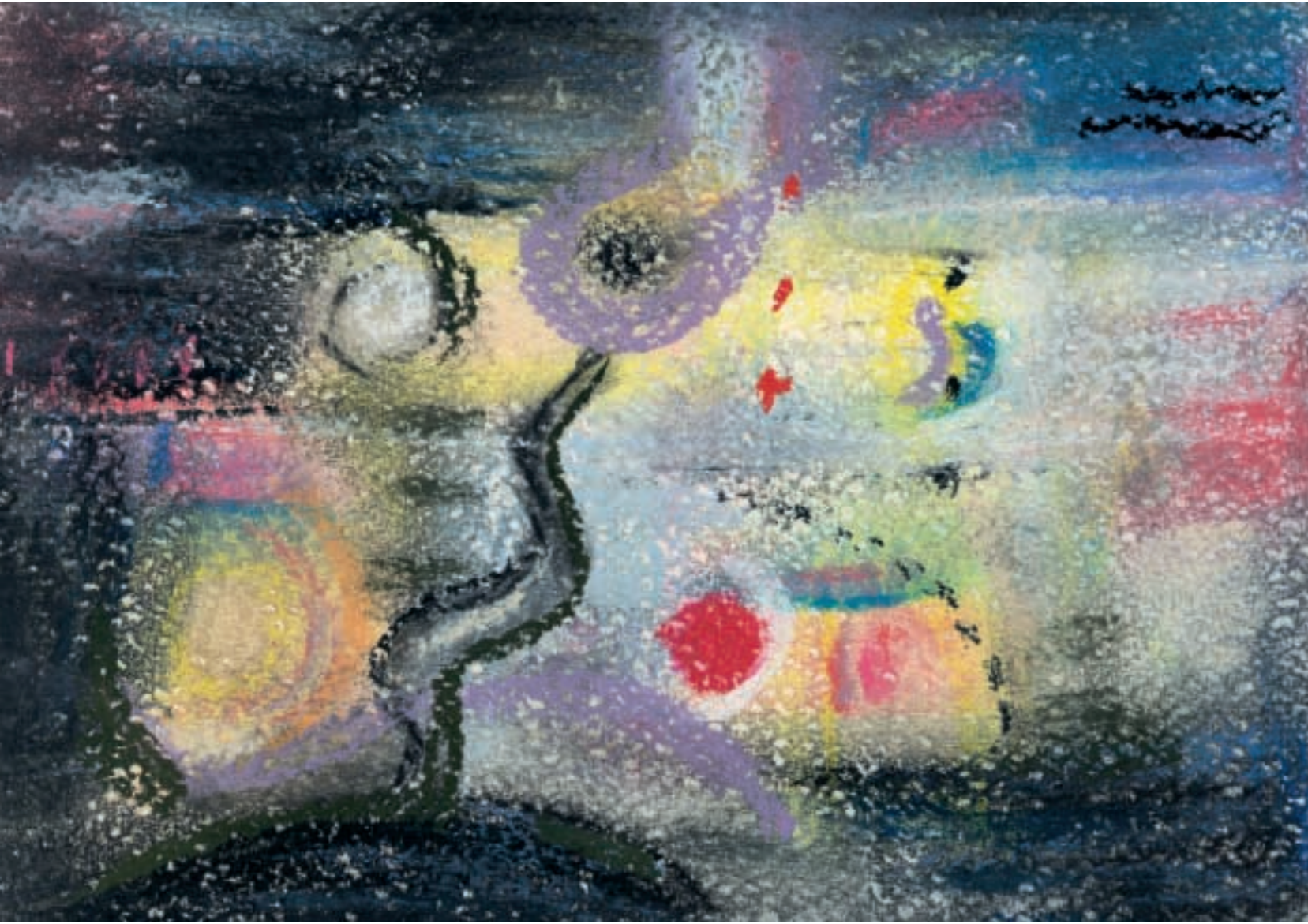

JAHRESZEITEN

EDITION BÖHNER

Johanna S Jahreszeiten

JOHANNA S

Redaktion: Dr. Claus-Peter Böhner
Übersetzungen: Eva-Maria Sündermann (englisch, französisch)

Ausgabe 2003
1. Auflage
Copyright by Johanna S
Wiedergaberechte aller Werkabbildungen bei der Künstlerin
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 3-931223-86-8

GALERIE & EDITION BÖHNER
G7/7
D-68159 Mannheim
Fon/Fax 0049 (0) 621/156 65 70
www.galerie-boehner.de

JAHRESZEITEN

BILDER & GEDICHTE

JOHANNA S

JOHANNA S – EINE EXPERIMENTELLE KÜNSTLERIN

„Jahreszeiten“ hat die Schweizer Malerin Johanna S (Pseudonym für Johanna Schneider) ihren Kunstband betitelt und damit zugleich feinfühlig zwei Kunstgattungen zusammengeführt: nämlich die Lyrik als auch die bildende Kunst - allerdings auf eine ganz eigene Weise. Gelingen ansonsten in der Literatur die Bilder immer zur Bereicherung der Texte, so ist es hier eindeutig umgekehrt, dient doch die Lyrik allein zur Verdichtung des bildnerischen Eindrucks, zur Intensivierung des ästhetischen Genusses. Es ist also nicht Aufgabe der Naturlyrik, die Bilder zu erklären, sondern einen mehr oder weniger rationalen Rahmen für die Interpretation und Assoziation zu bilden - ein Experiment mehr, dass Johanna S famos gelungen ist. Und gerade dem Experiment fühlt sich die Malerin programmatisch verpflichtet. Das Experimentieren mit Farben und Materialien bildet die Grundlage ihrer Malerei. Die Bilder entstehen unmittelbar und spontan, impulsiv, ohne festgelegtes Konzept, von Innen heraus. Die Wahl der Farben und Materialien - mal Acryl, mal Lack und Sand auf Papier, Karton oder Leinwand - macht das zudem augenfällig. Die Kompositionen entstehen prozessartig über einen längeren Zeitraum. Die Strukturen werden ständig weiterentwickelt und perfektioniert. Verschiedene Maltechniken wie Spachteln, Spritzen, Kleben, Schneiden, Übermalen werden wiederum mit speziellen Materialien kombiniert, sei es nun Lack, Ölkreide oder Pigment. Je nach Stimmung greift Johanna S entweder zu hellen, leuchtend-frischen Farben („Auf Besuch“ oder „Invasion“) oder aber zu dunklen, leicht gedeckten Tönen („Sich frei fühlen“ oder „Die Integration“), die aber dennoch nicht ohne einen Lichtpunkt Gelb auskommen scheinen, einem Indiz für den ungebrochenen Optimismus der Künstlerin. Zugleich verraten die bevorzugten Farben Rot, Grün, Gelb, Blau und Orange einen Bezug zur Natur und den wechselnden Jahreszeiten. Damit wird Wärme, Kälte und der Übergang vom Frühling zum Sommer, Herbst und Winter assoziiert. Wir haben es hier immer mit Grenzen und Grenzerfahrungen zu tun, die Johanna S in ihrem künstlerischen Werk auszuloten trachtet. Die Grenzen zwischen Innenwelt und Außenwelt, Bewusstsein und Unbewusstsein, Mikrokosmos und Makrokosmos werden nicht verwischt, sondern mittels Formen und Farben in eine neue Balance gebracht, um innere Visionen und Stimmungen fühlbar werden zu lassen, die dem Betrachter aber immer noch genügend Freiraum für die eigene Identifikation und Interpretation lassen. Johanna S selbst sagt über ihre Arbeit: „Das Ziel meiner Malerei schlussendlich ist, den Traum in all seinen Erscheinungsformen, mit allen Ausdrucksmitteln zu verwirklichen und zu einem Bestandteil des Lebens zu machen.“ Treffender kann man es einfach nicht auf den Punkt bringen. Intensive und komplementäre Farbklänge vermischt mit spielerischen Ausdrucksformen führen somit in eine Welt aus Traum und Wirklichkeit, der Welt der Malerin Johanna S.

