

Katherine Bradford
American Odyssey

16.3.–19.5.2024

HALLE FÜR KUNST Steiermark
halle-fuer-kunst.at

(Deutsch / English)

Katherine Bradford

American Odyssey

16.3. – 19.5.2024

(DE)

Die HALLE FÜR KUNST Steiermark freut sich, die erste umfangreiche institutionelle Ausstellung von Katherine Bradford in Europa auszurichten, eine der wesentlichen Positionen der aktuellen US-amerikanischen Malerei. Die Show präsentiert fünfzehn zentrale Arbeiten der letzten Dekade aus insgesamt acht Sammlungen aus New York und der US-Ostküste, wobei die Künstlerin auch einen eigens für die Ausstellung produzierten Werkzyklus aus dreiundzwanzig neuen Bildern zeigt. In ihren prägnanten Arbeiten entwickelt Bradford (geboren 1942 in New York, lebt in Brooklyn und Maine) seit Jahrzehnten eine sehr persönliche und darin fortlaufende Geschichte um Malerei, die sie in Varianten immer wieder neu und anders erzählt, um sie gerade in den letzten Jahren auf eine bislang ungesehene Ebene des Zusammenspiels von Form, Farbe und Licht hin zu „ihren“ geheimnisvoll präsenten Körpern zu heben. In der Darstellung dieser rätselhaft anwesenden, selbstbestimmten Personen in ausdrucksstarken Stellungen, seien sie stehend, sitzend, liegend oder schwebend, kommt es zu einer verblüffenden Vereinfachung auf etwas Wesentliches: Auch nach ihrer langen und wechselvollen *American Odyssey* bleibt Katherine Bradford eine erstaunlich gelassene und höchst produktive Menschenfreundin und lässt uns daran eindrucksvoll teilhaben. Ihre Malerei steht für einen unbändigen und darin kritischen Humanismus, an den in komplexen Zeiten wie diesen zu erinnern ist.

Malerei ist nach wie vor *das* Medium der Kunst und ihrer Krisen. An keinem

(EN)

HALLE FÜR KUNST Steiermark is delighted to host Katherine Bradford's first comprehensive institutional exhibition in Europe. Bradford is considered one of the most important positions in contemporary US American painting. The exhibition will present fifteen crucial works of the last decade from collections in New York and the US East Coast, as well as a cycle of twenty-three new paintings, which the artist has produced especially for the exhibition. In her striking works, Bradford (born 1942 in New York, lives in Brooklyn and Maine) has been developing a very personal ongoing story of painting over many decades, which she tells and retells with ever new variations. In recent years, she has taken this to an unprecedented level in terms of the interplay of form, color, and light, and with the mysterious presence of her figures. Her depictions of these strange, self-determined bodies in their highly expressive positions standing, sitting, lying or suspended, leads to an astounding focus on something very essential. Even after her very long and eventful *American Odyssey*, the artist remains positive about humanity—and she invites us to share the sentiment. In complex times such as ours, Bradford's art stands for a vibrant and yet inherently critical humanism.

Painting remains *the* medium of art, and of its crises. It remains the medium best suited to identifying the cyclical development of interest in art and the evolutions of art business and markets. Interestingly, in the past decade, a prominent number of mainly US women artists have come to the fore of a new interest in

anderen Medium lässt sich die zyklische Entwicklung der Aufmerksamkeit auf Kunst und der Entwicklungen des Kunstbetriebes besser ablesen. Interessanterweise hat sich im letzten Jahrzehnt eine ganze Riege an vornehmlich US-amerikanischen Künstler:innen hervor getan, die an die Spitze eines neuen Interesses an Malerei zu stellen sind, um ihren zuvor lange dominanten, meist männlichen Kollegen sukzessive den Rang abzulaufen. Auffällig viele dieser auch für Bradford wichtigen Künstlerinnen erlebten ihre heute umso stärkere Anerkennung erst relativ spät, wie beispielsweise Judith Bernstein, Mary Heilmann, Rebecca Morris oder Amy Sillman. Einige konnten ihre internationale Rezeption nur mehr teilweise oder persönlich gar nicht mehr erfahren, wie Lee Lozano, Joyce Pensato, Rose Wylie oder auch Maria Lassnig, deren New Yorker Zeit für ihre Malerei prägend war. Ihre Einflüsse sind auch in einer jüngeren Generation um Ana Benaroya, Katherine Bernhardt, Nicole Eisenman und Christine De Miguel spürbar.

Aus dieser prägenden Szene von Künstler:innen aus vornehmlich New York, Chicago und Los Angeles sticht Katherine Bradford hervor, die seit ein paar Jahren in den USA und nunmehr mit 81 Jahren auch den internationalen Durchbruch geschafft hat. Zugleich sind jene Verbindungen von fundamentaler Bedeutung für Bradfords eigene *American Odyssey*: der Umzug von Maine nach New York City war mit einer ganz persönlichen Transformation verbunden, da sie Teil einer Artist Community wurde. Ihren nun zwanglosen, souveränen und zuversichtlichen Werken ging auch eine private Suche und Positionierung im Feld der Malerei voraus. Arbeitete sie zunächst abstrakt, fand sie mit der Zeit zum Figurativen; von Superheld:innen zu Schwimmer:innen und überlebensgroßen, sich aus Farbflächen konstituierenden Körpern. Bradford interessiert sich für Gemeinschaften und ihr

painting, gradually taking over from their male colleagues who have dominated the scene for so long. A conspicuous number of these women artists,—including Judith Bernstein, Mary Heilmann, Rebecca Morris or Amy Sillman—many of whom are important influences for Bradford, have only in recent years received recognition for their ground-breaking contributions to painting. Some of these artists were only able to witness their own international acclaim at the very ends of their lives, while others such as Lee Lozano, Joyce Pensato, Rose Wylie and also Maria Lassnig, whose New York period was key for her painting, were no longer able to experience it. Their influence is also evident in the work of a younger generation of artists like Ana Benaroya, Katherine Bernhardt, Nicole Eisenman and Christine De Miguel.

This influential group of artists, coming mostly from New York and Los Angeles, was fundamental to Katherine Bradford's own *American Odyssey*. Relocating from Maine to New York City, she became part of an artistic community where she developed the very personal approach to image-making that in recent years led to breakthroughs, first in the US, and now internationally—at the age of 81. The casual and self-confident character of her recent works were preceded by a long, personal search for her position in the field of painting. Initially working abstractly, she gradually found her way to the figurative; the superheroes, swimmers and larger-than-life bodies that populate her later work. Bradford is interested in communities and their interactions, without however neglecting the individual and the personal. She advocates diversity and the overcoming of traditional borders of race, class, and gender. The bodies she paints are all similarly ubiquitous templates into which viewers can project themselves. Narratives are suggested but also interrupted; they resist becoming explicit, remaining allusive and ultimately mysterious. Movement and

Zusammenspiel, ohne das Individuum und das Persönliche zu vernachlässigen, sie plädiert für Diversität und das Überwinden überkommener Grenzen jenseits von *race*, *class* und *gender*. Ihre Körper sind ähnlich Passformen, in die man sich hineindenken kann. Narration ist dabei offensichtlich angelegt, wird aber in sich gebrochen, verwahrt sich dagegen, explizit zu werden und hält in ihrer Anmutung letztlich am Rätselhaften fest. Bewegung und Raum sind wesentlich, bleiben aber auf das Bild und damit die Leinwand begrenzt. Dies schafft Bradford durch das Verweben von Figuration und Abstraktion, das in der Reduktion des Dargestellten liegt, um gerade darin das für sie Essentielle in der Malerei zu erfassen. Farbe gilt als keine Flüssigkeit, ist vielmehr Substanz.

