

euward

Augustinum Stiftung München

Exhibition | Ausstellung

May 17, 2024 – July 14, 2024

17. Mai – 14. Juli 2024

Haus der Kunst, Munich | München

Imprint | Impressum

Published by | Herausgeber

Augustinum Stiftung, München
Klaus Mecherlein

Editor | Redaktion

Klaus Mecherlein, Gabi Spiegl

Editorial Review | Lektorat

Gabi Spiegl, Danial Ardeshiripur

Graphic Design | Grafikdesign

Daniela Mecklenburg

Translation | Übersetzung

Alexis Conklin, Steven Wood

Photography | Fotografie

Teresa Isasi, Stefan Randlkofer

Rephotography | Reprofotografie

Kimia Robot Mili, Gabi Spiegl, Andreas Werner

Printed by | Druck

mediatransmit GmbH

Overall Production | Gesamtproduktion

Atelier Augustinum

© 2024 München, Augustinum Stiftung und die Autorinnen und Autoren

ISBN 978-3-9823046-5-6

www.euward.de

9th European award for painting and graphic art
in the context of mental disability

9. Europäischer Kunstpreis für Malerei und Grafik
im Kontext geistiger Behinderung

Samaneh Atef
Belén Sánchez
Desmond Tjonakoy

award winners | Preisträgerinnen und Preisträger

euward

euward

is the European award for painting and graphic art in the context of mental disability. With this prize, the Munich-based Augustinum Stiftung is awarding a distinction of international importance to work by outsiders. The aim is to promote widespread recognition of the aesthetic quality of artistic works by people whose challenges usually consign them to the fringes of culture and society.

This catalogue is dedicated to the work of the euward 2024 winners.

euward

ist der europäische Kunstpreis für Malerei und Grafik im Kontext geistiger Behinderung. Damit verleiht die Augustinum Stiftung in München eine Auszeichnung von internationaler Bedeutung an das Werk von Außen-seiter*innen. Die künstlerische Arbeit von Menschen, denen in der Regel aufgrund ihrer Behinderung eine kulturelle wie soziale Randstellung zugewiesen bleibt, soll damit gefördert und in ihrer ästhetischen Qualität gewürdigt werden.

Der Katalog ist dem Werk der Preisträgerinnen und Preisträger des Jahres 2024 gewidmet.

Contents | Inhalt

Joachim Gengenbach <i>Foreword Vorwort</i>	8
Colin Rhodes <i>Preface Geleitwort</i>	10
Andrea Lissoni <i>Greeting Grußwort</i>	12
Klaus Mecherlein <i>Why there is Outsider Art Warum es Outsider Art gibt</i>	14
Samaneh Atef	20
Belén Sánchez	28
Desmond Tjonakoy	34
Nominated Artists Nominierte Künstler*innen	40
Index Index	72
Appendix Anhang	77



Augustinum Stiftung, München

Under the patronage of Joachim Gauck, Former German Federal President
Unter der Schirmherrschaft von Joachim Gauck, Bundespräsident a.D.

Jury | Jury

Dr. Ivana Basicovic Antic
Jagodina

Christian Berst
Paris

Dr. Carine Fol
Bruxelles

Dr. Monika Jagfeld
St. Gallen

Prof. Colin D. Rhodes
Silverstone

The Committee | Kuratorium

Christian Berst
Paris

Sabine Brantl
München

Dr. Monika Jagfeld
St. Gallen

Elena Sorokina
Paris

Stephanie Weber
München

Matti Wustmann
Hamburg

Curator | Kurator

Klaus Mecherlein M.A.
München

Award winners | Preisträgerinnen und Preisträger

Samaneh Atef, Lyon

Belén Sánchez, Madrid

Desmond Tjonakoy, Amsterdam

Nominated artists | Nominierte Künstler*innen

Rudolf Bodmeier, Unterschleißheim

Markus Buchser, Basel

Sven Freundt, Hamburg

Hannes Gaensslen, Unterschleißheim

Wulf Golz, Mülheim an der Ruhr

Torsten Holzapfel, Berlin

Enes Icer, Berlin

Sandrine Mbala, Zürich

Sabine Münch, Oberschleißheim

Jeroen Pomp, Rotterdam

Patrick Siegl, Gauting

Paul Kai Schröder, Hamburg

Jakob Ujvari, München

Rolf Waldvogel, Leonberg

Christian Wollert, Berlin

Magdalena Zehetner, Linz

Foreword

The euward, as an international art prize with a European reach, aims to make art in the context of mental disability visible and tangible to a wider audience. The call for entries, pre-judging, nomination and selection of the prizewinners and the exhibition of the prizewinners' and nominees' works at an internationally renowned exhibition centre succeed in creating an effective stage for artists and their work.

This year, the Augustinum Stiftung (Foundation) looks back on 25 successful years of the euward. We are proud and grateful, with the euward, to have offered countless artists a platform over these 25 years, which has enabled them to gain recognition in the art world. We are equally proud and grateful to have used the euward to bring the fascinating and inspiring works of artists closer to many people in the respective exhibitions. Many exhibition visitors have expressed their delight to us.

We are grateful that the Augustinum Stiftung commitment brings the world of unknown, unsuspected creators and the world of professional art experts, mediators, collectors and marketers closer together. The awarding of the German Industry Culture Prize for the euward in 2023 gives special recognition to the many years of work and dedication of all those involved.

The winners of the euward9 in 2024 are Samaneh Atef, Belén Sánchez and Desmond Tjonakoy. Our heartfelt congratulations go to them. We are delighted about the showcasing of their works in the catalogue and their presentation in the large euward exhibition at the Haus der Kunst.

We would like to thank the Haus der Kunst for its renewed hospitality. This monumental building, was conceived by

the National Socialists, to show only works loyal to the regime – in contrast to the supposedly “degenerate” art that they derided. We would especially like to thank the artistic director Andrea Lissoni and all colleagues at the Haus der Kunst for their inspiring cooperation in realising the current exhibition.

We would like to thank the jurors in the two-stage selection process for their passionate but also disciplined work in identifying and selecting the award winners from among so many artists who applied for the euward9 and made their works available.

We at the Augustinum Stiftung would like to sincerely thank the institutions that contribute to the financial requirements for the regular awarding of the euward. Such a task cannot be accomplished alone. That is why we are delighted about the long-standing, but also new support from Aktion Mensch e.V., the Edith-Haberland-Wagner Stiftung, the Beisheim Stiftung, the Louisoder & Pfefferkorn Stiftung and the District of Upper Bavaria.

euward would not be possible without the enthusiasm of many colleagues at the Augustinum. Klaus Mecherlein, the inventor and curator of euward, should be mentioned first and foremost. Our heartfelt thanks go to him for his inspiration, his expertise, his almost inexhaustible creative energy and motivation, which he does not keep to himself, but constantly passes on to all his colleagues.

Joachim Gengenbach
Chairman of the Augustinum Stiftung

Vorwort

Der euward als internationaler Kunstpreis mit europäischer Reichweite will Kunst im Kontext geistiger Behinderung einem größeren Publikum sichtbar und erfahrbar machen. Durch die Ausschreibung, die Vorjurierung, die Nominierung, die Wahl der Preisträger*innen und die Ausstellung der Werke der Preisträger*innen und der Nominierten in einem international renommierten Ausstellungshaus gelingt es, Künstler*innen und ihrem Werk eine wirkungsvolle Bühne zu bauen.

Die Augustinum Stiftung blickt in diesem Jahr zurück auf 25 erfolgreiche euward-Jahre. Wir sind stolz und dankbar, in diesen 25 Jahren unzähligen Künstler*innen mit dem euward eine Plattform geboten zu haben, mit der sie Bekanntheit im Kunstbetrieb erlangen konnten. Wir sind ebenso stolz und dankbar, mit dem euward die faszinierenden und inspirierenden Werke von Künstler*innen vielen Menschen in den jeweiligen Ausstellungen näher gebracht zu haben. Viele Ausstellungsbesucher*innen spiegeln uns ihre Begeisterung.

Wir sind dankbar, dass das Engagement der Augustinum Stiftung die Welt der unbekannteren, ungeehrten Schöpfer*innen und die Welt der professionellen Kunstexperten*innen, Vermittler*innen, Sammler*innen, Vermarkter*innen einander näherbringt. Mit der Verleihung des Kulturpreises der Deutschen Wirtschaft für den euward im Jahr 2023 hat die langjährige Arbeit und Hingabe aller Beteiligten eine besondere Würdigung erfahren.

Die Preisträger*innen des euward9 im Jahr 2024 sind Samaneh Atef, Belén Sánchez und Desmond Tjonakoy. Ihnen gilt unsere herzliche Gratulation. Wir freuen uns über ihre Werkschau im Katalog und über die Präsentation ihrer Werke in der großen euward-Ausstellung im Haus der Kunst.

Dem Haus der Kunst, diesem von den Nationalsozialisten erdachten Monumentalbau, in dem im Gegensatz zu der von ihnen verhöhnten, angeblich „entarteten“ Kunst ausschließlich regimetreue Werke gezeigt werden sollten, danken wir für die erneute Gastfreundschaft. Besonders danken wir dem künstlerischen Direktor Andrea Lissoni und allen Kolleg*innen im Haus der Kunst für die anregende Kooperation in der Durchführung der aktuellen Ausstellung.

Den Juror*innen im zweistufigen Auswahlverfahren danken wir für ihre leidenschaftliche und zugleich disziplinierte Tätigkeit in der Identifikation und Auswahl der Preisträger*innen unter so vielen Künstler*innen, die sich um den euward9 beworben und ihre Werke zur Verfügung gestellt haben.

Den Institutionen, die sich an den finanziellen Voraussetzungen für die regelmäßige Auslobung des euward beteiligen, danken wir als Augustinum Stiftung herzlich. Eine solche Aufgabe lässt sich nicht allein stemmen. Deswegen freuen wir uns über die langjährige, aber auch neue Unterstützung durch die Aktion Mensch e.V., die Edith-Haberland-Wagner Stiftung, die Beisheim Stiftung, die Louisoder & Pfefferkorn Stiftung und den Bezirk Oberbayern.

Ohne die Begeisterung vieler Kolleg*innen im Augustinum wäre der euward nicht möglich. Klaus Mecherlein sei an vorderster Stelle genannt, der Erfinder und Kurator des euward. Ihm gilt der herzliche Dank für seine Inspiration, seine Fachkunde, seine fast unerschöpfliche Schaffenskraft und Motivation, die er nicht für sich behält, sondern immer wieder auf alle Mitstreiter*innen überträgt.

Joachim Gengenbach
Vorstand der Augustinum Stiftung

Preface

So much great art is being produced by people working in contexts different to those in which the usual art gets made and finds its way into the market. This makes for a rich body of entries to the euward award. The variety of image, technique and subject never ceases to amaze, and there is a common pure commitment to the business of creativity that is palpable and refreshing.

The work gathered here is often grouped under the term 'outsider art', which for want of a better one I will use here. This is work produced by a rich and varied group of individuals who do not fit into the official category of professional artist. At its best, it renders visible, powerfully and directly, a kind of psychic elsewhere. In spite of being separated by time, geography, culture and even neurodiversity all outsider art seems to share common aesthetic qualities of freshness, spontaneity, insightfulness, directness and honesty.

Samaneh Atef chooses to use the simplest of materials to produce a complex *dramatis personae* of characteristically iconic figures. Born out of personal trauma and the artist's deeply felt concern for the fate of women around the world in the hands of powerful misogynistic forces, especially in her native Iran, her drawings are powerful visual statements on the conditions and struggles of women in the contemporary world. Dominated by the image of the human figure, hybridised and rendered in fluid relation to a visionary, organic nature, these images are simultaneously hard-hitting and full of the hope of redemption. Atef's archetypal woman adopts different guises, often seeming to metamorphose before the eyes of the viewer: from fighter to victim, child to mother, and human to daemon.

Belén Sánchez also works conscientiously with the body to explore human feelings and interactions. In this in-

stance, the work is intrinsically performative with the focus on the artist herself. Sánchez uses a range of media, from drawing and photography to film. Her work explores narratives of aggression and healing in ways that are utterly compelling, often surreal, and distinctly witty.

Like Atef, Desmond Tjonakoy's medium of choice is the pen. In his hands this humble instrument is used to construct whole other worlds; related to the mundane reality of ordinary experience, to be sure, but inviting viewers on an imaginative journey into extraordinary places. Here we encounter strong archetypal figures, as well as recognisable characters that speak to the cultures and experiences of blackness, where histories, imagination and desire collide, producing new narratives of the future.

The art of Atef, Sánchez and Tjonakoy arises in quite different contexts of production, and speaks from different cultural experiences. Yet it shares a characteristically profound empathic connection to creativity and an intensity and directness in its communication with viewers. There is something special in this work, to be sure, deserving of our close attention.

*Prof. Dr. Colin D. Rhodes
Member of the Jury euward9*

Geleitwort

Viel großartige Kunst wird von Menschen geschaffen, die in anderen Kontexten arbeiten als jenen, in denen die Kunst üblicherweise entsteht und ihren Weg auf den Kunstmarkt findet. Dies bedingt die große Fülle von Beiträgen für den euward. Die Vielfalt der Bilder, Techniken und Themen ist immer wieder erstaunlich und überall sieht man ein gemeinsames, echtes Engagement für die kreative Beschäftigung, das greifbar und erfrischend ist.

Die hier versammelten Arbeiten werden oft unter dem Begriff „Outsider Art“ zusammengefasst, den ich, in Ermangelung eines Besseren, hier verwenden werde. Es handelt sich dabei um Arbeiten, die von einer breiten und vielfältigen Personengruppe produziert werden, die nicht in die offizielle Kategorie des professionellen Künstlers passen. In ihrer besten Form machen sie auf kraftvolle und unmittelbare Weise eine Art psychisches Anderswo sichtbar. Trotz ihrer Entfernung in zeitlicher, geografischer, kultureller und sogar neurodiverser Hinsicht scheint alle Kunst der Outsider Art gemeinsame ästhetische Qualitäten der Frische, Spontanität, des Einfühlungsvermögens, der Direktheit und Echtheit zu haben.

Samaneh Atef verwendet einfachste Materialien, um damit eine

komplexe *Dramatis Personae* ihrer charakteristischen, ikonischen Figuren zu schaffen. Entstanden aus einem persönlichen Trauma und der tief empfundenen Sorge der Künstlerin um das Schicksal von Frauen auf der ganzen Welt in den Händen mächtiger frauenfeindlicher Kräfte, insbesondere in ihrem Heimatland Iran, sind ihre Zeichnungen kraftvolle, visuelle Aussagen über die Bedingungen und Kämpfe von Frauen in der heutigen Welt. Dominiert vom Abbild einer menschlichen Figur, die hybridisiert und in fließender Beziehung zu einer visionären, organischen Natur wiedergegeben wird, sind diese Zeichnungen gleichzeitig hart und voller Hoffnung auf Erlösung. Atefs archetypische Frau nimmt verschiedene Gestalten an und scheint sich oft vor den Augen des Betrachters zu verwandeln: von der Kämpferin zum Opfer, vom Kind zur Mutter, vom Menschen zum Dämon.

Auch Belén Sánchez arbeitet bewusst mit dem Körper, um menschliche Gefühle und Interaktionen zu erkunden. In diesem Fall ist das Werk in sich performativ, sofern der Schwerpunkt hier auf der Künstlerin selbst liegt. Sánchez verwendet eine Bandbreite von Medien, von der Zeichnung über die Fotografie bis zum Film. Ihr Werk erforscht Erzählungen von Aggression und Heilung in einer Weise, die

äußerst fesselnd, oft surreal und ausgesprochen witzig ist.

Wie bei Atef ist auch bei Desmond Tjonakoy der Stift das Mittel der Wahl. In seinen Händen wird das bescheidene Instrument gebraucht, um damit ganze Welten zu entwerfen; Welten, die zwar mit der alltäglichen Realität zu tun haben, die Betrachter aber auf eine Fantasiereise einladen zu außergewöhnlichen Orten. Hier treffen wir auf ausgeprägt archetypische Figuren ebenso wie auf wiedererkennbare Charaktere, die von den Kulturen und Erfahrungen der Schwarzen sprechen, in denen Geschichte, Fantasie und Sehnsucht aufeinanderprallen und neue Erzählungen über die Zukunft hervorbringen.

Die Kunst von Atef, Sánchez und Tjonakoy entsteht in ganz unterschiedlichen Produktionskontexten und spricht vor unterschiedlichen kulturellen Erfahrungen. Dennoch ist ihr eine charakteristisch tiefe, empathische Beziehung zur Kreativität gemeinsam und eine Intensität und Direktheit in ihrer Kommunikation mit den Betrachtern. Es ist zweifellos etwas Besonderes in diesen Arbeiten, das unsere ganze Aufmerksamkeit verdient.

*Prof. Dr. Colin D. Rhodes
Jury-Mitglied des euward9*

Greeting

I am delighted to welcome Samaneh Atef, Belén Sánchez and Desmond Tjonakoy – the winners of the euward9, European Award for Painting and Graphic Arts – to Haus der Kunst, together with the nominated artists of the prize, which the Augustinum Stiftung (Foundation) has awarded every three years since 2000 to artists working in the context of cognitive impairment, to strengthen their presence and recognition within the art world.

As a public institution that sees art as a form of social exchange in which everyone can participate, Haus der Kunst considers diversity, equality, inclusion and accessibility to be core values of its work. These values are also lived in the programme planning and the development of the exhibitions. The building was opened in 1937 as “Haus der Deutschen Kunst” (House of German Art) and was a key venue for National Socialist art policy and propaganda. Nazi art policy used a pseudo-medical vocabulary and direct comparisons with photographs of mentally and physically disabled people to defame and eliminate modernism. Against the background of this history, the artistic programme of Haus der Kunst has a special responsibility.

