

ida buchmann

gugging
galerie
nina katschnig

galerie gugging, Am Campus 2, 3400 Maria Gugging

t: +43 676 841 181 200, f: +43 2243 87087 382, gallery@gugging.org, www.gugging.org

Katalog zur Ausstellung ida buchmann – „Das Lieben bringt ...“, 6. November 2014 – 12. April 2015

Catalogue on the Exhibition ida buchmann – "Loving Begets ...", November 6th 2014 – April 12th 2015

ida buchmann

gugging
galerie
nina katschnig

Vorwort

ida buchmann – „Das Lieben bringt ...“

Die Werke der Schweizer Künstlerin Ida Buchmann zählen zu den Klassikern der Art Brut und sind in bedeutenden Sammlungen, wie etwa der Sammlung Charlotte Zander, vertreten.

Ida Buchmanns Œuvre darf man als besonders ausdrucksstark bezeichnen. Ihre Werke entstanden aus einem tiefen, emotionalen Ausdrucksbedürfnis heraus und werfen Licht auf eine großartige Künstlerin, die frei von allen Vorbildern ihre Werke schuf.

Der Titel der Ausstellung „Das Lieben bringt ...“ ist dem Text einer ihrer Arbeiten entnommen, die alle für Ida Buchmann wichtigen Gestaltungsmerkmale zeigt: die typischen Figuren mit physionomisierten Bäuchen, dick schwarz umrandet und mit knalligen Farben erfüllt, die Schrift als gestalterisches Element, und das alles perfekt in den Raum gesetzt.

Die [galerie gugging](#) zeigte bereits 2009 eine Ida Buchmann gewidmete Ausstellung und betreut auch ihren Nachlass.

Es ist geplant, diese große Künstlerin in den nächsten Jahren durch eine museale Ausstellungstournee, welche von einem umfangreichen Katalog begleitet werden wird, zu würdigen.

ida buchmann – „Das Lieben bringt ...“ präsentiert Werke auf Leinwand und Papier, die noch nie zuvor gezeigt wurden.

Diese Ausstellung ist eine Vorausschau der musealen Präsentation mit der Möglichkeit, die Werke auch zu erwerben.

Preamble

ida buchmann – “*Loving Begets ...*”

The Swiss artist Ida Buchmann’s works are arguably Art Brut classics, featuring in important collections such as the Charlotte Zander Collection.

Ida Buchmann’s oeuvre is highly expressive, informed by a deeply emotional need for expression and bearing witness to a great talent, who created her works without any paragons.

The exhibition title “*Loving Begets ...*” originates from one of her works, which displays all of Ida Buchmann’s characteristic traits of composition: her typical figures with physiognomised abdomens, thickly outlined in black and filled in bright colours, and writing as a creative element - all perfectly arranged in space.

The *galerie gugging* held a previous exhibition dedicated to Ida Buchmann in 2009, and also curates her estate. We plan to honour this outstanding artist over the coming years through touring museum exhibitions and a comprehensive catalogue.

ida buchmann – “*Loving Begets ...*” presents works on canvas and paper – on show for the very first time.

The exhibition is a preview to the museum presentation, as well as an opportunity to purchase the works.

Zur Kunst Ida Buchmanns

In der Kunst Ida Buchmanns offenbaren schwarze Konturen und knallige Farben ein buntes Sammelsurium an wundersamen Wesen mit Zipfelmützen und Bauchgesichtern, schalkhaften Tieren und stilisierten Pflanzen.

Buchmann, deren Œuvre aufgrund ihrer späten Entdeckung relativ klein blieb, arbeitete spontan, intuitiv und rasch, hauptsächlich mit Acrylfarbe, Ölkreide, Tusche und Edding. Als Unterlage verwendete sie Papier, fertigte jedoch auch Bilder auf Leinwand mit Größen bis zu vier mal vier Metern an.

Die Künstlerin begann den Malprozess meist mit den dominanten Umrissen ihrer Figuren – ästhetisch ausgewogene Linien, die an kalligrafische Zeichen erinnern. Anschließend fügte sie feinere Partien wie Gesichter oder Hände hinzu und ergänzte ihre Werke mit Blumendarstellungen und handgeschriebenen Texten, häufig in Mundart. Buchmann malte in Anwesenheit eines Assistenten oder Gesprächspartners, Inhalte der Konversation flossen in die Bilder ein. Während der Arbeit sang sie Volkslieder und zitierte Gedichte, die Verse wurden ebenfalls Teil ihrer Kunst, die von Liebe und Freundschaft handelt, Erinnerungen an die Familie birgt und von Träumen und Sehnsüchten erzählt.