Technisch ist die Künstlerin schon länger von Öl auf Acryl übergegangen, was ihre besondere Aufmerksamkeit auf Farbe und ihre Körper unterstützt, womit sich malerische Raffinesse um Strich, Fläche und Schraffur hervorheben lässt. Besonders ist schließlich ihr Umgang mit Licht, sie lässt ihre Figuren aus sich selbst heraus leuchten.

Malerei kann all das, wenn die Malerin es kann. Katherine Bradford kann es nicht nur, sie macht es auch, Tag für Tag.

space are key, but strangely restricted by her compositions. The artist creates an idiosyncratic admixture of figuration and abstraction that lies in a reduction of her chosen motifs, while nonetheless—or rather thus—grasping their essence.

In technical terms, Bradford moved some time ago from oils to acrylics to support her particular attention to color and substance; a choice which emphasizes her skillful executions of line, surface and shading. Often noted by critics is Bradford's handling of light, as her figures and landscapes appear to glow from within.

Painting can do all this if the painter can. Katherine Bradford doesn't "just do it," she does it "day after day."

Online-Guide

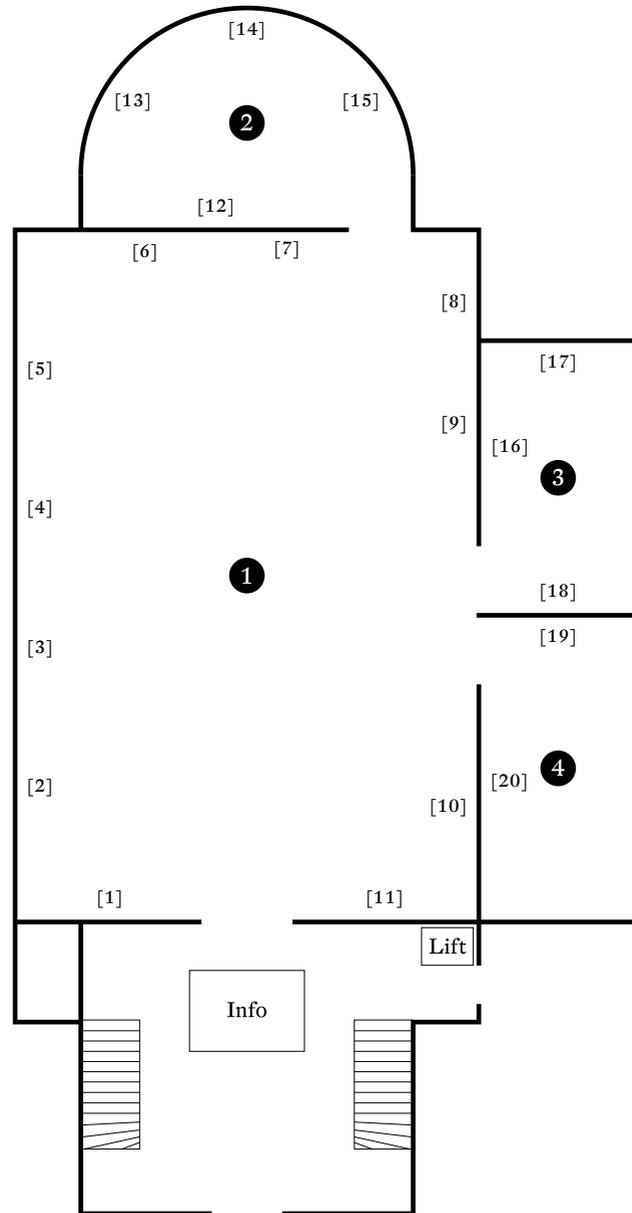
Auf unserem Online-Guide für Ihr Mobilgerät erfahren Sie mehr über die Kunstwerke /
Learn more about the artworks on our online guide for your mobile device

Benutzen Sie dafür bitte ihre Kopfhörer / Please use your headphones



halle-fuer-kunst.at/guide

Ebene / Level 1



[1]
Water Lady, 2018
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 203,2 × 172,7 cm
 Courtesy Susan & Michael Hort, New York

[2]
Writers, 2019
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 203,2 × 172,7 cm
 Courtesy Beth Rudin DeWoody, New York

[3]
Women under Stars, 2022
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 182,9 × 152,4 cm
 Courtesy Susan & Michael Hort, New York

[4]
View from Below, 2020
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 203,2 × 172,7 cm
 Courtesy Private Collection, New York

[5]
Superheroes, 2020
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 172,7 × 203,2 cm
 Courtesy J.J. Murphy & Nancy Mladenoff,
 New York

[6]
Stripe Twins, 2019
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 152,4 × 121,9 cm
 Courtesy Susan & Michael Hort, New York

[7]
Couple No Shirts, 2018
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 152,4 × 121,9 cm
 Courtesy Jerry Speyer, New York

[8]
Friends Together, 2024
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 121,92 × 91,44 cm
 Courtesy Katherine Bradford, New York

[9]
Bus Stop, 2021
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 182,9 × 152,4 cm
 Courtesy Matthew Astrachan and Janna Haroche,
 New York

[10]
Man in Tub with Legs, 2018
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 152,4 × 182,9 cm
 Courtesy Susan & Michael Hort, New York

[11]
Mme Matisse, 2018
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 203,2 × 172,7 cm
 Courtesy Susan & Michael Hort, New York

[12]
By the Lighthouse, 2024
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 182,9 × 172,72 cm
 Courtesy Katherine Bradford, New York

[13]
Friends Standing in Low Water, 2024
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 182,9 × 152,4 cm
 Courtesy Katherine Bradford, New York

[14]
Under Water, 2023
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 182,9 × 152,4 cm
 Courtesy Katherine Bradford, New York

[15]
Carry Painting, Mother, 2023
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 203,2 × 172,7 cm
 Courtesy Katherine Bradford, New York

[16]
Swimmers in Blue, Horizontal, 2023
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 172,7 × 203,2 cm
 Courtesy Katherine Bradford, New York

[17]
Trio of Swimmers on Blue, 2023
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 203,2 × 172,7 cm
 Courtesy Katherine Bradford, New York

[18]
Figure Walking Out to Sea, 2024
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 203,2 × 172,7 cm
 Courtesy Katherine Bradford, New York

