

Amnon David Ar

LUFTGESCHÄFTE

Ausstellungen im
Kunstverein Schwetzingen
13. März - 5. April 2020

+

Kunstverein Worms
17. April - 17. Mai 2020

Hg. von Dr. Dietmar Schuth

Selbstporträt mit 40
Öl auf Leinwand
129 X 77 cm, 2014

Leben und Sterben

Der Begriff ‚Luftgeschäfte‘ stammt aus dem Jiddischen und bedeutet ein nutzloses Unterfangen, eine ‚brotlose Kunst‘. Der israelische Maler Amnon David Ar hat diesen ironischen Titel selbst für seine Ausstellungen in Schwetzingen und Worms gewählt und deutet damit an, wie schwierig die Existenz eines Künstlers in einer materialistischen Welt ist.

Dabei ist Amnon David Ar ein im besten Sinne altmeisterlicher Künstler, der eine akademische Malweise studiert hat, bis heute pflegt und perfekt beherrscht, wie sie noch im 19. Jahrhundert allgemein gültig war, ehe Impressionisten und Expressionisten ganz neue Mal- und Sichtweisen einführten. Ar pflegt zudem die klassische Porträtmalerei, die vor Erfindung der Fotografie ihre beste Zeit hatte, aber nie ganz von dem großen Konkurrenten verdrängt werden konnte.

Auch das Stillleben und das Interieur sind sehr traditionelle Sujets, die Amnon David Ar mit großer Intensität inszeniert. Anders als die fast zeitlosen Porträts, schildern diese eine sehr aktuelle Welt. Stilistisch mag der Maler im 19. zu Hause zu sein, inhaltlich aber lebt er wie wir alle im 21. Jahrhundert. Das verraten vor allem die Requisiten seiner Bilder, wo sehr viele Gegenstände aus Plastik sind: Tüten, Schuhe, Stühle, Eimer, Flaschen, Spielzeug usw. Hinzu kommen elektrische Geräte, Lampen, Rollstühle u.a.m. sowie industrielle Lebensmittel in ihren bunten Verpackungen, die den Kunsthistorikern der Zukunft gute Datierungshilfen bieten.

„Archäologisch“ betrachtet lassen diese meist banalen Requisiten auch persönliche Rückschlüsse auf den Künstler zu. Seit 2014 lebt er nicht mehr nur in seiner Heimat Israel, sondern vorwiegend in Berlin, wo

To Live and to Die

The Yiddish term *luftgeshefte* refers to a pointless undertaking, something that just doesn't pay off. It was the Israeli painter Amnon David Ar himself who chose this ironic title for his exhibitions in Schwetzingen and Worms, indicating the difficulties of the existence as an artist in a materialistic world.

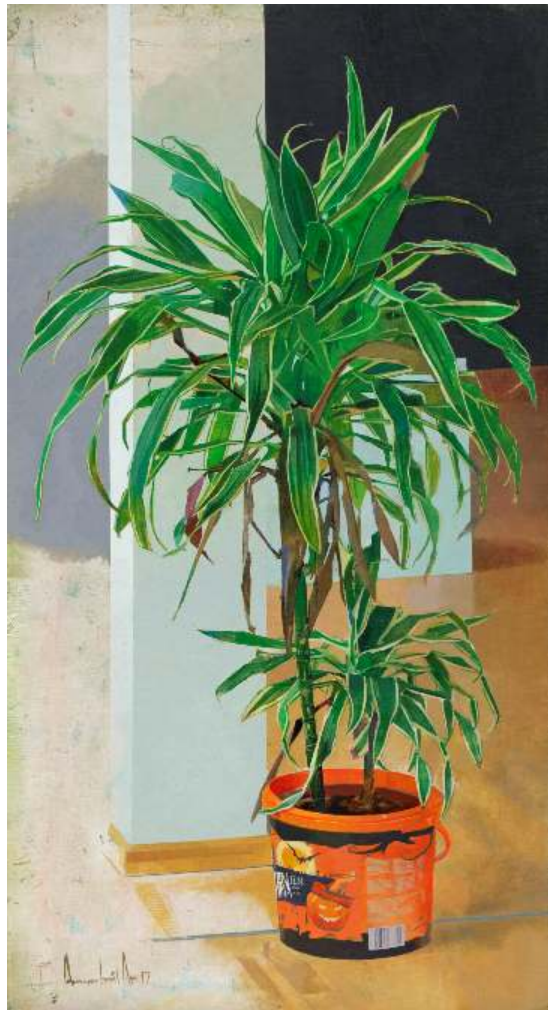
Amnon David Ar is an old master in the best sense of the word, an artist who has studied, cultivated and perfected an academic style of painting that still laid claim to general validity in the 19th century, before impressionists and expressionists introduced entirely new manners of painting as well as seeing. Ar moreover cultivates classical portraiture, an art that saw its best times before the invention of photography, but has never been completely supplanted by its great competitor.

