global art brut 1

galerie
gugging

global art brut 1

galerie
gugging

Katalog zur Ausstellung „global art brut 1“, 7. November 2013 bis 11. Mai 2014

Catalogue on the Exhibition *"global art brut 1"*, November 7th 2013 – May 11th 2014

galerie gugging, Am Campus 2, 3400 Maria Gugging

t: 0676 841 181 200, f: 02243 87087 382, gallery@gugging.org, www.gugging.org

global art brut 1

galerie
gugging

Nina Katschnig

Vorwort

In diesem Jahr wird die Art Brut erfreulicherweise zunehmend in das internationale Kunstgeschehen integriert. Im Hamburger Bahnhof-Museum für Gegenwart (Berlin) wurden im Rahmen der Serie „Secret Universe" Arbeiten von George Widener (USA) gezeigt. Mit Werken von Art Brut Künstlern war auch die Ausstellung „alternative guide to the universe" der Hayward Gallery (London) bespielt. Massimilliano Gioni präsentiert Art Brut in seinem „Palazzo Enciclopedico" auf der 55. Biennale von Venedig.

Die Art Brut hat ihren Platz im Kunstkontext somit weiter ausgebaut, was als Ergebnis eines konsequenten Weges zu sehen ist. Sammler sowie Museen zeitgenössischer Kunst integrieren Arbeiten von Art Brut Künstlern in ihre Sammlungen. Erwähnt sei hier der Ankauf von Werken des Amerikaners Henry Darger durch das Museum moderner Kunst der Stadt Paris.
Der erste Teil unseres neuen Formates „global art brut" stellt Gugginger Kunst in den Kontext mit Art Brut aus Europa und den USA. Gezeigt werden Arbeiten von 15 Künstlern, die aufgrund ihrer Schöpfungskraft, Originalität und Phantasie begeistern.

Johann Hauser, Oswald Tschirtner und August Walla werden die „Künstler aus Gugging" repräsentieren. Die amerikanischen Self-Taught-Klassiker Henry Darger, Martín Ramírez und Bill Traylor finden mit Werken von Ida Buchmann, Gaston Chaissac, Martha Grunenwaldt, Hans Krüsi, Nikifor, Friedrich Schröder-Sonnenstern, Miroslav Tichý, Josef Wittlich und Carlo Zinelli zusammen.

Friedrich Schröder-Sonnenstern ist auf der diesjährigen Biennale von Venedig vertreten, wo auch Carlo Zinelli in der Sideshow „Il Palazzo di Everything" des Museum of Everything von Mai bis August zu sehen war.

Dieser Katalog zeigt eine kleine Auswahl der in der Schau „global art brut 1" ausgestellten Werke. Wir laden Sie herzlich ein, uns zu besuchen, um sich auch unsere permanente Ausstellung anzusehen, in welcher immer auch neu entstandene Arbeiten der Künstler aus Gugging zu entdecken sind.

Nina Katschnig

Preamble

This year, we are happy to be able to say that Art Brut is being incorporated more and more into the international art scene: within the framework of the series "Secret Universe", the Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart (museum for contemporary art in Berlin) showed works by George Widener (USA). Equally, the Hayward Gallery in London displayed works by Art Brut artists during their "alternative guide to the universe" exhibition. And Massimiliano Gioni is currently showing Art Brut at his "Palazzo Enciclopedico" at the 55th Venice Biennale.

Thus, Art Brut has further developed and strengthened its position within the art world, which can be seen as the result of consistent efforts towards this aim. Collectors and museums of contemporary art are integrating works by Art Brut artists into their collections. The museum of modern art in Paris deserves a mention here – it recently bought works by the American artist Henry Darger.
The first part of our new exhibition "global art brut" puts Gugging art into context with Art Brut from Europe and the USA. We are showing works by 15 artists, who fascinate due to their creativity, originality and imagination.

Johann Hauser, Oswald Tschirtner and August Walla will represent the "artists from Gugging". The American self-taught classics Henry Darger, Martín Ramírez and Bill Traylor are brought together with works by Ida Buchmann, Gaston Chaissac, Martha Grunenwaldt, Hans Krüsi, Nikifor, Friedrich Schröder-Sonnenstern, Miroslav Tichý, Josef Wittlich and Carlo Zinelli.

This year, works by Friedrich Schröder-Sonnenstern are also on show at the Venice Biennale, as were works by Carlo Zinelli at the sideshow "Il Palazzo di Everything" at the Museum of Everything from May to August.

This catalogue features a selection of the works on show at the exhibition "global art brut 1". We would also like to invite you to take a look around our permanent exhibition, at which you can always discover new works by the Gugging artists.

Alexandra Kontriner

Einführung

Im Rahmen der Ausstellungsreihe „global art brut" präsentiert die galerie gugging einen Einblick in das Schaffen internationaler Künstler, die weitgehend fernab des etablierten Kunstzirkus agierten.

Jean Dubuffet hat den Begriff Art Brut für eine „unverbildete, rohe" Kunst geprägt. Werke, geschaffen außerhalb des kulturellen Mainstreams, entstanden aus einem inneren Ausdruckbedürfnis, frei von akademischer Ästhetik. Kunst von Autodidakten oder „Self-Taught", wie ein amerikanischer Terminus dafür lautet. Der Sammelbegriff stellt weder eine Kunstrichtung noch eine Stilbezeichnung dar, die Eigenständigkeit der Künstler ist ihre einzige Verbindung. Die Protagonisten arbeiten meist unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ihre Werke werden oft per Zufall, nicht selten posthum, entdeckt. Einzelgänger, Psychiatriepatienten oder Gefängnisinsassen mit ihren Obsessionen, Utopien und Visionen – die unkonventionelle Zugangsweise dieser Kunst inspirierte schon die Avantgardisten der Moderne.

Als Reaktion auf Industrialisierung und Kapitalismus besann man sich Ende des 19. Jahrhunderts der eigenen Wurzeln. „Ursprünglichkeit" war das Schlagwort. Vorerst ließ sich Gauguin von den „Primitiven" inspirieren. Nach der Jahrhundertwende waren es Künstler wie Picasso, Klee oder Ernst, die sich für die unbeeinflussten, authentischen Ausdrucksformen von Kindern oder indigenen Völkern sowie für die „Bildnerei der Geisteskranken" interessierten. Das gleichnamige Buch von Hans Prinzhorn (erschienen 1922) begeisterte viele zeitgenössische Künstler.

Bereits 1864 beschrieb Cesare Lombroso künstlerische Arbeiten von Psychiatriepatienten in seinem Buch „genio e follia". Jahrzehnte später, 1921, erschien eine Monographie über den schizophrenen Adolf Wölfli. Der Autor, sein Psychiater Walter Morgenthaler, bezeichnete darin erstmals einen Patienten als Künstler. Jean Dubuffet, Namensgeber der Art Brut (1945), war einer der ersten Sammler dieser alternativen Kunst. Die „Collection de l´Art Brut", heute zu sehen in Lausanne, entstand. Das Material wurde jedoch erst in den 1960er Jahren von einem breiteren Publikum aufgenommen, begünstigt durch die damals vorherrschende Anti-Establishment-

Alexandra Kontriner

Introduction

Within the framework of the exhibition series "global art brut", the galerie gugging is offering an insight into the creative work of international artists, who were predominantly active outside the established art circus.

Jean Dubuffet coined the term Art Brut for an "unspoiled, rough" art. An art that is being created outside the cultural mainstream, that springs from the artists' inner urge to express themselves, that is free from academic aesthetics, that is generally produced by self-taught artists. The umbrella term Art Brut neither defines an art movement nor a genre. The artists' independence is their only common denominator. In most cases, they are quite reclusive, and their works are often only discovered by chance or posthumously. They tend to be loners, people with mental disorders, patients on psychiatric wards or prison inmates. They have obsessions, utopian dreams and visions – the unconventional approach of this art from already inspired the avant-gardists of the modern age.

Around the end of the 19th century, people began to reflect on their roots as a reaction to industrialisation and capitalism. "Originality" was the buzz word of the day. First, there was Gaugin, who gained inspiration from the "primitives". Then, after the turn of the century, artists such as Picasso, Klee and Ernst showed an interest in uninfluenced, authentic forms of expression by children and indigenous peoples as well as in "Artistry of the Mentally Ill". The eponymous book by Hans Prinzhorn (published in 1922) was a hit with many contemporary artists.

As early as 1864, Cesare Lombrosco described artwork by patients in psychiatric wards in his book "genio e follia". Decades later, in 1921, a treatise on the schizophrenic Adolf Wölfli came out. The author, his psychiatrist Walter Morgenthaler, describes the patient as an artist – a breakthrough moment. Jean Dubuffet, who coined the name Art Brut (1945), was the first ever collector of this alternative art: today, his "Collection de l'Art Brut" is a permanent exhibition in Lausanne. However, the artworks only really started to be appreciated by a wider audience in the 1960s. This was largely thanks to the anti-establishment mentality prevailing at the time. In 1964, Dubuffet published a series of

Mentalität. 1964 gab Dubuffet eine Reihe von Monographien über die Künstler seiner Sammlung heraus. Acht Jahre später erschien eine Schrift des Engländers Roger Cardinal, mit der er den Begriff „Outsider Art" als Synonym für Art Brut im angloamerikanischen Sprachraum prägte. Sein Buch war die erste englischsprachige Studie zur Art Brut und trug damit wesentlich zur Popularisierung dieser Kunst bei.