With its ninth edition, euward 2024 is taking place at Haus der Kunst for the fifth time, as a component of the annual programme that puts the artists and their works in the foreground and brings the format closer to the intention of the prize to establish itself in the context of contemporary art. The exhibition of euward9 offers the opportunity to question familiar ideas and conventions and to encounter the artistic work of the award winners and nominated artists freely and without established patterns of interpretation.

I am convinced that art institutions need to reinvent themselves, that their concepts need to change fundamentally. Our familiar notion of normality has evaporated, has freed itself from the rust of its rigid certainties. And so the collaboration with the Augustinum Stiftung offers Haus der Kunst an opportunity to emphasize its fundamental values in a new form.

For this exhibition, I would especially like to thank my colleague Sabine Brantl, who with patience accompanied the exhibition; the set-up team and especially Hanna Kriegleder, who led productive conversations throughout the months and set up a team of Tanja Eiler, Nikolaus Steglich, Anton Bosniak, Tommy Jackson, and Max Weisthoff; Biljana Gligoric, for handling all legal conversations; the communications team and in particular Anja Fetzer, Head of Marketing and Communications, Claudia Illi, Janina Vujić, Valentina Häberle, Peggy Rudolph, and the entire team; and last but not least the management office Iris Ludwig, Margarita Shabaeva and my colleague, Commercial Director Bianca Knall; as well as from the Augustinum Stiftung Klaus Mecherlein, Samuel Bayer, Holger Beckmann, Rebecca Hollmann and the entire team; and last but not least all artists – without their work, passion and dedication, nothing would have been possible.

Andrea Lissoni
Artistic Director, Haus der Kunst München

Grußwort

Ich freue mich, Samaneh Atef, Belén Sánchez und Desmond Tjonakoy – die Preisträger*innen des euward9, Europäischer Kunstpreis für Malerei und Grafik – im Haus der Kunst willkommen zu heißen, zusammen mit den nominierten Künstler*innen des Preises, den die Augustinum Stiftung seit 2000 alle drei Jahre verleiht mit dem Ziel, die Präsenz und Anerkennung von Künstler*innen im Kontext von kognitiver Beeinträchtigung im Ausstellungsbetrieb zu stärken.

Als öffentliche Institution, die Kunst als eine Form des gesellschaftlichen Austauschs versteht, an dem sich alle beteiligen können, betrachtet das Haus der Kunst Diversität, Gleichberechtigung, Inklusion und Zugänglichkeit als zentrale Werte seiner Arbeit. Diese Werte werden auch in der Programmplanung und in der Entwicklung der Ausstellungen gelebt. Das Gebäude wurde 1937 als „Haus der Deutschen Kunst“ eröffnet und war ein maßgebender Ort nationalsozialistischer Kunstpolitik und Propaganda. Die NS-Kunstpolitik nutzte für die Diffamierung und Ausschaltung der Moderne ein pseudo-medizinisches Vokabular und direkte Vergleiche mit Fotografien geistig und körperlich behinderter Menschen. Vor dem Hintergrund dieser Geschichte hat das Künstlerische Programm des Haus der Kunst eine besondere Verantwortung.

Mit seiner neunten Ausgabe findet der euward 2024 bereits zum fünften Mal im Haus der Kunst statt, als ein Baustein des Jahresprogramms, der die Künstler*innen und ihre Werke in den Vordergrund rückt und das Format näher an die Intention des Preises bringt, sich im Kontext der zeitgenössischen Kunst zu etablieren. Die Ausstellung des euward9 bietet die Chance, gewohnte Vorstellungen und Konventionen zu hinterfragen und dem künstlerischen

Schaffen der Preisträger*innen und nominierten Künstler*innen frei und ohne etablierte Deutungsmuster zu begegnen.

Ich bin überzeugt, dass Kunstinstitutionen sich neu erfinden müssen, ihre Konzepte sich grundlegend wandeln. Unsere gewohnte Vorstellung von Normalität ist verdampft, hat sich vom Rost ihrer starren Gewissheiten befreit. Und so bietet die Zusammenarbeit mit der Augustinum Stiftung dem Haus der Kunst eine Chance, seine grundlegenden Werte in neuer Gestalt zur Geltung zu bringen.

Für diese Ausstellung bedanke ich mich besonders bei meiner Kollegin Sabine Brantl, die mit Geduld die Ausstellung begleitet hat; dem Aufbauteam und besonders Hanna Kriegleder, die über Monate produktive Gespräche geführt und ein Team aufgestellt hat aus Tanja Eiler, Nikolaus Steglich, Anton Bosniak, Tommy Jackson und Max Weisthoff; Biljana Gligoric, für die Abwicklung der rechtlichen Gespräche; dem Kommunikationsteam und besonders Anja Fetzer, Leiterin Marketing und Kommunikation, Claudia Illi, Janina Vujić, Valentina Häberle, Peggy Rudolph und dem gesamten Team; und nicht zuletzt dem Geschäftsbüro Iris Ludwig, Margarita Shabaeva und meiner Kollegin, der Kaufmännischen Geschäftsführerin Bianca Knall; sowie von der Augustinum Stiftung Klaus Mecherlein, Samuel Bayer, Holger Beckmann, Rebecca Hollmann und dem ganzen Team; und nicht zuletzt allen Künstler*innen, ohne deren Arbeit, Leidenschaft und Engagement diese Ausstellung nicht möglich gewesen wäre.

Andrea Lissoni
Künstlerischer Geschäftsführer, Haus der Kunst München

Why there is Outsider Art

Homage to Roger Cardinal

“Urgency” was one of Roger Cardinal’s key terms when it came to explaining Outsider Art as a positing in the art discourse. He understood urgency as a psycho-physical momentum in the process of artistic creation. By this, he meant the interaction, or mutual reinforcement of neural and visual impulses, from which the creators of images generate a visible sign of their personal presence, which in turn has an effect on their visual system. As Cardinal describes in his text *Signs of Presence* in euard4 2007, this process lies outside and before the intellectual processing of visual language. Indeed, the suppression of any intellectual control function determines the intensity of the process and the particular quality of what emerges from this preconscious process. This brings to light forms that do not dock onto visual conventions or traditions, but proceed intrinsically. This artistic practice thus allows the artists to blaze their own trails that are completely thematically, formally as well as technically original, in order to visualise what “must” be urgently shown and said.

Urgency describes a dimension of the artistic itself, an artistic practice. The term characterises a creative dynamic that can arise under special conditions, but which at the same time also contains a special function of the creative process and the objects that arise from it for the creative self. This dynamic results from allowing the inner pressure that triggers a creative flow, from which, free from preconceived, rehearsed ideas, the release of psychic energy in a physical medium occurs in an unconscious process that is primarily controlled by the physique. This form of “febrile lyricism” of the art of outsiders differs in its quality from artistic processes and strategies that are anchored in a cultural context. Its process takes place in the closed field of the person’s physical neural identity. It refers to the fact “that there is something im-

mensely important in the relationship between the self and the surface over which he or she is leaning”.

Cardinal saw the special constitution of outsider artists, an inwardly (not outwardly) focussed attention, as the conditions for producing art of the greatest authenticity. A constitution that is usually overwhelmed by the processing of external stimuli, which withdraws from them and draws the strength of inner focussing from them. Arnulf Rainer, too, justified the singular power of Outsider Art in terms of the artists’ mental “narrow focus”. Here, artistic creation is completely focussed solely on its own process. It is only in this exclusivity that it finds its way to the source of the inner, urgent images. Picture-making in this sense is no longer a cultural practice or convention, but a survival strategy. It is the visualisation of the self, the release (exteriorizing from oneself) of something that must become visible in order to capture it visually in the image and to see what can only be recognised through seeing!

The concept of urgency characterises the sharpness of vision and sensitivity of Roger Cardinal, this outstanding pioneer of interdisciplinary and cross-genre visual studies. Cardinal had a correspondingly broad professional horizon as a prerequisite for his concept-forming perception. With the chair he created for “Visual Studies” at the University of Kent in Canterbury, he surveyed the traditions of visuality from French literature of the late Romantic, through French Surrealism, to the Dada of Kurt Schwitters. In other words, a phase of visual history in which probably the most profound transformations of visual art and imagery have taken place since the Renaissance.

In view of the euard9 prizewinners, it seems to me that we should also think about a visual category of “vulnerability”. A vulnerability of the images, not just of the people who create them. Here, the qualities of human existence, experience and feeling become one with the medium used, the image – they merge (as is rightly said) “one to one” into the image as a direct carrier of this existence. The image is the actual, original and natural element of human life. Life is not lived before and after the hour of creating the image, but only (and precisely) in the act of creating – and solely

by means of this creation. That is why these outsider artists usually do not talk about their pictures: because there is no before or after the pictures. There is no real life before and after, but this existence is only real in the moment of creating the picture. This is an elementary function of art that we are not familiar with in the cultural context of art.

Samaneh Atef and Belén Sánchez in particular confront us with the violation of the human body, which is also a violation of the soul, in a radical and almost pain-inducing way through the use of their formal means. With both artists, we experience physical torture, mutilation, destruction and transgression of the body’s boundaries as something that is not only symbolically represented on the level of content, but also takes place in the process of creating the image itself. Violence happens: as violence on the object. In Sánchez’s work, it is the penetration of the skin with sharp arrows. In Atef’s work, the body’s boundary, which normally protects and defines us, is completely cancelled out in the transitions of bodies into other bodies and body regions that are to be seen everywhere. Hands and arms are either non-existent, have been cut off or end in a nowhere of enchanted alien forms. This is the analogy between the physical body and the pictorial body, as the object of the drawing action and the recipient of the psychic energies in the work. Profound, personality-forming experiences, traumas, fears, psychological borderline experiences, the whole reality of the person, pass unfiltered and without symbolic cushioning into

the works of art as the transmission media of those energies. There is a vulnerability, a defencelessness in the works of these artists, which we must undoubtedly regard as the surrogate bodies of the person.

Moments of such an absolute form of creative identity in the artistic act (and only in this) may exist or have existed, rarely, here and there, in artistic productions and in individual phenomena in the history of art and literature. But it will hardly be possible to find a state of exception in the general form in which life, existence, reality takes place solely and exclusively in a total creative presence of creation. All of us cultural people, as creators and participants in art – and precisely as such – are too closely engaged in the art world. We breathe its intellectual demands like our daily air, we are too stuck in it to be able to pull ourselves out of it (by our own bootstraps) or even to want to do without this embeddedness in our cultural contemporaneity. Art is art because it is self-referential. Just as all areas of life are constituted by a constant self-reference, one could also say by their institutionalisation, so is art. This is historical, self-conscious life par excellence: its perpetuating, its incrusting, lignifying, solidifying, its dying, in beautiful abstraction. But this is exactly what never happens, can never be achieved by the creators we call outsider artists. They never form this cultural armour. They do not live in general time, but in their present and only in its perpetual vulnerability (an open wound), which can therefore become an image and must become an image. This vulnerability needs the image. Not

to bind the wounds, not to therapeutically shape them, to “express” them, but simply to get rid of them, to throw them out of themselves. Voilà, the vulnerability of images. Thus, Samaneh Atef can say of herself, “My existence in the world begins with my drawings”. In being able to say this, she describes the existential, elementary reality of her works.

The question of outsider art and the question of whether such a category would make sense has always been discussed from the perspective of reception. In other words, from the perspective of professional viewers, observers and theorists who freely involve themselves in art. However, it has never been considered from the point of view of the artists, i.e. those who see an essential part of their identity in the framework that this concept and its ideas of the processes of artistic production offer. The discussion has also neglected to even consider various forms of artistic-visual production, let alone to take a closer look at Outsider Art. After all, the point is not to adopt a general view of contemporary European art from the outside, but, conversely, to question this perspective, to scrutinise it and to fertilise it anew. If art terms are supposed to have a fundamentally differentiating function, they force us to look more closely at a specific field and reorient ourselves towards it. Artists who see themselves as outsider artists resist attempts to negate the particularities of their perception of reality and experience of the world, to which they owe their identity, their uniqueness as artists and as individuals, along with the term. And this comes at the price of usurpative appropriation by a ritualised art, which they feel neither a part of, nor a kinship with, nor do they feel perceived by it at all. This is de facto what has not been the case for the last hundred years.

Klaus Mecherlein
Curator euward

Warum es Outsider Art gibt

Hommage an Roger Cardinal

„Dringlichkeit“, das war einer der Schlüsselbegriffe von Roger Cardinal, wenn es darum ging, die Outsider Art als eine Setzung im Kunstdiskurs zu erläutern. Dringlichkeit verstand er als ein psycho-physische Momentum im Prozess der bildnerischen Schöpfung. Gemeint ist damit die Wechselwirkung, oder wechselseitige Verstärkung von neuronalen und visuellen Impulsen, aus denen heraus die Bilder-Schaffenden eine sichtbare Spur ihrer personalen Präsenz erzeugen, die ihrerseits wiederum auf ihr visuelles System zurückwirkt. Wie Cardinal in seinem Text *Spuren der Präsenz* in euward4 2007 beschreibt, liegt dies Geschehen außerhalb und vor der intellektuellen Verarbeitung von Bildsprache. Ja, die Ausschaltung jeder intellektuellen Kontrollinstanz bedingt die Intensität des Vorgangs und die besondere Qualität dessen, was aus diesem vorbewussten Prozess hervorgeht. Dieser fördert Gestaltungen zutage, die nicht an visuelle Konventionen oder Traditionen andocken, sondern intrinsisch verlaufen. So erlaubt diese Kunstpraxis den Künstlern sich thematisch, wie formal, wie auch technisch vollkommen eigene, ursprüngliche Wege zu bahnen zum Sichtmachen dessen, was dringlich gezeigt und gesagt werden „muss“.

Dringlichkeit beschreibt eine Dimension des Künstlerischen selbst, eine künstlerische Praxis. Der Begriff charakterisiert eine kreative Dynamik, die unter besonderen Voraussetzungen entstehen kann, die aber zugleich auch eine besondere Funktion des Schöpfungsprozesses wie auch der aus ihm entstehenden Objekte für das kreative Ich beinhaltet. Die Dynamik resultiert aus dem Zulassen des inneren Drucks, der einen bildschöpferischen Fluss (flow) auslöst, aus dem, frei von vorgefassten, eingeübten Vorstellungen, in einem unbewussten, primär aus der Physis heraus gesteuerten Prozesses die Freisetzung von psychischer Energie in einem physischen Medium passiert. Diese Form eines „febrilen Lyrismus“ der Kunst

der Outsider unterscheidet sich in seiner Qualität von künstlerischen Verfahren und Strategien, die im kulturellen Kontext verankert sind. Sein Prozess verläuft in dem geschlossenen Feld der physisch neuronalen Identität der Person. Er bezieht sich darauf, „dass es etwas ungemein Wichtiges gibt im Verhältnis zwischen dem Ich und der Fläche, über die es sich beugt“.

In der besonderen Konstitution der Outsider Künstler, einer nach Innen (nicht nach Außen) gerichteten Aufmerksamkeit, sah Cardinal die Bedingungen, um eine solche Kunst von größter Authentizität hervorzubringen. Einer Konstitution, die meist mit der Verarbeitung äußerer Reize überfordert ist, die sich daraus zurückzieht und daraus die Stärke innerer Fokussierung bezieht. Auch Arnulf Rainer begründete die singuläre Kraft der Outsider Art mit dem mental „engen Fokus“ der Künstler. Die bildnerische Schöpfung ist hier vollständig nur ihrem eigenen Prozess zugewandt. Nur in dieser Ausschließlichkeit findet sie den Weg an die Quelle der inneren drangvollen Bilder. Das Bilder-Machen in diesem Sinne ist nicht mehr eine kulturelle Praxis oder Konvention, sondern eine Überlebensstrategie. Es ist das Sichtbarmachen des Selbst, das Freisetzen (aus sich heraussetzen), von etwas, das sichtbar werden muss, um es im Bild visuell zu bannen und zu sehen, was nur durch das Sehen erkannt werden kann!

Der Begriff der Dringlichkeit charakterisiert die Blick-Schärfe und Sensibilität von Roger Cardinal, dieses herausragenden Pioniers einer fach- und genre-übergreifenden Bildwissenschaft. Cardinal hatte als Voraussetzung für seine begriffsbildende Wahrnehmung den entsprechend weiten fachlichen Horizont. Mit seinem von ihm geschaffenen Lehrstuhl für „Visual Studies“ an der Universität Kent in Canterbury, überblickte er die Traditionen der Bildlichkeit von der französischen Literatur der Spätromantik, über den französischen Surrealismus, bis hin zum Dada von Kurt Schwitters. Mithin eine Phase der Bildgeschichte, in der sich die wohl tiefgreifendsten Transformationen von Bildender Kunst und Bildlichkeit seit der Renaissance vollzogen haben.

Mir scheint, als sollten wir angesichts der Preisträgerinnen des euward9 auch über eine bildlich visuelle Kategorie der „Verletzlichkeit“ nachdenken. Eine Verletzlichkeit der Bilder, nicht nur der Menschen, die sie schaffen. Hier wer-

den die Qualitäten des menschlichen Seins, Erlebens und Empfindens eins mit dem benutzten Medium, dem Bild – sie gehen (wie man so richtig sagt) „eins zu eins“ über in das Bild als einem direkten Träger dieses Seins. Das Bild ist hier das eigentliche, ursprüngliche und natürliche Lebens-Element des Menschen. Gelebt wird nicht vor und nach der Stunde des Bilderschaffens, sondern nur (und gerade) im Schaffen – und allein mittels dieses Schaffens. Darum bleibt auch das Sprechen dieser Outsider Artists über ihre Bilder meist aus: weil es eben kein Vor oder Nach den Bildern gibt. Davor und danach gibt es kein wirkliches Leben, sondern real ist dieses Sein nur im Moment des Bilderschaffens. Das ist eine elementare Funktion von Kunst, die wir so im kulturellen Kontext der Kunst nicht kennen.