[19]
Sideway Swimmers, 2019
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 172,7 × 203,2 cm
 Courtesy Susan & Michael Hort, New York

[20]
Fever, 2021
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 203,2 × 147,3 cm
 Courtesy Rachel & Jonathan Wilf, New Jersey

1 Saal / Hall 1

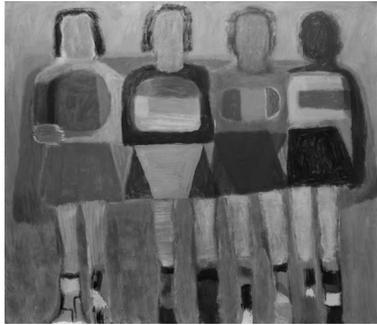


[7]

Couple No Shirts, 2018

Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
152,4 × 121,9 cm
Courtesy Jerry Speyer, New York

(DE)



[5]

Superheroes, 2020

Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
172,7 × 203,2 cm
Courtesy J.J. Murphy & Nancy Mladenoff, New York

(EN)

Im großen Saal der HALLE FÜR KUNST befinden sich Werke aus verschiedenen New Yorker Sammlungen, die Katherine Bradford seit 2015 angefertigt hat, mit für die Künstlerin zentralen Motiven: Von Superheld:innen zu Held:innen des Alltags bis zu eher unbestimmt wirkenden Personen stellt sie Gemeinschaften und Individuen dar, die diverse Communities und ihre Konstellationen erst möglich machen und hervorbringen.

Bradford's Figuren nehmen die unterschiedlichsten Positionen an; Perspektive fehlt entweder vollständig oder ist verzerrt. Bradford schafft einerseits mystische Figuren, aber ist stets auch von ihrer direkten Umgebung sowie Alltagssituationen inspiriert. In ihrer Darstellung des Gemeinschaftlichen geht es ihr immer auch um die Interaktion von Körpern, einerseits ihr Zusammenkommen, andererseits auch ihr wechselseitiges Ausweichen. Interessant ist bei ihren Arrangements um Portraits und Gemeinschaften die immer wieder

The grand hall of HALLE FÜR KUNST shows works from various New York collections made by Katherine Bradford since 2015. Featuring motifs central to the artist, such as superheroes, everyday heroes and rather indeterminate figures, she represents diverse communities and their individuals.

Bradford's figures assume the most diverse positions; perspective is either completely absent or strained. On the one hand, Bradford fabricates mystical, dream-like scenes, but, on the other hand, she is always inspired by her immediate surroundings and everyday situations. In her depiction of communities, she is at all times concerned with the interaction of bodies: both their congregation and their mutual avoidance or evasion. What is interesting in terms of her arrangements of portraits and communities is the ever-changing technique of painting, as if the content itself is influencing her style.

In *Couple No Shirts* (2018) [7], two larger-than-life, seated bodies stare at the

technisch variierende Art des Malens, als würde der Inhalt die Machart beeinflussen.

In *Couple No Shirts* (2018) [7] schauen zwei überlebensgroße, sitzende Körper die Betrachter:innen frontal an. Ihre Gesichter weisen keine Züge auf; Augen, Mund und Nase fehlen gänzlich. Während die Gliedmaßen rosa bis violett sind, ist die Kleidung in rot, blau und weiß gehalten. Die Haare grün, finden sich Bradfords Figuren vor einem dunkelvioletten Hintergrund wieder. Die in der Tradition der Farbfeldmalerei und eines lose abstrahierten Expressionismus stehenden Figuren lassen Einflüsse auch von Mark Rothko erkennen: die Körper, ihre angedeutete leichte Kleidung, selbst das Haar und die Möbel entwickeln sich aus Farbflächen. Bradford integriert in der Regel eine (oder mehrere) Figur(en), wohingegen die historischen Protagonist:innen des Color Field Painting klar jeglichen Hintergrund oder Ansätze von Gestalten vermieden.

Durch die Verflechtung von Abstraktion mit Figurativem transformieren sich die Körper zu dem Stil, der für Bradford unverkennbar ist. Subtile Variationen in Geste und Größe, was die Proportionen der Körper angeht, unerwartete Überbetonungen in der Form sowie Verlängerungen oder Verdickungen von Gliedmaßen sind hier augenscheinlich. Ähnlich wie in Henri Matisse's Interieur dient auch Bradford diese variable Komprimierung respektive Vergrößerung dazu, die sie umgebende dreidimensionale Welt auf eine zweidimensionale Oberfläche zu übertragen.

Die Unbestimmtheit der Körper konfrontiert die Betrachter:innen auch mit Fragen bezüglich der Identität. Durch das Fehlen von Gesichtszügen sowie anderer Merkmale, die für das vermeintliche Geschlecht stehen, ist eine Kategorisierung bezüglich der Identität der dargestellten Protagonist:innen nahezu unmöglich. Ganz bewusst lotet Bradford die Grenzen, die von Konstruktionen wie Gender

viewer from a frontal, head-on perspective. Their faces have no features; eyes, mouth and nose are completely missing. With pink to purple limbs, red, blue and white clothes and green hair, the figures are set against a dark purple background. These rich applications of color reveal influences from traditions of Color Field Painting, abstract expressionism, and artists such as Mark Rothko. However, while the historical protagonists of Color Field Painting avoided any differentiation between background and foreground, or any figurative delineation, Bradford subverts this trope by integrating one (or more) figure(s) into her compositions.

Bradford's distinguished and unmistakable style arises from the interweaving of the abstract and the figurative, and is most strongly embodied through her characters. Subtle variations in gesture and size, and with unexpected exaggerations of form through lengthening or thickening of limbs are characteristic features of the artist's practice. Similar to Henri Matisse's interiors, Bradford uses this variable compression or enlargement of proportion to create striking illusions of space on a two-dimensional surface.

The indeterminacy of the bodies also confronts the viewer with questions of identity. Due to the lack of facial features and other characteristics which could represent gender, it is almost impossible to categorize the protagonists' identity. Hence, Bradford deliberately destabilizes the boundaries of constructions such as gender in a new way thus forming a direct visual contribution to progressive and contemporary feminist debates, according to which gender is understood as fluid.

Superheroes (2020) [5] is another contribution to a feminist debate in a broader sense, depicting superheroes, whose gender is not implicit. Bradford establishes a counter-visibility to a male-dominated art history and historiography, which also prevails in concrete public space in the

ausgehen, neu aus. Die Unbestimmtheit der Geschlechter, wie sie durch Bradfords Körper dargestellt wird, ist gleichzeitig ein direkter visueller Beitrag zu fortschrittlichen und zeitgenössischen feministischen Debatten, denen zufolge Gender als fluid verstanden wird.