In den letzten Jahren finden vermehrt Ausstellungen zu diesem Thema statt. Der Trend lässt sich auch an der Internationalen Schau der diesjährigen Biennale von Venedig ablesen, in der Kurator Massimiliano Gioni den Schwerpunkt „Outsider Art" setzte.

treatises about the artists in his collection. Eight years later, the Englishman Roger Cardinal published a book, which established the term "Outsider Art" as a synonym for Art Brut in English-speaking countries. His book was the first English-language study on Art Brut and was essential in popularising this art from.

Over the past few years, more and more exhibitions have focussed on this topic. This trend can also be seen in this year's international exhibition at the Venice Biennale: curator Massimiliano Gioni placed a special emphasis on "Outsider Art".

Alexandra Kontriner

Die Künstler

Die dynamischen Bilder von **Ida Buchmann** handeln häufig von Liebe und Freundschaft. Erinnerungen an ihre Familie sowie Illustrationen von Liedern und Gedichten gehören zu den bevorzugten Inhalten. Ihre sehr persönliche Kunst reflektiert ihr Seelenleben, erzählt von ihren Träumen und Sehnsüchten. Buchmann arbeitete mit Acrylfarbe, Ölkreide, Edding und Tusche in rasender Geschwindigkeit (Abb. S. 19), es entstanden Bilder bis zu 4 x 4 Metern Größe. Zu sehen sind stark konturierte, farbige Gestalten zwischen handgeschriebenen Texten.

Die breite Kontur ist auch ein Charakteristikum der Malerei von **Gaston Chaissac**. In seinem Streben nach vollkommener Schlichtheit reduzierte er seine Figuren auf eine Umrisslinie und kräftig kolorierte, monochrome Flächen. Häufig fügte er stark vereinfachte physiognomische Formen hinzu, die an sein eigenes Gesicht erinnern. Die Zeichnungen bestehen – analog zu seinen Malereien – aus stilisierten Figuren, vereinzelt angereichert mit geometrischen Mustern (Abb. S. 21). Chaissac arbeitete mit allen ihm zur Verfügung stehenden Materialien wie etwa Tapeten, Metall oder Holz; der leidenschaftliche Briefeschreiber malte, zeichnete, erzeugte Collagen, fertigte und bemalte Objekte.

Kurz vor seinem Tod entdeckte man in der Wohnung von **Henry Darger** eine über 5.000 Seiten lange Autobiographie, ein 10.000 Seiten umfassendes, handgeschriebenes Manuskript, etliche Tagebücher sowie ein über 10 Jahre geführtes Wettertagebuch. Größtes Aufsehen erregte das 15.145 Seiten Epos mit dem Titel *The Story of the Vivian Girls*. Darger begann im Alter von 19 Jahren heimlich an dieser gigantischen Geschichte und arbeitete sein gesamtes Leben daran. Die surrealen Bilder offenbaren die Abenteuer der sieben Vivian Girls – tugendhafte Prinzessinnen mit einem Penis. Sie werden vom Hauptmann einer Einrichtung zum Schutz der Kinder unterstützt, den er nach sich selbst benannte (Abb. S. 23). Die Saga ist mit mehreren hundert Zeichnungen und Aquarellen illustriert, doppelseitige Panoramen mit bis zu 3,5 Metern Länge.

Martha Grunenwaldt begann erst im Alter von 71 Jahren mit Farbstiften und Kugelschreibern ihrer Enkel auf der Rückseite von Tapeten oder politischen Plakaten zu zeichnen. In den folgenden zwei Jahrzehnten arbeitete sie höchst produktiv an ihrer Kunst. Es

The Artists

The dynamic paintings by **Ida Buchmann** often tell of love and friendship. Memories of her family as well as illustrations to songs and poems are her main motifs. Her very personal art mirrors her inner life and tells us about her dreams and desires. Buchmann worked with acrylics, oil crayons, permanent markers and drawing ink and at a colossal speed (fig. p. 19). She produced paintings of up to 4 x 4 metres. Her works feature strongly contoured, colourful figures set between hand-written texts.

Broad contours are also a characteristic of **Gaston Chaissac**'s paintings. In his aim to achieve absolute simplicity, he reduced his figures to outlines, which he filled in with vibrant, monochrome colours. He often added extremely simplified physiognomic forms reminiscent of his own face. His drawings – just like his paintings – are made up of stylised figures, sometimes with added geometric patterns (fig. p. 21). Chaissac worked with any material he could lay his hands on, e.g. wallpaper, metal and wood. He was passionate about writing letters and loved painting, drawing, making collages and crafting and painting objects.

Shortly before his death, a more than 5,000-page-long autobiography, a 10,000-page-long, hand-written manuscript, a number of diaries as well as a weather diary covering ten years were found in **Henry Darger**'s flat. However, the biggest sensation was his 15,145-page-long epic fantasy manuscript entitled *The Story of the Vivian Girls*. Darger had begun writing this gargantuan story in secret at the age of 19 and continued to add to it throughout his life. Surreal pictures accompany the adventures of the seven Vivian Girls – virtuous princesses with a penis. The girls are supported by the leader of a facility for the protection of children, whom he named after himself (fig. p. 23). The saga is illustrated with several hundred drawings and watercolours: double-sided panoramas of up to 3.5 metres in length. Darger collected, traced, cut, glued and processed images from magazines, colouring books, comics and children's literature and gained additional inspiration from religious pictures.

Martha Grunenwaldt only began drawing at the age of 71. She used her grandchildren's coloured pencils and ballpoint pens and sketched on the reverse of wallpaper

entstanden tausende Bilder, eine eigene poetische Welt. Ihre schillernden „Kaleidoskope" zeigen Frauen, die sich in surrealer Weise in Pflanzen oder Tiere verwandeln: Gesichter, die häufig an die Künstlerin selbst erinnern, sind verwoben mit floralen Mustern, Vögeln oder Violinen (Abb. S. 25).

Johann Hauser wurde im Alter von 32 Jahren durch die Zeichnungen eines Mitpatienten sowie durch seinen Psychiater Leo Navratil zur künstlerischen Arbeit animiert. Der Zeichenprozess des Analphabeten, nicht versiert im Umgang mit dem Bleistift, kam stets erst zögerlich in Gang. Waren die Konturen jedoch einmal bewältigt, beschäftigte sich Hauser sehr konzentriert mit der Ausarbeitung. Unter Verwendung von Blei- und Farbstiften gelangen ihm Bilder mit außerordentlicher Ausdruckskraft und Farbintensität. Wie viele andere Künstler transportierte auch er Phantasien, Wünsche und Vorstellungen in seiner Bildsprache. Bekannt wurde er durch Frauendarstellungen, die aufgrund ihrer enorm übersteigerten Betonung von Geschlechtsmerkmalen wie Brust, Vagina oder Haar auffielen (Abb. S. 27).

In seiner Kunst – seien es Gedichte, Objekte oder Malereien – brachte **Hans Krüsi** neben der Darstellung von Menschen hauptsächlich die Liebe zur Natur zum Ausdruck. Von allen Geschöpfen seiner Umgebung bildete er die Kuh am häufigsten ab. Unter anderem ist sie Teil seiner Almauftriebspanoramen, einem Motiv aus der Appenzeller Bauernmalerei, das er in seine „naiv-expressive" Bildsprache übersetzte. Krüsi verwendete allerlei Gefundenes – wie Packpapier, Karton oder Servietten – als Trägermaterial und veredelte dieses etwa mit Bleistift, Kugelschreiber oder Aquarellfarben (Abb. S. 29). Bei seinem Tod hinterließ der stadtbekannte Künstler ein unüberschaubares Oeuvre.

Nikifor begann vermutlich im Alter von 13 Jahren mit seiner künstlerischen Tätigkeit. Ein großer Teil seiner Bilder besteht aus Gebäude- und Stadtansichten, meist Verbindungen aus Realität und Phantasie. Andere Motive sind Landschaftsbilder, Menschendarstellungen – zum Teil Auftragsarbeiten – und Selbstportraits, in denen er sich gerne als Bischof, Richter oder Heiligen präsentierte (Abb. S. 31). Nikifor ließ sich von Ansichtskarten und Ikonen inspirieren. Papiermangel führte dazu, dass er vielfach kleinformatige Arbeiten auf Wegwerfmaterialien wie Zigarettenschachteln oder Packpapier schuf. Er verwendete meist Bleistift, Wachsstifte, Gouache- oder Aquarellfarben.

Die ersten Bilder von **Martín Ramírez** entstanden an den Blatträndern von Briefen, die der mexikanische Auswanderer seiner Familie in die Heimat schrieb. Später, in der Psychiatrie, zeichnete er auf Wände, Böden oder Papierabfälle, die er mit einer Paste aus Kartof-

or political placards. Throughout the following two decades, she was a very productive artist. She created several thousand pictures and her own, individual poetic world. Her colourful "kaleidoscopes" depict women, who, in a surreal way, transform into plants or animals: faces, often reminiscent of the artist's own face, are interwoven with floral patterns, birds or violins (fig. p. 25).

At the age of 32, **Johann Hauser** was encouraged to take up art by a fellow patient's drawings and by his psychiatrist Leo Navratil. Starting the process of drawing always took him a while, because, as an illiterate person, he was not experienced in using a pencil. But once he had managed the contours, Hauser invested a lot of concentration on the finish. Using pencils and crayons, he produced pictures of immense expressiveness and colour intensity. Like so many artists, he also transferred fantasies, wishes and imaginings into his artworks. He became famous for his depiction of women, who drew attention due a vastly exaggerated emphasis on their sexual characteristics such as breasts, vagina or hair (fig. p. 27).

In his art – be it poems, objects or paintings – **Hans Krüsi** mainly depicted people and his love of nature. From all the creatures in his surroundings, his favourite motif was the cow. Cows also feature in his alpine cattle drive panoramas, a typical Appenzell farm motif that he translated into his "naive expressive" visual language. Krüsi used a lot of found material – brown paper, cardboard or napkins – and then refined them with pencils, ball point pens or watercolours (fig. p. 29). At his death, the locally known artist left a vast oeuvre.