Ihre Menschen sind schematisiert dargestellt: runder Kopf, ovaler Rumpf, jeweils zwei Kreise für Wangen und Augen, wenige Linien für Brauen, Nase und Mund. Eine Besonderheit ist das zweite Gesicht am Bauch ihrer Figuren. Wohl unbeabsichtigt greift sie damit auf alte Darstellungsweisen zurück: Ein frühes Beispiel für das sogenannte Bauchgesicht (Gastrocephaler) findet man in der altgriechischen Mythologie: Die Magd Baubo soll durch einen obszönen, den Unterleib entblößenden Bauchtanz die Göttin Demeter erheitert haben. Sie wurde als Figur dargestellt, deren Gesicht auf dem Unterkörper sitzt. Man sieht sie als Symbol weiblicher Sexualität¹. Später, im 15. und 16. Jahrhundert in der christlichen Kunst, wurden Teufel oder Dämonen als Verweis auf die Übermacht niederer Triebe mit Gesichtern am Leib abgebildet².

On Ida Buchmann's Art

Ida Buchmann's art offers a manifold smorgasbord of wondrous beings with pointy hats and belly-faces, mischievous animals and stylised plants in black contours and gaudy colours.

Buchmann was discovered late in life, hence her oeuvre remained relatively small. She worked spontaneously, intuitively and swiftly, using acrylic, crayons, Edding, or Indian ink. She worked on paper, but also created canvases up to 4x4 meters (13x13 ft) in size.

She began with her figures' dominant black contours – aesthetically balanced lines resembling calligraphic symbols. Next, she added more delicate features, such as faces and hands, and rounded off her works with depictions of flowers or handwritten texts, mostly in vernacular. Buchmann painted in the presence of an assistant or conversation partner, letting the conversations inform her works. She sang folk songs while she worked, or recited poems, whose verses merged into her art, speaking of love and friendship, family memories, dreams and longings.

Her schematised figures show a circular head, oval torso and two pairs of circles for eyes and cheeks respectively; scarce lines for eyebrows, nose and mouth. A characteristic feature is her figures' additional belly-face, which unwittingly refers to ancient artistic representations: an early example of a so-called belly-face (gastrocephalos) exists in classical Greek mythology: the maidservant Baubo is said to have entertained the goddess Demeter through an obscene belly dance exposing her lower abdomen. She was portrayed with her face in her lower body and considered a symbol of female sexuality¹. Later, in the 15th and 16th century, Christian art showed devils and demons with faces in their bodies, indicating the overpowering force of base drives².

Some of Buchmann's belly-faces appear sexualised and resemble breasts, navels, or vaginas. In other works, the artist illustrates salacious folk poems (fig. p. 29), explicitly alluding to sexual contents. Her animals are colourful, funny and cheeky: a snake,

Buchmanns Bauchgesichter wirken vereinzelt sexualisiert und erscheinen wie Brüste, Bauchnabel und Vagina. In anderen Werken spielt die Künstlerin ganz explizit mit der Darstellung von Sexualität, etwa wenn sie schlüpfrige Gedichte aus dem Volksmund illustriert (Abb. S. 29). Bunt, witzig und frech sind die Tiere, die sie malt: Schlange, Hund (Abb. S. 30) und Maus (Abb. S. 18), besonders der Gockel (Abb. S. 19) kommt immer wieder in ihren Bildern vor. Zu den beliebtesten Motiven jedoch zählen Rosen und Tulpen. Als Symbole der Liebe stehen sie für das Hauptthema einer sehr persönlichen Kunst, die aufgrund der unverwechselbaren Formensprache fasziniert.

1 Hans Biedermann, Knauers Lexikon der Symbole, München 2004, S. 54.

2 Jutta Seibert, Lexikon christlicher Kunst, Themen, Gestalten, Symbole, Freiburg im Breisgau 2002, S. 306.

a dog (fig. p. 30), a mouse (fig. p. 18); the rooster in particular is a recurring theme in her work (fig. p. 19). Among her favourite motifs, however, are roses and tulips. As symbols of love, they represent the main theme of her idiosyncratic art, which fascinates in its unmistakable shape language.

Lieb-Gott. Käfer. / Love-God. Beetle.

