

Grimace Parade

Grimace Parade

鬼脸游行

Andrea Bender

Andrea Bender – Grimace Parade

By Dr. Reinhard Spieler

Director

Museum Franz Gertsch

Andrea Bender allows us an insight into a world that seems to be running wild. Against the backdrop of a small, narrow-minded German town full of half-timber houses, a mob is rising (Village Battle), girls are knocking out stout gentlemen in the boxing ring (Boxing Girl), androgynous baroque folk are dancing obscene and daring dances with lusty apes (Coups). For newcomers, the red carpet stairs becomes a place where people can run the gauntlet surrounded by cynical spectators. The belly of a heavily-pregnant woman, torn open, reveals the ugly face of her brattish child (Multi-pregnant)

The bodies of those inhabiting these grotesque scenes are out of shape – lush, proliferous, and spreading. Although these baroque figures might remind the viewer of the work of Rubens, they let us think even more of early Baselitz due to their ugly, grotesque and carnal disproportionate mutations. What is created is a sense of ambivalence towards overwhelming dominance, and tragic dissolution. Andrea Bender's figures are victims of their own hypertrophy, crushed by the burden of their own weight. Their undulated flesh lets the shapes melt away into a formlessness that decomposes their proportions. Therefore, discerning their gender is nearly impossible – depending on the angle, these creatures seem to their gender as they wish. The iconographic context is similarly vast, ranging from putti and armors to cutting political caricature and satire.

In Bender's work, these bodies mirror our entire society. From the centre of middle-class civilization, one can see right into the grotesque abysses and fantasy, alternate worlds that this pretentious idyll gives birth to – physiology becomes psychograph. Thus, we can see a thick brute sitting in a banquet hall, more butcher than beau. The parade through the village is on the verge of turning a traditional custom into a sinister Nazi-esque horror. Ballroom dancing abruptly becomes

stupid fuzz. Bender' s scenes lose all logic and sense. The sociable banquet turns into a dinner for one, a conspiracy is presented as a group of old ladies having tea. Seemingly narrated stories get stuck halfway, only to unmask themselves as illusion and misinterpretation on closer inspection, leaving doubt and contradiction behind.

Bender' s means of painting accompany and underline this impression. A rich and heavy painting style is interspersed with the transparency of water-colours, in which the bodies are helplessly pervaded and disintegrated. Bender' s drawing techniques battle for dominance against pure, traditional painting. Caricature and grotesqueness fight against the free arrangement of colours, and checkered black and white patterns contrast with red-coloured fields, bringing to mind organic substances. Although on the surface, her works appear to be water-colour caricatures, Bender' s paintings come in such gigantic formats that the viewer cannot hope to escape confrontation. They have a completely different character from intimate works on paper such as those by George Grosz or Otto Dix. On a formal and artistic level, they deal with universal paradigms: humour vs. aggression, lightness vs. heaviness, irony vs. tragedy, physicality vs. psyche, idyllic vs. nightmare.

The artist herself talks about how one should approach her work: "The more each viewer intrudes into this picture world, both consciously, and unconsciously, the clearer it becomes that terms such as "discrepancy, ambivalence, ambiguity" , match the works more than a consistent interpretation.

Ultimately, the all-decisive element in Bender' s picture-concept is the viewer. All the pictures are composed so purposefully and consistently that the viewer is addressed directly. Without any chance of absconding, the viewer becomes part of Bender' s pictorial world. He can take a stand against the riff-raff, or join the mob; he can keep the "butcher" company in the banquet hall, or punish him maliciously by keeping his distance; he can accept that he has to run the gauntlet, or simply turn his back.

Bender' s pictorial world demonstrates to the viewer that he is alone: that he has to take note of the contradictions in the world, and be forced to take a stand.