Besonders Samaneh Atef und Belén Sánchez konfrontieren uns auf radikale und geradezu Schmerz erzeugende Weise durch den Gebrauch ihrer formalen Mittel mit der Verletzung des menschlichen Körpers, die zugleich eine Verletzung der Seele ist. Bei beiden Künstlerinnen erleben wir körperliche Tortur, Verstümmelung, Vernichtung und Transgression der Körpergrenzen als etwas, was sich nicht nur symbolisch auf der Inhaltsebene repräsentiert findet, sondern im Prozess der Bild-Erschaffung am Bild selbst vollzog. Gewalt geschieht: als Gewalt am Objekt. Bei Sánchez ist es die Durchdringung der Haut mit spitzen Pfeilen. Bei Atef ist die Körpergrenze, die uns normalerweise schützt und definiert, vollständig aufgehoben in den allenthalben gezeigten Übergängen von Körpern in andere Körper und Körperregionen. Hände, Arme

sind entweder nicht vorhanden, sind abgeschlagen oder sie enden in einem Nirgendwo verwunschener fremder Formen. Hierin besteht die Analogie von leiblichem Körper und Bildkörper, als dem Objekt der zeichnerischen Aktion und Aufnehmenden der psychischen Energien im Schaffen. Tiefgreifende, persönlichkeitsformende Erfahrungen, Traumata, Ängste, psychische Grenzerfahrungen, die ganze Realität der Person, gehen ungefiltert und ohne eine symbolische Abfederung über in die Kunstwerke als die Übertragungsmedien jener Energien. Es gibt eine Verletzlichkeit, eine Vulnerabilität in den Werken dieser Künstler, die wir ohne Zweifel als die Ersatzkörper der Person ansehen müssen.

Momente einer derartig absoluten Form von schaffender Identität im künstlerischen Akt (und nur in diesem), mag es, selten, hier und da, in künstlerischen Produktionen und in einzelnen Erscheinungen der Kunst- und Literaturgeschichte geben oder gegeben haben. Kaum aber wird sich ein Ausnahmezustand in der Form allgemein finden lassen, in der Leben, Sein, Wirklichkeit allein und ausschließlich in einer totalen kreativen Gegenwart des Schaffens stattfindet. Dazu sind wir Kulturmenschen alle, als Schaffende, Kunst-Teilhabende – und gerade als solche – in einer Breite zu sehr eingebunden in das Kunstgeschehen. Wir atmen seinen intellektuellen Anspruch, wie unsere tägliche Luft, wir stecken darin zu fest, als dass wir uns daraus (am eigenen Schopf) herausziehen könnten oder überhaupt auch darauf verzichten wollten, auf dieses Eingebettet-Sein in unsere kulturelle Zeitgenossenschaft. Kunst ist Kunst, weil sie selbstreferenziell ist. Wie alle Bereiche des Lebens sich konstituieren durch einen stetigen Selbstbezug, man könnte auch sagen durch ihre Institutionalisierung, so auch die Kunst. Denn dies ist geschichtliches, seiner selbst bewusstes Leben schlechthin: seine Verstetigung, seine Verkrustung, Verholzung, Erstarrung, sein Absterben, in schöner Abstraktheit. Dies genau tritt aber niemals ein, kann niemals erreicht werden, von den Schaffenden, die wir Outsider Künstler nennen. Sie bilden niemals diesen kulturellen Panzer. Sie leben nicht in der allgemeinen Zeit, sondern in ihrer Gegenwart und allein nur in deren immerwährender Verletzlichkeit (einer offenen Wunde), die darum Bild werden kann und die Bild werden muss. Diese Verletzlichkeit braucht das Bild. Nicht etwa, um die Wunden zu verbinden, nicht um sie therapeutisch zu gestalten, sie

„auszudrücken“, sondern um sie schlicht loszuwerden, sie aus sich heraus zu werfen. Voilà, die Verwundbarkeit der Bilder. So kann Samaneh Atef von sich sagen, „Mein Sein in der Welt beginnt mit meinen Zeichnungen“. In dem sie dies sagen konnte, beschreibt sie die existentielle, elementare Realität ihrer Werke.

Man hat die Frage einer Outsider Kunst und die Frage, ob eine solche Kategorie Sinn machen würde, bis heute immer aus der Warte der Rezeption diskutiert. Also von der Seite der berufsmäßig in die Kunst sich frei involvierenden Betrachter, Beobachter und Theoretiker. Man hat sie aber nie betrachtet von der Seite der Künstlerinnen, also derer, die im Rahmen, den dieser Begriff und seine Vorstellungen von den Prozessen künstlerischer Produktion bietet, darin ein wesentliches Stück ihrer Identität sehen. Die Diskussion hat auch außer Acht gelassen, überhaupt von diversen Formen einer künstlerisch-bildnerischen Produktion auszugehen, geschweige denn diejenige der Outsider Art einmal genauer zu betrachten. Denn worum es geht, ist ja nicht eine allgemeine Warte europäischer Gegenwartskunst von außen einzunehmen, sondern – umgekehrt – diese Perspektive in Frage zu stellen, sie zu hinterfragen und neu zu befruchten. Sofern Kunst-Begriffe grundsätzlich eine differenzierende Funktion haben sollten, zwingen sie uns, den Blick genauer auf ein spezifisches Feld zu richten und uns darauf neu zu orientieren. Kunstschaffende, die sich selbst als Outsider Artist sehen, wehren sich dagegen, dass man zusammen mit dem Begriff der Outsider Art gleich auch die Besonderheiten ihrer Wirklichkeitswahrnehmung und Welterfahrung zu negieren versucht, denen sie ihre Identität, ihre Einmaligkeit als Künstlerinnen und als Individuen verdanken. Und dies um den Preis einer usurpativen Vereinnahmung durch eine ritualisierte Kunst, der sie sich weder zugehörig noch verwandt fühlen, noch von ihr überhaupt wahrgenommen sehen. Denn genau dies ist defacto die letzten einhundert Jahre nicht passiert.

Samaneh Atef 1st prize | 1. Preis



“My existence in the world began with my drawings,” says Samaneh Atef about the significance of her artistic work for her life. Atef was born in September 1989 in Bandar Abbas in the south of Iran. Shaped by uprootedness and emotional deprivation, she experiences early on that she is more connected to nature than some people. A peach tree in front of her window became her trusted friend and remains so: to this day, the tree plays a central role in Atef’s work.

The cultural conventions of her home country threaten the artist’s need for expression. Fear for her own self, chronically recurring physical pain, dejection and depression, not least the painful fact of, as a woman, being divided due to the religious norms in Iran, are her basic experiences and have become permanent motifs in her artistic work since Atef found the courage to express herself in pictures. However, Atef began to study computer science in 2009, thus fulfilling her family’s expectations. She completes her studies and starts working. She was 25 when, in 2014, a painter friend of hers made her realise the quality of her drawings and encouraged her to go her own way.

Since 2016, Atef has increasingly devoted herself to drawing and, with an already astonishingly mature oeuvre, soon came into contact with Outsider Art galleries and collections through-

out Europe. Her first solo exhibitions followed, as well as presentations at the Outsider Art Fair in Paris in 2019, 2020 and New York (2022). The Museum of Naive and Marginal Art, Jagodina, Serbia, will dedicate the first major monographic show to her in March 2021. Samaneh Atef is determined to devote herself solely to her art. At the same time, it forces her to look for a way to escape the censorship and restrictions on artistic freedom imposed by Iranian society. Her works depict and denounce the oppression, suffering, torture and death of women. But the openly thematised relationship to one’s own female body and the meaning of sexuality also fall under the ban of the moral guardians. When Samaneh Atef received a scholarship from the Artists at Risk Connection, she was able to leave Iran in February 2020. She decides to go to France, where the city of Lyon provides her with a one-year scholarship and a studio in Le Grand Large. Samaneh Atef can be seen regularly in solo exhibitions in France and beyond.

„Mein Sein in der Welt begann mit meinen Zeichnungen“, sagt Samaneh Atef über die Bedeutung ihrer künstlerischen Arbeit für ihr Leben. Atef wurde im September 1989 in Bandar Abbas im Süden des Iran geboren. Geprägt von Entwurzelung und emotionaler Entbehrung macht sie früh die Erfahrung, der Natur stärker verbunden zu sein als manchen Menschen. Ein Pfirsich-Baum vor ihrem Fenster wird zum Vertrauten und er wird es bleiben: Bis heute spielt der Baum eine zentrale Rolle in Atefs Werk.

Die kulturellen Konventionen ihres Heimatlandes bedrohen das Ausdrucksbedürfnis der Künstlerin. Angst um das eigene Selbst, chronisch wiederkehrende körperliche Schmerzen, Niedergeschlagenheit und Depression, nicht zuletzt das leidvolle Gespaltensein als Frau durch die religiösen Normen im Iran, sind ihre Grunderfahrungen und werden dauerhaft zu Motiven ihrer bildnerischen Arbeit, seitdem Atef den Mut findet, sich in Bildern auszusprechen. Atef beginnt jedoch 2009 Informatik zu studieren, entspricht so den Erwartungen der Familie. Sie schließt das Studium ab und beginnt zu arbeiten. Sie ist 25 als ihr 2014 ein befreundeter Maler die Qualität ihrer Zeichnungen klar macht und sie ermutigt ihren eigenen Weg zu gehen.

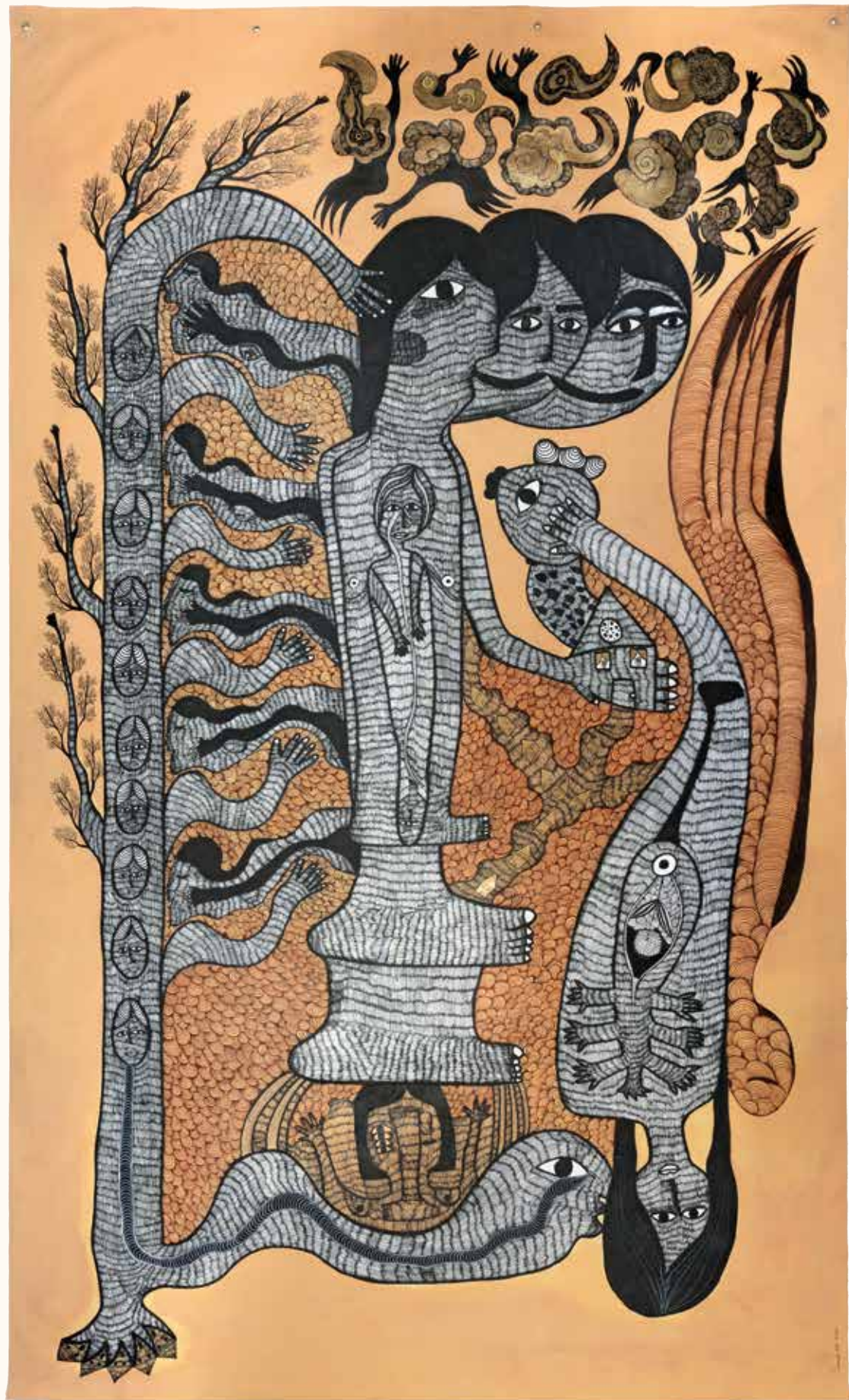
Seit 2016 widmet sich Atef verstärkt dem Zeichnen und tritt bald, mit einem bereits erstaunlich reifen Oeuvre, mit Galerien und Sammlungen der Outsider Art überall in Europa in Kontakt. Erste Einzelausstellungen mit der Galerie Polysemie aus Marseille folgen, Präsentationen auf der Outsider Art Fair, Paris, 2019, 2020 und New York (2022). Die erste große monografische Schau widmet ihr im März 2021 das Museum of Naive and Marginal Art, Jagodina, in Serbien. Samaneh Atef ist entschlossen, sich nur ihrer Kunst zu widmen. Zugleich zwingt diese sie, nach einer Möglichkeit zu suchen, der Zensur und Beschränkung der künstlerischen Freiheit durch die iranische Gesellschaft zu entkommen. Ihre Werke zeigen



Unterdrückung, Leid, Folter und Tod der Frauen und klagan an. Aber auch das offen thematisierte Verhältnis zum eigenen, weiblichen Körper und die Bedeutung von Sexualität fallen unter das Verbot der Sittenwächter. Als Samaneh Atef ein Stipendium der Artists at Risk Connection erhält, kann sie im Februar 2020 den Iran verlassen. Sie entscheidet sich nach Frankreich zu gehen, wo ihr die Stadt Lyon ein Jahres-Stipendium und damit ein Atelier im Espace Le Grand Large zur Verfügung stellt. Samaneh Atef ist regelmäßig in Einzelausstellungen zu sehen, in Frankreich und darüber hinaus.







Belén Sánchez

2nd prize | 2. Preis

Belén Sánchez was born in Madrid in 1972. She joined the Debajo del Sombrero (Under the Hat) studio in January 2008. After two introductory years of training she was accepted as a member of the studio in Matadero, Madrid.

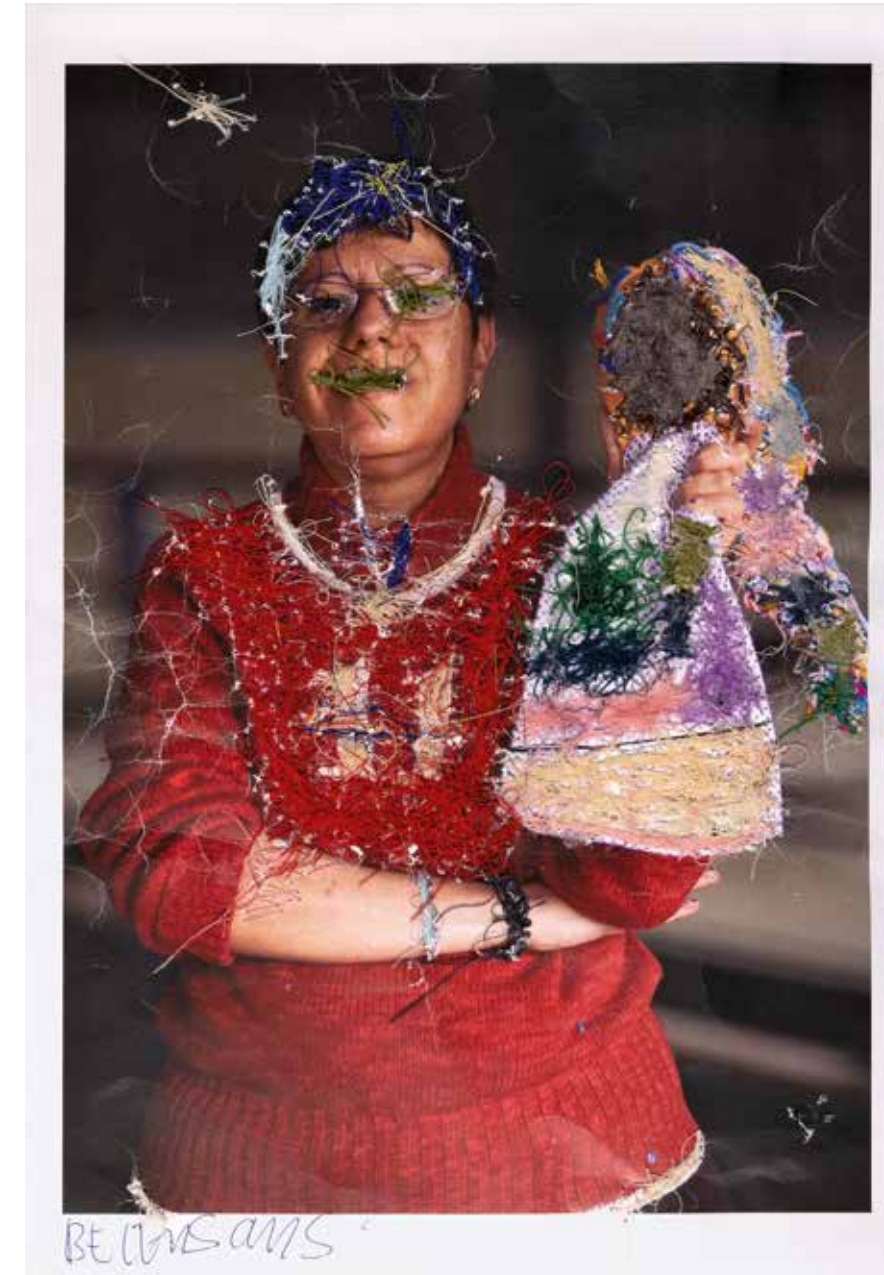
The Debajo del Sombrero studio could provide Belén Sánchez with the conditions she needed to develop her artistic language. In 2009 she created the collage *India Na Jones*, from which emerged the media core of her later work: film, cinema. The short films *La Película* (2008), *Tinta Contacto* (2009), *Casa Vieja Mala* (2010), *Extreme Dance* (2011), *La Tetilla* (2016) and *Mar Kara 44* (in progress) were made in quick succession.