Mit *Superheroes* (2020) [5] kreiert Bradford einen zusätzlichen feministischen Beitrag im weiter gefassten Sinne, denn hier sind Superheld:innen abgebildet; das Geschlecht ist nie eindeutig. Katherine Bradford schafft es so, eine visuelle Gegennarration zu einer maskulin dominierten Kunstgeschichte und allgemeinen Geschichtsschreibung, wie sie auch im konkreten öffentlichen Raum in Form von Denkmälern und Statuen vorherrscht, zu erzählen. Bradford stellt Superheld:innen verschiedener Couleur dar, die unter einem gemeinsamen Umhang zu diesem auch ein wenig humorvoll forcierten Held:innenstatus mutieren. Sie deutet darauf, dass es insbesondere Gemeinschaften sind, in denen Individuen stark werden können, statt das Narrativ des Einzelkämpfers weiterzuführen. Durch die Unbestimmbarkeit des Geschlechts handelt es sich auch nicht um eine Gruppe von Superhelden, sondern vier Superheld:innen.

Bradford begann Anfang der 1990er-Jahre männliche Superhelden zu malen, die jedoch zunächst mehr als komikhafte Karikaturen den Heldenkult ins Lächerliche zogen. Ihre bald darauf begonnene Serie der androgyn und feminin gelesenen Superheld:innen und *Superwomen* hingegen können als eine politische Agenda gedeutet werden.

Auf Grund der riesenhaften Körper ist Bradfords Gemälden stets eine Monumentalität inhärent, die Monumenten gleich auf einem Sockel stehen könnten. Bradford bildet dabei ihr Verständnis einer demokratischen Gemeinschaft ab. Wie die Ausstellung erkennen lässt, geht es nicht um die Verkörperung monumentaler Einzelheld:innen, sondern

form of monuments and statues. Bradford depicts superheroes of various stripes who mutate into a somewhat humorously forced heroine status under a common cloak. Instead of endorsing tropes of superheroes as lone warriors, she thereby suggests that through communities, individuals can be empowered and strengthened. Moreover, in this painting the assumption of masculinity implied by the word “hero” becomes ambiguous and universal.

It was in the early 1990s that Bradford began painting male superheroes. Initially, those superheroes were more akin to comic characters, and thereby proposing a subtle ridicule of the cult of the hero. Against this background, her series of androgynous and feminine superheroes and *superwomen*—which she started to paint shortly after the taunted supermen—can be interpreted as asserting a political agenda.

Due to exaggerated proportions and rich flat planes of color, Bradford’s characters also suggest a monumentality. Thereby, Bradford depicts her understanding of a democratic community. However, as the exhibition makes clear, Bradford’s work is not about the embodiment of monumental individual heroes, but about the depiction of individuals in diverse communities, in which every life story is both relevant and interesting. In this way, Bradford’s oeuvre offers an essential perspective to contemporary debates and disputes about the architectural occupation of public space: akin to monuments and memorials, art also contributes significantly to the collective memory of a nation and a society.

In addition to the oversized figures in her 2021 paintings, Bradford has made monumental mosaics entitled *Queens of the Night* as public art on the L Train Line at the First Avenue and Bedford Avenue stations in New York, further underlining her intention to rewrite memory culture and art history in a feminist, intersectional and inclusive way.

um die Abbildung von Individuen in diversen Gemeinschaften, in der jede Lebensgeschichte sowohl relevant, als auch interessant ist. Deshalb ist Bradfords Werk auch im Kontext der zeitgenössischen Debatten und Dispute um die architektonische Besetzung des öffentlichen Raums wesentlich: Ähnlich wie Monumente und Denkmäler trägt auch Kunst maßgeblich zum kollektiven Gedächtnis einer Nation und einer Gesellschaft bei.

Bradford hat neben den riesenhaften Körpern ihrer Gemälde 2021 darüber hinaus monumentale Mosaik mit dem Titel *Queens of the Night* als Kunst im öffentlichen Raum an der L Train Line der Stationen First Avenue und Bedford Avenue in New York inauguriert. Hier wird ihre Intention deutlich, Erinnerungskultur und Kunstgeschichte feministisch, intersektional und inklusiv umzuschreiben.

Diese aufklärerischen, progressiven Interpretationen liegen nahe, obgleich Bradford selbst sich nicht im explizit politischen Sinne verstehen lässt, sondern vielmehr ihre Bilder in ihrer ganzen vielfältigen und vorausschauenden Kraft für sich sprechen lassen möchte.

Although Bradford may not intend to be understood in an explicitly political sense, but rather wants her images to speak for themselves in all their diverse and forward-looking power, her visuality stands in the tradition of enlightenment and progressive interpretations.

2 Saal / Hall 2



[13]

Friends Standing in Low Water, 2024

Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
182,9 × 152,4 cm
Courtesy Katherine Bradford, New York

(DE)

Bradford zeigt in ihren Arbeiten, wie sie Gemeinschaft erlebt und wie diese gelebt werden kann. Der Bezug zur Natur, der durch ihre sich im Wasser befindenden Gruppen und Individuen deutlich wird, zeugt von ihrem stark holistischen Denken, das die Natur nicht als eine sich im Gegensatz stehende Größe zur Kultur oder zum Menschen versteht, sondern humanes und nicht humanes Leben als ein Ganzes fasst.

Bradford hatte in ihrem Leben immer auch Interesse an Menschen, die am Rande gesellschaftlicher Normen leben und alternative Communities aufbauen. Sie war selbst Teil einer starken Gemeinschaft von Künstler:innen, zunächst in Maine, dann in New York. Genau so versteht sie auch ihre Praxis, die sie im Laufe der Jahre selbstständig, aber auch im Austausch mit anderen Künstler:innen und einem Kreis von Unterstützer:innen entwickelte.

Bei den im Saal 2 gezeigten neuen Werken erinnert die Künstlerin an ihre Zeit in Maine als Teil einer Community



[12]

By the Lighthouse, 2024

Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
182,9 × 172,72 cm
Courtesy Katherine Bradford, New York

(EN)

In her works, Bradford depicts how she experiences community and how it can be lived. The reference to nature, in particular her paintings depicting groups and individuals in water, testifies to her strongly holistic way of thinking, which does not see nature as being in opposition to culture, but rather understands human and non-human life as entangled.

Throughout her life, Bradford has always been interested in people who live on the margins of social norms and build alternative communities. She was part of a strong community of artists, first in Maine, then in New York, and she understands this exchange with other artists and a circle of supporters as a key element of her practice, which she developed independently and in exchange with other artists and a strong circle of supporters.

In her new works in Hall 2, the artist recalls her time in Maine as part of a community, with colorful images showing a happy coexistence and friendship beyond

und stellt hier in farbstarken Bildern ein glückliches Miteinander und Freundschaft abseits vermeintlich gesellschaftlich auferlegter Normen dar. Ihre zentrale Beziehung zu Wasser beginnt sich hier zu manifestieren.

Fluidität ist von wesentlicher Bedeutung für Bradford, sowohl was die Themen und Farben, als auch die sanften Übergänge von Wasser, Luft und Raum angeht. Diese ist auch von Relevanz für die Möglichkeit, Kategorisierungen und Konstruktionen von *race*, *class* und *gender* zu überkommen. *Friends Standing in Low Water* (2024) [13] und *By the Lighthouse* (2024) [12] stehen exemplarisch für Katherine Bradfords Verständnis von diverser Gemeinschaft.

