cm / 77 x 110 1/4 inches, 201.3 x 285.4 x 6 cm / 79 1/4 x 112 3/8 x 2 3/8 inches (framed), © Rita Ackermann. Courtesy the artist and Hauser & Wirth, Photo: Thomas Barratt

Why is there that exuberant cleansing feeling of innocence when one stands in front of a Van Gogh painting? I must keep thinking of the answer when I paint...

Warum gibt es dieses übermäßig läuternde Gefühl von Unschuld, wenn jemand vor einem van Gogh-Gemälde steht? Ich muss über Antworten nachdenken, wenn ich male...

MG – At the opening, I overheard many conversations, including speculation about your influences including mentions of Cy Twombly, Monet, de Kooning and even Spanish influence. How much of that do you respond to?

MG – Bei der Eröffnung hörte ich zufällig bei einigen Gesprächen Spekulationen über Beeinflussungen auf dich und dabei das Erwähnen von Cy Twombly, Monet, de Kooning und sogar über spanischen Einfluss.

RA – Every artists whom I strongly felt inspired by, their influences are in my work. I believe, a newly made contemporary artwork is contemporary because it consists of all the works that preceded its existence, meaning it has digested the entire art history. I like to go to visit paintings at the Met – just to say hi to an old friend, keep the conversation going.

RA – Jeder Künstler/in, durch den/die ich mich nachhaltig inspiriert fühlte, hat Einflüsse auf mein Werk. Ich glaube, ein gerade erst gemachtes gegenwärtiges Kunstwerk ist deshalb Gegenwart, weil es aus all den Arbeiten besteht, die existentiell vorausgegangen sind, meint, dass es die ganze Kunstgeschichte in sich trägt.

MG – Another thing that was said to me at the opening is that my friend felt the pleasure in the making of these painting. She said there was no pain in their creation. How do you respond to that? Is that true?

MG – Etwas, was mir noch gesagt wurde bei der Eröffnung ist das meiner Freundin, dass sie das Vergnügen bei der Herstellung dieser Malerei spüre. Sie sagte, dass es hierbei keine Mühe gegeben haben müsse.

Was erwidert du auf sowas? Stimmt das?

RA – Yes, these paintings were a great pleasure to paint. I find pleasure in using my hands directly with the paint, I love working with hands when I draw and watch what comes through it. I draw with both hands...the right is sophisticated the left is the brut...It interests me what comes through the hand when I don't have an idea in my head. What is that? I don't know and I should never know. I must stay humbled to be able to receive.

I admire so much conductors who deliver music through their gestures and composers who can hear the music inside and translate it into notes.

Where do all these mad skills come from – and how can they be meaningful to others?

RA – Ja, diese Malereien zu machen waren ein großes Vergnügen. Ich fand Gefallen daran, meine Hände beim Malen direkt zu gebrauchen und liebe es auch, mit den Händen zu arbeiten, wenn ich zeichne und dabei beobachte, was dabei herauskommt. Ich zeichne mit beiden Händen...die rechte Hand ist sophisticated, die linke bleibt trocken...Es interessiert mich, was über die Hand rauskommt, wenn ich keine Idee im Kopf habe. Was ist es? Ich weiß es nicht und soll es nicht wissen. Ich muss bescheiden bleiben, um fähig zu bleiben, etwas zu empfangen .

Ich bewundere sehr Dirigenten, die Musik erzeugen durch ihre Gestiken und Komponisten, die Musik von innen hören und dies in Noten übersetzen.

Wo kommen all die schlechten Fähigkeiten her und wie können diese für andere so bedeutungsvoll sein?

MG – Creativity is a mystery.
MG – Kreativität ist ein Mysterium.

RA – It's a mystery. So good that there are no answers.
RA – Es ist ein Mysterium und so gut, dass es keine Antworten gibt.

MG – Your daughter, who works in your studio alongside you some days, says you start on the floor and draw the beginning drawings and then it's all about the hands. And she says it's almost as if you aren't painting. You'll go and smear some paint and...

MG – Deine Tochter, die einige Tage mit dir zusammen im Atelier arbeitet, sagt, du startest draußen auf dem Flur mit dem Beginn der Anfangszeichnung und dann geht es mit den Händen weiter. Und sie sagt, es ist fast so, als wenn du nicht malen würdest. Du machst weiter und schmierst einige Farbe und...