Dr. Claus-Peter Böhner
Ausstellungsmacher

JOHANNA S – AN EXPERIMENTAL ARTIST

„Seasons“ – that is the title the Swiss painter Johanna S (pseudonym for Johanna Schneider) chose for her art book and thus she very sensitively unites two art genres: lyric poetry as well as plastic arts – however in her own very special way. While generally pictures appearing in literature are always intended to enrich the text, it is just the opposite here: the lyric poetry solely serves to deepen the impression the painting transports, to intensify the aesthetical pleasure. That means it is not the task of natural lyric to explain the pictures, but to form a more or less rational frame for interpretations and association – one experiment more, which became a great success for Johanna S. And it is the experiment to which the painter feels obliged programmatically. Experimenting with colours and materials forms the basis of her paintings. They are created directly and spontaneously, impulsively and without definite concept, arising from her deep inside. Furthermore, the selection of colours and materials – once acrylic, then varnish and sand on paper, cardboard or canvas – makes this obvious. Her compositions produce within a process over a longer period of time. Structures are continuously developed and become increasingly perfect. Different painting techniques such as filling, spraying, gluing, cutting and over-painting are combined with special materials, no matter if varnish, oil chalk or pigment. Depending on her mood, Johanna S either chooses bright, freshly glowing colours („Auf Besuch“ (engl. „Visiting“) or „Invasion“) or dark, slightly subdued shades („Sich frei fühlen“ (engl. „Feeling free“) or „Die Integration“ (engl. „The integration“)), but which nevertheless seem to definitely need some kind of highlight in yellow, representing the artist's unbroken optimism. At the same time, her preferred colours red, green, yellow, blue and orange indicate a reference to nature and the changing seasons. With these, warmth, cold and the transition from spring to summer, autumn and winter is associated. Here, we are always confronted with limits and connected experiences, which Johanna S seeks to sound out in her artistic works. The delimitation between the inside and outside, consciousness and unconsciousness, micro and macro cosmos is not blurred, but newly balanced via forms and colours in order to make inner visions and moods perceptible, which still leave sufficient room for the own identification and interpretation of the audience. Johanna S herself says about her work: „The objective of my paintings finally is to make the dream real in all its appearances by all expressive means and to make it part of the life.“ You cannot get the point more precisely. Intensive and complementary shades of colour mixed with playful expressive styles thus result in a world of dream and reality, the world of the painter Johanna S.