It is thought that **Nikifor** took up art at the age of 13. Many of his paintings feature buildings and cities, often as a mix of reality and fantasy. Other motifs are landscapes, people – some of them commissioned work – and self-portraits, in which he liked to depict himself as bishop, judge or saint (fig. p. 31). A sequence of letters can often be found along the edge of his paintings. This might have been an attempt to hide his illiteracy. Nikifor drew inspiration from picture postcards and iconic figures. A lack of paper forced him to paint quite small formats on throw-away materials such as cigarette packets or brown paper. He mainly used pencils, wax crayons, gouache and watercolours.

Martín Ramírez drew his first pictures on the edges of letters he wrote to his family back home in Mexico. Later, in the psychiatric ward, he painted on walls, on floors and on waste paper, which he stuck together using a paste made of potatoes and saliva (his

feln und Speichel aneinanderklebte (sein „Entdecker" Tarmo Pasto stattete ihn später mit besseren Materialien aus). Ramírez schuf bizarre, aus Linien konstruierte Phantasielandschaften, die er mit Erinnerungen aus seiner Vergangenheit wie Caballeros, Madonnen oder Zügen belebte (Abb. S. 33). Durch zarte Schraffur gelang es ihm, den meist hügeligen Panoramen mit ihren Tunnels und Arkaden Tiefe zu verleihen.

Die Kunstwerke von **Friedrich Schröder-Sonnenstern** dokumentieren die persönliche Weltanschauung des radikalen Gesellschaftskritikers. Seine sogenannte „Mondwelt" – die als Analogie zu unserer Welt verstanden werden kann – wird Schauplatz moralischer Verfehlungen. Seine sinnlichen Bildwelten sind von Gegensätzlichkeit wie Gut-Böse, Anziehung-Abstoßung, Herrschen-Beherrschtwerden geprägt. Sie zeigen (alp)traumhafte Kreaturen, Zwitterwesen – halb Tier, halb Mensch (Abb. S. 35). Ein groteskes Kuriosum seiner Protagonisten stellen Nase, Kinn und Ohren dar, die er als männliche Geschlechtsmerkmale definiert. Schröder-Sonnenstern arbeitete mit Bleistift und Farbstiften auf Papier oder Kartons, später verwendete er selbst hergestellte Schablonen. Der Künstler versah seine Bilder häufig mit einer schriftlichen Anmerkung am Rand des Blattes.

Geradezu obsessiv gab **Miroslav Tichý** unaufhörlich sein ewiges Objekt der Begierde wieder: die Frau. Auf skizzenhaften Zeichnungen erscheinen sie als posierende Pin-up-Girls (Abb. S. 37), die aufreizenden Körperpartien überbetont. Seine voyeuristischen Schnappschüsse stellen Frauen in Alltagssituationen dar: auf Straßen, Märkten, in Parks oder Schwimmbädern. Er konstruierte seine Kameras aus Abfällen wie ausgedienten Brillen, Konservendosen oder Gummibändern und schuf damit traumhaft poetische Bilder mit einer besonderen „Ästhetik des Unvollkommenen".

Bill Traylor begann erst im Alter von 82 Jahren mit seiner künstlerischen Tätigkeit. In einer kurzen kreativen Phase entstanden farbintensive figürliche Arbeiten von authentischer Schlichtheit. Traylor ließ sich von seiner Umgebung inspirieren, malte Passanten (Abb. S. 39), Tiere und Objekte oder hielt Erinnerungen seiner Vergangenheit in den Bildern fest. So entstanden „gezeichnete Schnappschüsse", die an Momentaufnahmen von Animationsfilmen erinnern. Für die humorvollen Charakterskizzen verwendete der ehemalige Landarbeiter Materialien wie Abfallpapier oder alte Kartons, die er mit Bleistift und Wasserfarben bearbeitete. Dabei bezog er nicht selten die Form der gefundenen Malunterlage in die Darstellung seiner Bilder mit ein.

Wie Johann Hauser wurde auch **Oswald Tschirtner** von Leo Navratil zum Zeichnen animiert und entwickelte eine vollkommen eigenständige Formensprache. Bekannt wurde

benefactor, Tarmo Pasto, later supplied him with better materials). Ramírez created bizarre, many-lined fantasy landscapes, which he animated with memories from his past, e.g. Cabelleros, Madonnas and trains (fig. p. 33). By adding delicate shading, he managed to give his generally hilly panoramas with tunnels and arcades some depth.

The artworks by **Friedrich Schröder-Sonnenstern** depict the personal world view of this radical social critic. His so-called "Moon World" – which can be seen as an analogy to our world – becomes the setting for moral misconducts. His sensual picture worlds are characterised by dichotomies such as good and evil, attraction and repulsion, domination and subordination. They depict dream/nightmare-like creatures, hermaphrodites – half animal, half human (fig. p. 35). A grotesque and curious feature of his protagonists are their nose, chin and ears, which he defines as male sexual characteristics. Schröder-Sonnenstern worked with pencils and coloured pencils on paper or cardboard boxes. Later, he started using self-made stencils. The artist often adorned his works with a written note along the edge the page.

Miroslav Tichý was almost obsessive in depicting his greatest object of desire: women. They feature, for example, as posing pin-up girls (fig. p. 37) with over-emphasised female body parts in his sketch-like drawings. His voyeuristic snap shots depict women in every-day situations: in the street, at markets, in parks or at swimming-pools. He constructed his cameras from rubbish such as old spectacles, tin cans and rubber bands and took incredibly poetic photographs with a certain "aesthetic of imperfection".

Bill Traylor only took up art at the age of 82. During his short creative phase, he produced colour-intensive figural works of authentic simplicity. Traylor gained inspiration from his surroundings, painted passers-by (fig. p. 39), animals and objects or captured his memories of the past. This way, he created "sketched snap shots", which are reminiscent of stills from animation films. For his humorous character sketches, the former farm hand worked with materials such as waste paper or old cardboard boxes, pencils and watercolours. He often incorporated the shape of his found base material into his paintings.

Oswald Tschirtner, just like Johann Hauser, was encouraged to take up drawing by Leo Navratil and developed his very own, individual use of forms. He gained fame with his "cephalopods": narrow, reduced figures without a body (fig. p. 41). He also depicted objects and concepts in his minimalist style: landscapes, rain or peace were achieved with just a few lines. His portraits are also very powerful. With only a few, precise lines,

er durch seine „Kopffüßler": schmale, reduzierte Figuren ohne Rumpf (Abb. S. 41). Er verbildlichte auch Gegenstände oder Begriffe in minimalistischer Weise. So können ein paar einzelne Striche Landschaften, Regen oder Frieden darstellen. Beeindruckend sind auch seine Portraits, die anhand weniger, präzis gesetzter Linien den Charakter des Dargestellten einfangen. Tschirtner arbeitete auf postkartengroßem Papier gleichermaßen wie auf Leinwänden oder Hausfassaden und verwendete – je nach Dimension – Feder und Tusche, Edding oder Acrylfarbe.

August Walla hatte einen unbändigen Gestaltungstrieb: Er schrieb tausende Seiten für sich selbst und an andere, fotografierte, fertigte Objekte an, gestaltete Straßen, Bäume und Häuser. Walla vereinnahmte und bemalte seine gesamte Umgebung. Er entwickelte eine individuelle Mythologie und schuf ein Universum mit Göttern, eigener Sprache sowie persönlicher Symbolik. Besonders anschaulich wird diese Parallelwelt in seinem Zimmer im Haus der Künstler, das er mit farbintensiven Wandmalereien versah und immer wieder neu übermalte. Neben kantigen Figuren nimmt die Schrift eine besondere Stellung in seiner Kunst ein (Abb. S. 43). Abgesehen von Leinwänden, die Walla vorzugsweise beidseitig bearbeitete, schuf der Künstler auch Zeichnungen und Radierungen.

Die Malereien von **Josef Wittlich** kann man im Wesentlichen in drei Kategorien einteilen: Schlachtenszenen und Soldaten, Portraits (hauptsächlich von bekannten Persönlichkeiten) und Frauenbilder (Abb. S. 45). Seltener malte er auch Landschaften oder Tiere. Wittlich ließ sich von Historiengemälden ebenso inspirieren wie von Boulevardpresse, Werbung oder Modekatalogen. Merkmal seiner Kunst sind breite Konturlinien, poppige, flächenhaft aufgetragene Farben und verzerrte Figuren. Die skurrile Deformation und plakative Farbigkeit dieser Bilder erwecken den Eindruck, Wittlich thematisiere die Künstlichkeit und Effekthascherei seiner Vorlagen.

Neben einigen Skulpturen, die Ende der 1950er Jahre entstanden, schuf **Carlo Zinelli** hauptsächlich Gouachen. Sein Werkkörper besteht aus fast 3.000 beidseitig bearbeiteten Blättern, gestaltet aus Schattenrissen stilisierter Menschen und Tiere (Abb. S. 47). Zwischenräume versah der Analphabet mit geometrischen Details und Buchstaben, die er lediglich als graphische Elemente in seine Bilder aufnahm. Zinelli berücksichtigte weder reale Größenverhältnisse noch Perspektiven, seine Figuren scheinen im Raum zu schweben. Erfahrungen aus der Vergangenheit manifestieren sich in seiner Arbeit; so zum Beispiel verweist die Darstellung von Soldaten auf die Teilnahme als Freiwilliger im Spanischen Bürgerkrieg. Zinelli richtete sein Leben nach der Zahl vier aus, was in seine Kunst einfloss, viele Motive wiederholte er vier Mal.

he was able to capture a person's character. Tschirtner worked on postcard-sized paper, on large canvases and even on house façades and used, depending on the dimensions of his base material, pen and ink, permanent markers or acrylics.