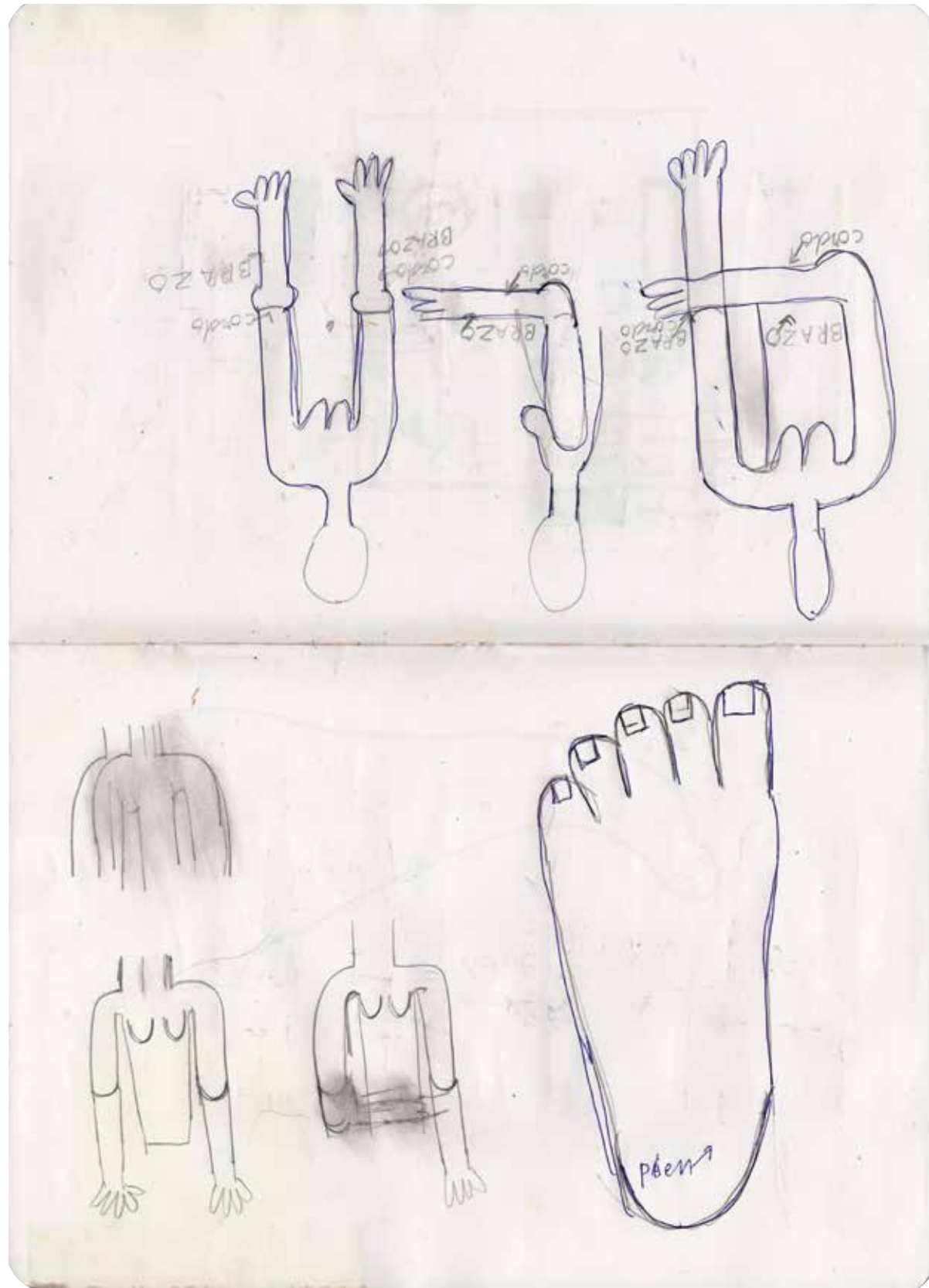
Since 2008, Belén's ultimate goal has always been the films, for which she develops her extensive body of drawings and sculptures: drawings, sculptures, photographs and collages are always created with the intention of using them to create a scenic space in which she can stage her story as a plot. At her core, Belén Sánchez is a performer whose actions illuminate the most secret moments of her life and bring them to light in her short films. The great complexity of Belén Sánchez's work is slowly gaining the recognition it deserves.

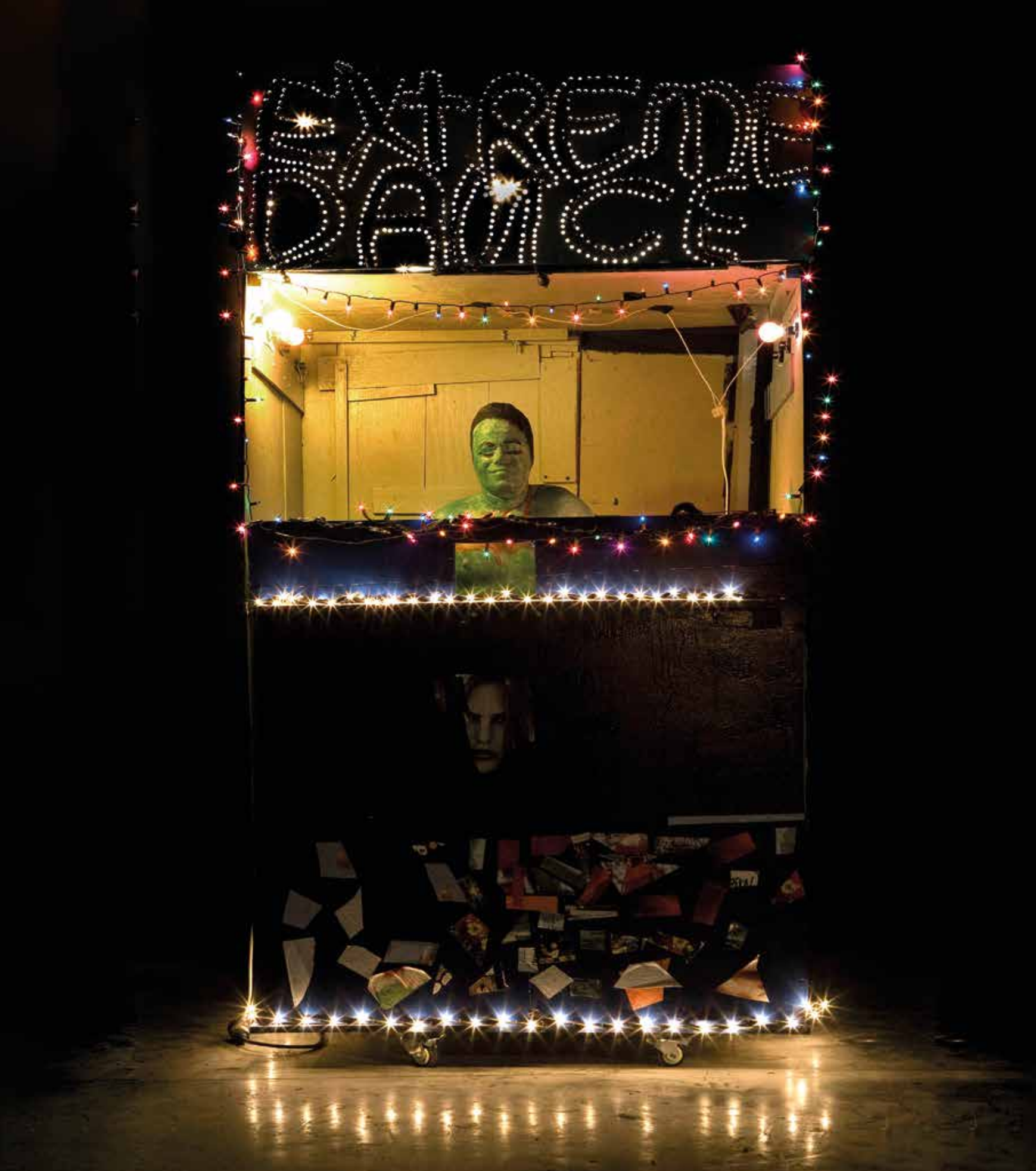
Belén Sánchez wurde 1972 in Madrid geboren. Im Januar 2008 trat sie in das Atelier von Debajo del Sombrero (Unter dem Hut) ein. Nach zwei einjährigen Ausbildungsjahren wurde sie als Mitglied in dessen Studio in Matadero in Madrid aufgenommen.

Das Atelier Debajo del Sombrero bot Belén Sánchez jene Bedingungen, die sie brauchte um ihre künstlerische Sprache zu entfalten. 2009 entstand die Collage *India Na Jones*, in der sich bereits der mediale Kern ihrer späteren Arbeit herauskristallisierte: der Film, das Kino. Es entstanden in rascher Folge die Kurzfilme *La Película* (2008), *Tinta Contacto* (2009), *Casa Vieja Mala* (2010), *Extreme Dance* (2011), *La Tetilla* (2016) und *Mar Kara 44* (in Arbeit).

Seit 2008 ist stets der Film das eigentliche Ziel Beléns, für das sie ihr umfangreiches, zeichnerisches und plastisches Werk entwickelt: Zeichnungen, Skulpturen, Fotografien und Collagen entstehen immer in der Absicht, damit einen szenischen Raum zu schaffen, in dem sie ihre Geschichte als Handlung inszenieren kann. Im Kern ist Belén Sánchez eine Performerin, die mit ihren Aktionen die geheimsten Momente ihres Lebens ausleuchtet und in ihren Kurzfilmen ans Licht bringt. Die große Komplexität des Werks von Belén Sánchez findet langsam die Anerkennung, die sie verdient.







Desmond Tjonakoy

3rd prize | 3. Preis

Desmond Tjonakoy was born in Amsterdam in 1993 to Ghanaian parents. He attended a special school before joining the supervised art studios of the Cordaan health and care organization at the age of 19. Currently, Tjonakoy works two days a week in the Outsider Art studios of the H'Art Museum in the centre of Amsterdam and two days a week in the Cordaan studio of Bijzonder Amsterdams in the north of the city.

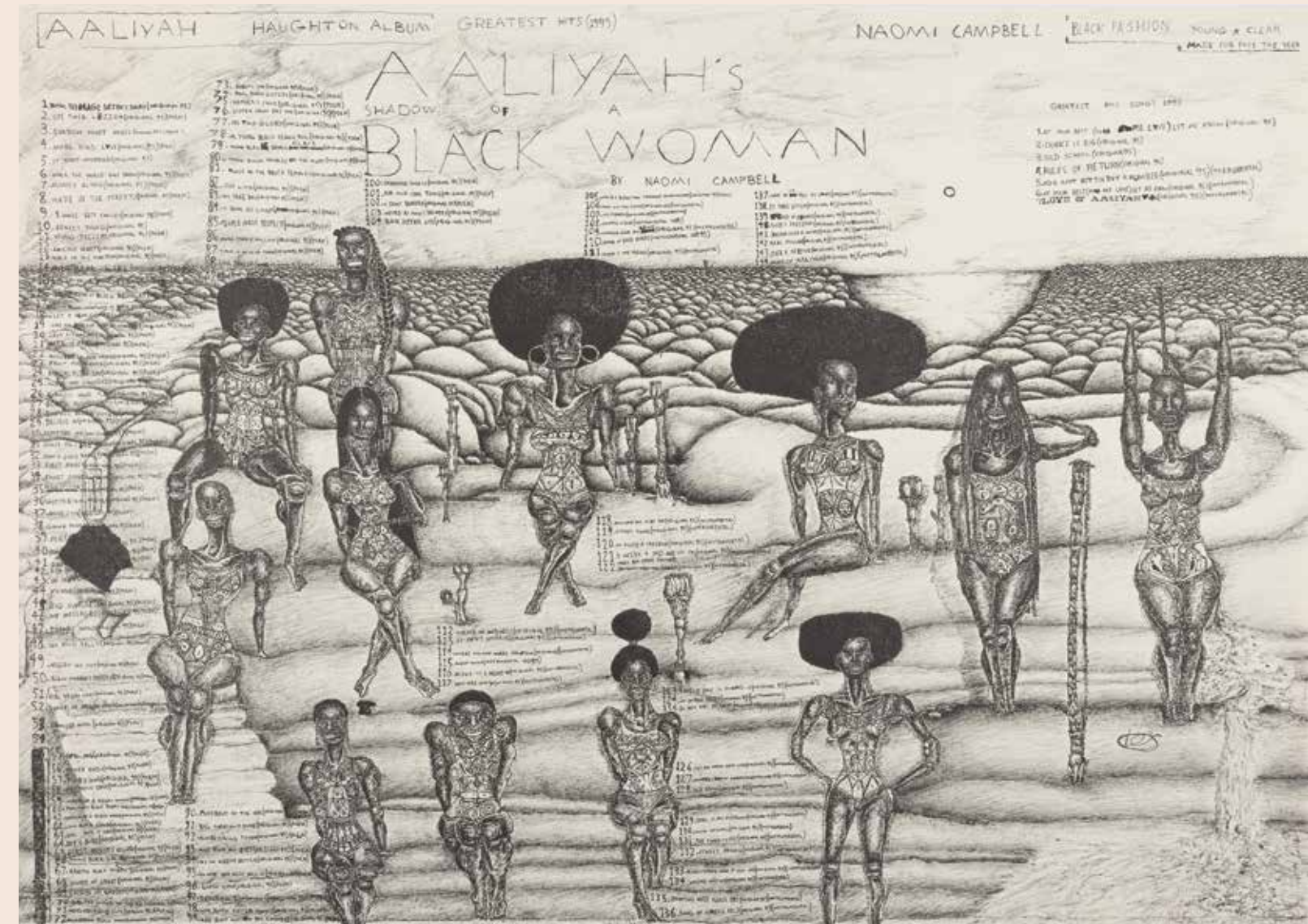
The draughtsman Tjonakoy prefers to work with pencil and fineliner on paper and focuses on the subjects of music, religion and the history of the Black community. His early works often show angels and demons in the battle between good and evil. More recently, however, his work has increasingly focused on the history and culture of black people.

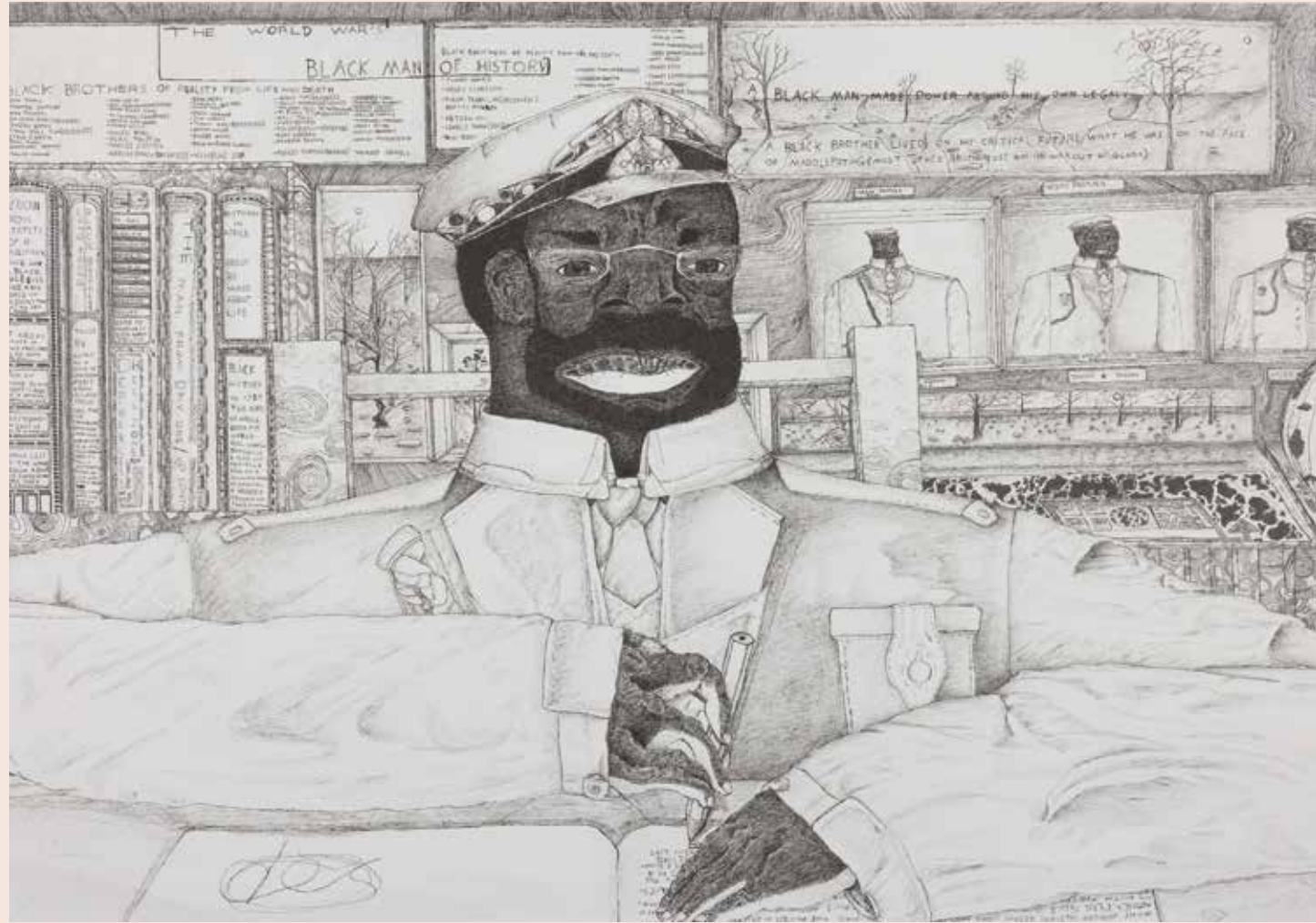
The artist draws portraits of black icons, such as the model Naomi Campbell, the West Coast rapper MC Eiht and other well-known personalities of black culture. In 2017, the Amsterdam Museum van de Geest showed several drawings by Tjonakoy for the first time in its "New Masters" exhibition, as well as his sculptural triptych Black Jesus. Desmond Tjonakoy lives with his family in Amsterdam.