Dr. Claus-Peter Böhner
Exhibition manager

JOHANNA S – UNE ARTISTE EXPÉRIMENTALE

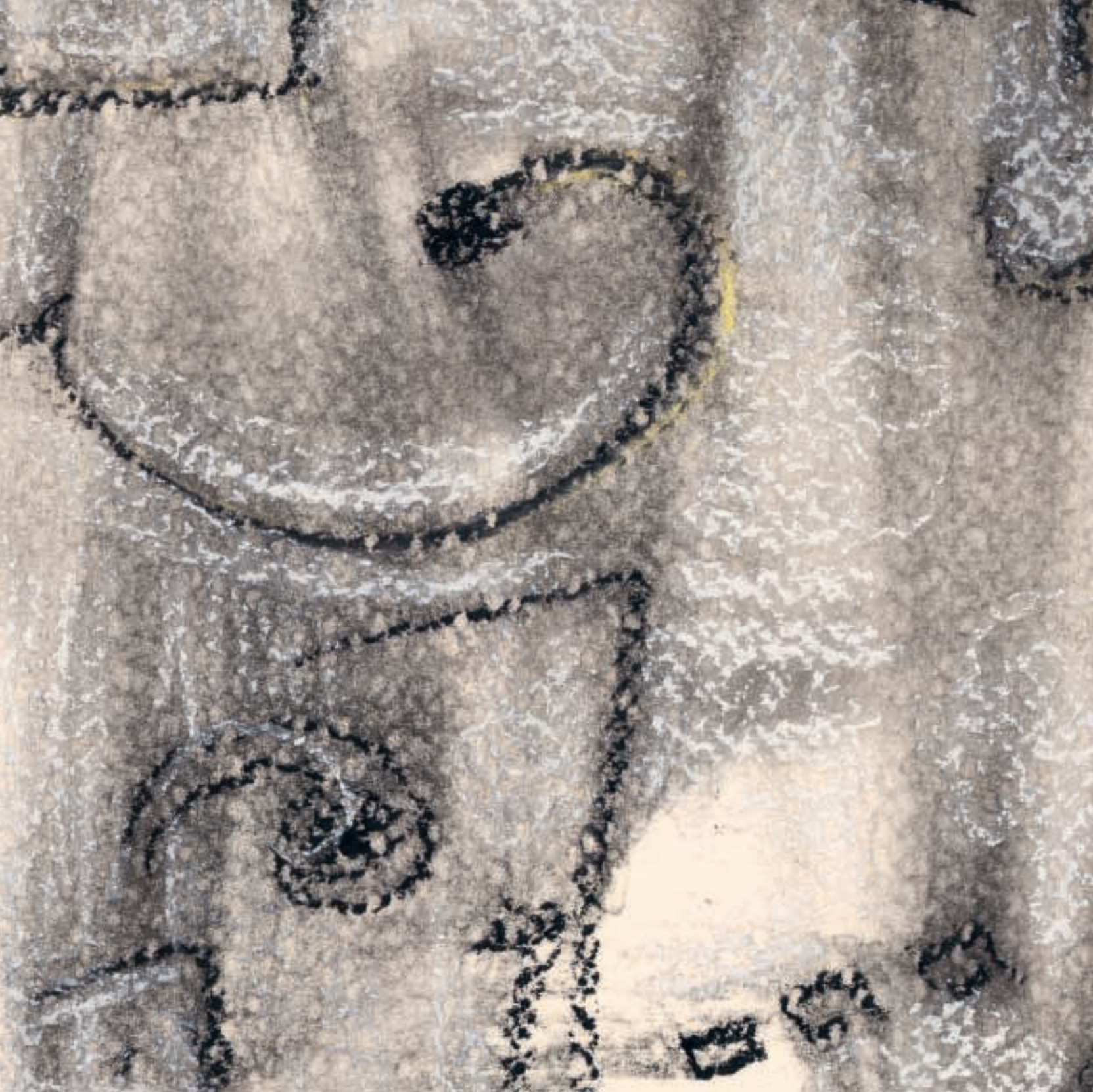
„Saisons“ – c’est le titre que la peintre suisse Johanna S (pseudonyme pour Johanna Schneider) a donné à son livre d’art et ainsi très sensiblement réunit deux genres d’art: c’est-à-dire la poésie lyrique et les arts plastiques – bien sûr à sa manière très spéciale. Tandis qu’en générale les images dans la littérature ont toujours l’intention d’enrichir le texte, c’est définitivement le contraire ici: la poésie lyrique seulement sert à approfondir l’impression de la peinture, à intensifier le plaisir esthétique. Ce n’est donc pas la tâche de la poésie lyrique naturelle d’expliquer les images, mais de créer des limites plus ou moins rationnelles pour les interprétations et l’association – une expérimentation de plus qui devient un grand succès pour Johanna S. Et c’est juste l’expérimentation à laquelle la peintre se sent obligée programmatiquement. D’expérimenter avec les couleurs et les matériaux, cela forme la base de ses peintures. Elles sont créées directement et spontanément, impulsivement, sans brouillon défini, de la profondeur de l’intérieur de l’artiste. Le choix des couleurs et des matériaux – soit acrylique, soit laque et sable sur papier, carton ou toile – le rend même plus évident. Les compositions sont produites dans un processus demandant une espace de temps prolongée. Les structures continuent à développer et deviennent de plus en plus parfaites. Des techniques différentes comme spatuler, peindre à la bombe, coller, couper, sur-peindre sont combinées avec des matériaux spéciaux, soit laque, craie à l’huile ou pigment. Suivant son état d’âme, Johanna S choisit des couleurs claires, vives et frais („Auf Besuch“ (fr. « En visite ») ou « Invasion ») ou bien des tons foncés et sombres („Sich frei fühlen“ (fr. « Se sentir libre ») ou « Die Integration » (fr. « L’intégration”)), mais qui quand même semblent d’avoir toujours besoin d’un spot lumineux en jaune représentant l’optimisme imperturbable de l’artiste. En même temps, ses couleurs préférées rouge, vert, jaune, bleu et orange indiquent une référence à la nature et aux saisons changeantes. Avec celles-ci, la chaleur, le froid et la transition du printemps à l’été, l’automne et l’hiver sont associés. Nous nous trouvons toujours face aux limites et aux expériences attachées, que Johanna S tend à découvrir. Les limites entre le monde intérieur et extérieur, la conscience et l’inconscient, le micro- et macrocosme ne sont pas brouillées, mais équilibrées de nouveau au moyen des formes et couleurs afin de faire des visions intérieures et émotions sensible, permettant quand même d’espace suffisante au contemplateur pour sa propre identification et interprétation. Johanna S elle-même dit de son travail: „Le but de ma peinture est enfin de réaliser la rêve dans toutes ses manifestations avec tous les moyens stylistiques et de le rendre un part de la vie. » On ne peut pas expliquer le noyau essentiel plus précisément. Des compositions en couleurs intensives et complémentaires mélangées avec des moyens d’expression légers ainsi mènent à un monde de rêve et réalité, au monde de la peintre Johanna S.

Dar Claus-Peter Böhner
Promoteur d’exposition

JOHANNA SCHNEIDER

Artista svizzera che vive e lavora a Heerbrugg, Johanna Schneider ha partecipato a numerose collettive, personali, fiere ed è rappresentata da alcune significative gallerie in Svizzera e Germania. È un’artista estetica, dai luoghi che ha visitato e dalle culture con cui è entrata in contatto, dalle proprie visioni mentali e dal suo interesse per l’architettura moderna, sensibile alle più molteplici suggestioni. Nel suo lavoro „intuitivo”, secondo la definizione che ne dà l’autrice, espressione intima della sua esistenza in continua scoperta, gioca un ruolo da protagonista il colore, il linguaggio che usa per esprimere i suoi sentimenti tratti sia dal mondo più intimo e surreale che da quello esterno e reale. Johanna Schneider ama sperimentare tecniche, materiali e colori ma anche emozioni. All’interno della sua più recente produzione che chiama „Arte Sperimentale”, incontriamo lavori acrilici in cui l’artista si avvale dell’aggiunta di collage, sacchi, sabbia e vernice. Tutte le realizzazioni sono però accomunate da uno stile inconfondibile; nell’opera intitolata „Schwebende Formen 1-4”, per esempio, forme e colori creano dei quadri evocativi in cui l’autrice inserisce anche delle strisce di sacco che dialogano con lo spazio circostante. Grazie alla giustapposizione dei vari materiali esistenti su diversi piani spaziali, i quadri costruiscono luoghi informali in cui compaiono anche dei segni vagamente calligrafici. Le composizioni nate in questo modo, rivelano una ricerca di Johanna verso l’equilibrio rigoroso delle forme, tratto certamente assimilato dallo studio dei maestri dell’espressionismo astratto americano ma anche dal nostro Alberto Burri; allo stesso tempo però l’artista dà vita ad immagini intese come luoghi spazio-temporali di colore su cui addensare le proprie emozioni. L’arte dell’autrice svizzera si fonda indubbiamente su di un’energia esoterica, che pregna anche la sua stessa vita: le sue opere, infatti, nascono dalla profonda esigenza di rappresentare in un modo reale e pittorico i sogni, conferendo loro vita materiale. Johanna Schneider è un esempio di come un artista miri a far confluire vita ed arte in un’unica ed intima identità, e nel suo caso, questa sua ricerca è evidente fin dal primo approccio con la sua affascinante pittura, rendendoci partecipi, e non solo spettatori, di questo suo mondo ricco di spiritualismo e sogno.