Auch in diesen Werken wird ihre Nähe zur Farbfeldmalerei deutlich. Insbesondere ihr wie sie in Brooklyn lebender Künstlerkollege Stanley Whitney kann, auch was die Wahl der Farben angeht, insofern als Inspiration genannt werden, als dessen Werke durch Farbfelder aus aufeinander abgestimmten monochromen Farben aus sich heraus leuchten. Farbe ist für Bradford immer Ausgangs- und Endpunkt zugleich und so bedient sie sich dieser nicht nur, um ihren prägnanten Stil zu visualisieren, sondern zugleich, um Stimmungen und Situationen ihrer subjektiven und intersubjektiven Wahrnehmung darzustellen. Die aus der Phantasie und ihren Erlebnissen, ferner dem Prozess des Malens entstehenden Figurinen stellt sie als einzelne oder mehrere Personen dar, die in einer Gruppe oder in einer Gemeinschaft jeweils in eine emotionale und soziale Beziehung gesetzt werden.

Dabei beginnt sie zunächst immer mit purer Farbe auf der Leinwand zu experimentieren, bevor sie ausgehend davon Formen und Figurinen entwickelt. Sie arbeitet stets intuitiv, ihren Arbeiten gehen keine Skizzen voraus und sie orientiert sich auch nicht an Abbildungen, sondern malt direkt aus der Erinnerung, die sie gewissermaßen

supposedly socially imposed norms. These works manifest water and fluidity as central themes in Bradford's work.

Fluidity is of essential importance to Bradford, both in terms of the themes and the color as well as to the gentle transitions between water, air and space in the compositions she approaches, as it represents the possibility of overcoming categorizations and constructions of race, class and gender. *Friends Standing in Low Water* (2024) [13] and *By the Lighthouse* (2024) [12] are exemplary of Katherine Bradford's understanding of diverse community.

Her proximity to color field painting is similarly evident in these works; in particular, to her fellow artist Stanley Whitney, who also lives in Brooklyn and can be mentioned as an inspiration. Like Bradford's, Whitney's works seem to shine from within via fields of coordinated planes of color. For Bradford, color is always both the starting point and the ending point of her process, using it not only to visualize her concise style, but also to evoke moods and situations of subjective and intersubjective perception. She depicts the figurines that emerge from her imagination and her experiences, as well as from the process of painting, as individuals or several people placed in an emotional and social relationship in a group or in a community.

She always begins by experimenting with pure color on the canvas before developing forms and figurines. Working intuitively, her oeuvres are not preceded by sketches and she does not orient herself on illustrations, but paints directly from memory or imagination. Her style varies greatly: while the works at Hall 1 had a colorful density, the works at Hall 2 are closer to watercolors. A comparison could even be made to pointillist works such as Georges Seurat's *The Circus Parade* (1880), or the abstract works of the great American outsider Forrest Bess, which he himself described as "visions."

auf der Leinwand visualisiert und bildlich festhält. Ihr Stil variiert stark: während die Arbeiten des Saals noch eine farbliche Dichte aufwiesen, nähern sich die Arbeiten hier Aquarellen an. So erinnern ihre wasserfarbenartigen Gemälde in der Apsis zugleich auch an Werke des Pointilismus wie Georges Seurats *Die Zirkusparade* (1880), oder an die abstrakten Werke des großen amerikanischen Außenseiters Forrest Bess, die er selbst als Visionen bezeichnete.

3 Saal / Hall 3



[16]

Swimmers in Blue, Horizontal, 2023

Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
172,7 × 203,2 cm
Courtesy Katherine Bradford, New York

(DE)

Katherine Bradford hat in ihrer gesamten Praxis einen starken Bezug zu Wasser. Immer wieder bedient sie sich dieses vermeintlichen Elements, das tatsächlich aus zwei Elementen, nämlich sowohl Wasserstoff, als auch Sauerstoff besteht, und das den Ursprung allen Lebens darstellt. Auch Menschen bestehen vor allem aus Wasser, wie sie in einem Interview einst betonte.

Hier wird ihr ganzheitlicher Ansatz, der sich auch in ihrer Malerei widerspiegelt, deutlich: Vordergrund und Hintergrund, Mensch(en) und Wasser gehen mit der Farbe ineinander über und konstituieren gemeinsam ein allumfassendes Gefüge. Ob leicht bekleidet, nackt oder fast nackt werden Bradfords Körper in ihren Wasserbildern von der Farbe des Wassers in Gliedmaßen unterteilt und geformt: teils ist nur ab dem Rumpf aufwärts der Körper zu sehen oder aber ihre Gestalten mutieren zu Silhouetten. Farbbeziehungen sind elementar für

(3) Saal / Hall 3



[17]

Trio of Swimmers on Blue, 2023

Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
203,2 × 172,7 cm
Courtesy Katherine Bradford, New York

(EN)

In her entire practice, Katherine Bradford's strong connection to water becomes particularly apparent. She has repeatedly made use of this element, not only to reference fluidity and unity in identity, but also as a compositional device. People are also primarily made of water, as the artist once emphasized in an interview.

Sometimes a figure is only visible from the torso upwards; elsewhere the bodies become empty silhouettes. But even while the figures in Bradford's water paintings are fragmented into limbs and parts by the water, foreground and background, human(s) and water merge as one in the interlocking planes of pigment paint and together form an all-encompassing and holistic structure. Through the skillfully selected color relationships of these components, Bradford's implicit narratives of fluidity are reinforced. According to the artist, her preference for the water theme is based on her view that water corresponds to her use of color, not only as a medium,

(2) Saal / Hall 2

Bradford's Malerei und stärken so immer auch ihre implizite Erzählung, die Wasser und Farbe auf metaphorische Weise verwebt. Die Vorliebe für die Wasserthematik in ihrer Malerei gründet für Bradford zugleich darin, dass ihr zufolge Wasser Farbe entspricht, jedoch nicht als eine Flüssigkeit, sondern als eine dichte Substanz mit eigenem Wesen, die es vermag, ein farbiges Feld mit Formen und Körpern zu schaffen.

Diese Darstellung von Wasser als holistisch und fließend in der Farbe sowie im Menschen, ist nur durch die Malerei selbst möglich. Kein anderes Medium, sei es etwa die Fotografie, würde in der Lage sein, diesen Ansatz, der auch für eine Vielzahl von Umweltaktivist:innen relevant ist, auf diese Art und Weise hervorheben. Ohne vitalistisch daherzukommen, geht es Bradford in den in diesem Raum gezeigten Arbeiten aber zugleich auch um das gemeinsame Erleben im Wasser.