August Walla was an incredibly prolific artist: he wrote thousands of letters to himself and others, did photography, made objects and even designed streets, trees and houses. Walla conquered and painted his entire surroundings. He developed an individual mythology and created a universe complete with gods, a new language and a unique and personal symbolism. The scope of his parallel world becomes strikingly apparent in his room at the House of Artists, which he adorned with very colourful murals, and which he kept repainting. Apart from his angular figures, writing takes on a special significance in his art (fig. p. 43). In addition to canvases, which Walla generally painted on both sides, he also produced drawings and etchings.

Josef Wittlich's paintings can in general be divided into three categories: battle scenes and soldiers, portraits (mainly of famous people) and pictures of women. Less often he painted landscapes or animals. Wittlich was inspired as much by historical paintings as by the popular press, advertising and fashion catalogues. Features of his art include broad outlines, trendy colours applied in layers and distorted figures (fig. p. 45). The bizarre deformation and poster-like colouring of these pictures give the impression that Wittlich made a theme of the artificiality and showiness of his subjects.

Besides a few sculptures created at the end of the 1950's, **Carlo Zinelli** produced mainly gouaches. His body of work consists of almost 3,000 sheets with works on both sides, consisting of silhouettes of stylised people and animals (fig. p. 47). This illiterate person decorated the spaces with geometric details and letters that he included in his pictures only as graphical elements. Zinelli respected neither real size relationships nor perspective. His figures seem to float in space. Experiences from his past were manifested in his work. For instance, the representation of soldiers refers to his involvement as a volunteer in the Spanish Civil War. Zinelli arranged his life around the number four, which sometimes appeared in his art. He repeated many motifs four times.

Ida Buchmann
1911, Egliswil – 2001, Königsfelden

Ida Buchmann lebte von 1966 bis zu ihrem Tod in der psychiatrischen Klinik Königsfelden und wurde dort von Roman Buxbaum als Künstlerin entdeckt und gefördert. Noch als Achtzigjährige war sie periodisch künstlerisch tätig. Ihre Malereien sind unter anderem in der Diamond Collection Wien oder in der Sammlung des Museums Charlotte Zander in Bönnigheim vertreten.

From 1966 to her death, Ida Buchmann lived in the psychiatric hospital Königsfelden, where Roman Buxbaum discovered and supported her as an artist. Even at the age of eighty, she was still periodically active as an artist. Her paintings are, for example, represented at the Diamond Collection in Vienna and at the collection of the Museum Charlotte Zander in Bönningheim.

Ida Buchmann
Ich hatt einen Kameraden. Einen bessern, finds du nicht. / **I had a Comrade. A Better One, you don't find.**
Wachskreide, Acryl, Edding / wax crayon, acrylic, edding, 90,3 x 66,3 cm, undatiert / undated

Ich hatt einen kameraden.
Einen bessern findst Du nicht.
.G.B.116.

Gaston Chaissac
1910, Avallon – 1964, La Roche-sur-Yon

Gaston Chaissac, der in eine arme Familie hineingeboren wurde und seit seiner Kindheit an gesundheitlichen Problemen litt, verließ frühzeitig die Schule und verdiente seinen Lebensunterhalt als Schuhmacher. In Paris begegnete er 1937 dem deutschen Künstler Otto Freundlich, der den Autodidakten in seinem Wunsch, Künstler zu werden, unterstützte und in der dortigen Kunstszene bekannt machte. 1942 heiratete er Camille Guibert und zog nach Vendée, von wo aus der exzessive Briefeschreiber rege Korrespondenz mit Galeristen, Autoren und Künstlern in Paris führte. Trotzdem gelang es ihm zeitlebens nicht, von seiner Kunst zu leben. Jean Dubuffet wies die Werke des Autodidakten Gaston Chaissac vorerst der Art Brut zu, revidierte seine Kategorisierung jedoch später. Seine Arbeiten sind etwa in der Collection de l'Art Brut, Lausanne, oder in der Sammlung des Museum of Modern Art, New York, zu finden.

Gaston Chaissac was born into a poor family and suffered from health issues since childhood. He dropped out of school and went on to earn his living as a shoemaker. In Paris, in 1937, he met the German artist Otto Freundlich, who supported the self-taught artist and introduced him to the local art scene. In 1942, Chaissac married Camille Guibert and moved to Vendée, from where he kept up a lively correspondence with Parisian gallery owners, authors and artists. However, he never managed to live solely off his art. Jean Dubuffet initially classified Gaston Chaissac's work as Art Brut, however, he later amended this statement. His works can be found at the Collection de l'Art Brut in Lausanne or in the collection of the Museum of Modern Art in New York.

Gaston Chaissac
Abstrakte Komposition / Abstract Composition, Gouache auf Wellkarton / gouache on corrugated cardboard carton, 26,5 x 20, 5 cm, 1959

CHAISSAC

Henry Darger
1892, Chicago – 1973, ebenda

Mit vier Jahren verlor Henry Darger seine Mutter, die bei der Geburt seiner Schwester starb. Bis er acht Jahre alt war, lebte er bei seinem Vater. Als dieser in ein Altersheim ging, kam er in ein katholisches Kinderheim. Nach dem Tod seines Vaters im Jahre 1905 startete er eine Serie an Fluchtversuchen, die 1908 erfolgreich endeten. Er reiste zurück nach Chicago und fand dort Arbeit als Hausmeister in einem katholischen Krankenhaus, wo er die nächsten 50 Jahre seinen Lebensunterhalt bestritt. Seit 1930 lebte Darger als Mieter bei Nathan und Kiyoko Lerner, die kurz vor seinem Tod sein künstlerisches Werk entdeckten. Sie kümmerten sich um seinen Nachlass und machten seine Saga bekannt. Darger erhielt posthum internationale Anerkennung, so finden sich seine Werke in wichtigen Sammlungen wie der des Museum of Modern Art und dem American Folk Art Museum in New York.

Aged four, Henry Darger lost his mother, who died giving birth to his little sister. Up until the age of eight, he lived with his father. Then his father moved to an old people's residence, and he had to spend the rest of his childhood in a Catholic children's home. After his father's death in 1905, he made several attempts to escape the home – in 1908 he was finally successful. He travelled back to Chicago, where he found work as a caretaker at a Catholic hospital, and he earned his living there for the next 50 years. From 1930 onwards, Darger was Nathan and Kiyoko Lerner's tenant. The Lerners discovered his artistic works shortly before his death. They took care of his artistic estate and publicised his saga. Posthumously, Darger received international acclaim. Today, his works can be found in important collections such as at the Museum of Modern Art and the American Folk Art Museum in New York.

Henry Darger
Calmannia Shoemannia, Hennie Shoemannia & The Zimmerman. Wer verlor sein Leben bei Grahams Lanes / **Calmannia Shoemannia, Hennie Shoemannia & The Zimmerman. Who lost his Life at Grahams Lanes,** Mischtechnik / mixed media, 29,6 x 44,3 cm, undatiert / undated

Martha Grunenwaldt
1910, Hamme-Mille (Belgien) – 2008, Mouscron (Belgien)

Die Tochter eines Wandermusikers lernte früh Geige zu spielen, musizierte mit ihrem Vater auf Festen und Bällen und besuchte nur unregelmäßig die Schule. 1933 heiratete sie, vier Jahre später, kurz vor der Geburt ihrer Tochter, wurde sie geschieden. Von nun an lebte sie selbst als Wandermusikerin, begleitet von ihrem kleinen Kind. 1940 wurde ihr auf Betreiben ihres Mannes das Sorgerecht abgesprochen und sie fand Arbeit als Hausangestellte. Mit 71 Jahren, ihre Tochter kümmerte sich seit 1968 um sie, fing Grunenwaldt an zu zeichnen; bis 2003 füllte sie tausende Blätter. Ihre Werke sind zum Beispiel in der Sammlung des Museums im Lagerhaus, St. Gallen, oder im Dr. Guislain Museum, Gent, zu finden.

As the daughter of a travelling musician, Martha Grunenwaldt learnt to play the violin at a very early age and played together with her father at parties and balls. As a result, she only received a rather patchy formal education. She married in 1933. Four years later, shortly before the birth of her daughter, her husband divorced her. From that time on, she lived as a travelling musician with her child in tow. In 1940, her ex-husband was given custody of their child, and she found work as a domestic worker. From 1968, her daughter started caring for her, and at the age of 71, Grunenwaldt began to do sketches. By 2003, she had produced several thousand drawings and paintings. Her works can, for example, be viewed at the Museum im Lagerhaus in St. Gallen or at the Dr. Guislain Museum in Ghent.