Paola Trevisan
critica d’arte

DIE MONSTER

Acryl, Collage, Lack
80 x 80 cm / 1999

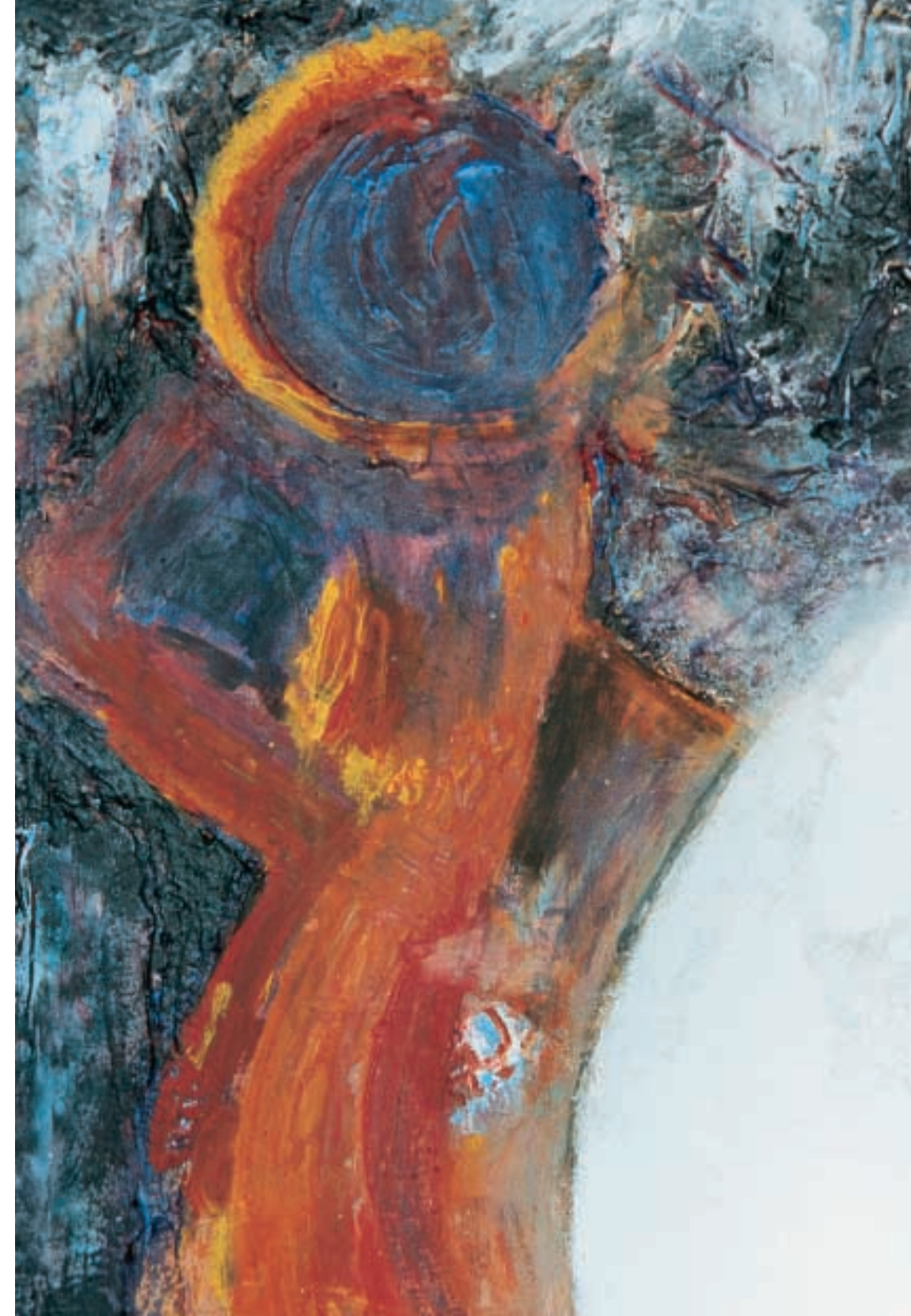
ER ISTS

Frühling lässt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süsse, wohlbekante Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen,
- Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist!
Dich hab ich vernommen!

Eduard Mörike

FRAU MIT KUGEL

Acryl, Collage
40 x 60 cm / 1998

FRÜHLINGSGLAUBE

Die linden Lüfte sind erwacht,
Sie säuseln und weben Tag und Nacht,
Sie schaffen an allen Enden.
O frischer Duft, o neuer Klang!
Nun, armes Herze, sei nicht bang!
Nun muss sich alles, alles wenden.

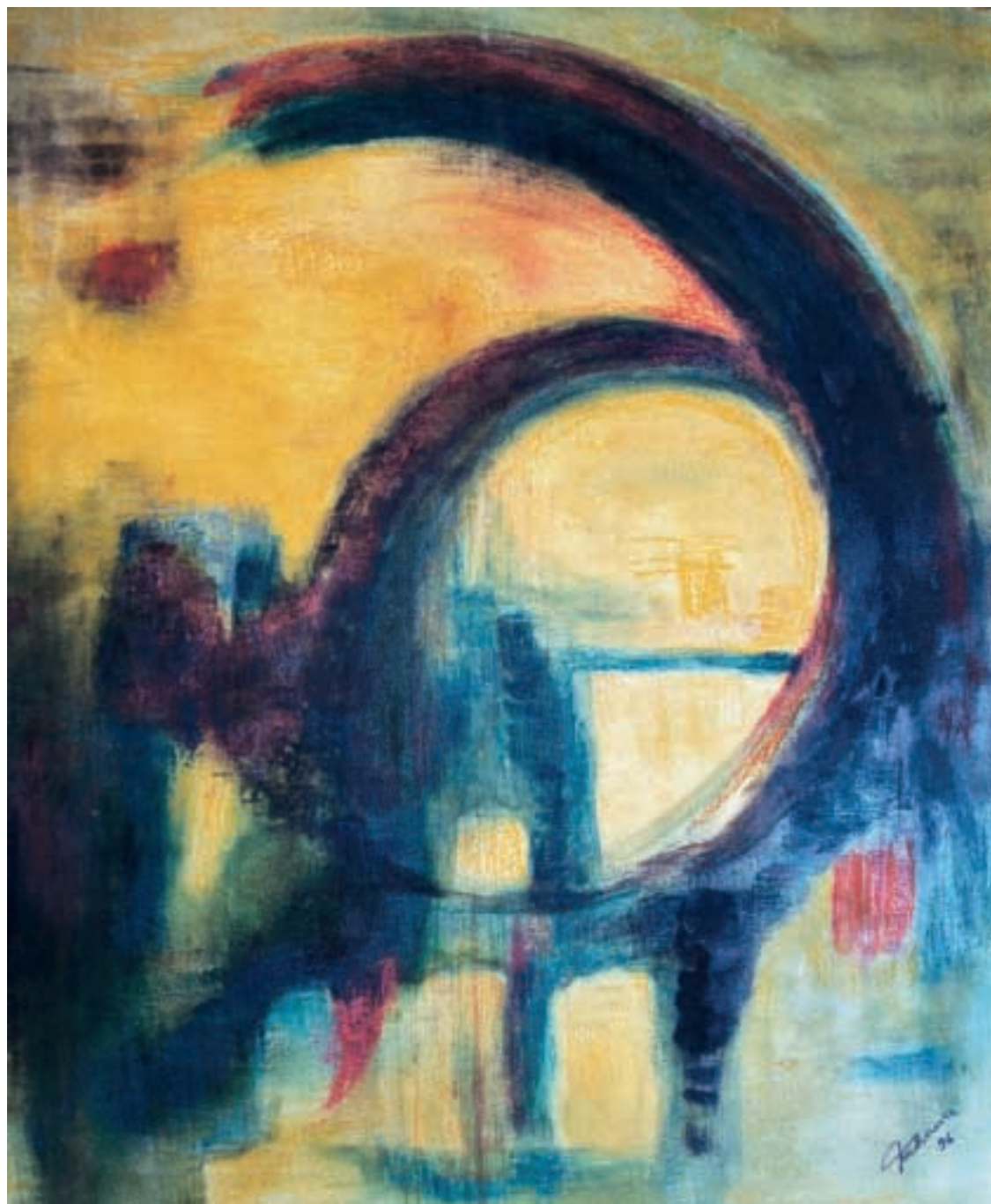
Die Welt wird schöner mit jedem Tag,
Man weiss nicht, was noch werden mag,
Das Blühen will nicht enden.
Es blüht das fernste, tiefste Tal:
Nun, armes Herz, vergiss die Qual!
Nun muss sich alles, alles wenden!