Swimmers in Blue, Horizontal (2023) [16] erinnert von der Komposition an Henri Matisse's *Der Tanz* (1909). In dem Gemälde versucht die Künstlerin, das situative Geschehen einzufangen. Ihre Körper verschwimmen ähnlich wie Matisse's Seerosen im Wasser, sind in der Intensität der Farben vergleichbar und werden zu einem leuchtenden Ganzen.

Trio of Swimmers on Blue (2023) [17] lässt an die stehenden Figurinen des in die USA emigrierten Hamburger Malers Jan Müller in *Afternoon of Spring* (1954) denken, da hier die Protagonist:innen, obgleich sie weniger mit dem Hintergrund verschwimmen, ähnlich wie bei Bradfords Schwimmer:innen ununterscheidbar werden, sowohl hinsichtlich des Geschlechts als auch der sozialen Herkunft.

Eine weitere narrative Ebene in ihren Gemälden der Schwimmer:innen bezieht sich nämlich auch auf soziale Ungleichheit, die in bestimmten Aktivitäten aber so umgangen werden kann, dass jung und alt, reich und arm, schlank und nicht schlank, sich alle im Wasser begegnen. Das lässt an

but as a dense substance with its own essence, capable of creating colorful fields of forms and bodies.

Painting offers a unique method to express this holistic approach to bodies, landscapes and water. No other medium is able to emphasise on this perspective, which is an important concept for many environmental activists. Without coming across as vitalist, the works shown in this room are ultimately about the shared experience of water.

The composition of *Swimmers in Blue, Horizontal* (2023) [16] is reminiscent of Henri Matisse's *The Dance* (1909) seeking to capture a more universal experience. Comparable to the intensity of colors of Matisse's water lilies, these figures blur in the water as a luminous whole.

Trio of Swimmers on Blue (2023) [17] recalls the standing figures in *Afternoon of Spring* (1954) by Jan Müller, a painter from Hamburg who emigrated to the USA, and whose protagonists, although merging to a lesser extent with the background, are also depicted as indistinguishable identities both in terms of class and gender.

Another narrative level in Bradford's paintings of swimmers also refers to social inequality. In certain activities, such as swimming, young and old, rich and poor, slim and non-slim, all meet in the water. This is reminiscent of the Dutch panorama paintings by Hendrick Avercamp, such as *A Scene on the Ice* (ca. 1625), in which everyone in the 17th century met on the ice despite their different costumes, and each dealt with the temptations and demands of nature and its different aggregate states in the best possible way according to their mood. Likewise, Bradford equalizes her subjects by bringing them into the water, in swimwear or without clothing, such that they transcend their respective social status and come together, at least for a moment.

die niederländischen Panoramabilder von Hendrick Avercamp erinnern, wie etwa *Eine Szene auf dem Eis* (ca. 1625), in der sich jede:r im 17. Jahrhundert unterschiedlicher Kostüme zum Trotz auf dem Eis begegnete und mit den Verlockungen und Anforderungen der Natur und ihrer unterschiedlichen Aggregatzustände bestmöglich nach Lust und Laune umging. Bradford steigert diese so erlebte Gleichheit noch, indem sich ihre im Wasser begegnenden Körper ohne Kleidung zumindest in jenem Augenblick über ihren jeweiligen sozialen Status hinwegsetzen und zusammenkommen können.

4 Saal / Hall 4



[19]

Sideway Swimmers, 2019

Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
172,7 × 203,2 cm
Courtesy Susan & Michael Hort, New York

(DE)

Auch in diesem Raum verhandelt Katherine Bradford durch die Darstellung von Körpern Gemeinschaft(en) und Fragen bezüglich des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft. In ihrer formalen Erfindungskraft und ihrem wechselnden Grund verleiht Bradford ihren Figuren stets ein erzählerisches Gewicht. Bradford zeigt erneut, dass das Individuum und die Gesellschaft sich in einer wechselseitigen Abhängigkeit zueinander befinden. Ihre Auseinandersetzung mit Gruppen von Menschen, die gemeinsam den physischen Raum bespielen und durchqueren, zeugt von einer bemerkenswerten Voraussicht in Bezug auf das Verhandeln sozialer Gefüge.

Die vorherrschenden Farben der zwei hier ausgestellten Werke sind rosa, dunkel- und hellblau, violett und rot. In *Sideway Swimmers* (2019) [19] wirkt es, als seien die verschiedenen Körper durch die verschobene Perspektive übereinander geschichtet, respektive durch den Raum schwebend. Die von Bradford



[20]

Fever, 2021

Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
203,2 × 147,3 cm
Courtesy Rachel & Jonathan Wilf, New Jersey

(EN)

In this room, Katherine Bradford continues to use depictions of bodies to negotiate questions of community and the positioning of the individual in society. With formal inventiveness and shifting ground, Bradford always lends her figures a narrative weight. The artist shows once again that individual and society are mutually dependent from each other. Her exploration of groups of people traversing physical space together demonstrates a remarkable sensibility in terms of negotiations of social structures.

The predominant colors of the two works exhibited here are pink, dark and light blue, purple and red. In *Sideway Swimmers* (2019) [19], the various bodies appear to be layered on top of each other, or due to the shifted perspective, perhaps floating through space. The figures created by Bradford do not always take the boundaries of the canvas seriously, but rather drift over them. While two of the bodies are apparently naked and their faces have

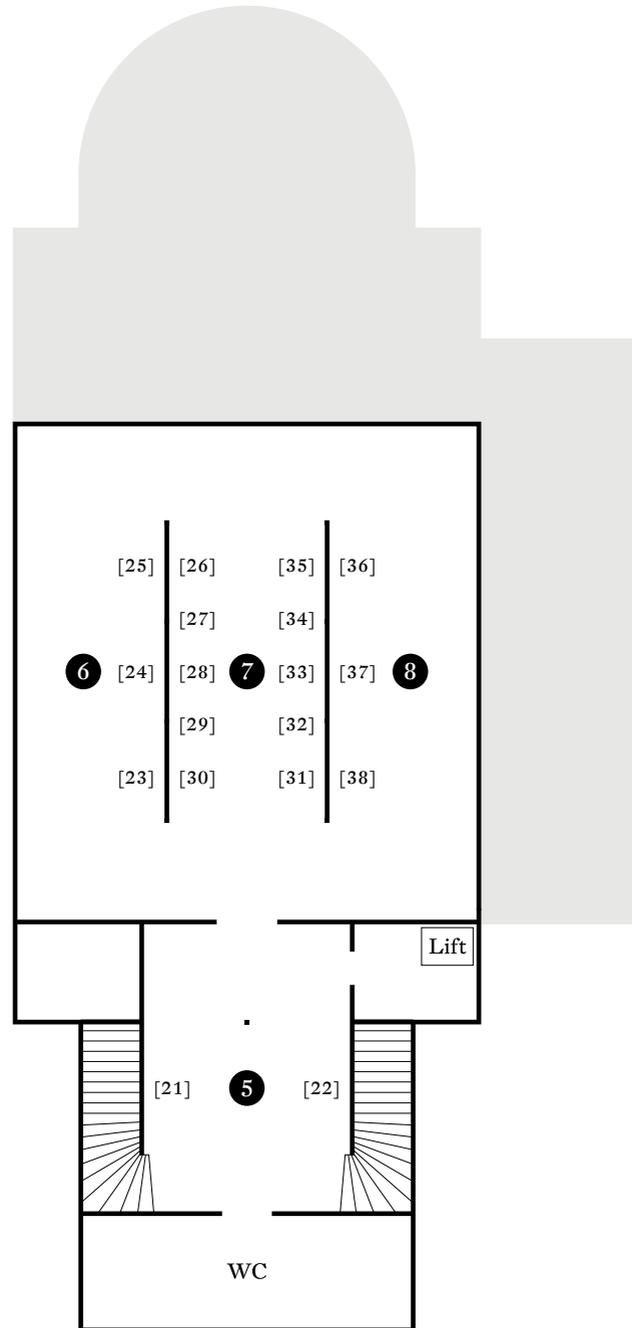
geschaffenen Figuren nehmen die Grenzen der Leinwand nicht immer ernst, sondern übertreten diese. Während zwei der Körper augenscheinlich nackt sind und auch ihr Gesicht keine Mimik aufweist, hat der in dem Anzug gekleidete Mann leicht angedeutete Gesichtszüge und gleitet beziehungsweise schwimmt förmlich über den unteren Körper. Hier wird die Parallelität von Individuen in Gemeinschaften behandelt, die sich zwar physisch Räume teilen, diese aber nicht nur unterschiedlich sozial besetzen, sondern auch anders nutzen. Bradford verweist so auf mögliche soziale Rollen in der Gesellschaft.