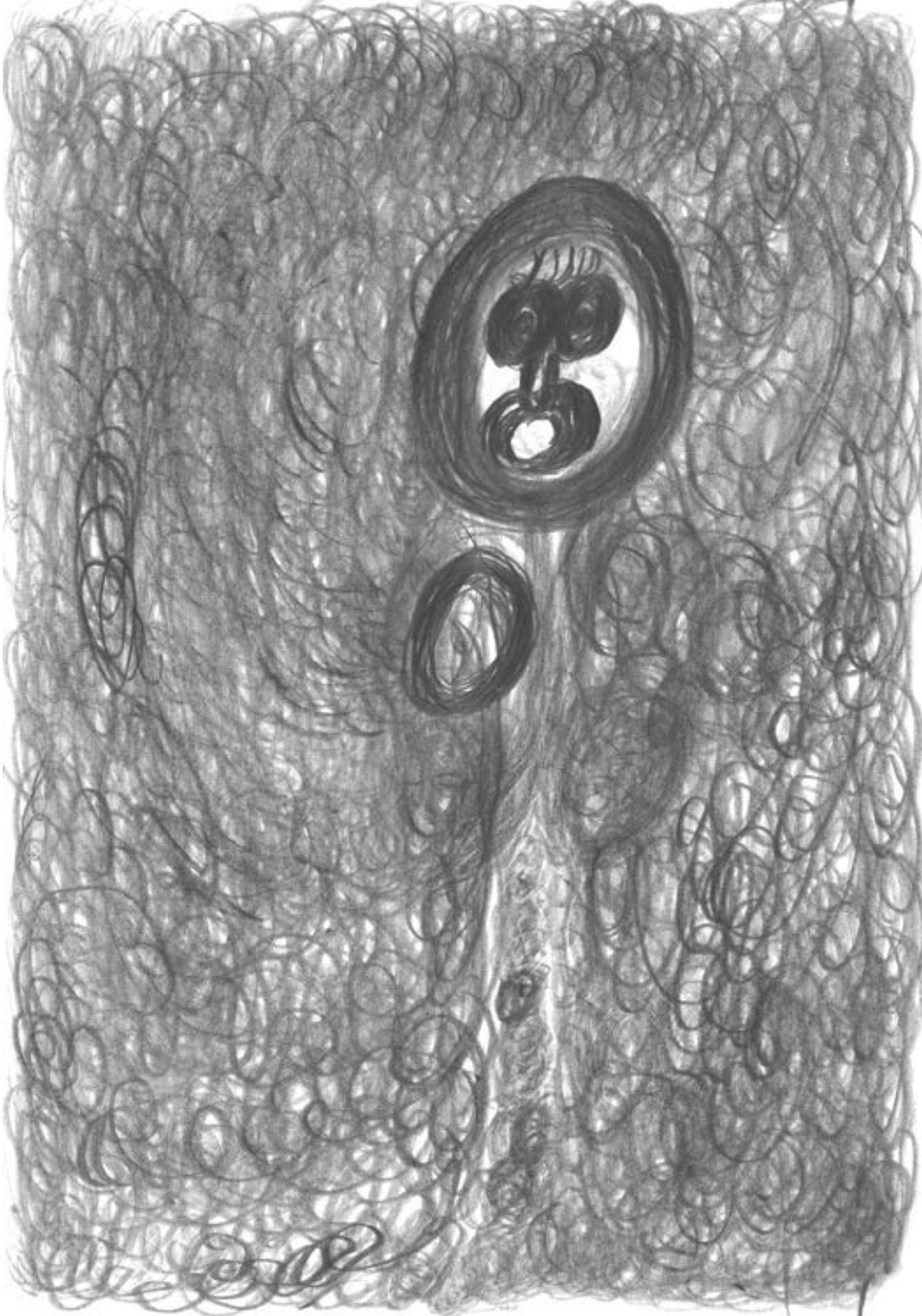
Martha Grunenwaldt
Ohne Titel / Untitled, Bleistift, Deckfarben, Farbstifte / pencil, gouache, colored pencils, 41,7 x 68,2 cm, undatiert / undated

Johann Hauser
1926, Bratislava – 1996, Klosterneuburg

Hauser wurde als uneheliches Kind in Bratislava geboren. Seine Familie, die deutschsprachig war, bestand aus der Mutter, zwei Halbschwestern und einer Tante. Er besuchte bis zur zweiten Klasse die Sonderschule, blieb jedoch Analphabet. 1943, während des Krieges, kam er mit seiner Mutter in ein Umsiedlerlager in Niederösterreich. Mit 17 Jahren wurde er in die Landes-Heil- und Pflegeanstalt Mauer-Öhling eingewiesen und 1949 in die Landesnervenklinik Gugging überstellt. Seine ersten Zeichnungen entstanden durch Anregung von ärztlicher Seite in seinem 32ten Lebensjahr, als er bereits 16 Jahre hospitalisiert war. Von 1981 bis zu seinem Tod lebte und arbeitete er im Haus der Künstler. Werke von Johann Hauser befinden sich etwa im Setagaya Museum in Tokyo oder in der Collection de l`Art Brut in Lausanne.

Hauser was born in Bratislava as an illegitimate child. His German-speaking family consisted of his mother, two half-sisters and an aunt. He went to a special needs school until the second grade, however, he always remained illiterate. During the war, in 1943, he and his mother were resettled to a camp in Lower Austria. At the age of 17, he was committed to the state sanatorium and mental hospital Mauer-Öhling, and in 1949, he was transferred to the state psychiatric clinic Gugging. After having been hospitalised for 16 years, a doctor finally suggested to the then 32-year-old Hauser that he take up sketching. From 1981 until his death, he lived and worked at the House of Artists in Gugging. Works by Johann Hauser can be viewed at the Setagaya Museum in Tokyo and at the Collection de l'Art Brut in Lausanne.

Johann Hauser
Frauenkopf / Head of a Woman, Bleistift / pencil, 29,6 x 21 cm, 1986



Hans Krüsi
1920, Zürich – 1995, St. Gallen

Als illegitimes Kind wuchs Hans Krüsi erst bei Pflegeeltern in Speicher (AR), dann im Waisenhaus auf. Nach schlechter Schulbildung und einigen Jahren Arbeit als Knecht und Gärtnergehilfe in verschiedenen Gebieten der Schweiz, zog er 1947 nach St. Gallen und eröffnete 1948 einen Blumenstand in Zürich. Mit 16 Jahren hatte er angefangen zu fotografieren, seit 1975 schuf er auch Malereien und Zeichnungen. Seit Mitte der 70er Jahre bot er seine Bilder auf dem Blumenstand an. Als schließlich Anfang der 80er Jahre die Schweizer Kunstszene auf ihn aufmerksam wurde, konnte er den Stand aufgeben und sich ganz seiner Kunst widmen. Krüsi starb 1995 als wohlhabender Mann. Sein Nachlass, der vom Kunstmuseum des Kantons Thurgau verwaltet wird, umfasst neben etwa 4.000 Malereien und Zeichnungen eine Vielzahl an Fotografien, Negativen, Polaroids, Tonbandaufnahmen, Gedichten, Prosatexten und vielem mehr.

As an illegitimate child, Hans Krüsi first grew up with foster parents in Speicher (AR), then in an orphanage. After only little formal education and several years of working as a farm hand and gardening assistant in various places in Switzerland, he moved to St. Gallen in 1947. In 1948, he opened a flower stall in Zurich. He had already enjoyed photography at the age of 16, but from 1975 onwards, he also took up painting and drawing. From the mid-70s, he started selling his pictures at his flower stall. When the Swiss art scene finally took a real interest in him at the beginning of the 80s, he was able to give up his stall and focus entirely on his art. Krüsi died a wealthy man in 1995. His estate – comprising around 4,000 paintings and drawings, countless photographs, negatives, Polaroids, tape recordings, poems, prose and more – is being administered by the art museum of the canton of Thurgau.

Hans Krüsi
Portrait / Portrait, Mischtechnik / mixed media, 29,8 x 21 cm, undatiert / undated