Ludwig Uhland

Blue Moon 8/8

Acryl, Collage
40 x 40 cm / 2001

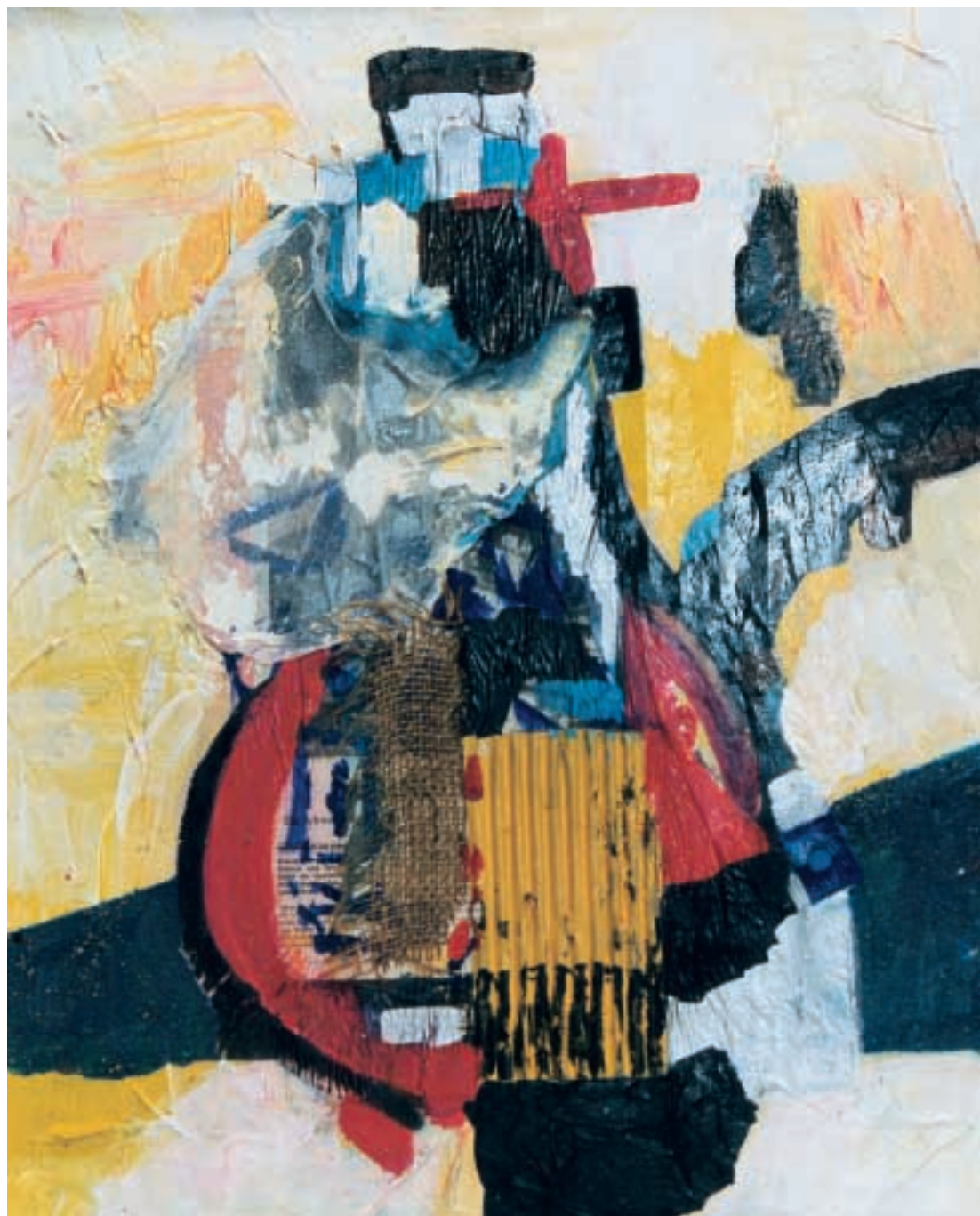

**FASZINATION
DURCH LICHT
UND BEWEGUNG**
Eitempera
90 x 100 cm / 2000

**LÖSE DEINE GEDANKEN
VOM STAUB DES ALLTAGS**
Acryl
60 x 80 cm / 2001

DIE WARTENDE
Acryl, Collage
50 x 60 cm / 1999

**DIE INTEGRATION VON KÖRPER
UND GEIST**
Acryl, Ölkreide
100 x 39 cm / 2001

GEWALT
(Ausschnitt)
Acryl
70 x 70 cm / 1998

SOMMERABEND

Die grosse Sonne ist versprüht,
Der Sommerabend liegt im Fieber,
und seine heisse Wange glüht.
Jach seufzt er auf: „Ich möchte lieber...“
Und wieder dann: „Ich bin so müd...“

Die Büsche beten Litanein,
Glühwürmchen hangt, das regungslose,
Dort wie ein ewiges Licht hinein;
Und eine kleine weisse Rose
Trägt einen roten Heiligenschein.

Rainer Maria Rilke

MEERESERWACHEN

Acryl, Collage
40 x 60 cm / 1998

METAMORPHOSE I - III

Acryl, Mischtechnik, Collage
je 50 x 100 cm / 2000

SOMMERBILD

Ich sah des Sommers letzte Rose stehn,
Sie war, als ob sie bluten könne, rot;
Da sprach ich schauernd im Vorübergehn:
So weit im Leben ist zu nah im Tod!