RA – She is a great companion! She also said a funny thing, "You know guys, I never see my mom work. She's always in the studio, but I feel like I rarely see her actually paint." It's kind of true, most of the time when she is there I'm just looking and wondering...She projects her childhood collages on canvas and paints them with a meticulous realism style. She works slowly and without intermission, focusing on getting the picture from A to B. Meanwhile I'm just shuffling things around, waiting for something to happen...Sometimes days go by where I don't do anything, just looking, drawing or observing and hoping something comes up. And then there are days when I happen to be in the right place at the right time, without any particular plans, and suddenly boom, they come as they are.

RA- Sie ein großartiger Kompanion! Sie sagte auch mal was Lustiges "Wisst ihr, ich sehe nie meine Mutter arbeiten. Sie ist immer im Atelier, aber mir erscheint es so, als sähe ich selten neue Malerei."

Da ist was dran, denn die meiste Zeit, wenn sie da ist, schaue ich mich erstaunt um...Sie überträgt ihre Kindheitscollagen auf die Leinwand und malt sie dabei in einem akribisch realistischen Stil. Sie arbeitet langsam und ohne Unterbrechung, fokussiert darauf, das Bild von A nach B zu entwickeln.

In der Zwischenzeit schleppe ich Dinge hin und her und warte, dass etwas passiert...Manchmal gehen Tage vorbei, an denen ich nichts tue und nur rumschaue, zeichne und beobachte in der Hoffnung, dass irgendetwas passiert. Und dann gibt es Tage, dass ich am richtigen Platz zur richtigen Zeit bin, ohne besondere Pläne zu haben, aber plötzlich 'Bumm' sind diese da.

MG – There is so much faith in that process.
MG – Es gibt so viel Vertrauen in diesem Prozess.

RA – Yes, faith is the right word.
RA – Ja, Vertrauen ist das richtige Wort.

MG – Your daughter is an artist and your husband is an artist. Do you cross contaminate? Do you have an influence on one another through the work or is it very separate?

MG – Deine Tochter ist eine Künstlerin und dein Ehemann ist ein Künstler. "Kontaminiert" ihr euch nicht gegenseitig? Gibt es einen gegenseitigen Einfluss über die Arbeit oder bleibt jeder für sich?

RA – I think Daniel influences my work immensely and it is the same for him. It's a very Yin and Yang type of harmony we have with each other. We have immaculate respect for each other. He deals with such large visions and for long they must be contained all in the head. Some of his works take years of preparation until the material is thoroughly understood and the method has been found for the execution. He is one of the most considerate minimalist artist I have ever heard of. He is one of the very few artists I truly admire, a great original with humility.

RA – Ich glaube, Daniel beeinflusst meine Arbeit sehr und das gilt umgekehrt auch. Es ist sehr eine Art von Yin und Yang-Harmonie, die wir miteinander haben. Wir haben großen Respekt voreinander.

Er ist beschäftigt mit großen Visionen, die für länger im Kopt verweilen. Einige seiner Arbeiten dauern Jahre der Vorbereitung bis das Material völlig verstanden und das Verfahren für die Ausführung gefunden worden ist. Er ist einer der bedachtsamsten Minimalkünstler, von denen ich je gehört habe und einer der sehr wenigen Künstler, die ich wirklich bewundere in seiner großen Ursprünglichkeit und Bescheidenheit.

I'm the opposite when it comes to making art, I can't hold things in. My hands must get dirty with paint everyday in order to feel like I'm getting somewhere.

Ich bin das Gegenteil, wenn es um das Kunstmachen geht, weil ich nicht Dinge zurückhalten kann. Meine Hände müssen jeden Tag schmutzig von Farbe sein, damit ich spüre, irgendwo hinzugelangen.

MG – I would be more like you.

MG – Ich würde lieber wie du sein.

RA – Yeah, every day you do your thing.

RA – Ja, jeden Tag macht man sein Ding.

MG – Would you say your social life is primarily related to your work?

MG – Würdest du sagen, dass sich dein Sozialleben in erster Linie auf deine Arbeit bezieht?

RA – Not anymore. But in the 90's there were a lot of social interaction through the arts. Everything had to go through direct interactions and get together... It was through the snail mail that you sent images, or through fax. I have a great fax art collection. In these days I feel my social life is not much different than it was in the 90's because I've stuck to old school communication, meaning I don't have social media and prefer keeping in touch with friends in person instead of sharing my social or personal life with a very public and large platform of friends. How great that you and I are sitting here at the Carlyle sipping on our martinis and nobody needs to know about it immediately but in a month it'll be an interview with pictures and you and I can keep deepening our friendship over numerous martini sessions.