安德里亚 · 本德 - 鬼脸游行

瑞查德 · 斯彼勒

安德里亚 · 本德给我们打开了一个看似疯狂的世界：地点是一个“思想”狭隘的德国小镇，小镇中到处都是木质结构的房子，一群乌合之众闹了起来（乡村战役）；在拳击场，女孩子们把身材魁梧的男士打倒（拳击女孩）；雌雄同体的巴洛克人与贪欲的猩猩跳着令人作呕的舞（夺权）。对于刚来此地的人来讲，铺着红色地毯的台阶成了接受批判的场所，而周围则站满了愤世嫉俗的旁观者。一位营养过剩的孕妇的肚子被撕开，露出她小孩的丑陋面孔（多次怀孕）。

住在这个奇异地方的人们体型怪异：性感、臃肿而且愈演愈烈。虽然这些巴洛克人令看过鲁宾斯作品的人士浮想联翩，因为他们粗鲁、具有攻击性的性欲失衡，他们甚至可以让我们更多地想起早期的乔治 · 贝斯利兹的作品。这些身体给人留下了一种奇怪的、介于无法抗御的统治和悲惨的拆析与毁灭之间的矛盾心理。安德里亚 · 本德的人物是个人过于膨胀的牺牲品，他们长得过大以至于自己把自己压垮。他们的肉体使身体失去造型，比例失衡。因此，区别他们的性别已经几乎不再可能。他们起伏的肉体使身体轮廓变得形体不明，整体协调性被毁。他们的年龄恰如性别一样难以判断。本德的作品造型横跨幼儿到老年人。但是，受其影响的不仅是造型的年龄而且还有图画的背景：范围广泛，从小丘比特到爱神丘比特到尖锐的政治讽刺画和漫画。

在本德的作品中，这些身体构造是整个社会的缩影。从中产阶级文明的中心，人们可以一眼看穿这些奇异的深渊和这种做作的田园生活所造就的世界——生理机能变成了心理图表。因此我们能够看到一个畜牲坐在宴会厅内，俨如一名屠夫而并非一位情郎。乡村里进行的游行处于一个将传统风俗变为阴险的纳粹幽灵的边缘之上。交际舞突然变成愚蠢的散漫。本德的构图失去了逻辑和理性——用来交际的宴会成为了单独一个人的晚餐，而一群老年女士一起用茶，反映出了阴谋的凸现。正在讲述的故事突然半途终止，没有下文；仔细斟酌后故事变成了幻想和误解，

只给人留下疑惑和矛盾。

本德的绘画方式同这种印象相联系并对其加以强调。丰富而厚重的着色与水彩画的透明交互，弥漫并分解着无助的身体。本德的绘画技巧同纯粹的绘画竞技，一争高低。讽刺画和奇形怪状与色彩的自由安排争斗，带格子的黑白图案与红色的土地相对照，让人想起有机物质。虽然，有时本德的作品看上去如水墨讽刺画，她的作品版式宏大；这一点，看画人不得不承认。她的作品风格与乔治·格罗兹或奥托·迪克斯相应主题的纸上作品大相径庭。在正式和艺术的层面上，这些对比反映了引起抵触和持续扩散的事物：进攻相对于幽默，轻盈相对于厚重，身体相对于灵魂，田园生活相对于梦魇。艺术家是这样描述她作品的欣赏方法的：“当受众越逼近这个图片世界时，无论是有意识的还是无意识的，他会更清晰地感受到‘差异’、‘矛盾心理’、‘含糊不清’这些词比持续不断的分析解释更适合该作品。

当然，看画人是本德绘画概念的全决因素。所有作品以清晰明了、格调一致的风格做成，直接针对看画人。看画人成为本德图画世界的一部分，没有退却的余地可言：他或者可以采取抵抗这群乌合之众的姿态，也可以加入他们的行列；他可以陪伴着这位“屠夫”，也可以通过与其保持距离来惩罚他；他可以选择接受公众谴责也可以掉头回归。