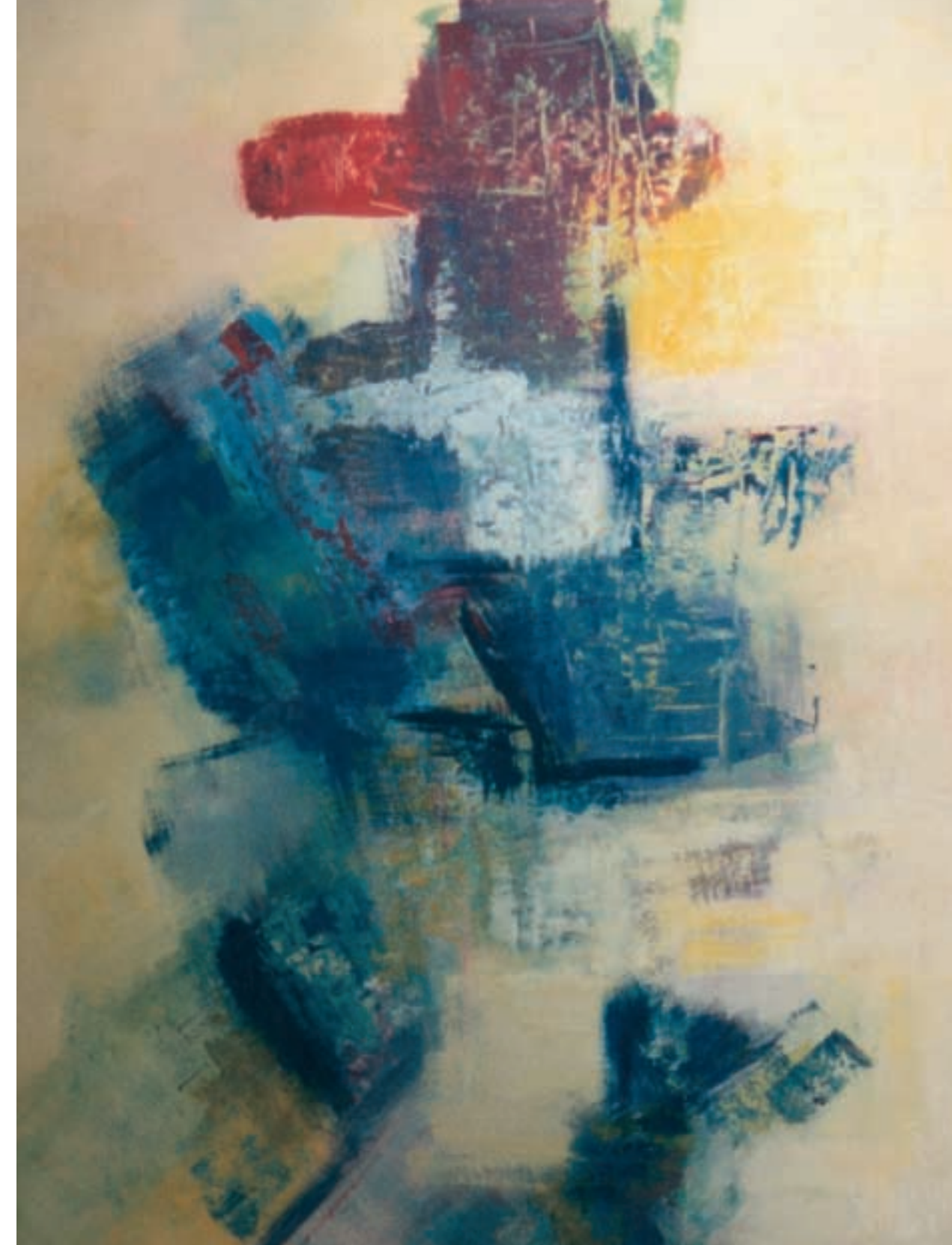
Es regte sich kein Hauch am heissen Tag,
Nur leise strich ein weisser Schmetterling:
Doch ob auch kaum die Luft sein Flügelschlag
Bewege, sie empfand es und verging.

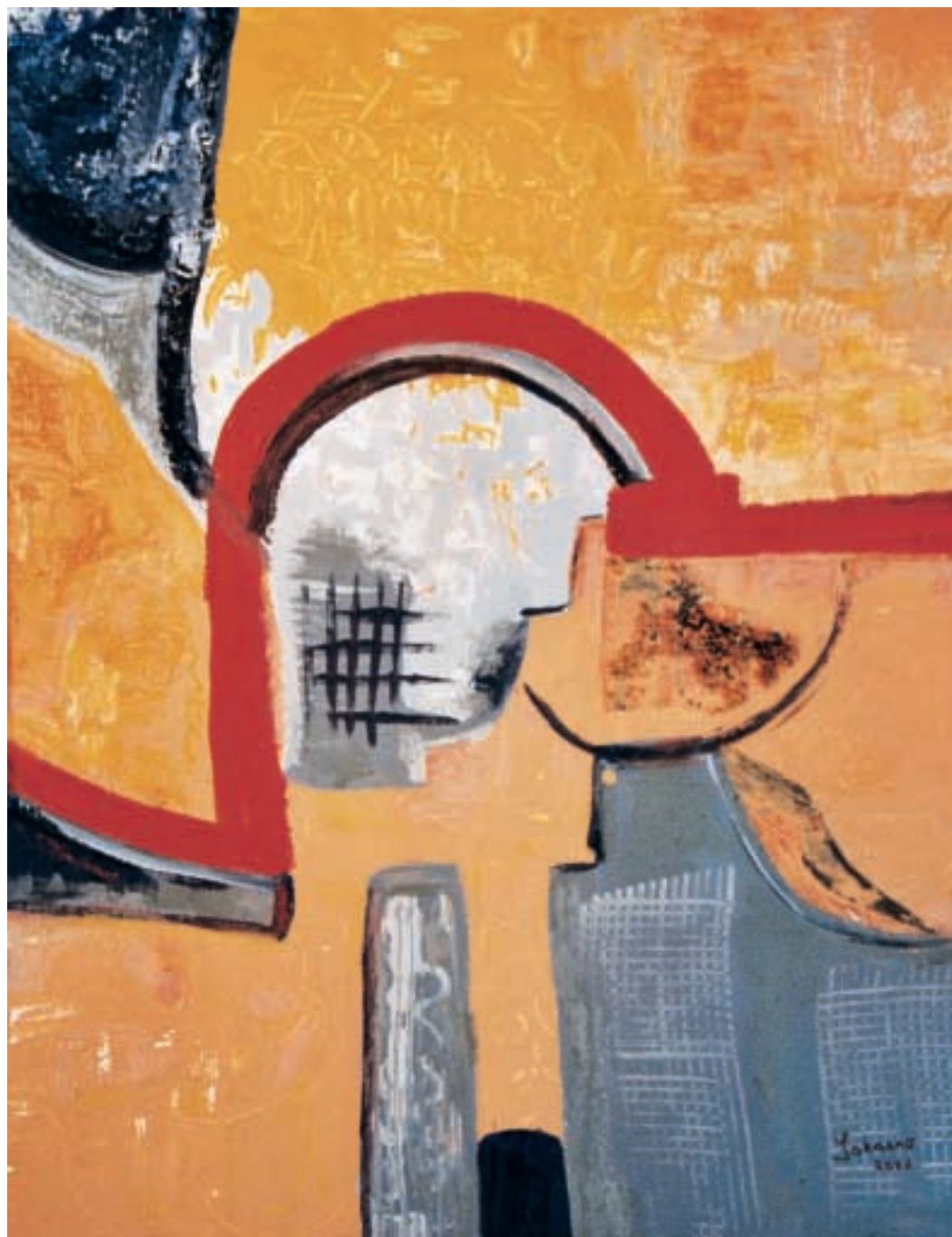
Friedrich Hebbel

DIE ROMANTISCHE IRONIE

Acryl

95 x 135 cm / 1998

**ICH HOLE DIE ZUKUNFT
IN DIE GEGENWART**
Acryl, Collage
50 x 65 cm / 2001

**SCHWINGUNGEN UND
RHYTHMEN**
Mischtechnik
75 x 110 cm, 1998

SEPTEMBERMORGEN

Im Nebel ruhet noch die Welt,
Noch träumen Wald und Wiesen;
Bald siehst du, wenn der Schleier fällt,
Den blauen Himmel unverstellt,
Herbstkräftig die gedämpfte Welt
In warmem Golde fließen.