Other very traditional subjects that Amnon David Ar stages with great intensity are still lifes and interiors. Unlike the almost timeless portraits, these former depict a positively contemporary world. If, in terms of style, the painter may be at home in the 19th century, in terms of content, he inhabits the 21st as we all do. This is revealed, most of all, by the props in his paintings, where plenty of objects are made of plastic: bags, shoes, chairs, buckets, bottles, toys, etc. In addition, there are electrical appliances, lamps, wheelchairs, and many other things, as well as industrial food products in their colourful packaging. All of these objects will provide art historians of the future with some helpful dating tools.

From an 'archaeological' point of view, these mostly banal props also allow for personal conclusions to be

Gedächtniskirche, Öl auf Holzplatte, 65 x 29 cm, 2016

Ohne Titel, Öl auf Holzplatte, 46 x 25 cm, 2016

übrigens seit einigen Jahren sehr viele Künstler und andere kreative Leute aus Israel und der ganzen Welt leben, nicht zuletzt deshalb, weil New York, Paris und London nicht mehr zu bezahlen sind.

Hier in Berlin sind die Wohnungen groß und die Ateliers noch günstig. Der Genius loci ist in einigen Bildern Ars erkennbar. Ein kleines Gemälde zeigt zum Beispiel die Berliner Gedächtniskirche. In anderen Bildern erscheinen immer wieder Relikte der alten DDR, alte medizinische Bestrahlungslampen und Feuermelder oder Lenin-Büsten, die man heute auf den Flohmärkten Berlins preiswert erstehen kann. Hinzu kommen typisch deutsche Lebensmittel, wie der gute alte Brandt-Zwieback. Ganz verboten gefüllte Mülleimer machen die Konfrontation mit der deutschen Mülltrennung sichtbar.

Andere Requisiten reflektieren eine internationale, westliche Konsumwelt mit amerikanischen Getränkeflaschen und chinesischem Plastikspielzeug, das in seiner schrillen Hässlichkeit schon wieder bildwüridig ist. Dem stehen Objekte gegenüber, die das alte Europa und seine Kultur repräsentieren: eine Büste des Komponisten Schubert oder ein altes Akkordeon.