本德的图画世界证明看画人并非孤独一人，他必须注意这个世界中矛盾的存在而且他必须有自己的立场。

Andrea Bender - Fratzen Parade

By Dr. Reinhard Spieler

Director

Museum Franz Gertsch

Die Welt, in die uns Andrea Bender blicken lässt, scheint außer Rand und Band: Vor der Spießerkulisse einer deutschen Fachwerk-Kleinstadt erhebt sich der Mob (Dorfschlacht), Mädchen schlagen beleibte Herren im Boxring k.o (Boxmädchen), androgyn-barocke Gestalten wagen obszöne Tänze mit lüsternen Affen (Die Führung übernehmen), für die Ankömmlinge einer Gala-Treppe wird der rote Teppich angesichts zynischer Zaungäste zum Spießrutenlaufen, der aufgerissene Bauch einer hypertrophen Schwangeren gibt den Blick frei mitten in die Fratze ihrer Brut (Vielschwanger)...

Aus der Form geraten sind zunächst einmal die Körper jener Gestalten, die diese grotesken Szenarien bevölkern: üppig wuchernde, ausufernde Barockkörper, die an Rubens denken lassen, in ihrer rüden und aggressiven Fleischlichkeit und ihrer Disproportioniertheit vielleicht mehr noch an den frühen Baselitz. Dabei geht von ihnen eine eigenartige Ambivalenz von erdrückender Dominanz und tragischer Dekonstruktion und Auflösung aus. Es sind Körper, die selbst Opfer ihrer eigenen Hypertrophie geworden sind, die von ihrem eigenen Ballast erdrückt werden, das wabernde Fleisch löst die Körpergestalt in seiner zerfließenden Formlosigkeit und zersetzenden Proportion regelrecht auf. Bezeichnenderweise ist eine genaue Geschlechterbestimmung kaum möglich – je nach Perspektive scheinen diese Wesen nach Belieben ihr Geschlecht zu wechseln. Ebenso unbestimmbar wie ihr Geschlecht ist auch ihr Alter – Benders Personal bewegt sich in einem offenen Feld irgendwo zwischen Kleinkind und Greis. Und nicht nur das Alter ist davon betroffen, sondern auch der ikonographische Kontext: Von barocken Putti und Amoren bis zu beißender Polit-Karikatur und Satire reicht das Spektrum.

Bei Bender werden diese Körper zum Ausdruck einer ganzen Gesellschaft. Inmitten bürgerlicher Zivilisation und Idylle öffnet sich der Blick auf deren fratsenhafte Abgründe und Gegenwelten, die sie selbst gebiert - die Physiologie wird zum Psychogramm. So sitzt im aristokratischen Festsaal ein grobschlächtiger Typ, der eher ein Metzger als ein Gesellschaftsmensch ist, die Dorfparade droht vom volkstümlichen Brauch in finsternen Nazi-Spuk zu kippen, der Gesellschaftstanz wird unvermittelt zum Affentanz. Die Szenarien verlieren jede Logik und jeden Sinn – das Gesellschaftsbankett ist ein dinner for one, das Konspirative Treffen ein müder Kaffeeklatsch von alten Damen. Die vermeintlich erzählten Geschichten bleiben auf halbem Wege stecken, entlarven sich beim zweiten Hinsehen als Illusion und Fehleinschätzung; übrig bleiben Zweifel und Widerspruch.

Die malerischen Mittel begleiten und unterstreichen diesen Eindruck: Pastoser, dicker und schwerer Farbauftrag wechselt mit aquarellartiger Transparenz, in der die Körper von ihrer Umgebung wehrlos durchdrungen und zersetzen werden.. Zeichnerische Mittel streiten mit reiner Malerei um Vorherrschaft, Karikatur und Grotteske mit freier Farbgestaltung. Schachbrettartige Schwarzweißmuster kontrastieren mit organisch-freien roten Farbflächen. Was zum Teil wie eine aquarellartige Karikatur daherkommt, formuliert Bender im riesigen Format, dem sich der Betrachter nicht entziehen kann und das einen gänzlich anderen Charakter als die intimen Papierarbeiten hat, wie man sie von George Grosz oder Otto Dix mit einschlägigen Motiven kennt. Auf formaler und gestalterischer Ebene führen diese Gegensätze vor, was auf inhaltlicher Ebene an Aggression und Humor, an Leichtigkeit und Schwere, an Ironie und Tragik, an Physis und Psyche, an Idylle und Alptraum aufeinander stößt und sich ständig durchdringt.