Eduard Mörike

DIE BESCHÄDIGTE WIRKLICHKEIT

Acryl, Collage, Lack
80 x 80 cm / 1999

FLAMENCO

Mischtechnik, Acryl
80 x 130 cm / 1998

LEBEN IST TANZ

Mischtechnik,
Collage, Sand
50 x 83 cm / 1997

Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
Als welken in den Himmeln ferne Gärten;
Sie fallen mit verneinender Gebärde.
Und in den Nächten fällt die schwere Erde
Aus allen Sternen in die Einsamkeit.
Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andre an: Es ist in Allen
Und doch ist einer welcher dieses
Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält.

Rainer Maria Rilke

**ZEIT HABEN ZUR BETRACHTUNG
SEINER SELBST**

Acryl, Mischtechnik
50 x 70 cm / 2001

DAS UNWETTER

Acryl, Lack

80 x 58 cm / 1999

STILLE WINTERSTRASSE

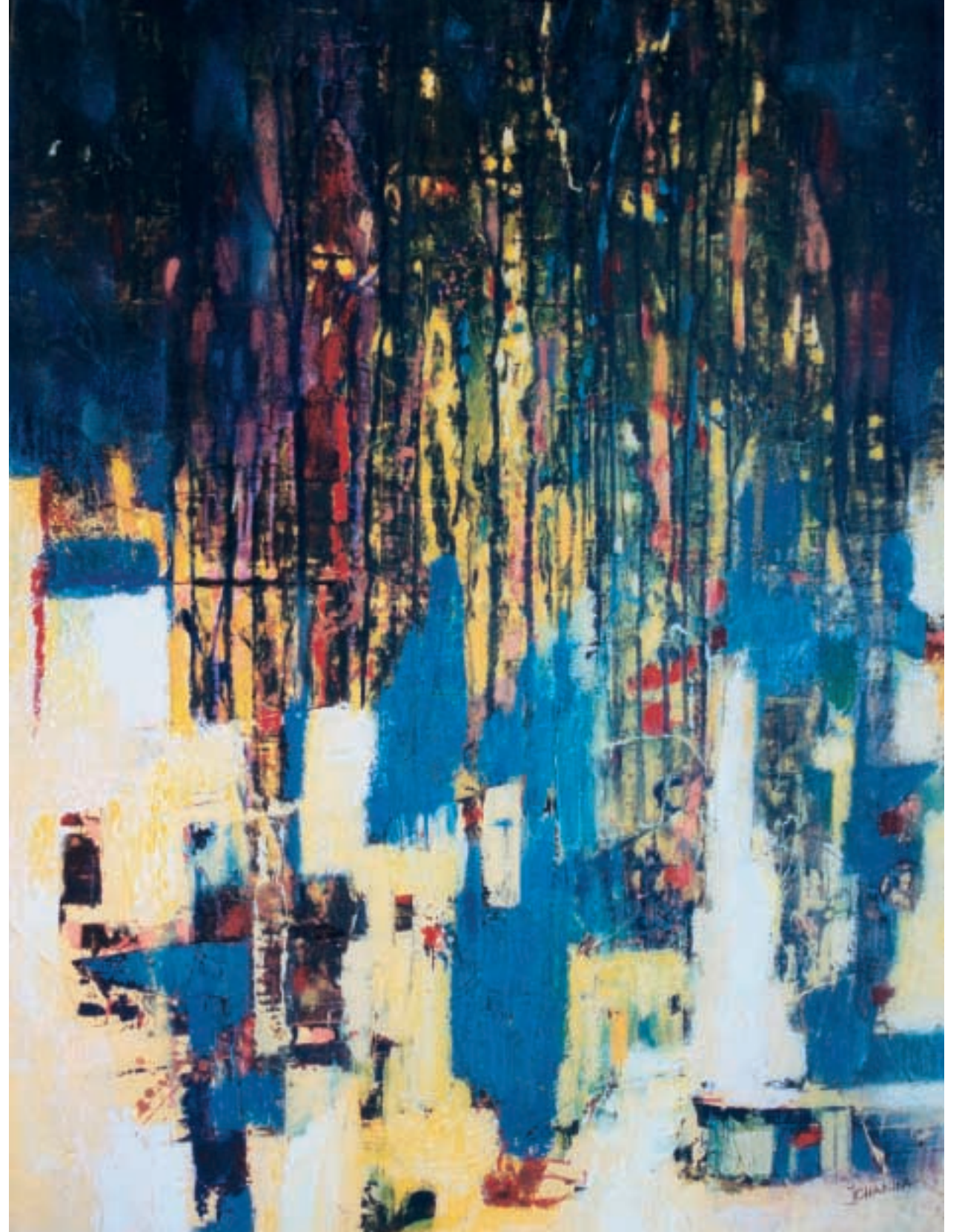
Es heben sich vernebelt braun
Die Berge aus dem klaren Weiss,
Und aus dem Weiss ragt braun ein Zaun,
Steht eine Stange wie ein Steiss.

Ein Rabe fliegt, so schwarz und scharf,
Wie ihn kein Maler malen darf,
Wenn er's nicht etwa kann.
Ich stapfe einsam durch den Schnee.
Vielleicht steht links im Busch ein Reh
Und denkt: Dort geht ein Mann.

Joachim Ringelnatz

UND SIE KOMMEN DOCH

Acryl, Ölkreide
90 x 120 cm / 2002

SICH FREI FÜHLEN
Acryl, Ölkreide
60 x 75 cm / 2001

WINTERNACHT

Verschneit liegt rings die ganze Welt,
Ich hab nichts, was mich freuet,
Verlassen steht der Baum im Feld,
Hat längst sein Laub verstreuet.