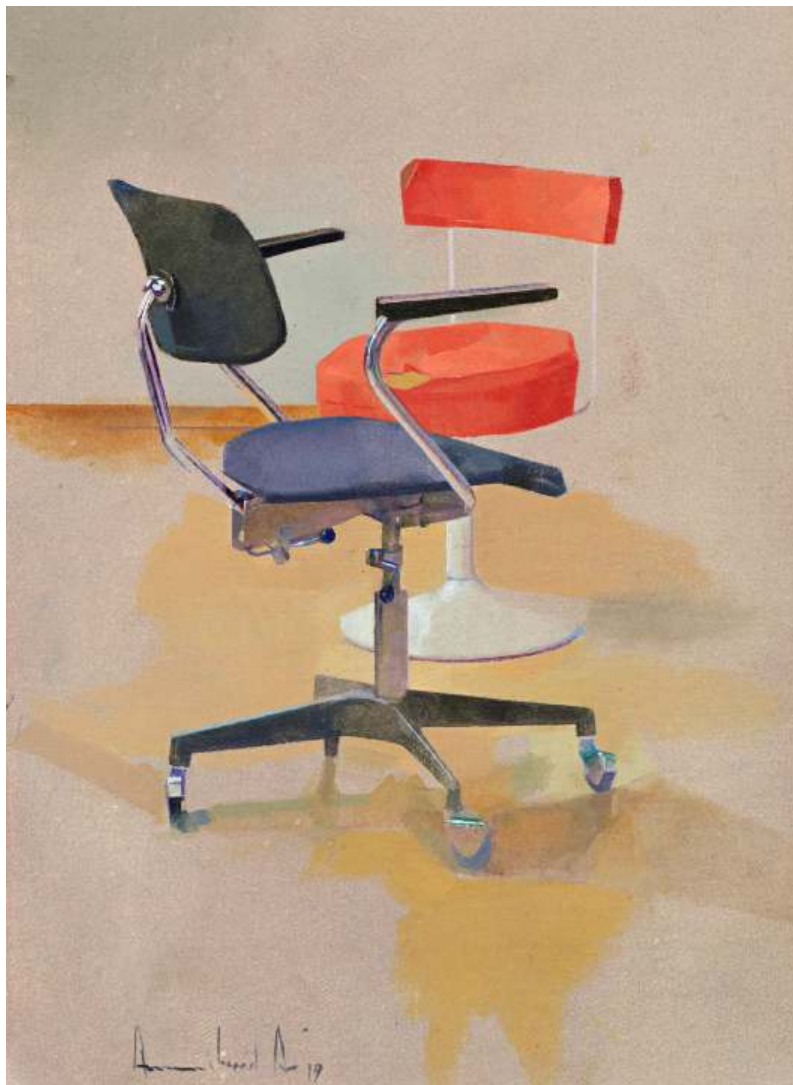
Es sind also die einfachen Dinge, die in den Bildern erzählen, und je länger man schaut, sogar sehr redselig werden können. Was auf den ersten Blick banal und zufällig erscheint, wird narrativ und kann sich manchmal sogar symbolhaft abstrahieren. So treffen sich zum Beispiel zwei einfache Stühle in einem Bild von Amnon David Ar: Der eine, ein schwarzer Bürostuhl, der andere,

drawn about the artist. For some years now, he hasn't been living in his home country, Israel, but mainly in Berlin – where, by the way, many artists and other creatives from Israel and all over the world have been living for a while now, not least because New York, Paris and London are no longer affordable.

Here in Berlin, apartments are big and studios are still cheap. The genius loci can be glimpsed in some of Ar's pictures. A small painting, for instance, shows the Kaiser Wilhelm Memorial Church. In other pictures, relics from the old GDR appear, again and again, old medical irradiation lamps and fire alarms, or busts of Lenin, which today can be bought cheaply from Berlin's flea markets. And then there are typical German foods, such as good old Brandt zwieback. Garbage bins filled to illegal levels visualise the confrontation with German waste separation.

Other props reflect an international or western world of consumption, with bottles of American drinks and Chinese plastic toys, whose shrill ugliness alone renders them worthy of being depicted. All this is juxtaposed with objects that represent Old Europe and its culture: a bust of the composer Schubert or an old accordion.

So it's the simple things in the pictures that tell their stories, and the longer one looks, the more talkative they may become. What seems banal and random at first glance becomes narrative and can at times even be abstracted to become symbolic. Hence two simple chairs, for instance, meet in one of Amnon David Ar's paintings: one is a black office chair, the other one a

Ohne Titel
Öl auf Holzplatte,
40 x 30 cm, 2016

eine Art Cocktail-Sessel in dem signifikanten Orange der 70er Jahre. Mag der eine Stuhl den Ernst des Lebens symbolisieren, die Büroarbeit mit Bankauszügen, Aufenthaltsgenehmigungen oder Steuererklärungen, steht der andere Stuhl für das Gegenteil; die Luftgeschäfte eines sinnlichen und kreativen Lebens.