Acryl, Edding / acrylic, edding, 66 x 90,1 cm, 1989

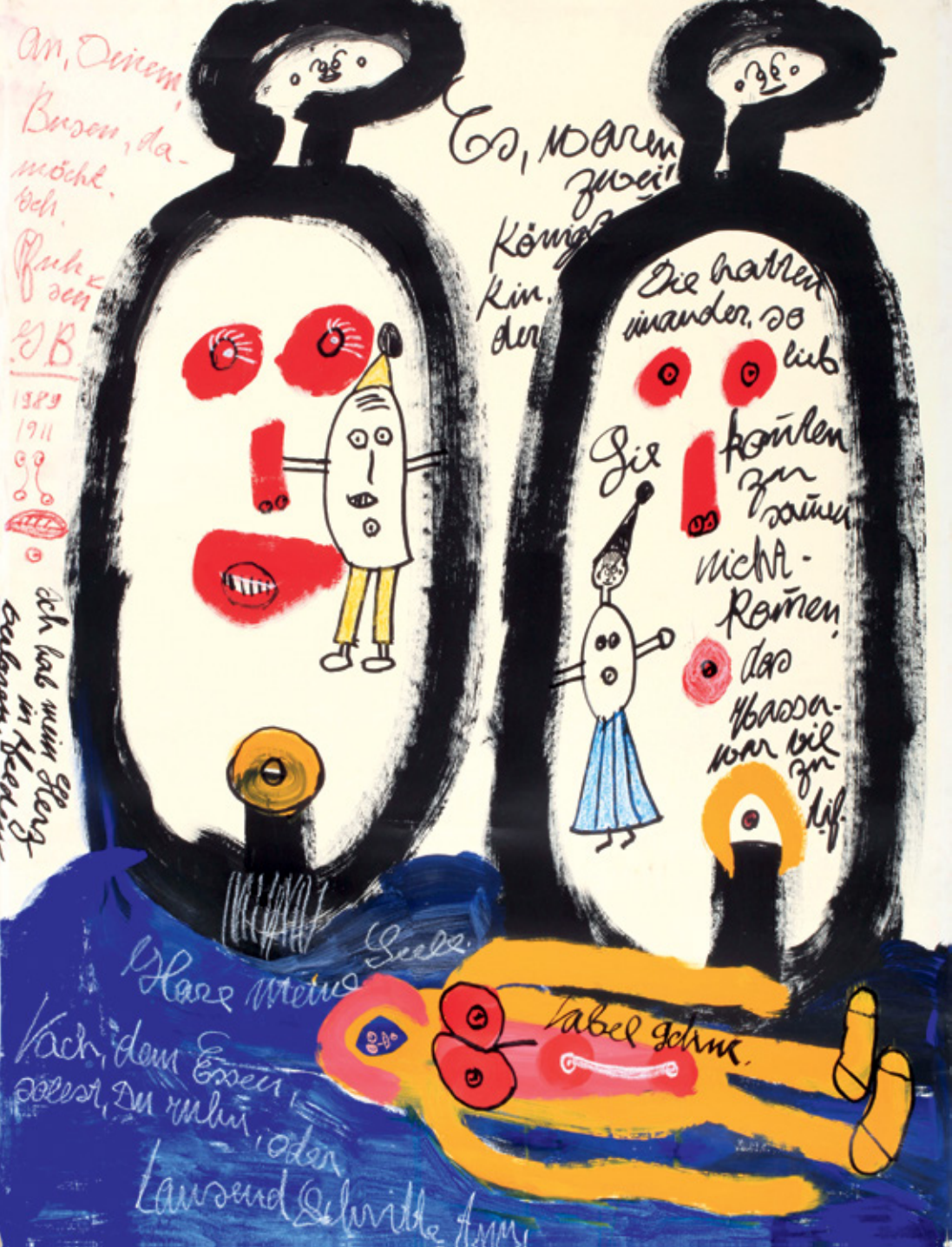

Lieb-
Gott.
Käfer.

E. B.
1989

Es, waren zwei Königskinder. Die hatten einander, so lieb. /
There, were Two Royal Children. Who Loved each other Dearly.

Acryl, Edding, Wachskreide auf Leinwand / acrylic, edding, wax crayon on canvas, 160,4 x 129,5 cm, 1989

Von – ferne. sei herzlich, gegrüßet /
From – Distance. Sincere Salutation

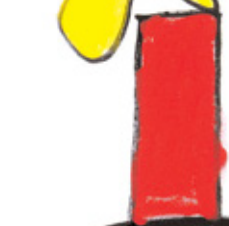
Wachskreide, Acryl, Edding / wax crayon, acrylic, edding, 66,1 x 90,2 cm, undatiert / undated

▼ **Das Lieben bringt – gross Freud. / Loving Begets – Big Joy.**

Gouache, Wachskreide, Edding auf Leinwand / gouache, wax crayon, edding on canvas, 155,5 x 198,5 cm, 1990

Das-Lieben-
Bringt-gross-
Das-Freud-
wissen alle
Sent-

Weiss alle.
Weiss mir
ein schönes.
Wägelchen
Mit zwei-
schwarzen
Das-Augelein
Mir mein
Herz erfüllt.