Desmond Tjonakoy wurde 1993 als Sohn ghanaischer Eltern in Amsterdam geboren. Er besuchte eine Förderschule, ehe er sich im Alter von 19 Jahren dem betreuten Kunstatelier der Gesundheits- und Pflegeorganisation Cordaan anschloss. Tjonakoy arbeitet zwei Tage die Woche in den Outsider Art Ateliers des H'Art Museum im Zentrum von Amsterdam und zwei Tage im Atelier von Bijzonder Amsterdams im Norden der Stadt.

Der Zeichner Tjonakoy arbeitet vorzugsweise mit Bleistift und Fineliner auf Papier und beschäftigt sich mit Themen der Musik, Religion und Geschichte der Black Community. Frühe Werke zeigen oft Engel und Dämonen im Kampf zwischen Gut und Böse. In neuerer Zeit konzentriert sich seine Arbeit jedoch zunehmend auf die Geschichte und Kultur der Schwarzen.

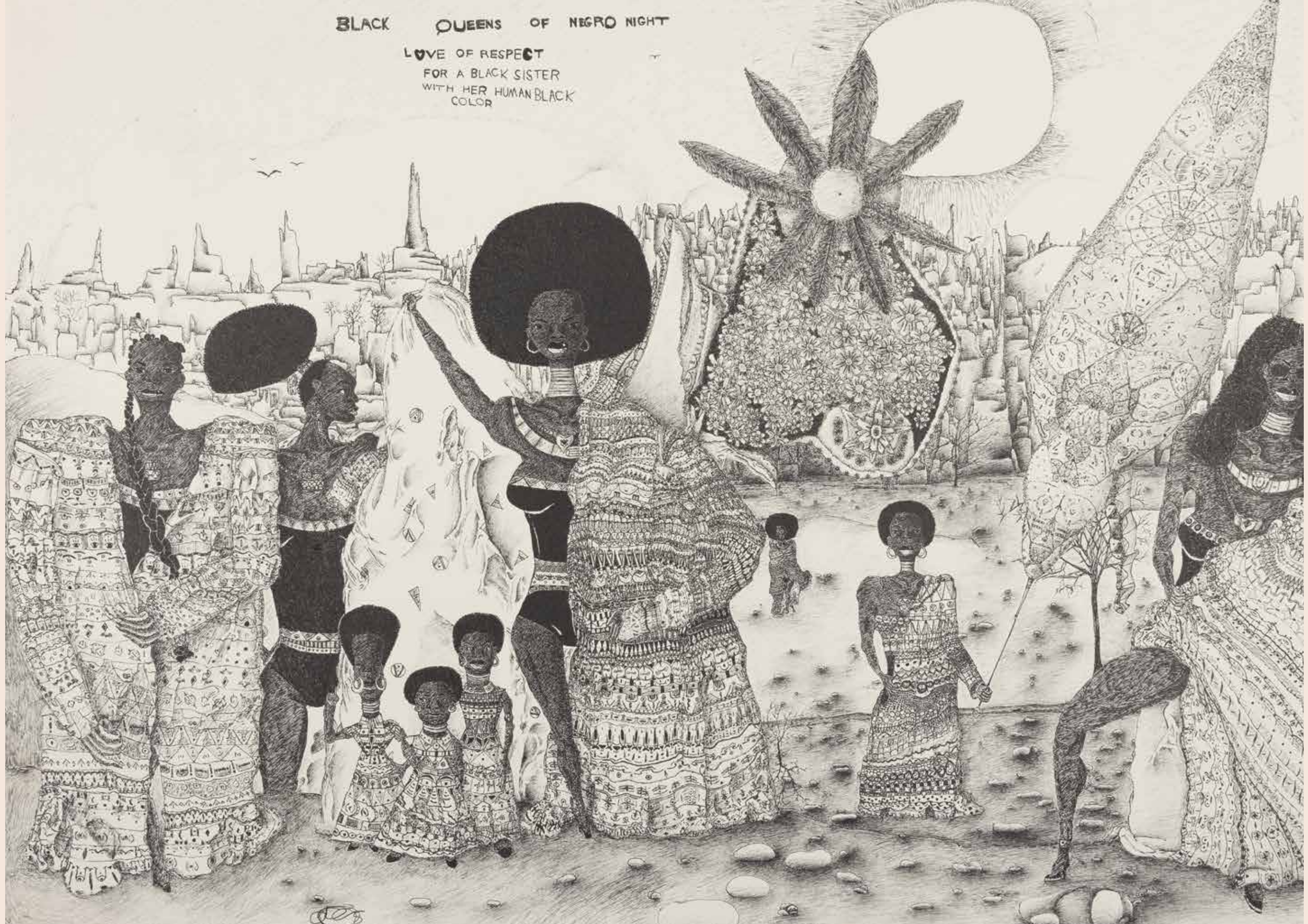
Der Künstler zeichnet Porträts schwarzer Ikonen, wie dem Model Naomi Campbell, dem West Coast Rapper MC Eiht und anderen Persönlichkeiten schwarzer Kultur. 2017 zeigte das Amsterdamer Museum van de Geest in seiner Ausstellung „New Masters“ erstmals mehrere Zeichnungen von Tjonakoy, sowie sein plastisches Triptychon Black Jesus. Desmond Tjonakoy lebt mit seiner Familie in Amsterdam.





BLACK QUEENS OF NEGRO NIGHT

LOVE OF RESPECT
FOR A BLACK SISTER
WITH HER HUMAN BLACK
COLOR



Rudolf Bodmeier

Rudolf Bodmeier was born in Munich in 1961. Since early childhood he spent his life in curative homes and institutions for the disabled. There, at the age of fourteen, he secretly created the first examples of his artistic oeuvre, which today comprises several tens of thousands of drawings and objects. Bodmeier's female figurines move between attraction and repulsion, fascination and enigma. They become a symbolic projection surface for one's own life.

Rudolf Bodmeier wurde 1961 in München geboren. Seit frühester Kindheit verbrachte er sein Leben in heilpädagogischen Heimen und Einrichtungen der Behindertenhilfe. Dort schuf er bereits als Vierzehnjähriger heimlich die ersten Beispiele seines künstlerischen Werks, das heute einige zehntausend Zeichnungen und Objekte umfasst. Die weiblichen Figurinen Bodmeiers bewegen sich zwischen Anziehung und Abstoßung, Faszination und Rätsel. Sie werden zur symbolischen Projektionsfläche für das eigene Leben.



Markus Buchser

Markus Buchser was born in 1959 in Basel, Switzerland and lives in Basel. He has been working at the BSB Kreativwerkstatt Basel since 2001. Buchser's image-finding process begins with the collection of photos, maps and books. Fragmentarily, he processes personal spatial memories or creates free interpretations of buildings based on illustrations or topographical models. Through his idiosyncratic use of color and form, the artist creates landscapes in a distinctive visual language.



Markus Buchser wurde 1959 in Basel, Schweiz geboren und lebt in Basel. Seit 2001 arbeitet er in der BSB Kreativwerkstatt Basel. Buchsers Bildfindungsprozess beginnt mit dem Sammeln von Fotos, Kartenmaterial und Büchern. Fragmentarisch verarbeitet er persönliche räumliche Erinnerungen oder schafft freie Interpretationen von Gebäuden nach Abbildungen oder topografischen Vorlagen. Durch seine eigenwillige Farb- und Formgebung erzeugt der Künstler Landschaften in einer unverwechselbaren Bildsprache.



Sven Freundt

Sven Marten Freundt was born in Hamburg in 1975. He has been working as an artist in the Villa Gallery since 2009. In his work, Freundt creates scenes with needle and thread on fabric. In this mostly figurative world, the characters appear naive at first glance. After thousands of preliminary drawings, narratives emerge that are then retold with needle and thread.

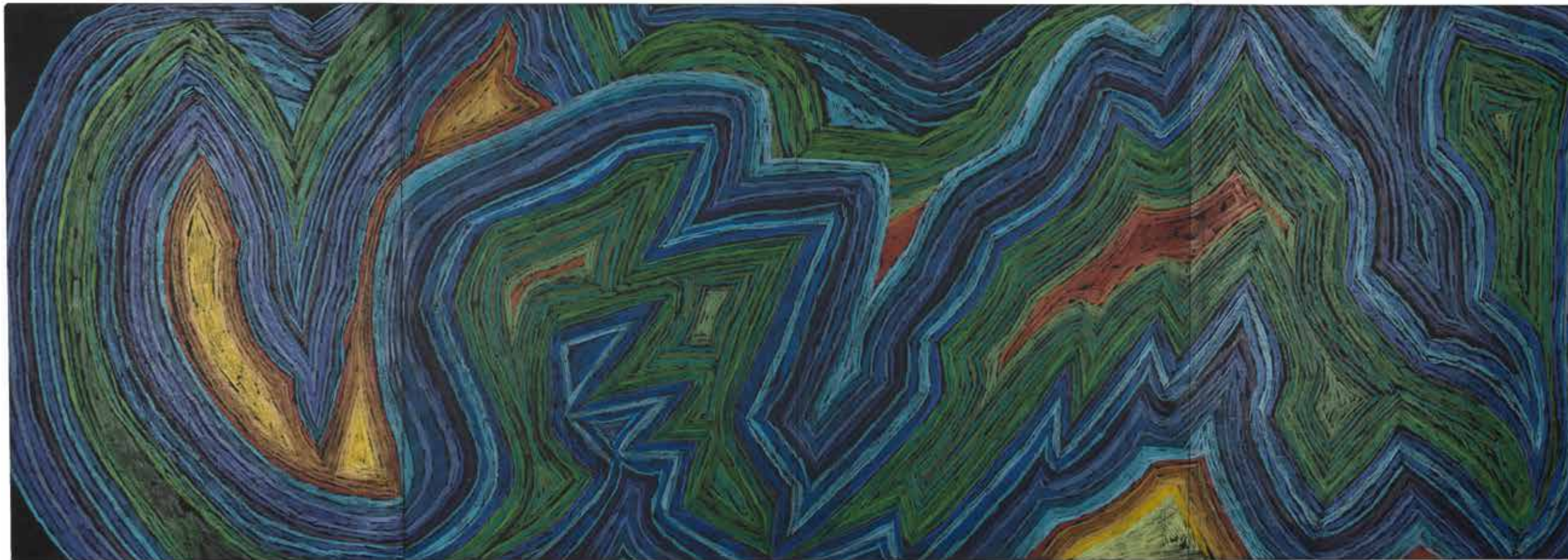
Sven Marten Freundt wurde 1975 in Hamburg geboren. Seit dem Jahre 2009 arbeitet er als Künstler in der Galerie der Villa. In seinem Werk lässt Freundt mit Nadel und Faden auf Stoff Szenen entstehen. In dieser meist figurativen Welt erscheinen die Charaktere auf den ersten Blick naiv. Nach tausendfacher Vorzeichnung entstehen Erzählungen, die dann mit Nadel und Faden weiter erzählt werden.



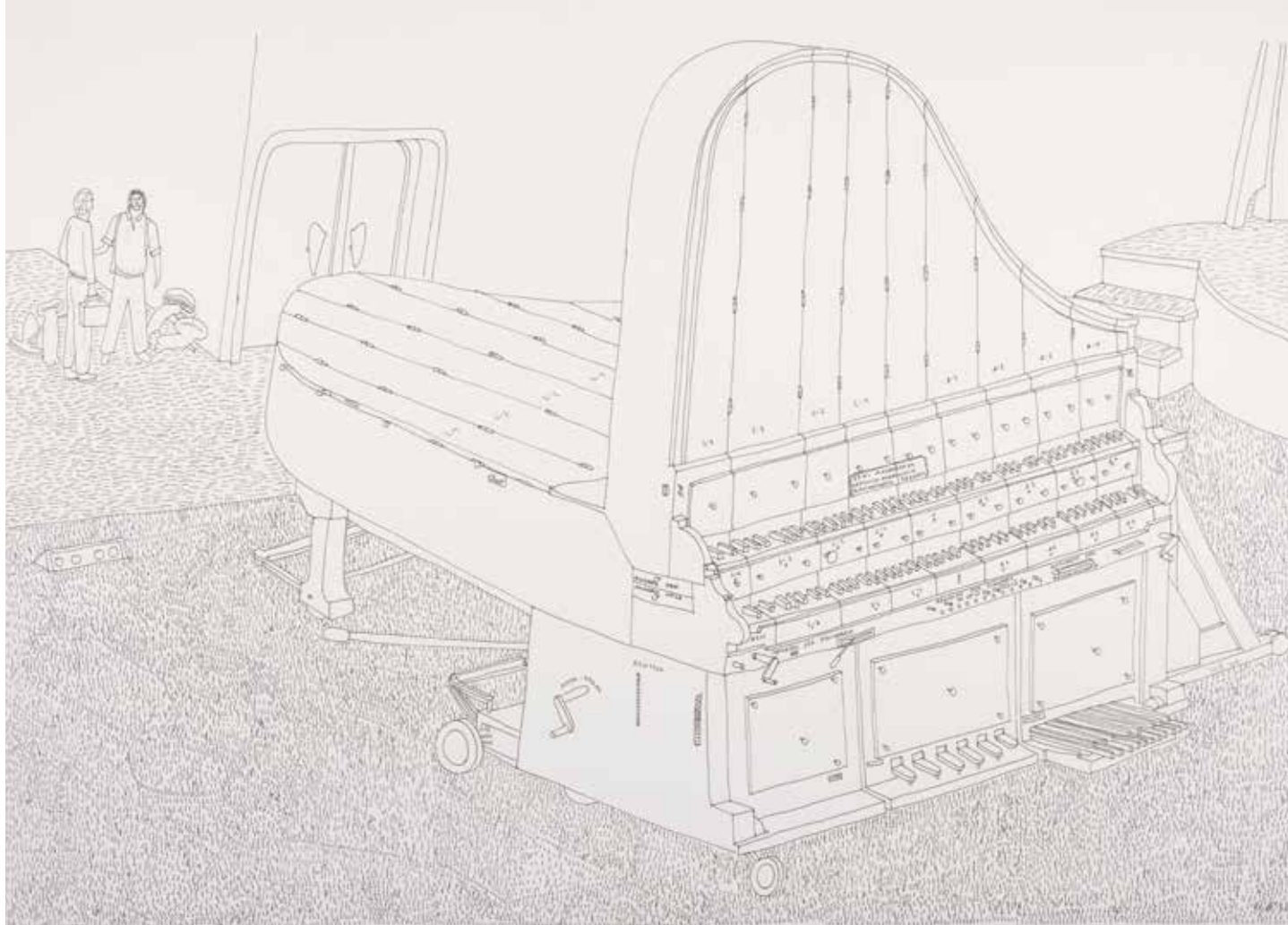
Hannes Gaensslen

Hannes Gaensslen was born in Reutlingen in 1967 and lives in Unterschleißheim. In his drawings he deals with an introspection in which he makes thoughts and emotions visually visible and thus wants to „heal“ them. This is done by combining colored bands that move wave-like through the picture surface. The elaboration of the multicolored bands with colored pencils on black paper gives these sheets depth and aesthetic appeal.