Solche kleinen Allegorien lassen sich auch in den Interieurs erzählen. Der erste Eindruck offenbart hier oft eine gewisse Tristesse. Viele Szenen ‚spielen‘ im Atelier des Künstlers, das nicht unbedingt wohnlich eingerichtet ist, sondern eher improvisiert erscheint, sehr typisch für Berliner Künstlerwohnungen. Man spürt, dass der Künstler noch nicht wirklich in Berlin zu Hause ist. Die Palme, die in Herzlia oder Jerusalem draußen im Vorgarten wachsen würde, muss hier in Berlin in den billigen Plastikeimer.

Das mediterrane Licht jedoch hat den Umzug nach Berlin geschafft und beleuchtet die Farben und Formen in den Bildern Ars. Maler wie er sehen die Schönheit der einfachen Dinge, auch wenn sie nicht edel sind. Es sind nicht mehr die hübschen Obstkörbe eines Paul Cézanne oder die magischen Porzellanvasen eines Giorgio Morandi. Eine zerknitterte Plastiktüte zum Beispiel ist für jeden realistischen Maler eine große technische Herausforderung.

Amnon David Ar sucht diese schwierigen Aufgaben, malt sehr viel Glas, glänzende Stoffe und Oberflächen mit all ihren komplizierten Schatten und Lichtreflexen. Dabei führt er den Pinsel virtuos und klebt nicht wie so viele andere an einer Fotovorlage. Sein Pinsel ist frei,

kind of cocktail armchair in the meaningful orange of the 1970s. While one chair may symbolise the serious side of life – office work with its bank statements, residence permits or tax returns –, the other chair may symbolise the opposite, the *luftgeschäfte* of a sensual and creative life.

Little allegories like this one can also be told in the interiors. Here, the first impression often reveals a certain sadness. Many scenes ‘are set’ in the artist’s studio, which is not necessarily furnished in a cozy way; it appears rather improvised, very typical for Berlin artists’ apartments. One can sense that the artist hasn’t really made Berlin a home yet. Here, the palm tree that in Herzlia or Jerusalem would grow outside in the front garden must dwell in the cheap plastic bucket.

The Mediterranean light, however, has made the move to Berlin and illuminates the colours and shapes in Ar’s paintings. Painters like him see the beauty of simple things, even if they aren’t fancy. It’s no longer the pretty fruit baskets of a Paul Cézanne or the magical porcelain vases of a Giorgio Morandi; a wrinkled plastic bag, for instance, poses a great technical challenge to any realist painter.

Amnon David Ar specifically seeks these difficult tasks, he paints a lot of glass, shiny fabrics and surfaces with all their complicated shadows and reflections of light. Doing so, he works the brush with virtuosity, rather than slavishly sticking, like so many others, to a photo template. His brush is free, it can paint precisely as well as summarily, at times in fine detail, at others

Das Leben an sich, Öl auf Leinwand, 180 x 180 cm, 2016

kann präzise oder summarisch malen, mal fein oder mit breitem Duktus. Viele Leerstellen, sogenannte *Infinitos*, erinnern erneut an Cézanne. Andere impressionistische wie auch kubistische Tendenzen sind erkennbar. Und alles zusammen ist ein Festival der Malerei an sich.

Zurück zu den Porträts. Das Titelbild dieser Ausstellung zeigt ein Selbstporträt des Malers, ganz typisch mit dem kritischen Blick in den Spiegel. Dazu kommen viele Bildnisse von Freundinnen und Freunden, manche noch aus Israel, wie der Soldat Matan. Die meisten Porträts aber sind in Berlin gemalt. Dabei sind schöne junge Menschen wie der hübsche Moritz, aber auch reife Physiognomien wie Henry oder Professor Bernd Weisbrod, ein aus Heidelberg stammender Historiker.