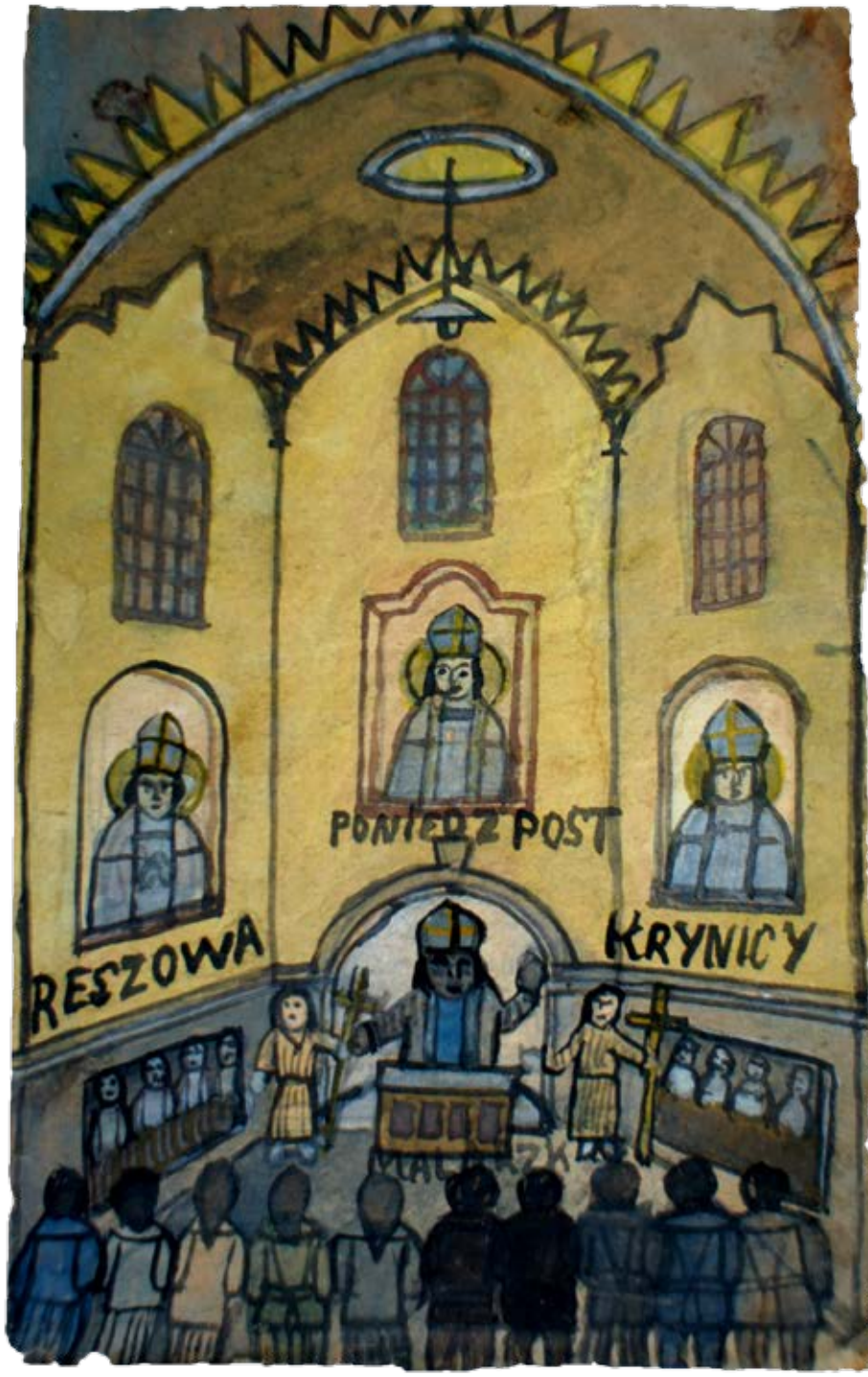
Hs Krüsi

Nikifor (richtiger Name Epifaniusz Drowniak, auch Nikifor Krynicki genannt / real name: Epifaniusz Drowniak; also known as: Nikifor Krynicki)
1895, Krynica-Zdrój – 1968, Folusz

Der Pole wurde als Sohn einer gehörlosen Bettlerin, die der ethnischen Minderheit der Lemken angehörte, und eines unbekannten Vaters geboren. Der obdachlose Analphabet begann ca. 1915 zu malen. Er lebte den Großteil seines Daseins in dem Kurort Krynica-Zdrój und verkaufte seine Bilder an Kurgäste. Ca. 1930 wurde die Kunstwelt auf seine Bilder aufmerksam. Seine erste Ausstellung fand 1949 in Warschau statt, neun Jahre später gab es Ausstellungen im Ausland wie Paris, Amsterdam oder Frankfurt am Main. Seine Werke fanden internationale Anerkennung und sind in zahlreichen Museen und Privatsammlungen wie in der Sammlung des Museums Charlotte Zander in Bönnigheim oder in der abcd collection, Montreuil zu finden. 1995 wurde das Nikifor-Museum in Krynica-Zdrój eröffnet.

Nikifor was born in Poland to a deaf-and-dumb Lemko (ethnic minority) beggar and an unknown father. Homeless and illiterate, he began to paint in around 1915. He lived much of his life in the spa town of Krynica-Zdrój, where he sold his paintings to spa guests. In around 1930, the art world started to become aware of his pictures. His first exhibition took place in 1949 in Warsaw, and nine years later, he had exhibitions abroad in cities such as Paris, Amsterdam and Frankfurt on the Main. His works came to international acclaim and are now on show in several museums and private collections such as the collection of the Museum Charlotte Zander in Bönningheim or at the abcd Collection in Montreuil. In 1995, the Nikifor Musuem in Krynica-Zdrój was opened.

Nikifor
Priester in Kirche / Priest in Church, Wasserfarbe / watercolor, 23,5 x 14,8 cm, 1960

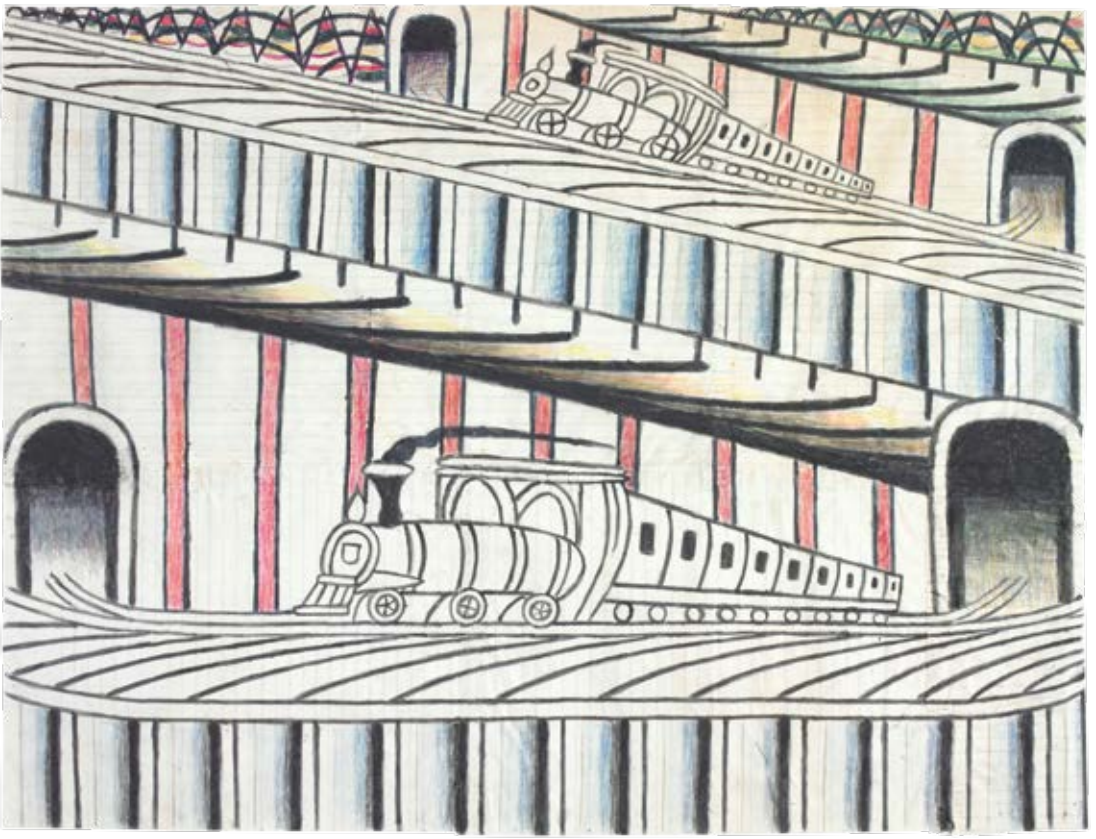

PONIEDZ POST
RESZOWA
KRYNICY

Martín Ramírez
1895, Tepatitlan, Mexiko – 1963, Kalifornien

1925 emigrierte Ramírez von Mexiko nach Kalifornien und lebte dort in ärmlichen Verhältnissen, bevor er 1931 in desorientiertem Zustand von der Polizei aufgelesen wurde. Man brachte ihn zunächst im Stockton State Hospital und danach im DeWitt State Hospital in Auburn unter, wo er bis zu seinem Tod an seinen Zeichnungen arbeitete. Im Letzteren wurde Tarmo Pasto, Professor für Psychologie und Kunst, auf seine Zeichnungen aufmerksam. Bereits in den 50er Jahren fanden die ersten kleinen Ausstellungen mit seinen Werken statt, seither waren seine Blätter in zahlreichen Museumsausstellungen vertreten, wie im American Folk Art Museum, New York, oder im Museo Nacional Centro de Arte Reína Sofía in Madrid. Seine Werke sind unter anderem auch Teil der Sammlung des Museum of Modern Art in New York.

In 1925, Ramírez emigrated from Mexico to California, where he lived in poverty, until he was picked up by police in 1931 in a disorientated state. He was initially taken to Stockton State Hospital and then transferred to DeWitt State Hospital in Auburn, where, working on his drawings, he stayed until his death. At DeWitt, Tarmo Pasto, professor of psychology and art, showed a real interest in Ramírez' drawings, and by the 50s, his works already featured at several smaller exhibitions. Ever since, his art has been on show at various museum exhibitions such as at the Folk Art Museum in New York or the Museo Nacional Centro de Arte Reína Sofía in Madrid. His works are also part of the collection at the Museum of Modern Art in New York.

Martín Ramírez
Ohne Titel (Zug auf schrägen Schienen) / Untitled (Train on Inclined Rails), Gouache, Farbstift und Grafitstift auf Papier / gouache, colored pencil and graphite pencil on pieced paper, 48 x 62 cm, undatiert / undated



Friedrich Schröder-Sonnenstern
1892, Tilsit – 1982, Berlin

Friedrich Schröder-Sonnenstern wurde bei Tilsit im damaligen Ostpreußen geboren. Seine Jugend war geprägt von mehreren Aufenthalten in Erziehungsanstalten. Er führte ein Leben als Landstreicher, wurde immer wieder in Psychiatrien eingewiesen. In den 1920er Jahren erlangte er in Berlin als Führer einer religiös-mystischen Sekte unter dem Namen „Sonnenkönig Eliot der Erste" Bekanntheit. Erst im Alter von 57 Jahren begann er zu zeichnen, anfänglich Illustrationen seiner Gedichte und kurzen Texte. Bis 1958 entstanden über 100 großformatige Bilder. Danach begann er, mit Hilfe von selbst gefertigten Schablonen auf Kartons zu arbeiten. Seine Blätter gehören unter anderem zu den Sammlungen von George Pompidou, Paris, dem Museum Charlotte Zander in Bönnigheim oder des Israel Museum in Jerusalem.

Friedrich Schröder-Sonnenstern was born near Tilsit in what was then East Prussia. His youth was marked by several stays at educational establishments. He led a vagrant life and was repeatedly committed to psychiatric wards. In the 1920s, he became known in Berlin as the leader of a religious mystical sect: he called himself "Sonnenkönig Eliot der Erste" (Sun King Eliot the First). He only began sketching at the age of 57 – initially, he illustrated his poems and short texts. By 1958, he had completed more than 100 large-scale paintings. Then he began to work with self-made stencils on boxes. The collections at the Centre Georges Pompidou in Paris, the Museum Charlotte Zander in Bönningheim and the Israel Museum in Jerusalem are all home to his artworks.