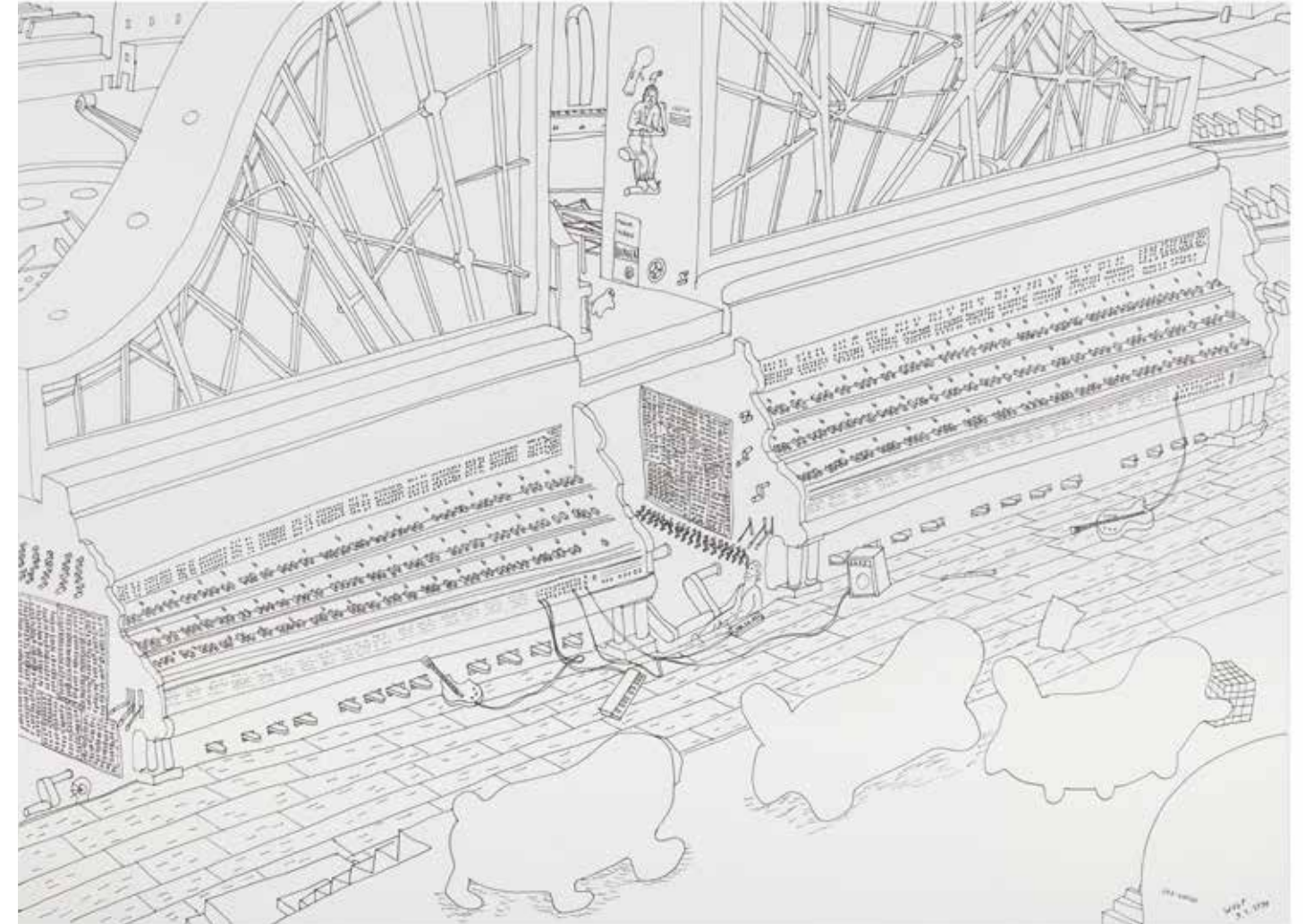
Hannes Gaensslen wurde 1967 in Reutlingen geboren und lebt in Unterschleißheim. In seinen Zeichnungen beschäftigt er sich mit einer Innenschau, in der er Gedanken und Emotionen visuell sichtbar macht und sie damit „heilen“ will. Dies geschieht durch die Kombination von farbigen Bändern, die sich wellenartig durch die Bildfläche bewegen. Die Ausarbeitung der vielfarbigen Bahnen mit Farbstiften auf schwarzem Papier verleiht diesen Blättern Tiefe und ästhetischen Reiz.



Wulf Golz



Wulf Golz lives in Mülheim an der Ruhr, where he was born in 1960. Thanks to an intuitive sense of perspective, Golz can project his imaginations directly onto a sheet of paper. Using an ink pen, he creates breathtaking architectures, some of which resemble gigantic pianos. Profound and garnished with wit, Golz deals with the fundamental themes of existence.



Wulf Golz lebt in Mülheim an der Ruhr, wo er 1960 geboren wurde. Dank eines intuitiven Gespürs für Perspektive kann Golz seine Imaginationen unmittelbar auf ein Blatt Papier projizieren. Mit dem Tuschestift entstehen atemberaubende Architekturen, die zum Teil an gigantische Klaviere erinnern. Tiefgründig und mit Witz garniert, befasst sich Golz mit den grundlegenden Themen des Seins.

Torsten Holzapfel

Torsten Holzapfel was born in Berlin in 1965. After several professional years as a painter, he has been working at the Thikwa Workshop for Theater and Art since 1998. As a multi-talent, he works there as a performer and visual artist. For some time he has been working on a large-format series of 23 Berlin subway stations on canvas, in which he integrates self-deprecating „notes“ about his passions, foibles and spleens.



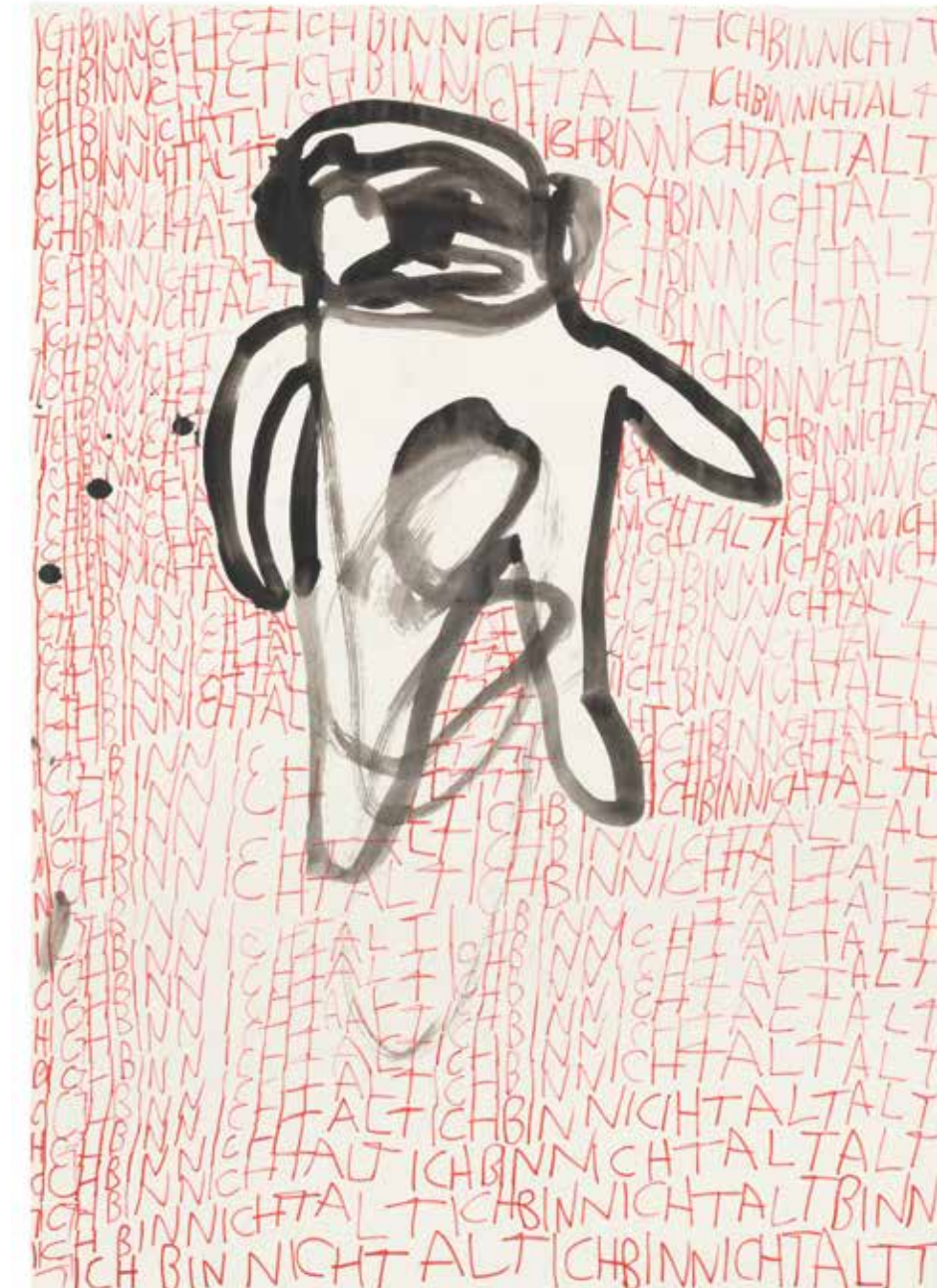
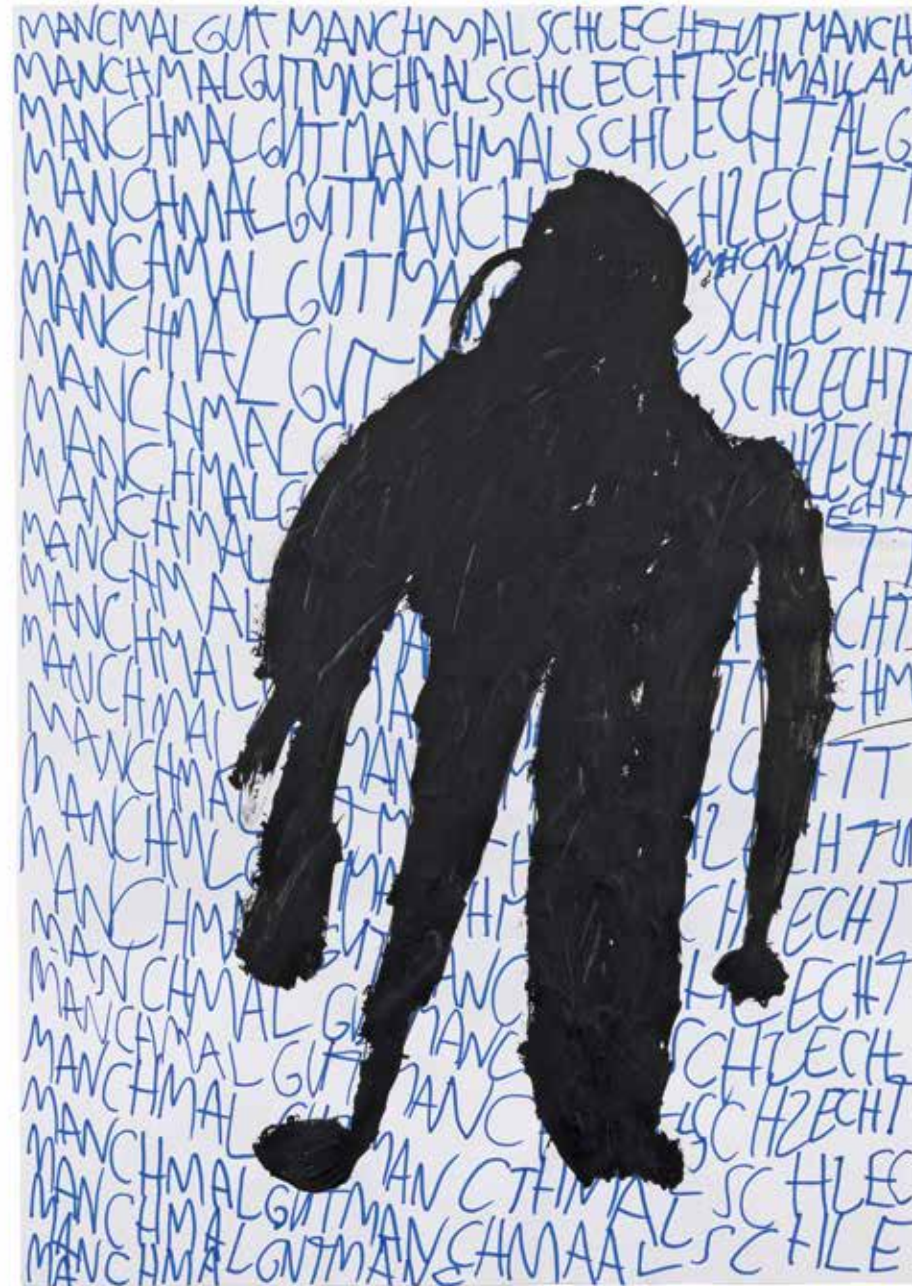
Torsten Holzapfel wurde 1965 in Berlin geboren. Nach einigen Berufsjahren als Anstreicher arbeitet er seit 1998 in der Thikwa Werkstatt für Theater und Kunst. Als Multitalent wirkt er dort als Performer und bildender Künstler. Seit einiger Zeit arbeitet er an einer großformatigen Reihe von 23 Berliner U-Bahnhöfen auf Leinwand, in die er selbstironische „Notizen“ über seine Passionen, Marotten und Spleens integriert.



Enes Icer

Enes Icer was born in Berlin in 1992 and has been working at Kunsthafen imPerfekt since 2014. In his studies he makes quick dynamic sketches in quick succession to show us his world. He often works with only one color and again and again humorous drawings and portraits with a wink are hidden in his studies and when he writes, aesthetic textual artworks in flowing letters are created.

Enes Icer wurde 1992 in Berlin geboren und arbeitet seit 2014 im Kunsthafen imPerfekt. In seinen Studien fertigt er in kurzer Folge schnelle dynamischen Skizzen an, um uns seine Welt zu zeigen. Häufig arbeitet er dabei mit nur einer Farbe und immer wieder verstecken sich in seinen Studien humorvolle Zeichnungen und Porträts mit einem Augenzwinkern und wenn er schreibt, entstehen ästhetische Textkunstwerke in fließenden Buchstaben.



Sandrine Mbala

Sandrine Mbala was born in 2001 in Zurich, where she lives with her family. Her school education ended with elementary school in the foundation in Dietikon. There her drawing talent had been noticed. Sandrine Mbala uses drawing as a means of communication. She often documents her surroundings or portrays family and acquaintances. In her grotesque-looking figures, she blurs the line between human, animal and monster.

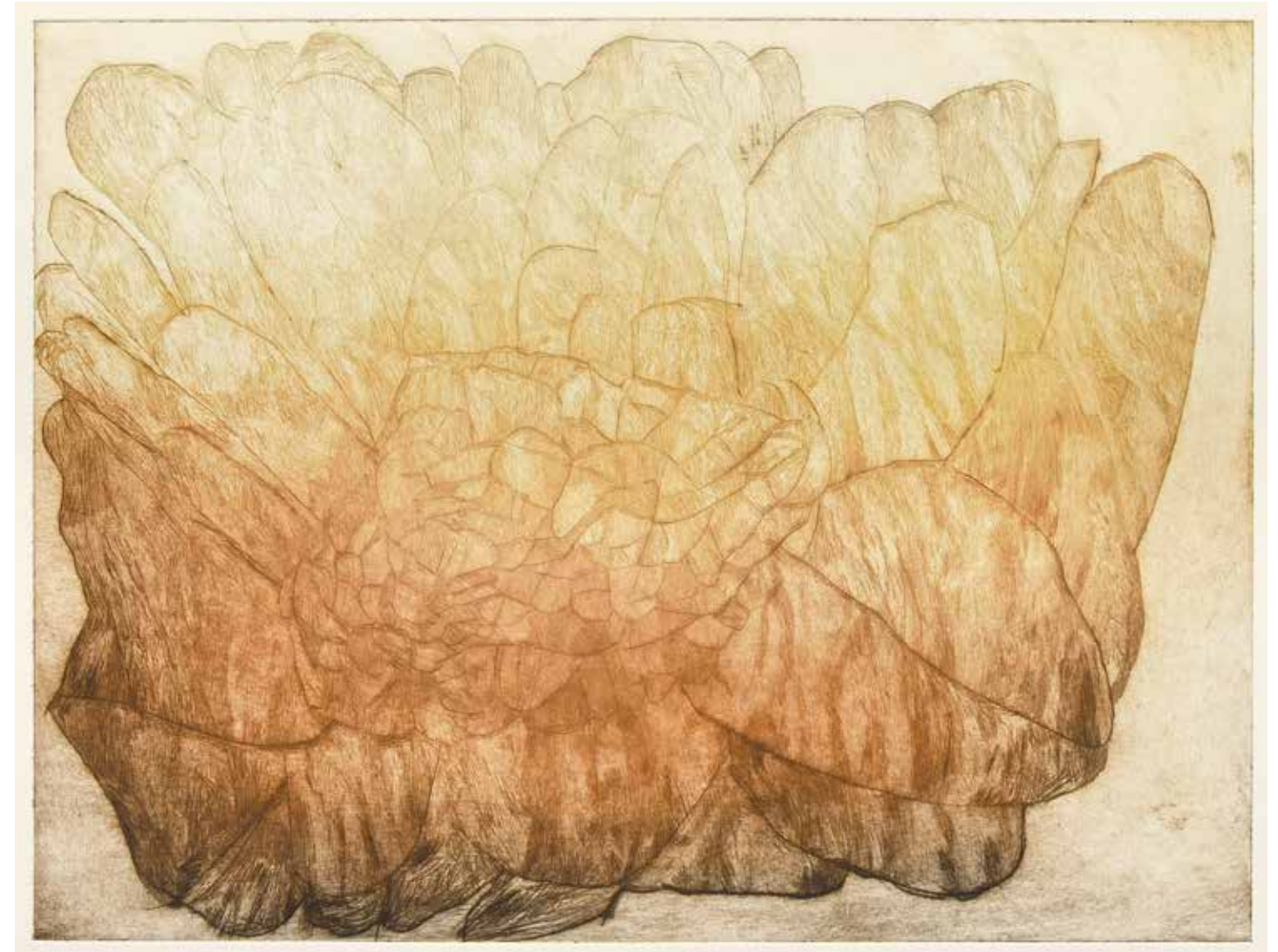
Sandrine Mbala wurde 2001 in Zürich geboren, wo sie mit ihrer Familie lebt. Ihre schulische Bildung endete mit der Primarschule in der Stiftung in Dietikon. Dort war man auf ihr zeichnerisches Talent aufmerksam geworden. Sandrine Mbala nutzt die Zeichnung als Kommunikationsmittel. Oft dokumentiert sie ihre Umgebung oder porträtiert Familie und Bekannte. In ihren grotesk anmutenden Figuren verwischt sie die Grenze zwischen Mensch, Tier und Monster.



