

Smoking Self Öl auf Leinwand / Oil on canvas, 50 x 40 cm, 1981

Freed is the stork

by Peter Backhaus

Electrodes are used
to control cats in cages.
The fur on your body
testifies to ignorance.

My head is spinning
My temple is ticking
My feet are stomping.

A queue.
In a room
People are sitting
With bread rolls.

A cat on the move.
Animals on the move.
The stork is freed,
When the weather is bearable
Poverty comes out in the open.

Red plastic jacket in the fold
Is at high stakes.
My arms are dry
And my toenails are off.

Someone snatches a newspaper
And sits down easily
In a plastic café
In a city
With plastic cutlery
On a tray.

Self Öl auf Leinwand / Oil on canvas, 40 x 30 cm, 1977

Self Öl auf Leinwand / Oil on canvas, 40 x 30 cm, 1976

Toter Kamerad 1

Peter Backhaus malte *Dead Comrade 1* im Jahr 1978, im Alter von 31 Jahren. Es zeigt das Porträt eines Menschen, dessen Freund (Kamerad) tot neben ihm liegt. Der Lebende sitzt, in tiefes Nachdenken versunken. Die unregelmäßigen Pinselstriche in verschiedenen Farben deuten auf Kriegszeiten hin, obwohl das ärmellose Hemd der lebenden Figur dies nicht unmittelbar unterstützt.

In *Dead Comrade 1* verwendet Backhaus eine außergewöhnlich heftige, geradezu gewaltsame Pinselführung, um ein Gefühl emotionaler Zerrissenheit zu erzeugen. Das Werk ist eine Komposition aus verschiedenen Farbtönen – Blau- und Violettnuancen mit markanten Akzenten von Rosa und Weiß. Das Ergebnis ist eine Atmosphäre, die zugleich schattenhaft und energiegeladen wirkt. Der Lichteinfall auf die Gesichter und die nach vorn gebeugte Haltung der rechten Figur erzeugen ein Gefühl von Erschöpfung oder gar Tod. Die wirbelnden Linien und Farben des Hintergrunds vermitteln Abstraktion und Unruhe – sie können das chaotische Klima des Krieges, die Gewalt der Umgebung oder den inneren Konflikt der lebenden Figur ausdrücken, die von widersprüchlichen Gedanken und Emotionen bedrängt wird.

Der Maler arbeitet mit Impasto, also mit dicker, pastoser Farbauftragung, als male er Emotionen und Gefühle direkt in die Struktur der Leinwand hinein. Die Dichte

Dead Comrade 1

by Dr. Sohrab Tavousi

Backhaus painted *Dead Comrade 1* in 1978 at the age of 31. It is the portrait of a person whose friend (comrade) lies down dead beside him. The living man is sitting, deeply in thought. The irregular strokes of different colors suggest war time, while the sleeveless shirt of the living person does not support this.

In *Dead Comrade 1*, Backhaus has used an extraordinarily violent style of brushwork to make a sense of emotional conflict. The artwork is a combination of different colors including types of blues and purples, with some distinguished touches of pink and white; the result makes an atmosphere which is shadowy yet energetic. How the ray of light falls on the figures' faces, and the hunched posture of the right figure create a sense of fatigue or even death. Swirling lines and colors of the background give a sense of abstractness and turbulence. This can represent the chaotic atmosphere of war, the violence of the environment, or the internal conflict of the living figure, being under the assault of different thoughts and emotions.

The painter has used impasto, thick painting, as if he is painting emotions and feelings in the texture of the canvas. Density of his feelings is represented through the thickness of the paint. Because of the masterful use of different heterogeneous colors, the artwork is so alive that one feels the artist has poured emotions, not the colors, on the canvas.