Darüber hinaus zeigt Ar ein in der Malerei eher seltenes Interesse für sehr alte und kranke Menschen. So porträtiert er greise Männer im Rollstuhl samt Sauerstoffflasche, Bilder die sehr berühren und unsere Sterblichkeit schonungslos vor Augen führen. Diese Empathie ist nicht durch eigene persönliche oder familiäre Erfahrungen motiviert, sie ist eine künstlerische Intention. Ar hat sich für diese geriatrischen Porträts eigens ausrangiertes Mobiliar aus Kliniken besorgt und sehr alte Modelle gesucht, die sich sogar als Akt darstellen ließen. Der Mann im Bild „Tod“ aber ist selbst ein Maler und nur im Bild ein toter Mann.

Dr. Dietmar Schuth

with a broad stroke. Many blanks, so-called *infinitos*, are, once again, reminiscent of Cézanne. Further impressionist and cubist tendencies can be recognised. And everything taken together is a festival of painting in itself.

Back to the portraits. The title image for this exhibition shows a self-portrait of the painter, quite typical, with the critical look into the mirror. In addition, there are many portraits of friends, some still from Israel, such as the soldier Matan, but most of the portraits were painted in Berlin. Among them, there are beautiful young people like the handsome Moritz, but also mature physiognomies, such as those of Henry or Professor Bernd Weisbrod, an historian from Heidelberg.

Finally, Ar, in his painting, exhibits a somewhat rare interest in the elderly and the sick. He thus portrays very old men in wheelchairs and with oxygen bottles, in pictures that are immensely touching at the same time as they mercilessly remind us of our mortality. This empathy isn't motivated by personal or family experiences, it is an artistic intention. For these geriatric portraits, Ar has specially procured discarded furniture from clinics, and sought out very old models who would even be willing to let themselves be depicted in the nude. But the man in the picture "Death" is a painter himself, and it is only in the picture that he is a dead man.