Sabine Münch



Sabine Münch was born in Munich in 1963. She began her artistic work around 1994. Since then she has developed an extensive repertoire of themes in the field of printmaking. The etching plates are worked in a patient, almost meditative manner with fine strokes, which thus merge into a dense, consistently structured surface.



Sabine Münch wurde 1963 in München geboren. Etwa ab 1994 begann sie mit ihrer künstlerischen Arbeit. Seit-her hat sie im Bereich der Druckgrafik ein umfangreiches Themenrepertoire erarbeitet. Die Radierplatten werden in geduldiger, fast meditativer Manier mit feinen Strichen bearbeitet, die sich so zu einer dichten, durchgängig strukturierten Fläche zusammenschließen.

Jeroen Pomp

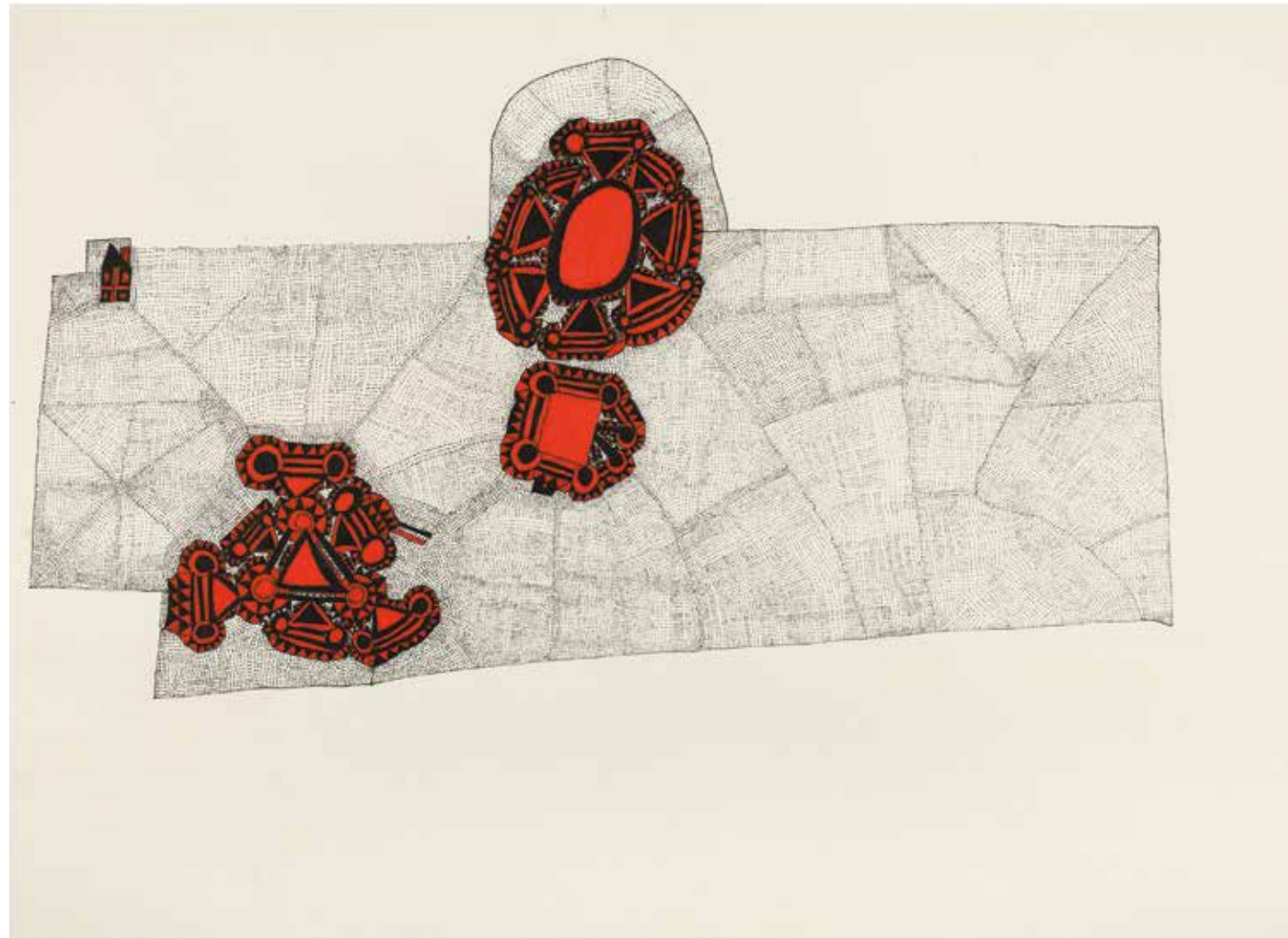
Jeroen Pomp was born in 1985 in Rotterdam, the Netherlands. Since 2002, he works in the gallery Atelier Herenplaats. His drawings captivate with a dense representation of many vivid details. His artistic repertoire covers a variety of subjects, including depictions of fruits, animals, flowers and plants. In addition, his artistic interest extends to the complexity of urban landscapes – all depicted from a bird's eye view.



Jeroen Pomp wurde 1985 in Rotterdam, Niederlande, geboren. Er arbeitet seit 2002 in der Galerie Atelier Herenplaats. Seine Zeichnungen bestehen durch eine dichte Darstellung von vielen lebendigen Details. Sein künstlerisches Repertoire umfasst eine Vielfalt von Themen, darunter Darstellungen von Früchten, Tieren, Blumen und Pflanzen. Darüber hinaus erstreckt sich sein künstlerisches Interesse auch auf die Komplexität von Stadlandschaften – allesamt dargestellt aus der Vogelperspektive.

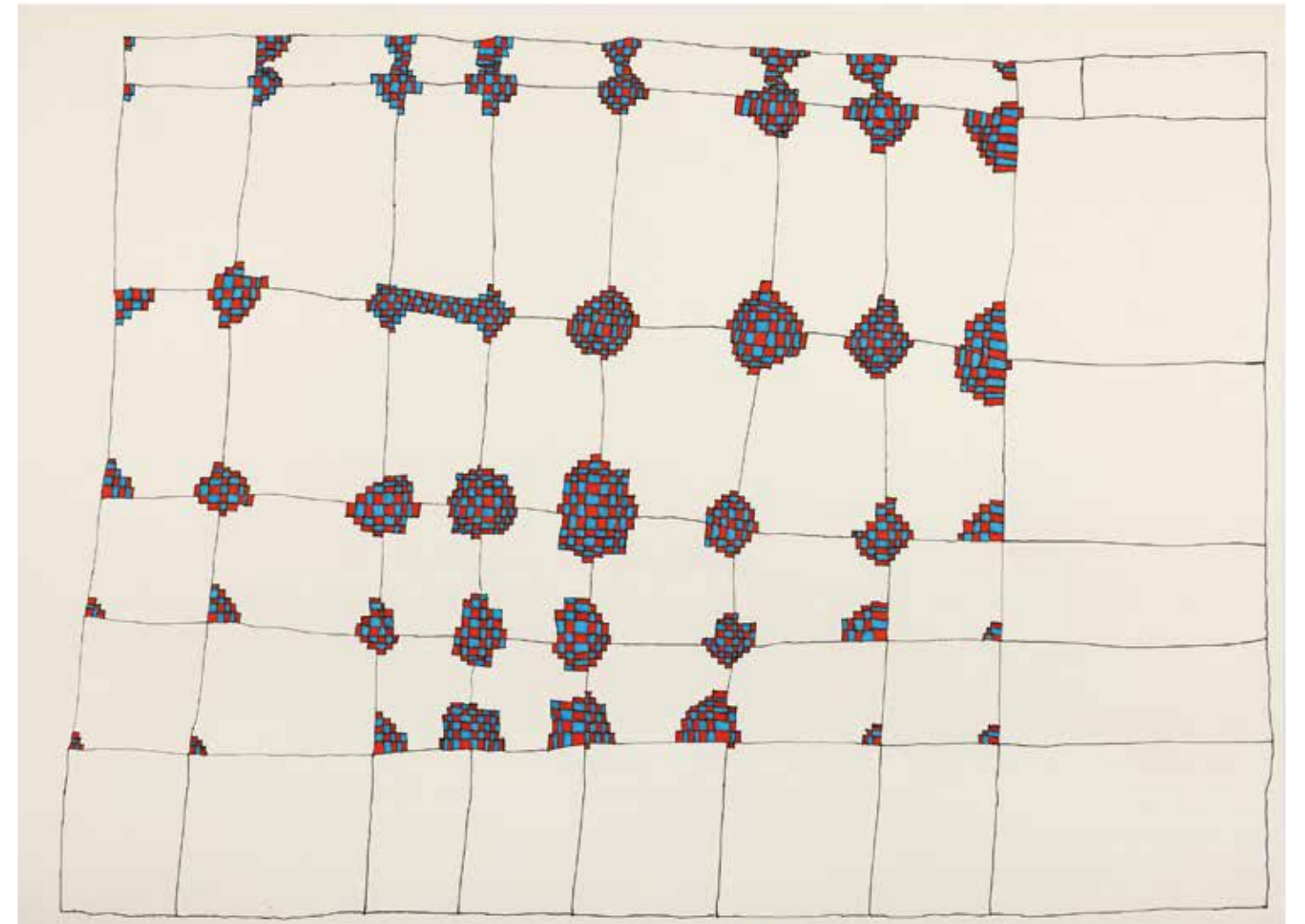


Paul Kai Schröder



Paul Kai Schröder was born in Hamburg in 1993. He has been working as an artist at the Villa Gallery since 2013. The kaleidoscopic structures of his works are like paths into a labyrinth of unknown fantastic worlds, between isolation and social connection. In them, perceptions of the environment are captured, with the help of sophisticated, interwoven signs and colors.

Paul Kai Schröder, wurde 1993 in Hamburg geboren. Seit 2013 arbeitet er als Künstler in der Galerie der Villa. Die kaleidoskopischen Strukturen seiner Werke sind wie Wege in ein Labyrinth unbekannter fantastischer Welten, zwischen Isolation und sozialer Anbindung. In ihnen werden Wahrnehmungen der Umwelt festgehalten, mit Hilfe von raffiniert ausgeklügelten, ineinander verwobenen Zeichen und Farben.



Patrick Siegl

Patrick Siegl, born in 1991, lives and works in Munich. Already in his early youth, his special talent became apparent. Since 2011 he has been working continuously on his slowly growing oeuvre. He designs, draws, paints and etches his mainly small-format works in an absolutely miniaturistic manner. The motifs are, consistent over the years, monumental architecture, temples and archaic landscapes.

Patrick Siegl, geboren 1991, lebt und arbeitet in München. Bereits in früher Jugend wurde sein besonderes Talent sichtbar. Seit 2011 arbeitet er kontinuierlich an seinem langsam wachsenden Oeuvre. Er entwirft, zeichnet, malt und radiert seine überwiegend kleinformatischen Werke in absolut miniaturistischer Manier. Die Motive sind, über die Jahre gleichbleibend, monumentale Architekturen, Tempelanlagen und archaische Landschaften.



Jakob Ujvari



Jakob Ujvari was born in Miskolc (Hungary) in 2000 and grew up in Munich. His versatile work is characterized by an independent linear style. He prefers abstract form shapes, which, intertwined, spread over the entire sheet. The forms merge into a whole that is held together by the internal drawing. This formal language appears archaic as well as contemporary and modern.



Jakob Ujvari wurde im Jahr 2000 in Miskolc (Ungarn) geboren und wuchs in München auf. Sein vielseitiges Werk ist von einem eigenständigen, linearen Stil geprägt. Er bevorzugt abstrakte Formgebilde, die sich, ineinander verschlungen, über das gesamte Blatt ausbreiten. Dabei verschmelzen die Formen zu einem Ganzen, das durch die Binnenzeichnung zusammengehalten wird. Diese Formensprache wirkt zugleich archaisch wie zeitgenössisch und modern.

Rolf Waldvogel



Rolf Waldvogel was born in 1950 in Leonberg, where he lives today. He worked as a painter and varnisher until 1980, when he joined Atrio Leonberg, from where he moved to the working group of KreativWerk Höfingen in 2015. With precision, the artist sketches out his delicate patterns, always geometrically correct, except for the occasional planned break. With artists' colored pencils he finally gives them strong colors and strong contrasts and usually finishes them by outlining the shapes with a black line.

Rolf Waldvogel wurde 1950 in Leonberg geboren, wo er heute lebt. Bis 1980 arbeitete er als Maler- und Lackierer, ehe er zu Atrio Leonberg kam, von wo er 2015 in die Arbeitsgruppe des KreativWerk Höfingen wechselte. Mit Präzision zeichnet der Künstler seine feingliedrigen Muster vor, immer geometrisch korrekt, bis auf den, gelegentlichen geplanten Bruch. Mit Künstlerfarbstiften gibt er ihnen schließlich kräftige Farben und starke Kontraste und vollendet sie meist durch eine Umrandung der Formen mit einer schwarzen Linie.



Christian Wollert



Christian Wollert, born in 1987 in Berlin, has been working as an artist and actor at Thikwa Workshop for Theater and Art since 2011. His pictorial works are powerful and often thematize everyday things. Since 2022 Christian Wollert has been working with embroidery. He transforms his own or found images into textile, color-intensive works. Christian Wollert develops a free and generous form of embroidery.



Christian Wollert, geboren 1987 in Berlin, arbeitet seit 2011 bei Thikwa Werkstatt für Theater und Kunst als Künstler und Schauspieler. Seine bildnerischen Arbeiten sind kraftvoll und thematisieren oft Alltägliches. Seit 2022 beschäftigt sich Christian Wollert mit Stickerei. Er setzt eigene oder gefundene Bilder in textile, farbintensive Werke um. Christian Wollert entwickelt dabei eine freie und großzügige Form der Stickerei.

Magdalena Zehetner

Magdalena Zehetner was born in 1992 in Linz, Austria. She has been working in the studio of the art workshop of the Diakoniewerk Gallneukirchen since 2016. In the current blue series, she uses her favorite color as the picture ground and designs it with powerful lines according to a fixed sequence of colored pencils. Vegetative forms, representations of people or selfportraits are created. The subjects are overlaid with multiple colors, creating a multi-layered visual narrative.



Magdalena Zehetner wurde 1992 in Linz, Österreich geboren. Sie ist seit 2016 im Atelier der Kunstwerkstatt des Diakoniewerks Gallneukirchen tätig. In der aktuellen, blauen Serie verwendet sie ihre Lieblingsfarbe als Bildgrund und gestaltet diesen mit kraftvollen Linien nach einer feststehenden Abfolge von farbigen Stiften. Dabei entstehen vegetative Formen, Darstellungen von Personen oder Selbstporträts. Die Sujets sind mehrfach farbig überlagert, sodass eine vielschichtige visuelle Erzählung entsteht.