RA- Nicht mehr. Aber in den 90ern gab es eine Menge sozialer Interaktionen über die Kunst. Alles ging über direkte Interaktionen und gemeinsames Zusammenkommen...Es lief über die Schneckenpost oder über FAX, wenn du Images geschickt hast. Ich habe eine große FAX-Kunstsammlung. In diesen Tagen merke ich, dass mein Sozialleben nicht viel anders ist als in 90ern, weil ich stecken geblieben bin in der Kommunikation der alten Schule, was bedeutet, dass ich keine Sozialen Medien benutze und bevorzuge von daher, persönlichen Kontakt zu meinen Freunden zu pflegen, anstatt mein soziales oder persönliches Leben mit einer sehr öffentlichen und großen Plattform von Freunden zu teilen. Wie toll es ist, wie du und ich hier im Carlyle sitzen und uns ein Schlückchen Martini genehmigen und niemand es gleich wissen muss, aber in einem Monat daraus ein Interview mit Bildern wird und du und ich unsere Freundschaft weiter vertiefen können über zahlreiche Martini-Sessions.

MG – Your work is very self consciously not about identity politics. A lot of women artists' work is about being a woman. I almost want to say your work is very physical, in a way. Not action painting, but very physical. Do you have any thoughts on that?

MG – Du bist dir deiner Arbeit sehr bewusst, nicht aber in politischer Hinsicht. Eine Menge Arbeiten von Künstlerinnen beziehen sich auf das Frausein und ich möchte geradezu sagen, dass deine Arbeit in gewisser Hinsicht sehr physisch ist, keine Aktionsmalerei, aber trotzdem sehr physisch.

Rita Ackermann, New York 2020, Photo: Marsha Gordon

RA – Maybe because I don't really relate to and never did engaged with the capital feminism. In fact, the reason might be because I grew up in a very gender equal society behind the iron curtain. There were female bosses and even in my family my mother ran the show and worked and earned equal salary. In my early work, in the '90's what might be misunderstood as feminism was simply the interest of femininity...on the Anna Karina in Godard's Viva Sa Vie – enigmatic female figures who don't fight or scream but whisper to be heard. Everybody needs to be heard, especially the vulnerable.

Females are built more fragile but I see that as an advantage not as a comparison. There was a title of a drawing/collage I made around that time. "If you listen carefully I will show you how to dance..." I'm not interested in playing games or seduction, I am interested in honesty and directness in communication via a graceful deliverance that can be measured as integrity- otherwise it is a waste of time. On the contrary, when a woman manipulates with her sensuality or uses her sexual power as a feminist propaganda, they lose their enigmatic nature to serve a particular agenda. When I felt that my work was suddenly trapped by the interpretation of feminism or anti-feminist behavior, my art being discussed and judged by criticism or curatorial studies in a category I had no relation to - I felt my work is on the outside of all these conversations. It has nothing to do with gender, nothing to do with the climates of perpetually changing political views or agendas. I never wanted to support any cause with my art beside excavating the ecstatic truth. I stole that expression 'ecstatic truth' from Herzog because he is the truest and most accurate living artist of our times.

RA – Vielleicht deswegen, weil ich keinen Bezug und nie Engagement gegenüber dem kapitalistischen Feminismus gezeigt habe. In der Tat könnte der Grund sein, weil ich in einer sehr gleichgestellten Gesellschaft hinter dem eisernen Vorhang aufwuchs. Es gab weibliche Chefs und sogar in meiner Familie stand meine Mutter im Vordergrund und arbeitete und verdiente gleiches Geld. In meinem frühen Werk in den 90ern könnte missverstanden worden sein, dass Feminismus einfach nur verwechselt wurde mit Weiblichkeit. In "Anna Karina" in Godard's "Viva Sa Vie" sind es hintergründige weibliche Figuren, die nicht kämpfen oder kreischen, sondern, um gehört zu werden, flüstern.

Jeder möchte gehört werden, besonders die Verletzbaren.

Frauen sind fragiler strukturiert, aber sehe das als einen Vorteil an, aber nicht im vergleichenden Sinne. Es gab den Titel für eine Zeichnung (Collage), die ich um jene Zeit gemacht habe, der hieß "Wenn du sorgfältig zuhörst, zeige ich dir, wie man tanzt". Ich bin nicht daran interessiert, Spielchen zu spielen oder jemanden heraus zu locken,, sondern aufrichtig und direkt zu kommunizieren über eine taktvolle Ehrlichkeit, was man auch als Integrität bezeichnen kann; sonst ist es vertane Zeit. Der Gegensatz dazu ist, wenn ein Frau mit ihrer Sinnlichkeit versucht zu manipulieren oder ihr sexuelles Starksein zur femininen Propaganda nutzt, dabei aber ihre rätselhafte Natur, die in einem besonderen Bestimmtheit liegt, verliert.