Friedrich Schröder-Sonnenstern
Die mondmoralische Zaubermühle / The Moon Moral Magic Mill, Farbstifte auf Papier / colored pencil on paper, 73 x 51,5 cm, 1952

Miroslav Tichý
1926, Nětčice – 2011, Kyjov

Der Tscheche Miroslav Tichý besuchte in den 1940er-Jahren die Kunstakademie in Prag. Nach der Machtübernahme durch die Kommunisten verbrachte er als Gegner des Systems acht Jahre abwechselnd in Gefängnissen und psychiatrischen Einrichtungen. Anschließend zog er sich in seine Heimatstadt Kyjov zurück, wo er bis zu seinem Tod ein isoliertes Leben führte. In den 1960er-Jahren begann er damit, aus Wegwerfmaterialien Kameras zu konstruieren, mit denen er Fotografien von Frauen aus seiner Umgebung anfertigte. Tichýs Aufnahmen wurden unter anderem im Museum für moderne Kunst in Frankfurt, im International Center of Photography in New York oder im Centre Pompidou – Musée National d´Art Moderne in Paris gezeigt.

In the 1940s, the Czech Miroslav Tichý attended the Academy of Fine Arts in Prague. After the communist takeover, he spent eight years in various prisons and psychiatric wards as a dissident. Then he moved back to his home town of Kyjov, where he led a solitary existence until his death. In the 1960s, he began to build cameras from found materials, with which he photographed women in his local area. Tichý's photographs have, for example, been on show at the Museum für moderne Kunst in Frankfurt, the International Center of Photography in New York and at the Centre Pompidou – Musée National d'Art Moderne in Paris.

Miroslav Tichý
Ohne Titel / Untitled, Mischtechnik auf Papier / mixed media on paper, 21 x 14,5 cm, undatiert / undated

Bill Traylor
1854, Benton, Alabama – 1949, Montgomery

Bill Traylor wurde 1854 als Kind von Sklaven auf einer Baumwollplantage in Alabama geboren. Nach dem Bürgerkriegsende in den Südstaaten und der Befreiung 1865 war er dort Landarbeiter. Diesen Beruf übte er 70 Jahre lang aus, später auf seinem eigenen kleinen Grund. 1891 heiratete er und wurde Vater von neun Kindern. Nachdem seine Frau starb, verließ er mit 82 Jahren das Land, um nach Montgomery zu ziehen. 1939 entdeckte der Maler Charles Shannon Traylor mit einigen seiner Zeichnungen auf der Straße, die er dort verkaufte. Er unterstützte ihn mit Geld und Malutensilien, im Gegenzug erhielt er Bilder. In den 1970er Jahren katalogisierten Shannon und seine Frau rund 1.500 Werke aus den Jahren 1939 –1942. Sie trugen wesentlich zum posthumen Erfolg des Künstlers bei. Seine Bilder sind beispielsweise im American Folk Art Museum, New York, dem High Museum of Art, Atlanta, und dem Montgomery Museum of Fine Arts, Alabama, zu finden.

Bill Traylor was born to slaves at an Alabama cotton farm in 1854. After the end of the Civil War in the southern states and the subsequent liberation of the slaves, he worked there as a farm hand. He stayed in this job for 70 years – later on in life, he had his own patch of land. In 1891, he married, and in the following years, he fathered nine children. After his wife died, he left Alabama: aged 82, he moved to Montgomery. In 1939, the painter Charles Shannon discovered Traylor, who was selling some of his drawings in the street. Shannon began to support him with money and painting equipment, and in return he received paintings. In the 1970s, Shannon and his wife catalogued around 1,500 of Traylor's works from between 1939 and 1942. This was crucial for the artist's posthumous success. His works can, for example, be viewed at the American Folk Art Museum in New York, the High Museum of Art in Atlanta and the Montgomery Museum of Fine Arts in Alabama.

Bill Traylor
Frau zeigend und einen Schirm haltend / Woman Pointing and Holding Umbrella,
Farbstifte auf Karton / colored pencil on cardboard, 35,5 x 20,3 cm, undatiert / undated

Oswald Tschirtner
1920, Perchtoldsdorf – 2007, Maria Gugging

Nach dem Besuch des Gymnasiums strebte Oswald Tschirtner ein Studium der Theologie an, was während des Krieges jedoch nicht möglich war. Er entschied sich für ein Chemiestudium, wurde jedoch bald eingezogen. Er leistete seinen Militärdienst ab und kam in französische Gefangenschaft. 1946, während seiner Heimreise, traten erstmals seelische Störungen auf. Von 1947 an war Oswald Tschirtner permanent hospitalisiert. 1954 wurde er erstmals in die Landesnervenklinik Gugging eingewiesen, wo er durch die Anregung von Leo Navratil zu zeichnen begann. Von 1981 bis zu seinem Tod lebte und arbeitete er im Haus der Künstler in Maria Gugging. Werke von Oswald Tschirtner befinden sich unter anderem im Setagaya Museum in Tokyo oder im Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig in Wien.

After having completed his grammar school education, Oswald Tschirtner wanted to study Theology – however, this was not possible during the war. He decided to study Chemistry instead, but was soon conscripted. He entered into military service and became a French prisoner of war. In 1946, during his return home, he began to suffer from mental disorders. From 1947 onwards, Oswald Tschirtner was permanently hospitalised. In 1954, he was committed to the mental hospital Gugging, where Leo Navratil advised him to take up sketching. From 1981 until his death, he lived and worked at the House of Artists in Maria Gugging. Works by Oswald Tschirtner can, for example, be viewed at the Setagaya Museum in Tokyo or at the Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig in Vienna.

Oswald Tschirtner
Die Helden im Bauch des trojanischen Pferdes / The Heroes in the Belly of the Trojan Horse, Tusche / ink, 20,9 x 14,7 cm, 1979

O. T. 1979

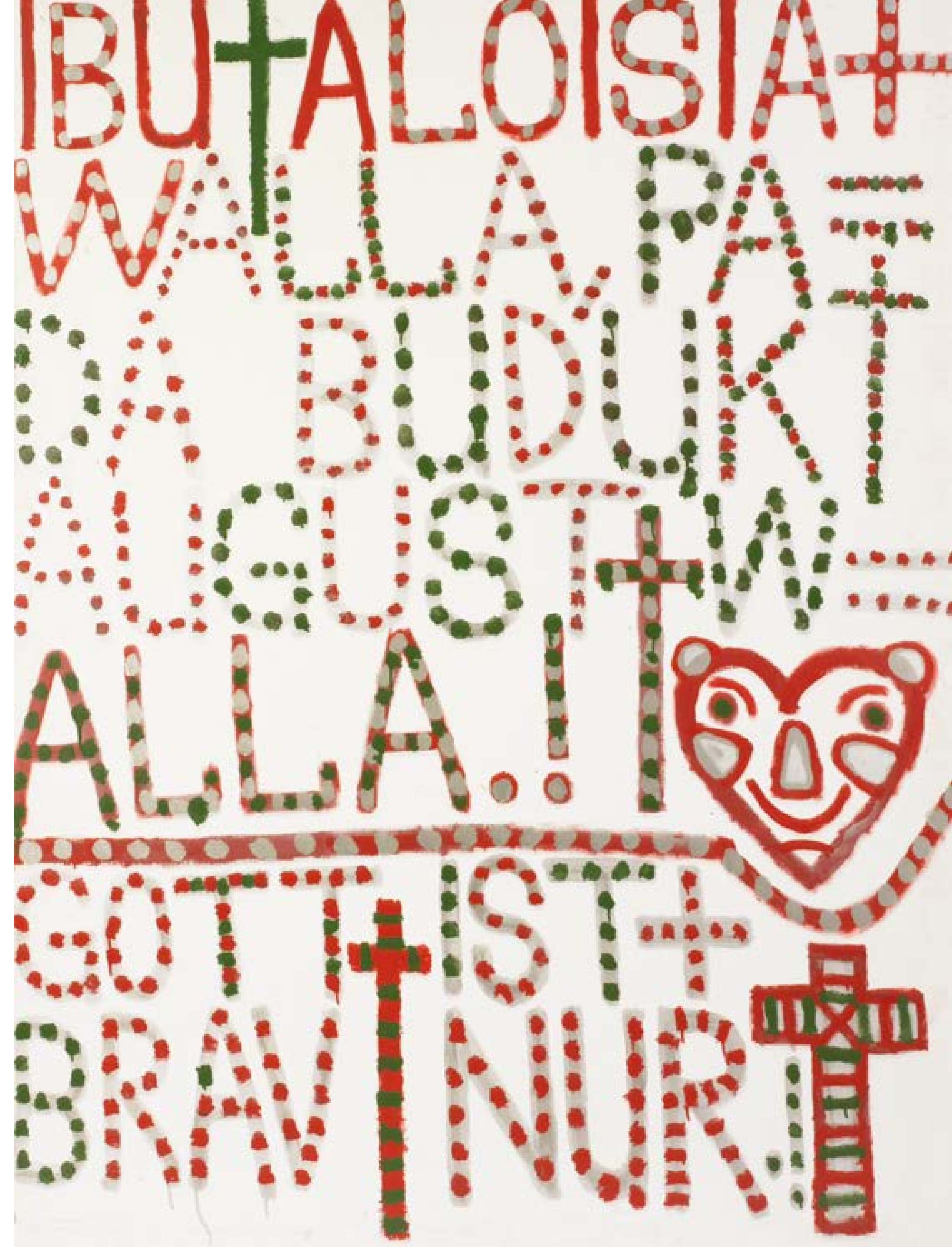
Die Helda im Bauch des trojanischen Pferdes

August Walla
1936, Klosterneuburg – 2001, Maria Gugging

August Walla wuchs als Einzelkind in der Obhut von Mutter und Großmutter auf. Mit neun Jahren litt er an Schlaflosigkeit und füllte seine Schulhefte seitenweise mit Kritzeleien. Seine weitere Schullaufbahn absolvierte er in der Sonderschule, danach fand er keine Arbeit. Im Alter von 16 Jahren kam Walla das erste Mal in das psychiatrische Krankenhaus, nach einem Jahr wurde er entlassen. 1970 war er aufgrund eines Spitalaufenthaltes seiner Mutter, die für ihn sorgte, ein weiteres Mal hospitalisiert. Dabei wurde Leo Navratil auf die Arbeiten von Walla aufmerksam. Nach mehreren weiteren Aufenthalten in der ehemaligen Landesnervenklinik Gugging wurde er 1983 mit seiner Mutter in das Haus der Künstler eingeladen. Aloisia Walla musste bald in der geriatrischen Abteilung des Krankenhauses betreut werden, August Walla lebte bis zu seinem Tod im Haus der Künstler.