Dead Comrade 1 Öl auf Leinwand / Oil on canvas, 117 x 130 cm, 1978

seiner Empfindungen spiegelt sich in der Dichte der Farbe wider. Durch den meisterhaften Einsatz nuancenreicher Farbtöne wirkt das Werk so lebendig, dass man den Eindruck hat, der Künstler habe nicht Farben, sondern Gefühle auf die Leinwand gegossen. Die charakteristische Pinselführung, die Farbkombinationen und das Thema des Todes erzeugen zusammen eine kraftvolle emotionale Wirkung. *Dead Comrade 1* vermittelt Gefühle von Trauer, Verlust, Müdigkeit und sogar Verzweiflung. Diese Form des

The certain way of using brushstroke, the combination of colors, combined with the theme of death create a powerful atmosphere of emotional impact. *Dead Comrade 1* conveys feelings of sorrow, loss, weariness, and even despair. This type of emotional expression is a direct way of sending a psychological message.

The previous chapter explored the parallels between Heidegger's philosophical concepts and the ideas found in Backhaus's works. Now, we face an artwork

emotionalen Ausdrucks ist ein direkter Weg, eine psychologische Botschaft zu übermitteln.

Das vorangegangene Kapitel untersuchte die Parallelen zwischen Heideggers philosophischen Konzepten und den in Backhaus' Werken enthaltenen Ideen. Nun begegnen wir einem Kunstwerk, das den Tod thematisiert – ein Begriff, den Heidegger, wie bereits erwähnt, umfassend analysiert hat. Daher lässt sich *Dead Comrade 1* nicht verstehen, ohne Heideggers Definition des Todes einzubeziehen.

Heidegger geht davon aus, dass unsere Bewusstheit über die eigene Sterblichkeit grundlegend für unser Verständnis der menschlichen Existenz ist. Das Akzeptieren unseres Sein-zum-Tode ermöglicht es uns, wirklich zu leben und Verantwortung für unser Dasein zu übernehmen. *Dead Comrade 1*, das unmissverständlich das Thema Tod behandelt, veranschaulicht diese Sichtweise.

Heidegger verknüpft das Bewusstsein des Todes mit dem Begriff der Angst (im Sinne von existenzieller Furcht oder Beklemmung). Diese Angst entsteht in uns, wenn wir der Nichtigkeit des Seins begegnen. Wir sehen uns der Leere des Daseins gegenüber, erkennen die Bedrohlichkeit unseres Lebens und lernen, in diesem Nichts zu existieren. Das Leben ist, nach Heidegger, von Grund

entitled 'death' and Heidegger discussed this concept plentifully as mentioned. Therefore, *Dead Comrade 1* cannot be understood without investigating the effect of Heidegger's definition of death.

Heidegger's idea is that we are aware of our mortality, and this is fundamental to our understanding of the position we possess as a human in this existence. He believes that accepting our "being-towards-death" allows us to live and to take ownership of our lives. *Dead Comrade 1*, which clearly depicts the theme of death, is expressing this reading of death.

Heidegger believes that our awareness of death is related to the concept of *angst* (meaning dread), this concept, as mentioned, is created within us when we face the nothingness of life. We face the nothingness of being and then we understand how dreadful our life is, and then we can live in this void. Our life is dreadful, according to Heidegger, because the shadow of death always awaits us. Heidegger considers this anxiety to be a positive force that can push us towards authentic existence.

In my reading, the swirling brushwork of the painting is a way to show this angst. The presence of death (dead body) creates the feeling of angst, and the painter paints this dread by shaking swirling brushstrokes. *Dead Comrade 1* can be seen as a visual expression of the Heidegger's philosophy

auf „schrecklich“, weil der Schatten des Todes uns stets begleitet. Doch diese Angst ist keine bloße Schwäche, sondern eine positive Kraft, die uns zu einem authentischen Dasein drängen kann.

In meiner Deutung sind die wirbelnden Pinselstriche des Gemäldes ein Mittel, diese Angst darzustellen. Die Präsenz des Todes (des toten Körpers) erzeugt ein Gefühl von Beklemmung, und der Maler bringt diese innere Erschütterung mit zitternden, kreisenden Bewegungen des Pinsels zum Ausdruck. *Dead Comrade 1* kann somit als visuelle Verkörperung von Heideggers Philosophie des Todes verstanden werden. Das Werk konfrontiert uns mit der eigenen Sterblichkeit – oder mit ihrem Schatten – und zwingt uns, die Angst zu spüren, die aus der Erkenntnis des unausweichlichen Endes entsteht. Genau dadurch werden wir angehalten, bewusster, wahrhaftiger und bedeutungsvoller zu leben, während der Tod stets in unserer Nähe bleibt.