YBU

1990

Schwarz. Maus. / Black. Mouse.

Edding, Wachskreide, Farbstift / edding, wax crayon, colored pencil, 21 x 29,5 cm, undatiert / undated

Güggel.

Edding, Wachskreide / edding, wax crayon, 42,1 x 59,5 cm, 1987

Gügeregü am, Morge drü

Tusche, Acryl, Edding / indian ink, acrylic, edding, 73 x 50,9 cm, 1987

▼ **Liebes-Paar in der Kiste / Love Couple in the Box**

Acryl, Wachskreide, Edding auf Leinwand / acrylic, wax crayon, edding on canvans, 132,5 x 126,8 cm, 1988

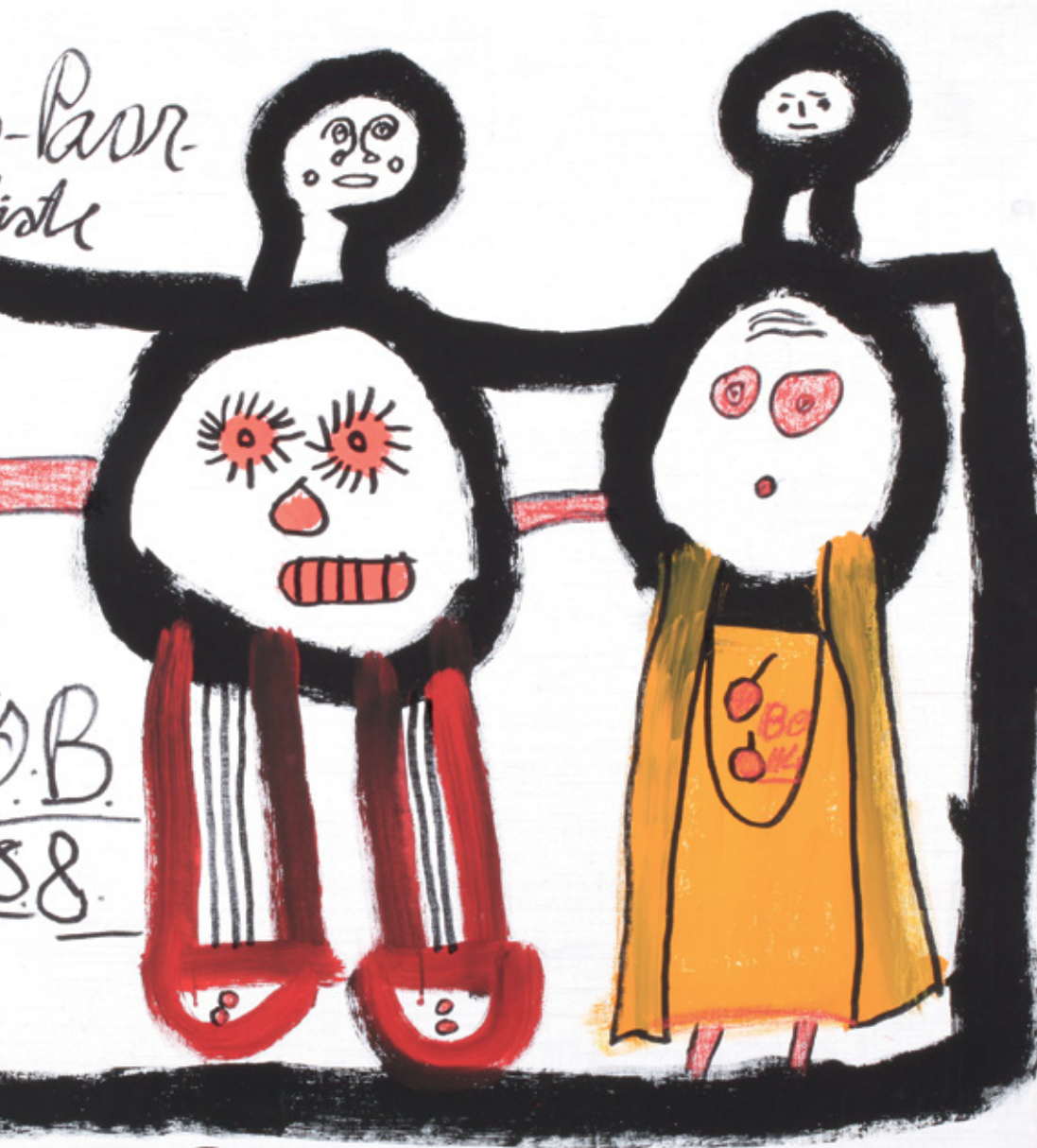

Silber
In der K...