Ohne Titel,
Öl auf Leinwand,
80 x 59 cm, 2015

Komposition,
Öl auf Leinwand,
25 x 40 cm, 2019

Komposition, Öl auf Leinwand, 60 x 40 cm, 2019

Postmoderne, Öl auf Leinwand, 40 x 42 cm, 2018

Sozialistischer Realismus, Öl auf Holzplatte, 28 x 32 cm, 2018

Bouquet, Öl auf Leinwand, 40 x 42 cm, 2014

Einfache Dinge, Öl auf Holzplatte, 43 x 40 cm, 2019

Memento mori, Öl auf Leinwand, 60 x 53 cm, 2016

OCD, Öl auf Leinwand, 34 X 32 cm, 2019

Grundelemente,
Öl auf Leinwand,
85 x 70 cm, 2016

Chakalaka (Gelblicht),
Öl auf Holzplatte,
40 x 30 cm, 2015

Reines Glück, Öl auf Leinwand, 40 x 40 cm, 2018

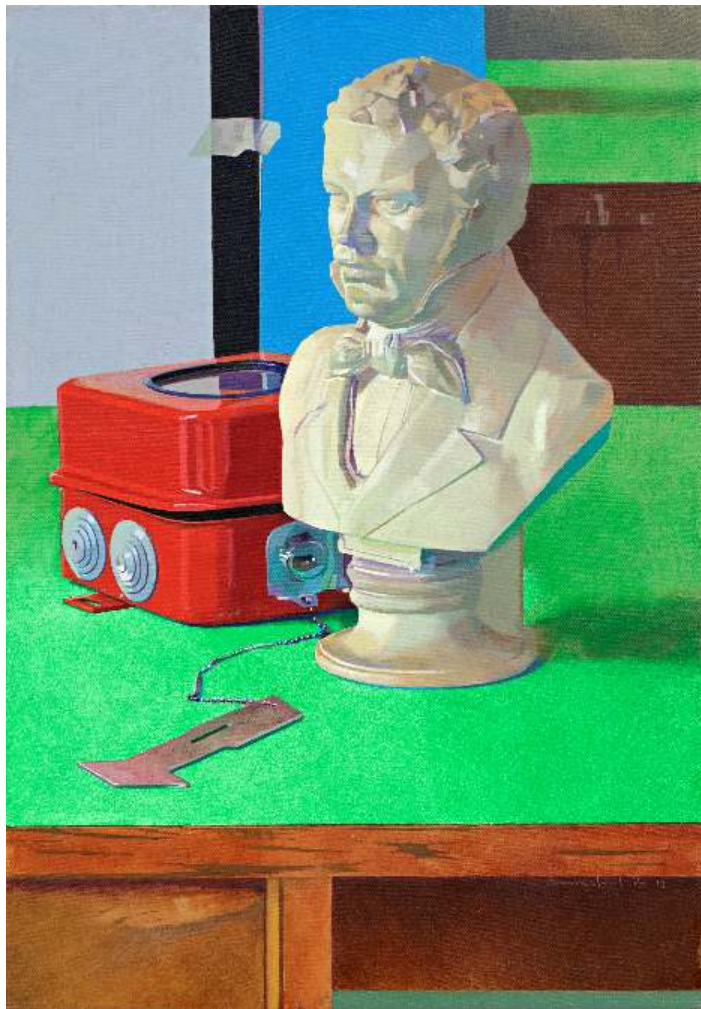
Geschmacklos, Öl auf Holzplatte, 35 x 37 cm, 2017

Helicopter, Öl auf Holzplatte, 20 x 20 cm, 2019

Ikarus, Öl auf Leinwand, 45 x 45 cm, 2018

Schubert, Öl auf Leinwand, 50 x 35 cm, 2019

Schlechter Geschmack, Öl auf Leinwand, 40 x 42 cm, 2014

16. bis 21.Jh., Öl auf Leinwand, 110 x 90 cm, 2019

Matan, Öl auf Leinwand, 50 x 60 cm, 2004

Henry, Öl auf Leinwand, 65 x 60 cm, 2015

Atalia, Öl auf Leinwand, 50 x 55 cm, 2015

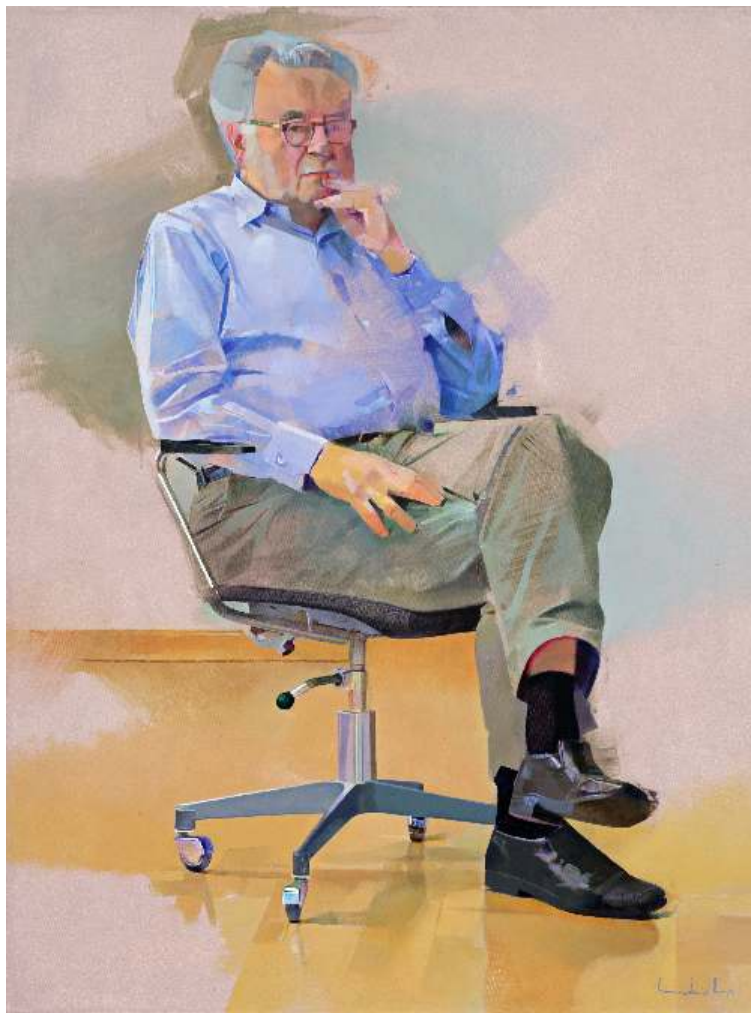
David, Öl auf Leinwand, 40 x 42 cm, 2015