Zusammenfassend ist *Dead Comrade 1* ein schmerzliches Zeugnis von Verlust, Angst und den menschlichen Kosten des Konflikts. Es ist eine meisterhafte Darstellung von Beklemmung unter dem Schatten des Todes – jener einzigen Bedingung, die dem Leben seinen Sinn verleiht.

of death. It makes us face our own death, or the shadow of it, so we can deal with the anxiety that comes from this awareness that we will die, and that is why we will try to live a more real and meaningful life while death is always nearby. The painting reminds us strongly about the value of truly living and enjoying each moment as it happens.

To sum this part up, *Dead Comrade 1* is a painful expression of loss, anxiety, and the human cost of conflict. It is a masterful depiction of anxiety under the shadow of death because this is the only way to make our lives meaningful.

[ST]

Dead Comrade 2

Öl auf Leinwand / Oil on canvas

90 x 110 cm

1980

Echos der Beweinung:

Peter Backhaus nach Mantegna

Peter Backhaus' *Dead Comrade 1* (1978) und *Dead Comrade 2* (1980) greifen den Archetyp der Beweinung auf und überführen ihn in eine entschieden moderne Bildsprache. Beide Werke stehen – bewusst oder intuitiv – im Dialog mit Andrea Mantegnas *Lamentation über den toten Christus* (um 1480), einem der radikalsten Bilder der Renaissance. Während Mantegna eine Andachtsrealität im Rahmen theologischer Ordnung formulierte, verwandelt Backhaus das Motiv in eine säkulare Meditation über Sterblichkeit, Isolation und die Persistenz von Trauer in einer entzauberten Welt.

Mantegnas *Lamentation* konfrontiert den Betrachter mit einem beispiellosen perspektivischen Experiment. Der Leib Christi, in extremer Verkürzung dargestellt, ragt dem Zuschauer auf einer kalten Marmorplatte entgegen. Der Fluchtpunkt liegt nicht hinter der Figur, sondern gewissermaßen in ihrem Körper selbst – die sakrale Distanz wird in menschliche Nähe überführt. Die Trauernden – Maria, Johannes und Magdalena – sind an den linken Bildrand gedrängt, wie in ein Relief komprimiert, ihre Klage in stiller Erstarrung gebündelt. Perspektive erfüllt hier eine theologische Funktion: Sie zieht den Betrachter in das Geheimnis des göttlichen Leidens hinein und macht das Sehen zur Teilhabe. Der Raum ist geordnet, frontal und auf Erlösung hin ausgerichtet – eine Geometrie des Heils.

Echoes of the Lamentation:

Peter Backhaus after Mantegna

by Dr. Davood Khazaie

Peter Backhaus's *Dead Comrade 1* (1978) and *Dead Comrade 2* (1980) reimagine the archetype of lamentation through a distinctly modern sensibility. Both works engage, consciously or intuitively, with Andrea Mantegna's *Lamentation over the Dead Christ* (c. 1480), one of the most radical images of the Renaissance. Where Mantegna forged a devotional realism rooted in theological order, Backhaus transforms the motif into a secular meditation on mortality, isolation, and the persistence of grief in a disenchanted world.

Mantegna's *Lamentation* confronts the viewer with an unprecedented perspectival experiment. Christ's body, seen in extreme foreshortening, thrusts toward the spectator on a cold marble slab. The vanishing point lies not behind the figure but within the body itself, collapsing sacred distance into human proximity. The mourners—Mary, John, and Magdalene—are confined to the left edge, compressed into sculptural relief, their grief distilled into stillness. Perspective here serves a theological function: it draws the viewer into the mystery of divine suffering, turning vision into participation. The space is ordered, frontal, and redemptive — the geometry of salvation.

Backhaus adopts this structure only to undo it. In *Dead Comrade 2*, the corpse stretches diagonally across a bed, echoing