Als ich merkte, dass meine Arbeit sich plötzlich verding in einer Feminismus-Interpretation oder eines Antifeministinnen-Gebarens, meine Kunst diskutiert und beurteilt wurde durch die Kritik oder kuratorischen Studien im Hinblick von Kategorien, zu der ich keinen Bezug hatte, fühlte ich, dass mein Werk außerhalb all dieser Konversationen liegt. Dieses hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, nichts mit dem Klima fortwährender politischer Einstellungen oder Agendas.

Ich möchte niemals Sachen mit meiner Kunst unterstützen, die außerhalb einer ekstatischen Wahrheit daherkommen. Ich habe den Ausdruck 'ecstatic truth' Herzog entwendet, weil er der wahrhaftigste und sorgsamste lebende Künstler unserer Zeit ist.

It might be that we are living through a time when our society needs a break from the constant flow of information to seek power and justice. Art should be taking you to the inner chronicles where people could again connect to their imagination..To someplace where you are able to separate from the traumas of life, where you have a window to another realism. Art that doesn't just document our times by producing dead soulless images to intimidate and fool its audience. Collectors who buy art to flex their influence over the breathless art industry eventually will cause the burst of this overblown bubble.

Art can not be made under external demand because it has an entirely different timing than the market. There's been an overflow of artworks being made in this very moment which I consider sheer garbage. Not even interior design to decorate houses, but simply made to be a lifeless bricolage of materials striving to justify their existence.

Es könnte sein, dass wir in einer Zeit leben, wo unsere Gesellschaft eine Pause braucht vom dauernden Informationsfluss, um Kraft und Richtiges zu finden. Kunst sollte dich zu einer inneren Chronik führen, in der Leute wieder zu ihrer Imagination finden...anderswo hin, wo man sich von den Traumata des Lebens separieren kann und man ein Fenster findet zu einer anderen Realität und einer Kunst, die nicht unsere Zeiten dadurch dokumentiert, dass sie tote seelenlose Bilder produziert, um ihr Publikum einzuschüchtern und zu täuschen. Sammler, die Kunst kaufen, um ihren Einfluss zu dynamisieren in einer sich außer Atem befindlichen Kunstindustrie könnten eventuell das Platzen dieser übergroßen Blase verursachen. Kunst kann nicht entstehen aufgrund einer Nachfrage von außen, weil die Kunst ein gänzlich anderes Timing als der Markt hat. Es hat eine Überflutung von Kunstwerken gegeben in dieser besonderen Zeit, die ich als reinen Abfall betrachte. Nicht einmal geeignet als Raumgestaltung, um Häuser zu dekorieren, aber als einfach nur leblose Bastelei mit Materialien, danach strebend, ihre Existenz nachzuweisen.

I believe that every single piece of art must survive the trauma of its birth. What I mean is that if a painting doesn't go through a phase in its making when only a string of hair separates it from being destroyed, it might never come to existence... A painting fights for itself to be alive and if it doesn't then it doesn't have the ability to convey the harmony of life and death. Just as it happened to the painting "Soutine's Plate of Fire" that you own...

Ich glaube, dass jedes einzelne Kunstwerk das Trauma seiner Geburt überleben muss. Was ich meine ist, dass, wenn ein Gemälde nicht durch eine Phase der Entstehung geht und hierbei nicht um Haarbreite davon entfernt ist, "zerstört" zu werden, wird es nicht existieren können. Ein Gemälde kämpft für sich selbst, um "am Leben" zu bleiben und wenn nicht, hat es nicht die Fähigkeit, die Harmonie von Leben und Tod zu vermitteln, so wie es durch das Gemälde "Soutine's Plate of Fire" geschieht, das dir gehört...

MG – I feel that there are so many layer to that painting.

MG – Ich spüre, das es so viele Ebenen in diesem Gemälde gibt.

RA – Layers that even I don't have understanding to them...it can take years to see.

RA – Ebenen, die ich sogar selbst noch nicht begriffen habe; es kann Jahre dauern bis dahin.

MG – It's getting noisy here, so are there any other questions I should touch on or should we shut the tape off now?

MG – Es wird laut hier. Gibt es noch irgendwelche andere Fragen, die ich stellen sollte oder sollen wir das Tape abstellen?

RA – Let's go up to visit Scott...

RA – Lass' uns gehen, um Scott zu besuchen...

★