August Walla grew up as a single child under the care of his mother and grandmother. At the age of nine, he suffered from insomnia and filled pages upon pages of his school exercise books with doodles. He then finished his formal education at a special needs school. However, he was unable to find work afterwards. At the age of 16, Walla was committed to a psychiatric hospital for the first time. He was discharged after one year. In 1970, he was committed again, as his mother, who cared for him, needed to go to hospital. During this time, Walla's works came to the attention of Leo Navratil. In 1983, after several more spells at the former mental institution Gugging, he and his mother were invited to stay at the House of Artists. Soon, Aloisia Walla had to be cared for at the geriatric ward of the clinic. August Walla, however, lived at the House of Artists until his death.

August Walla
VATER.! GUTMAYER.! Rückseite / **FATHER.! GUTMAYER.! Backsite,** Lacke und Acryl auf Homogenholzplatte / paints and acrylic on wood panel homogeneous, 187 x 141 cm, 1985


IBU ALOISIA
WALLA PA
BUDUK
AUGUST W
ALLA.!
GOTT IST
BRAV NUR.!

Josef Wittlich
1903, Gladbach im Rheinland – 1982, Höhr-Grenzhausen

Der Sohn eines Knopfmachers verlor mit vier Jahren seine Mutter. Ca. 1920 soll er als Offiziersbursche in Frankreich gearbeitet und sich in den späten 1920er Jahren auf eine Wanderschaft durch Osteuropa begeben haben. Bis zum 2. Weltkrieg, als er einberufen wurde und in sowjetische Gefangenschaft geriet, arbeitete er, wie auch danach, als Hilfsarbeiter. Schon als Kind begann Wittlich zu malen, in den 1930er Jahren verstärkte sich der Drang, sich künstlerisch auszudrücken. In den Kriegsjahren gingen seine Bilder verloren. 1957, nachdem ihn eine Handverletzung jahrelang daran hinderte, begann er abermals mit der Malerei. 1967 wurde der Künstler Fred Stelzig auf seine Arbeiten aufmerksam, der ihn in der Kunstszene bekannt machte. Wittlich starb 1982 auf der Straße an einem Herzinfarkt. Die Werke von Wittlich sind unter anderem in der Sammlung Infeld, Burgenland, den Sammlungen des Museums Charlotte Zander, Bönnigheim, und des Kunstmuseums Thurgau, Kartause Ittingen, vertreten.

The son of a button-maker lost his mother at the age of four. Around 1920, he is said to have worked as a batman in France, and in the late 1920s, he is believed to have gone on the tramp through Eastern Europe. In WWII, he was drafted and became a Soviet prisoner of war. Both before and after, he worked as an unskilled labourer. Wittlich had already started painting as a child, but in the 1930s, his urge to express himself artistically became stronger. His paintings were lost during the war. In 1957, after a lengthy hand injury, he took up painting again. In 1967, Wittlich's works came to the attention of the artist Fred Stelzig, who introduced him to the art scene. Wittlich died from a heart attack in the street in 1982. His works can, for example, be viewed at the Infeld collection in Burgenland, the collection of the Museum Charlotte Zander in Bönninheim and the collection of the Kunstmuseum Thurgau in Kartause Ittingen.

Josef Wittlich
Grauhaarige Dame auf Balkon / Grey-haired Lady on Balcony, Tempera auf Papier / tempera on paper, 89,8 x 62,3 cm, 1968

Carlo Zinelli (genannt Carlo)
1916, San Giovanni Lupatoto, Verona – 1974, Verona

Carlo wurde als Sohn eines Schreiners geboren und verlor seine Mutter im Alter von zwei Jahren. Der Analphabet arbeitete bereits mit neun Jahren auf einem Bauernhof. Ab 1934 war er in einem Schlachthof beschäftigt, in dieser Zeit begann er sich künstlerisch zu betätigen. Nach zwei Monaten als Freiwilliger im Spanischen Bürgerkrieg wurde er aus gesundheitlichen Gründen entlassen. Von 1941 bis 1947 wechselte sein Leben zwischen Aufenthalten in Psychiatrien und Perioden der Arbeit, bis er dauerhaft in das Krankenhaus San Giacomo in Verona eingewiesen wurde. Dort zeichnete er zunächst auf dem Boden und schuf Ritzbilder auf den Wänden. 1957 wurde er in eine Grafikwerkstatt aufgenommen, wo er in den nächsten vierzehn Jahren fast 3.000 Bilder produzierte. Nachdem Carlo 1969 in ein Krankenhaus in Marzana übersiedelt wurde, litt sein Schaffensdrang, er malte jedoch noch bis 1973. Seine Bilder befinden sich etwa in der Collection de l´Art Brut in Lausanne oder in der Petullo Collection, Milwaukee.

Carlo was born to a carpenter and lost his mother at the age of two. Illiterate, he already worked as a farm hand at the age of nine. From 1934, he was employed at an abattoir. During this time, he began to engage in arts. After having served two months as a volunteer in the Spanish Civil War, he was sent home due to poor health. Between 1941 and 1947, he spent both time in psychiatric wards and at work. However, in the end he was permanently committed to the hospital San Giacomo in Verona. There, he initially did drawings on the floor and created scratched pictures on the walls. In 1957, he was accepted into the graphic design studio. Here, over the next fourteen years, he produced almost 3,000 pictures. After Carlo was committed to a hospital in Marzana in 1969, he became less creatively productive. But he continued to paint until 1973. His pictures can, for example, be viewed at the Collection de l'Art Brut in Lausanne or at the Petrullo Collection in Milwaukee.

Carlo Zinelli
Ohne Titel / Untitled, Tempera auf Papier, beidseitig / tempera on paper, double side, 70 x 50 cm, 1966

Abbildungen / Images

Abb. S. 2: Ida Buchmann, Ich hatt einen Kameraden. Einen bessern, finds du nicht, Detail, 90,3 x 66,3 cm, undatiert
Abb. S. 48: Oswald Tschirtner, Die Helden im Bauch des trojanischen Pferdes, Detail, 20,9 x 14,7 cm, 1979

Fig. p. 2: Ida Buchmann, I had a Comrade. A better One, you don't find, detail, 90,3 x 66,3 cm, undated
Fig. p. 48: Oswald Tschirtner, The Heroes in the Belly of the Trojan Horse, detail, 20,9 x 14,7 cm, 1979

© Abbildungen / © images
Abb. S. / fig. p. 19 : Erbengemeinschaft Ida Buchmann
Abb. S. / fig. p. 21 : VBK, Wien
Abb. S. / fig. p. 23 : Kiyoko Lerner
Abb. S. / fig. p. 25 : Galerie Hamer, Amersterdam
Abb. S. / fig. p. 27, 41 : Privatstiftung – Künstler aus Gugging
Abb. S. / fig. p. 29 : Kunstmuseum des Kantons Thurgau
Abb. S. / fig. p. 31, 45 : Courtesy Wasserwerk, Galerie Lange
Abb. S. / fig. p. 33 : Courtesy Ricco / Maresca Gallery © The Estate of Martín Ramírez
Abb. S. / fig. p. 35 : Courtesy Galerie HILT, Basel
Abb. S. / fig. p. 37 : Courtesy Galerie Susanne Zander / Delmes & Zander
Abb. S. / fig. p. 39 : Judy A. Saslow Gallery, Chicago
Abb. S. / fig. p. 43 : Art Brut KG
Abb. S. / fig. p. 47 : Alessandro Zinelli

Impressum / Imprint

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Buch berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.

This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole part of the marterial is concerned, specifically those of translation, reprinting, re-use of illustrations, broadcasting, reproduction by photocopying machines or similar means, and storage in data banks.
Product Liability: The use of registered names, trademarks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of specific statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use.

Medieninhaber / Media Owner : Galerie der Künstler aus Gugging Betriebs GmbH
Am Campus 2, 3400 Maria Gugging, www.gugging.org

Layout / Layout : Johann Feilacher, Nina Katschnig, Sabrine Ben Mansour, Fatima Mersdovnig
Vorwort / Preamble : Nina Katschnig
Text, Biographien / Text, Biographies : Alexandra Kontriner
Übersetzung / Translation : Schnellübersetzer GmbH
Lektorat / Editing : Rolf Röthlisberger (deutsch), Schnellübersetzer GmbH (english)
Druck / Print : Grasl Fair Print, Bad Vöslau