Je tiefer man eindringt in die Bildwelt, verknüpft mit der Erinnerungswelt jedes einzelnen Rezipienten, desto deutlicher wird, dass Begriffe wie Widersprüchlichkeit, Ambivalenz und Vieldeutigkeit die Arbeit besser treffen als eine stringente Analyse “ beschreibt die Künstlerin selbst eine Annäherung an ihr Werk.

Der entscheidende Baustein in Benders Bildkonzept ist am Ende allerdings der Betrachter. Alle Bilder sind unmissverständlich und konsequent auf ihn hin komponiert, der unmittelbar angesprochen wird und der, ohne sich wirklich entziehen zu können, zum Teil der Bildwelt wird. Der sich dem pöbelnden Mob entgegenstellen oder sich ihm anschließen, der dem „Metzger “ im Bankettsaal Gesellschaft leisten oder ihn hämisch mit Distanz strafen, den Spießrutenlauf auf dem roten Teppich auf sich nehmen oder umkehren kann. Benders Bildwelt macht dem Betrachter deutlich, dass er allein es ist, der die Widersprüche der Welt zur Kenntnis nehmen und eine Position dazu beziehen muss.

Reinhard Spieler

安德里亚 · 本德的绘画作品深刻地揭示了人类的心灵特征以及那些心理学根本无法涉及的层面。她表现了自己作品的重要所在并展示了她出众的绘画技巧。

迪特 · 柯里克

Andrea Bender's painting deeply penetrates the psychological portrayal of human beings and those layers far beyond psychology. She shows the essential necessity of her work and also demonstrates her superior mastery.

Dieter Krieg

Die Malerei Andrea Benders dringt weit vor in psychologische Menschendarstellung und in Schichten jenseits des Psychologischen, sie zeigt die essentielle Notwendigkeit ihrer Arbeitsweise und demonstriert gleichzeitig souveränes Können.

Dieter Krieg

Art Seasons Gallery Contacts & Addresses

ART SEASONS Singapore

No. 5 Gemmill Lane (Off Club St)

Singapore 069261

T +65 6221 1800 F +65 6221 3380

info@artseasonsgallery.com

Gallery Hours: Mondays to Fridays 11am – 7pm, Saturdays 12noon – 6pm.

ART SEASONS Loft

Kaki Bukit Road 1

Eunos Technolink, Block 7

#02-12

Singapore 415937

T +65 6741 6366 F +65 6741 6369

loft@artseasonsgallery.com

Gallery Hours: Mondays to Fridays 11am – 7pm, Saturdays 12noon – 6pm.

ART SEASONS Beijing

P.O. Box 8502

No. 2 Jiu Xian Qiao Road

Chaoyang District, Beijing 100015

Peoples' Republic of China

T +86 10 6431 1900 F +86 10 6431 1990

adele@artseasonsgallery.com

ART SEASONS Jakarta

Jl. Kemang Timur 63B

Jakarta Selatan 12730

Indonesia

T +62 21 6845 3980 / +62 856 8642 411 F +62 21 7179 0858

rani@artseasonsgallery.com

Gallery Hours: Mondays to Saturday 10am – 6pm

ART SEASONS Lake Zurich

Hurdnerwaeldlstr. 24

8808 Pfaffikon

Switzerland

T +41 55 420 1551 F +41 55 420 5112

zurich@artseasonsgallery.com

Gallery Hours: Mondays to Fridays 12noon to 6pm, Evenings & Weekends upon request
(+41 79 2577523)

info@artseasonsgallery.com

www.artseasonsgallery.com