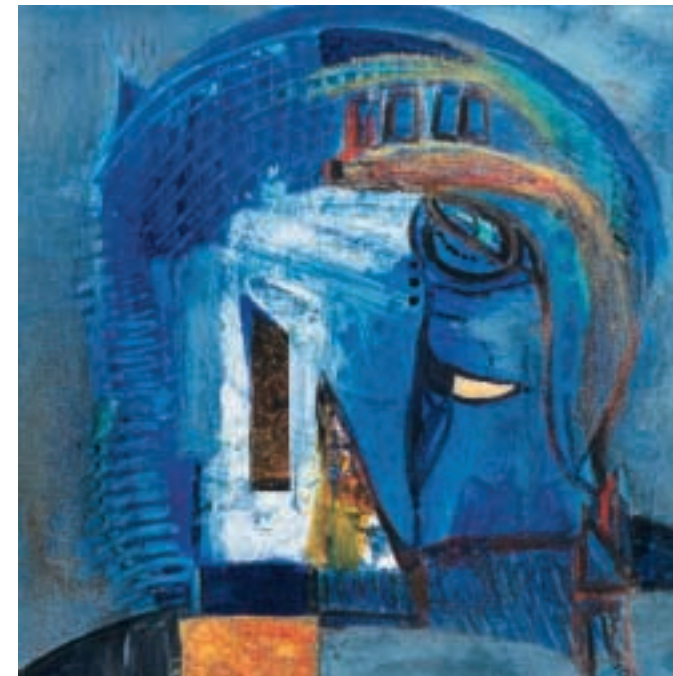
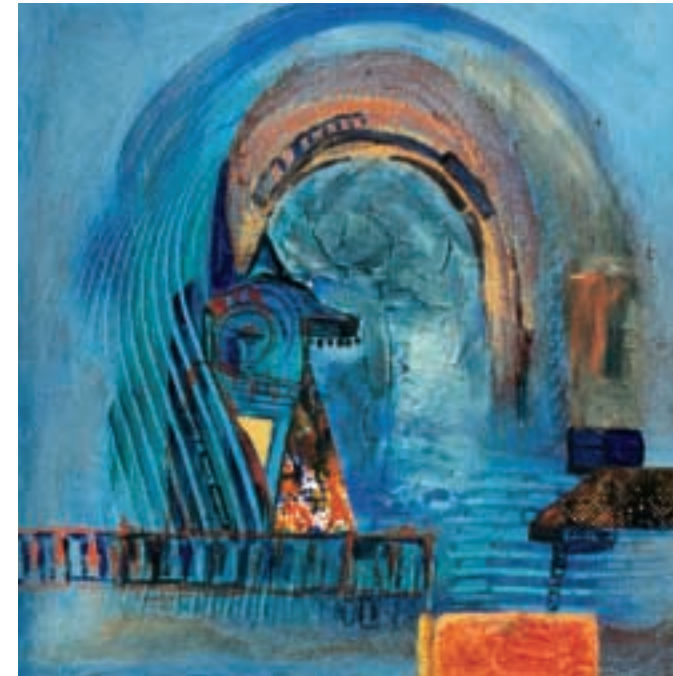
Der Wind nur geht bei stiller Nacht
Und rüttelt an dem Baume,
Da rührt er seinen Wipfel sacht
Und redet wie im Träume.

Er träumt von künftger Frühlingszeit,
Von Grün und Quellenrauschen
Wo er im neuen Blütenkleid
Zu Gottes Lob wird rauschen.

Joseph von Eichendorff

MAGIC IN BLUE 1 - 4

Acryl, Ölkreide, Collage
je 48 x 60 cm / 1999

EXPERIMENTAL ART - JOHANNA S

- ▶ Studium Neue Kunstschule, Zürich
- ▶ Akademie für Bildende Kunst Vulkaneifel, Steffeln
- ▶ Kunstakademie Hohenbusch, Erkelenz/DE
- ▶ Laboratoire de peinture expérimentel, Visé, Belgien
- ▶ Studienreisen nach USA, Japan, Australien, Südamerika, Asien, China, Japan, Russland und Orient

ÜBER MEINE MALEREI.....

ALLES IST ILLUSION UND IMAGINATION!!

Experimente mit Farben und Materialien bilden die Grundlage meiner Malerei. Die Bilder entstehen unmittelbar und spontan, impulsiv, ohne ein festes Konzept, aus dem Gefühl heraus.

Bei der bildnerischen Assoziation zwischen Innen und Aussen, Unbewusstem und Bewusstem, versuche ich Grenzen auszuloten und gleichzeitig die Balance zu finden. Es gilt innere Visionen, Stimmungen fühlbar werden zu lassen, doch gleichzeitig dem Betrachter den Freiraum für eigene Identifikation und Interpretation zu geben.

Reisen in ferne Länder inspirieren mich zu immer neuen Kreationen. Die Kontakte mit fremden Menschen und Kulturen geben mir die Inspirationen die dann in der Malerei umgesetzt werden.

Das Ziel meiner Malerei schlussendlich ist, den Traum in all seinen Erscheinungsformen, mit allen Ausdrucksmitteln zu verwirklichen und zu einem Bestandteil des Lebens zu machen.

Johanna Schneider
Juni 2003

AUSSTELLUNGEN SEIT 1998

1998

Art Gallery One, St. Gallen / CH
Botanica, St. Gallen / CH

1999

Leica AG Hørbrugg / CH
HWI Düsseldorf / DE
Galerie Kleiner Prinz Baden-Baden / DE
Kursaal Engelberg / CH
Kunsthalle St. Moritz / CH

2000

Kunsttreff Hørbrugg / CH
Leica Mikroskopie Bensheim / DE
Techno-Park Zürich / CH

2001

Galerie im Fort Malakoff Park Mainz / DE
Galerie Böhner Mannheim / DE

2002

Hotel Römerturm, Walensee / CH
Kunst-Forum Int. Meisterschwanden / CH
Kloster Sant'Anna Ortona / IT

VORSCHAU 2003/2004

Art Bodensee Dornbirn / AT
Int. Kunstforum Meisterschwanden / CH
Galerie Böhner Mannheim / DE
Galerie KASS Innsbruck / AT
Klinik Am Rosenberg / CH
Verschiedene Ausstellungen mit der Schweizer Künstlergruppe "ARIADNE"

PERMANENT VERTRETEN DURCH

Art Gallery One Zürich / CH
Galerie ARTRIVM Stäfa / CH

Verschiedene permanente Ausstellungen
in der Schweiz

KUNSTMESSEN

1998	Swiss Artist Forum St. Gallen / CH
1999/2002	Kunstmesse Salzburg / AT
1999-2001	Int. Kunstmesse Zürich / CH
2002	Art Vienna / AT
2002	Magica Contemporary Art Exhibition, Ferraro / IT,
2003	Art Bodensee Dornbirn / AT

PUBLIKATIONEN

2001	New Artist
1998-2003	Artist Window
2001	Jahrbuch Schweizer Gegenwartskünstler
2001	Art Profil Dezember
2003	ARS ARTIS Kunst Katalog

BITTE BESUCHEN SIE MEINE HOMEPAGE:

www.johanna.ch