Fever (2021) [20] illustriert einen liegenden Körper, den eine Hand berührt und neben dem ein kleinerer Körper, vermeintlich ein Kind, kniet. Auch hier ist die Perspektive verdreht. Ein chimärenhafter Körper in rosa, der von zwei groben und großen Händen gestützt wird, erinnert an die in ihrer Umgebung zerfließenden Körper der mystischen Bilder der Schweizerin Miriam Cahn, die Menschen in ihren Gemälden unabhängig von ihrer Geschlechtszugehörigkeit oft in ihrer Zerbrechlichkeit und Verwundbarkeit illustriert. Bradford reagiert in diesem Werk auf die Covid19-Krise, die in den USA besonders verheerend war und mehr als eine Million Menschen das Leben kostete. Zurückgeblieben sind nicht nur die Angehörigen, sondern auch Leerstellen, die nicht revidierbar sind. Die kryptischen und nur angedeuteten Körperteile legen von der Virulenz von Corona in den USA Zeugnis ab.

almost no features, the man dressed in the suit has slightly suggested facial features and seems to glide or float over the lower body. In this regard, Bradford shows a parallelism of individuals in communities and society, referring to the different ways in which various individuals occupy and share physical space.

Fever (2021) [20] illustrates a reclining body touched by a hand, and a smaller body, supposedly a child, kneeling next to it. Again, perspective is manipulated. A chimera-like body painted in pink, supported by two coarse and large hands, is reminiscent of bodies melting into their surroundings like in the mystical paintings of the Swiss artist Miriam Cahn, who often illustrates the fragility and vulnerability of people, regardless of their gender. *Fever* is a response to the Covid-19 crisis. The cryptic and elusive elements of this work bear witness to the devastation of the pandemic in the US, which was particularly widespread and cost the lives of more than a million people. Not only were friends and relatives lost, but left behind were also empty spaces that cannot be revised.

Ebene / Level 2



[21]
Swim Team Outer Space, 2015
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 101,6 × 76,2 cm
 Courtesy Carole Server & Oliver Frankel, New York

[22]
Magenta Free, 2021
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 121,9 × 91,4 cm
 Courtesy Private Collection, New York

[23]
Pink Suit Swimmer Seated, 2019
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 25,4 × 20,32 cm
 Courtesy Susan & Michael Hort, New York

[24]
Pop Corn, 2023
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 101,6 × 76,2 cm
 Courtesy Katherine Bradford, New York

[25]
Swimmers in Yellow Light, 2024
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 121,92 × 91,44 cm
 Courtesy Katherine Bradford, New York

[26]
Bed Sitter, 2023
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 22,9 × 30,5 cm
 Courtesy Katherine Bradford, New York

[27]
Tidal Pool Swimmers, 2023
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 22,9 × 30,5 cm
 Courtesy Katherine Bradford, New York

[28]
Diver Dark Waves, 2023
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 25,4 × 20,3 cm
 Courtesy Katherine Bradford, New York

[29]
Summer Diver, 2023
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 30,5 × 22,9 cm
 Courtesy Katherine Bradford, New York

[30]
Blue Beach Swimmers, 2023
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 40,6 × 50,8 cm
 Courtesy Katherine Bradford, New York

[31]
Holding Spheres of Light, 2023
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 50,8 × 40,6 cm
 Courtesy Katherine Bradford, New York

[32]
Pink Beach Shoes, 2023
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 35,5 × 27,9 cm
 Courtesy Katherine Bradford, New York

[33]
Crossing the Ocean at Night, 2023
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 35,5 × 27,9 cm
 Courtesy Katherine Bradford, New York

[34]
Ocean, Stars, 3 Swimmers, 2023
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 35,5 × 27,9 cm
 Courtesy Katherine Bradford, New York

[35]
Alone with a Shower of Stars, 2023
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 35,5 × 27,9 cm
 Courtesy Katherine Bradford, New York

[36]
Traveler's Paradise, 2023
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 121,9 × 91,4 cm
 Courtesy Katherine Bradford, New York

[37]
Flight to Venice, 2023
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 76,2 × 101,6 cm
 Courtesy Katherine Bradford, New York

[38]
Pink Studio, 2023
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
 76,2 × 101,6 cm
 Courtesy Katherine Bradford, New York

5 Saal / Hall 5



[21]

Swim Team Outer Space, 2015

Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
101,6 × 76,2 cm
Courtesy Carole Server & Oliver Frankel, New York

(DE)

Während in den oberen Räumen der HALLE FÜR KUNST vor allem farbenfrohe Bilder zu sehen sind, die eine gewisse Form von Positivität ausstrahlen, sind die Mehrzahl ihrer Bilder im Untergeschoss in dunkleren Tönen gehalten. Katherine Bradfords phantastische Welten, die sie in ihre Gemälde übersetzt, teilen sich nahezu auf: in farbindensive und in dunklere, weniger satte Bilder, die Zustände wie Verlust, Isolation und Einsamkeit verhandeln. Ihre leuchtenden, vielfarbigen und Optimismus ausstrahlenden Bilder können gleich einer Oberflächenmetapher als das Bewusstsein verstanden werden, wohingegen ihre finsternen, schwermütigen Gemälde für das Unbewusste stehen und verborgene Ängste, Sehnsüchte sowie unverarbeitete Emotionen bildlich darstellen.