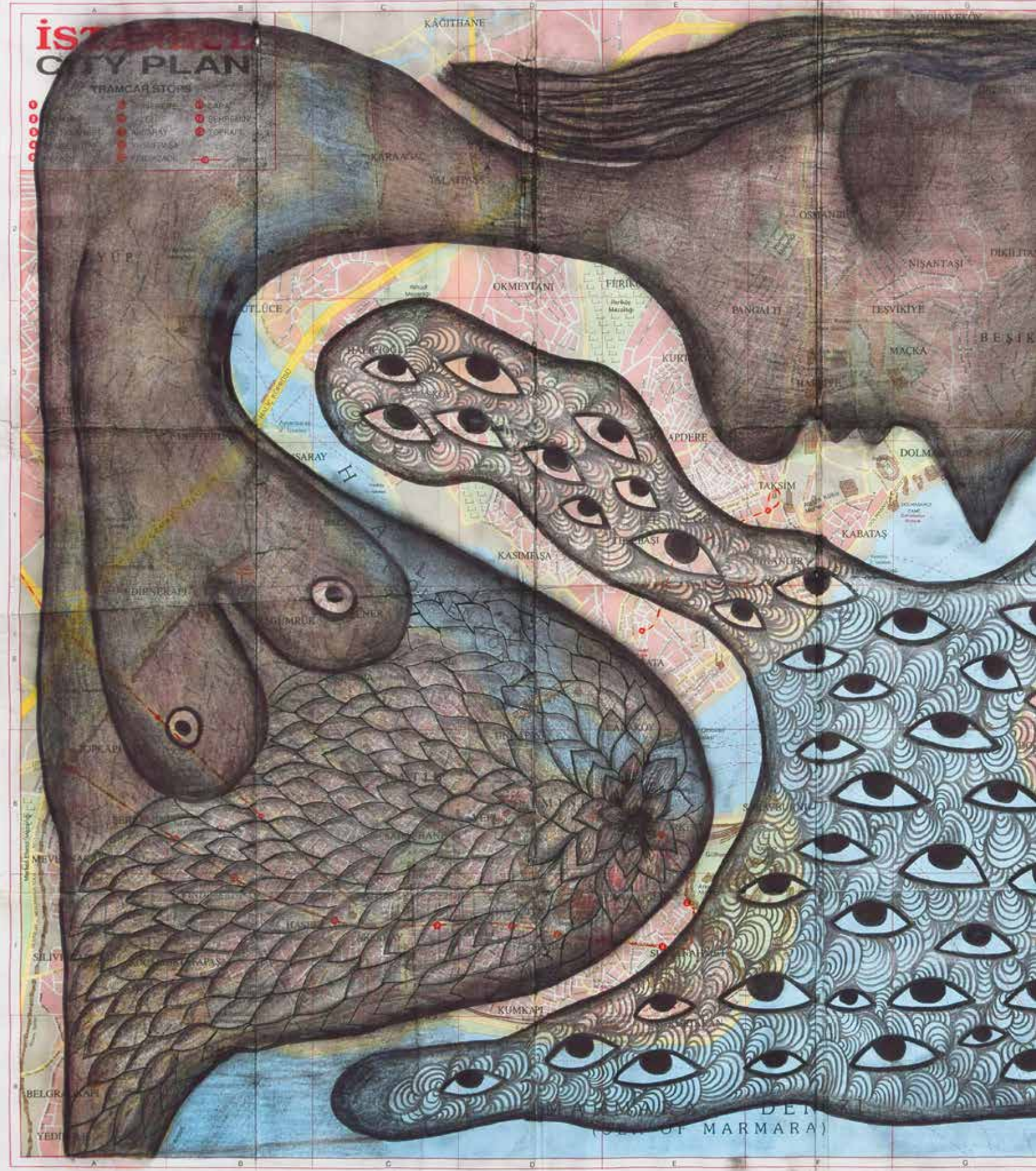


Index

- 20 Samaneh Atef, No one saw my death! / Niemand sah meinen Tod!, 2021, Pen on paper / Filzstift auf Papier, 110 x 88 cm
- 22 Samaneh Atef, A kiss / Ein Kuss, 2020, Pen on paper / Filzstift auf Papier, 62 x 70 cm
- 23 Samaneh Atef, Her world / Ihre Welt, 2022, Pen on paper / Filzstift auf Papier, 70 x 54 cm
- 24 Samaneh Atef, We brought our dreams with us / Wir brachten unsere Träume mit, 2020, Felt tip pen and fineliner on canvas / Filzstift und Fineliner auf Leinwand, 200 x 90 cm
- 25 Samaneh Atef, Untitled / O.T., 2018, Felt tip pen and fineliner on paper / Filzstift und Fineliner auf Papier, 100,2 x 70 cm
Samaneh Atef, Untitled / O.T., 2018, Felt tip pen and fineliner on paper / Filzstift und Fineliner auf Papier, 100 x 70,1 cm
- 26 Samaneh Atef, Untitled / O.T., 2022, Chinese ink and fineliner on canvas / Chinatusche und Fineliner auf Leinwand, 149,9 x 82 cm
- 27 Samaneh Atef, Untitled / O.T., 2023, Chinese ink and fineliner on canvas / Chinatusche und Fineliner auf Leinwand, 173,6 x 102,5 cm
- 29 Belén Sánchez, Untitled / O.T., 2023, Embroidery on photo print / Stickerei auf Fotoausdruck, 42 x 29,7 cm
- 30 Belén Sánchez, Notebook for the film "Extreme Dance" / Notizbuch zum Film "Extreme Dance", 2010, Marker, pencil and paper cuts on paper / Marker, Bleistift und Papierschnitte auf Papier, 29,7 x 21 cm
- 31 Belén Sánchez, Plaster sculpture / Gips-Skulptur, Undated / Undatiert, Plaster / Gips, Life size / Lebensgröße
Belén Sánchez, Sculpture / Skulptur, 2012, Iron and wire structure with darned and stitched feet / Eisen- und Drahtstruktur mit geflickten und genähten Füßen, 200 x 150 x 80 cm
- 32 Belén Sánchez, Untitled / O.T., 2010, Marker pen and stickers on paper / Marker und Aufkleber auf Papier, 35 x 27 cm
- 33 Belén Sánchez, Film Still from "Extreme Dance", Ticket Counter / Ticketschalter, Photography by / Foto von Teresa Isasi
- 35 Desmond Tjonakoy, Aaliyah 's Black Woman / Aaliyah 's schwarze Frau, 2023, Fineliner on paper / Fineliner auf Papier, 50 x 70 cm
- 36 Desmond Tjonakoy, The World War's Black Man in History / Der schwarze Mann des Weltkrieges in der Geschichte, 2022, Fineliner on paper / Fineliner auf Papier, 50 x 70 cm
- 37 Desmond Tjonakoy, MC Eiht, Living on the Fast Lane / MC Eiht, Leben auf der Überholspur, 2021, Fineliner on paper / Fineliner auf Papier, 50 x 70 cm
- 38 Desmond Tjonakoy, Black Queens of Negro Nights / Schwarze Königinnen der schwarzen Nächte, 2022, Fineliner on paper / Fineliner auf Papier, 50 x 70 cm
- 40 Rudolf Bodmeier, Sister Roller / Schwester Roller, 2020, Pencil, Fineliner on transparent paper / Bleistift, Fineliner auf Transparentpapier, 52 x 27 cm
- 41 Rudolf Bodmeier, Innkeeper rhen0 / Gastwirtin Nashorn, 2019, Pencil, Fineliner on transparent paper / Bleistift, Fineliner auf Transparentpapier, 52 x 32 cm
- 42 Markus Buchser, Untitled / O.T., 2020, Acrylic on canvas / Acryl auf Leinwand, 80 x 100 cm
- 43 Markus Buchser, Untitled / O.T., 2014, Acrylic on canvas / Acryl auf Leinwand, 100 x 100 cm
- 44 Sven Freundt, Sumo-Black / Sumo-Schwarz, 2022, Twine on fabric / Bindfaden auf Stoff, 100 x 57 cm
- 45 Sven Freundt, Untitled / O.T., 2018, Twine on fabric / Bindfaden auf Stoff, 100 x 78 cm
- 46 Hannes Gaensslen, Tired / Müde, 2023, Coloured pencil on paper / Farbstift auf Papier, 42 x 118 cm
- 47 Hannes Gaensslen, Memory card / Speicherkarte, 2024, Coloured pencil on paper / Farbstift auf Papier, 50 x 70 cm
- 48 Wulf Golz, Montierklavier / Montierklavier, 2012, Ink pen on paper / Tuschestift auf Papier, 50 x 70 cm
- 49 Wulf Golz, GPA Danger / GPA Danger, 1990, Ink pen on paper / Tuschestift auf Papier, 50 x 70 cm
- 50 Torsten Holzapfel, Paracelsusbad / Paracelsusbad, 2022, Acrylic on canvas / Acryl auf Leinwand, 80 x 80 cm
- 51 Torsten Holzapfel, Lindauer Allee / Lindauer Allee, 2022, Acrylic on canvas / Acryl auf Leinwand, 80 x 80 cm
- 52 Enes Icer, Untitled / O.T., 2023, Felt tip pen and coloured pencil on paper / Filzstift und Farbstift auf Papier, 60 x 42 cm
- 53 Enes Icer, Untitled / O.T., 2023, Felt tip pen and coloured pencil on paper / Filzstift und Farbstift auf Papier, 59 x 43 cm
- 54 Sandrine Mbala, Untitled / O.T., 2020, Pencil, coloured pencil on paper / Bleistift, Farbstift auf Papier, 21 x 30 cm
- 55 Sandrine Mbala, Untitled / O.T., 2020, Pencil, coloured pencil on paper / Bleistift, Farbstift auf Papier, 21 x 30 cm
Sandrine Mbala, Untitled / O.T., 2020, Pencil, coloured pencil on paper / Bleistift, Farbstift auf Papier, 21 x 30 cm
- 56 Sabine Münch, Untitled / O.T., 2021, Dry point engraving / Kaltnadelradierung, 30 x 40 cm
- 57 Sabine Münch, Untitled / O.T., 2021, Dry point engraving / Kaltnadelradierung, 30 x 40 cm
- 58 Jeroen Pomp, Tropische Kleunenspektakel Met Heelveeltropische Dienenenop / Lehmschau mit vielen tropischen Aufschlägen, 2023, Coloured pencil on paper / Farbstift auf Papier, 102 x 68 cm
- 59 Jeroen Pomp, Vissen, vogels, zoogdieren, reptielen / Fische, Vögel, Säugetiere, Reptilien, 2022, Coloured pencil on paper / Farbstift auf Papier, 102 x 68,2 cm
- 60 Paul Kai Schröder, Gallery whispers / Galerie Geflüster, 2018, Ink on paper / Tusche auf Papier, 42 x 59,5 cm
- 61 Paul Kai Schröder, Seating arrangements new / Sitzordnung neu, 2017, Ink on paper / Tusche auf Papier, 42 x 59,5 cm

Index

- 62 Patrick Siegl, State palace / Staatspalast, 2022, Fineliner, coloured pencils on paper / Fineliner, Farbstifte auf Papier, 42 x 180 cm
- 64 Jakob Ujvari, Untitled / O.T., 2023, Dry point engraving / Kaltnadelradierung, 60 x 80 cm
- 65 Jakob Ujvari, Untitled / O.T., 2023, Dry point engraving / Kaltnadelradierung, 60 x 80 mm
- 66 Rolf Waldvogel, Untitled / O.T., 2021, Coloured pencil on paper / Farbstift auf Papier, 63 x 44 cm
- 67 Rolf Waldvogel, Untitled / O.T., 2019, Coloured pencil on paper / Farbstift auf Papier, 63 x 44 cm
- 68 Christian Wollert, The dragon / Der Drache, 2022, Embroidery with wool on stramin / Stickerei mit Wolle auf Stramin, 42 x 41 cm
- 69 Christian Wollert, The dream / Der Traum, 2022, Embroidery with wool on stramin / Stickerei mit Wolle auf Stramin, 41 x 41 cm
- 70 Magdalena Zehetner, Two women and animals are always with me / Zwei Frauen und Tiere sind immer mit mir, 2023, Mixed media on paper / Mischtechnik auf Papier, 50 x 70 cm
- 71 Magdalena Zehetner, Children are watching the floating woman / Kinder beobachten die schwebende Frau, 2023, Mixed media on paper / Mischtechnik auf Papier, 50 x 70 cm
- 75 Samaneh Atef, Untitled / O.T., 2021, Charcoal on map / Kohle auf Landkarte, 49 x 68,5 cm





Acknowledgment

The euward exhibition and this catalogue are dedicated to the remarkable oeuvre of three creative persons. But credit is also due to all those who have made the euward possible in this form, imprinted it with their knowledgeable support and their love of the subject. In this context Dr. Monika Jagfeld, Prof. Dr. Colin Rhodes and Stefan Randlkofer deserve special mention.

We would also like to sincerely thank everyone who has supported and promoted the project, even during these exceptional times. The members of the curatorial committee and the jury deserve special thanks for their continuous contribution. We thank the Haus der Kunst with its director Dr. Andrea Lissoni and his staff for their friendly collaboration. Sabine Brantl deserves our special gratitude for her professional contribution as organiser of the exhibition.

We would also like to express our warmest thanks to all backers and sponsors, particularly Aktion Mensch e.V., Edith-Haberland-Wagner-Stiftung, the Louisoder & Pfefferkorn Stiftung, the Beisheim Stiftung and the District of Upper Bavaria for their indispensable contribution to this remarkable art award.

Augustinum Stiftung

Dank

Die Ausstellung euward und dieser Katalog sind dem bemerkenswerten Oeuvre dreier schöpferischer Menschen gewidmet. Zugleich soll er aber auch all denen zugeschrieben sein, die den euward in dieser Form ermöglicht haben, ihm mit ihrem kenntnisreichen Eintreten und ihrer Liebe zur Sache die Prägung geben. Zu nennen sind hier an erster Stelle Dr. Monika Jagfeld, Prof. Dr. Colin Rhodes und Stefan Randlkofer.

Danken möchten wir ebenso herzlich allen, die das Projekt, auch in diesen besonderen Zeiten unterstützt und gefördert haben. Den Mitgliedern des Kuratoriums und der Jury gilt dabei ein besonderer Dank für ihren kontinuierlichen Beitrag. Dem Haus der Kunst, seinem Direktor Dr. Andreas Lissoni und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken wir für die freundschaftliche Zusammenarbeit, Sabine Brantl sei ein besonderer Dank für ihre professionelle Organisation der Ausstellung.

Allen Förderern, ganz besonders der Aktion Mensch e.V., der Edith-Haberland-Wagner Stiftung, der Louisoder und Pfefferkorn Stiftung, der Beisheim Stiftung sowie dem Bezirk Oberbayern sei auch an dieser Stelle unser herzlicher Dank für ihren unverzichtbaren Beitrag zu diesem außergewöhnlichen Kunstpreis ausgedrückt.

Augustinum Stiftung

Augustinum Stiftung

euward is sponsored by the Augustinum Stiftung (Foundation).

Under its roof, the Augustinum Group operates 23 senior residences across Germany, several care facilities, a specialist clinic for internal medicine with attached cardiac surgery, numerous special education facilities for children, young people and adults with intellectual and multiple disabilities, schools and boarding schools for children with hearing impairments and those with special needs, as well as the Regional company Augustinum Berchtesgadener Land. The Augustinum is a non-profit organization and member of the Diakonisches Werk of the German Protestant Church.

Träger des euward ist die Augustinum Stiftung. Unter ihrem Dach betreibt die Augustinum Gruppe bundesweit 23 Seniorenresidenzen, stationäre Pflegeeinrichtungen, eine Fachklinik für Innere Medizin mit angeschlossener Herzchirurgie, zahlreiche heilpädagogische Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit geistiger und Mehrfachbehinderung, Schulen und Internate für Kinder mit Hörschädigung und mit besonderem Förderbedarf sowie die Regionalgesellschaft Augustinum Berchtesgadener Land. Das Augustinum ist gemeinnützig und Mitglied im Diakonischen Werk der evangelischen Kirche.

Augustinum Φ

Stiftung

Förderer des euward

Aktion Mensch e.V. is the largest private funding organization in the social sector in Germany. Its members include: ZDF, Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, the Paritätische Gesamtverband and the Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Every month, the association uses the proceeds from its social lottery to support up to 1,000 social projects for people with disabilities, children and young people.



Die Aktion Mensch e.V. ist die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. Zu ihren Mitgliedern gehören: ZDF, Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, der Paritätische Gesamtverband und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Der Verein unterstützt mit den Erlösen aus seiner Soziallotterie jeden Monat bis zu 1.000 soziale Vorhaben für Menschen mit Behinderung, Kinder und Jugendliche.

The Edith-Haberland-Wagner Stiftung was established in 1996. It ensures the preservation of the Augustiner Brewery in Munich as a private brewery and is active in many areas of charity. Among them are the cultivation of customs and traditions, preservation of monuments, protection of the environment and landscapes, as well as charitable purposes that directly serve the altruistic support of people.



Edith-Haberland-Wagner
Stiftung

Die Edith-Haberland-Wagner Stiftung wurde 1996 gegründet. Sie sichert den Erhalt von Augustiner-Bräu München als Privatbrauerei und ist in einer Vielzahl von Bereichen wohltätig. Dazu gehören unter anderem die Pflege von Brauchtum und Tradition, Denkmalschutz, die Bewahrung von Umwelt und Landschaft sowie mildtätige Zwecke, die unmittelbar der selbstlosen Unterstützung von Menschen dienen.

The Beisheim Stiftung is committed to enabling everyone to fulfill their potential and play an active role in the community. To achieve this, we fund and develop projects in the areas of education, health, culture, and sport. Our approach is characterized by partnership and impact-oriented action.



Beisheim Stiftung

Die Beisheim Stiftung setzt sich dafür ein, dass jeder Mensch seine Potenziale entfalten und eine aktive Rolle in der Gemeinschaft wahrnehmen kann. Um dies zu erreichen, fördern und entwickeln wir Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Kultur und Sport. Partnerschaftliches Gestalten und wirkungsorientiertes Handeln prägen unsere Haltung.

More than four million people live in the district of Upper Bavaria, the largest of the seven Bavarian districts. That is one third of all Bavarians. **The district of Upper Bavaria** is the third level of local government. As such, it takes on tasks that go beyond the responsibilities of the municipalities, counties and independent cities. It is administered by the District Parliament, which is elected by the people at the same time as the State Parliament. It takes an important task particularly in the social and cultural spheres, and promotes, supports and helps.



Über vier Millionen Menschen leben im Bezirk Oberbayern, dem größten der sieben bayerischen Bezirke. Das ist ein Drittel aller Bayern. **Der Bezirk Oberbayern** ist die dritte kommunale Verwaltungsebene. Als solche übernimmt er Aufgaben, die über die Zuständigkeiten der Gemeinden, Landkreise und kreisfreien Städte hinausgehen. Verwaltet wird er durch den gleichzeitig mit dem Landtag vom Bürger gewählten Bezirkstag. Er übernimmt vor allem im sozialen und kulturellen Bereich wichtige Aufgaben und fördert, unterstützt und hilft.

The Louisoder & Pfefferkorn Stiftung (LuP) is dedicated to promoting young, contemporary art and culture in general and to acquiring, collecting, preserving and scientifically classifying the works of the brothers Axel Pfefferkorn and Peter Pfefferkorn in particular.



Die Louisoder & Pfefferkorn Stiftung (LuP) widmet sich der Förderung junger, zeitgenössischer Kunst und Kultur im Allgemeinen und dem Erwerb, Sammeln, Erhalt sowie der wissenschaftlichen Einordnung der Werke der Brüder Axel Pfefferkorn und Peter Pfefferkorn im Speziellen.

Contact:

euward-Archiv

Hirschplanallee 2

D - 85764 Oberschleißheim

Tel. + 49 (0) 89 / 315 81 161

Fax. + 49 (0) 89 / 315 16 78

Email: euward@augustinum.de

www.euward.de