Verstellbare Puppe, Öl auf Leinwand, 32 x 41 cm, 2014

Moritz,
Öl auf Leinwand,
70 x 55 cm, 2018

Professor Bernd Weisbrod in düsterer Stimmung, Öl auf Leinwand, 90 x 70 cm, 2019

Yanev, Öl auf Leinwand, 50 x 55 cm, 2015

Elektrischer Rollstuhl, Öl auf Leinwand, 60 x 50 cm, 2019

Hohes Alter, Öl auf Leinwand, 180 x 180 cm, 2019

Tod, Öl auf Leinwand, 205 x 180 cm, 2018

Amnon David Ar wurde 1973 in Herzliya, Israel geboren. Er studierte Anatomie der Kunst bei Oswald Adler, besuchte die Staatliche Kunstakademie Bezalel in Jerusalem und wechselte dann zum Studium der Malerei bei Abraham Bykov.

Nach seiner Ausbildung arbeitete er als Illustrator und Karikaturist für Magazine, Buchverlage und Werbeagenturen sowie für die Zeitungen Maariv Yedioth und Davar. 2008 entwarf er die Briefmarkenedition des Abba Eban für die israelische Post.

Seit 1998 stellt Amnon in Einzel- und Gruppenausstellungen aus, u.a. im Tel Aviv Museum of Art, im Janco-Dada Museum in Ein-Hod und im MoBY Museum von Bat Yam, sowie in Galerien und auf Kunstmessen in New York, London, Paris und Amsterdam.

Amnon David Ar wurde 2008 der erste Gewinner des Haim Schiff Preises für figurative Malerei und Realismus des Tel Aviv Museums für Zeitgenössische Kunst. Seine Werke sind in verschiedenen bedeutenden Sammlungen zu finden, u.a. bei Schiff, Sabag, Braun, Shabtay, Brandais, Balavatnik und Sir Ronald Cohen.

Seit 2014 lebt Amnon David Ar mit seinem Partner in Berlin-Charlottenburg.

Impressum

Der Katalog erscheint zur Ausstellung „Luftgeschäfte“ mit Bildern von Amnon David Ar im Kunstverein Schwetzingen vom 13. 3. bis 5. 4. und dem Kunstverein Worms vom 17. 4. bis 17. 5. 2020.

Gestaltung und Text: Dr. Dietmar Schuth

Übersetzung: Moritz Gansen

Fotos: Hans-Georg Gaul, Eyal Dinar

© bei Künstler, Fotografen und Autor

Vorstand Kunstverein Schwetzingen:

1. Vorsitzender Erik Schnatterer

2. Vorsitzender Bernd Junker

Schatzmeister Prof. Dr. Hartmut Döringer

Schriftführerin Patricia Hempel

Künstlerischer Leiter Dr. Dietmar Schuth

www.kunstverein-schwetzingen.de

Vorstand Kunstverein Worms:

1. Vorsitzender Dr. Klaus-Michael Döll

2. Vorsitzender Stefan Blume

Schatzmeister Stefan Ahlers

Schriftführerin Ulrike Dickhaus

Künstlerischer Leiter Dr. Dietmar Schuth

www.kunstverein-worms.de

KUNSTVEREIN
SCHWETZINGEN

kunstverein worms e.V.

 Stadt
Schwetzingen