Im
Himmel
Reich,
Im Heim
mit Sande

Wie,
Schön,
ist es ja
oben

-Paar
iste

B.
8.

Nzt Da deheist ein holdes
Die Sedamalken. Lieber B.

Ohne Titel / Untitled

Acryl, Filzstift / acrylic, felt pen, 59,5 x 41,9 cm, 1987

Herbst /Autumn

Edding, Wachskreide, Acryl, Kohle / edding, wax crayon, acrylic, coal, 73,1 x 51,2 cm, undatiert / undated

Mein Mann, ist Reiter, sein – Pferd bin ich. / My Husband, is a Rider, his – Horse I am.

Wachskreide, Acryl, Edding auf Leinwand / wax crayon, acrylic, edding on canvas, 160,5 x 120,7 cm, undatiert / undated

▼ **Hund. Daggel. Wau-Wau.**

Tusche, Wachskreide / indian ink, wax crayon, 31 x 41,8 cm, undatiert / undated

Kal-
Wieder Sex

Mein Mann
ist Reiter, sein
und viele Pferd
in Reiten ich.
So braucht
er mich

Zwei
Anger
GB

Der
Klin
el
auf
Erden

Gondelire

Paris mer France O mein Paris

Egerf

erit, langrang, aber schnell
inner, an der selben
Stell.

G. Lund.

J.B.

Dagge.

Van-Van.

Ida. Klara. Hans.

Edding, Wachskreide, Acryl / edding, wax crayon, acrylic, 73,3 x 51,2 cm, undatiert / undated

Ihn Schwarz – Weis. / Him Black – White.

Acryl, Tusche, Wachskreide / acrylic, indian ink, wax crayon, 73 x 50,9 cm, undatiert / undated

3 Kinder – ohne Mafi. / 3 Children – without Man.

Wachskreide, Acryl, Edding / wax crayon, acrylic, edding, 66,3 x 90,4 cm, undatiert / undated

Grüezi
Marie-
Schafshim.
S.B.

3 Kinder-
ohne Mutter.

Giraff

Acryl, Filzstift / acrylic, felt pen, 42 x 59,5 cm, 1987

Ja wier sind, Zeigainer. Reisen durch die Welt. /
Yes we are, Zeigainer. Travel around the World.

Acryl, Wachskreide, Edding / acrylic, wax crayon, edding, 90,1 x 65,9 cm, 1989

▼ **Rose.**

Edding, Tusche, Wachskreide, Acryl / edding, indian ink, wax crayon, acrylic, 29,7 x 41,9 cm, 1986

▼ **Tiger. Auf-der, Lauer. / Tiger. In Ambush.**

Gouache, Wachskreide, Edding auf Papier / gouche, wax crayon, edding on paper, 50,9 x 72,9 cm, undatiert / undated

Klabier-
Gitar.

Ga hier
sind,
Geigai-
ner.
Reisen
durch die
Welt.

Biger.

Ref-de

Biger.

2, Lamer.

Biographie

Ida Buchmann

1911, Egliswil – 2001, Königsfelden

Ida Buchmann lebte von 1966 bis zu ihrem Tod in der psychiatrischen Klinik Königsfelden und wurde dort als Künstlerin entdeckt und gefördert. Noch als Achtzigjährige war sie periodisch künstlerisch tätig.

Biography

Ida Buchmann

1911, Egliswil – 2001, Königsfelden

From 1966 to her death, Ida Buchmann lived in the psychiatric hospital Königsfelden, where she discovered and supported her as an artist. Even at the age of eighty, she was still periodically active as an artist.

Abbildungen / Images

© alle Abbildungen / © all images: Erbengemeinschaft Ida Buchmann

Abb.: S. 9 + S. 48 : Ida Buchmann, Von – ferne. sei herzlich, gegrüßet / From – Distance. Sincere Salutation
Detail / detail, 66,1 x 90,2 cm, undatiert / undated

Alle Werke sind ab Katalogversand käuflich erwerbbar. / All works can be purchased as of publication of the catalogue.

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 material 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, Sabrine Ben Mansour, Fatima Mersdovnj

Vorwort / Preamble : Nina Katschnig

Text, Biographien / Text, Biographies : Alexandra Kontriner

Übersetzung / Translation : Martina Griller

Lektorat / Editing : Rolf Röthlisberger (deutsch), Martina Griller (englisch)

Druck / Print : Grasl Druck und Neue Medien GmbH, Bad Vöslau