Die im Untergeschoss präsentierten Werke sind vom Format her kleiner, und so ist ihnen nicht die Monumentalität der im oberen Stock ausgestellten Arbeiten inhärent. Durch die Kleinformate verdichten



[22]

Magenta Free, 2021

Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
121,9 × 91,4 cm
Courtesy Private Collection, New York

(EN)

While the ground floor's halls of the HALLE FÜR KUNST mainly feature bright, luminous paintings that radiate a certain positivity, the works shown in the basement represent a darker side of her practice, which evoke states such as loss, isolation and loneliness. Katherine Bradford's phantastic worlds nearly divide diametrically into colorful, luminous and darker, less saturated paintings, which deal with loss, isolation and loneliness. Where the bright, multicolored and optimistic paintings could be understood as a surface metaphor for consciousness, these darker, melancholic paintings perhaps represent the unconscious: hidden fears, longings and unprocessed emotions.

The works presented on the lower floor adopt a smaller format and therefore contrast with the monumentality of the works on the ground floor. However, Bradford's style remains unmistakable. Due to their persistent character of ambiguity and variability, her paintings often

sich auch die Sujets, obgleich Bradfords Stil unverkennbar bleibt. Auf Grund ihrer Mehrdeutigkeit und Variabilität wirken ihre Malereien oft wie fragmentierte Erinnerungen oder Traumlandschaften, die einerseits Hoffnungen, gleichzeitig aber auch das Unheimliche offenbaren. Aus dem Prozess der Malerei, der Phantasie und Erinnerung herausarbeitend, fungieren diese Gemälde gewissermaßen als eine Visualisierung des Unbewussten; als ein Hervorholen ihrer Träume und Sehnsüchte in das Bewusstsein.

Swim Team Outer Space (2015) [21] ist eines der Nachtbilder Bradfords, in denen eine Gruppe von Schwimmer:innen vor einem übergroßen Mond, den das Wasser rosa-pink reflektiert, ein nächtliches Bad nimmt. In diesem Gemälde greift Bradford gleich zwei zentrale Motive auf: einerseits die Wasserthematik, die sie immer wieder heranzieht, um so ihre Reflexionen über Farbe in Bezug auf Gemeinschaft, Gruppen und Individuen sowie deren Interaktionen und (Wechsel-)Beziehungen visuell darzustellen. Andererseits scheint das Mondbaden auch wie eine Odyssee, die vielleicht sogar auf einem anderen Planeten passieren könnte. Die Farbgebung von *Swim Team Outer Space* hat zugleich etwas dem Universum nachempfundenen, so dass das außerirdisch anmutende Mondbaden der erneut generisch unbestimmbaren Protagonist:innen auch an David Bowies *Space Oddity*, literarische Werke wie Douglas Adams *Per Anhalter durch die Galaxis* oder auch an Marvel Comics denken lassen.

Auch in *Magenta Free* (2021) [22] scheinen Bradfords Figuren oft undurchsichtige Erzählungen zu inszenieren. Selbst ihre scheinbar einfacheren Bilder lassen vermuten, dass mehr geschieht, als auf den ersten Blick erkennbar ist.

seem like fragmented memories or dreamscapes, evoking both hope and uncanny discomfort. Her oeuvres, which she creates out of the process of painting, imagination and memory, thus function to a certain extent as a visualization of the unconscious; as a bringing forth of her dreams and longings into consciousness.

Swim Team Outer Space (2015) [21] is one of Bradford's night paintings, in which a group of swimmers take a nighttime dip in front of an oversized moon reflected in pinkish-violet water. In this painting, Bradford takes up two central motifs: one is the water theme, which she repeatedly uses to represent her reflections on color in relation to community, groups and individuals as well as their interactions and relationships. A second motif is the sense of otherworldliness: moon-bathing seems like an odyssey on another planet in this universe. The color scheme of *Swim Team Outer Space* is also reminiscent of the universe, so that the extraterrestrial-looking moon-bathing of Bradford's characteristically indeterminable figurines recalls pop-cultural references such as David Bowie's *Space Oddity*, literary works like Douglas Adams's *The Hitchhiker's Guide to the Galaxy*, and Marvel Comics.

Similarly, in *Magenta Free* (2021) [22], Bradford's figures stage ambiguous narratives. Despite their seemingly simple arrangements, it's possible to suggest that there is more going on than first meets the eye.

6 Saal / Hall 6 (links / left)



[24]

Pop Corn, 2023

Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
101,6 × 76,2 cm
Courtesy Katherine Bradford, New York

(DE)

Tritt man linker Hand in die Halle, so findet man drei farbenreiche und leuchtende Bilder mit Motiven, die sowohl das Schwimmen in Gemeinschaft und allein, zugleich aber auch andere Situationen der Vergnügungskultur aufgreifen. Bradfords hier versammelte Werke zeugen von einer aufrichtigen Prozesshaftigkeit, die Zeugnis von ihrer Empathie, Direktheit und ihrem hermeneutischen Verständnis abgeben, das ein Denken jenseits des derzeit dominierenden dualistischen Binär-Denkens, das in schwarz und weiß, Gut und Böse sowie Freund und Feind unterteilt, zulässt. Im Gegensatz dazu übersetzt Bradford die Welt in nahezu träumerische Sphären, die sie exemplarisch aus ihren situativen Empfindungen und Alltagssituationen entwickelt.

Wie aber schafft es Bradford, diese Leuchtkraft, die ihren Bildern immanent ist, zu erreichen? Zunächst liegt diese in ihrer ganz eigenen Interpretation der Flächenmalerei begründet, die sie nutzt, um

(6) Saal / Hall 6 (links / left)

(EN)

Entering the hall on the left, you will find three colorful, luminous paintings continuing the motif of swimmers, both in community and alone, alongside other scenes of leisure. The works gathered in this hall bear witness to a sincere processualism revealing Bradford's empathy, directness and hermeneutic understanding. These qualities allow Bradford to think beyond the currently dominant binary thinking dividing into black and white, good and evil, friend and foe. In contrast, Bradford dissolves these dualistic structures of the world into dreamlike realms, which she developed out of perceptions.

But how does Bradford achieve the striking luminosity of her paintings? Her own personal interpretations of Color Field Painting enable her to directly juxtapose complementary colors such as orange and blue, and her switch from oil to acrylic in the early 2000s allowed her to concentrate even more on the properties of the pigment itself, producing works in a fast,

etwa Komplementärfarben wie hier orange und blau direkt aneinanderzusetzen. Ihr persönlicher Umstieg von Öl zu Acryl Anfang der 2000er-Jahre ermöglichte ihr, sich noch stärker auf die Farbe zu konzentrieren und ihre Arbeiten in einem schnellen und dichten Duktus anzufertigen. Acryl ist leichter anzuwenden als Ölfarbe, da Acryl innerhalb weniger Momente trocknet. Erst so konnte Bradford ihre vibrierenden Farben ungemischt und schnell ihrem Empfinden nach auf die Leinwand transportieren und ungehindert farblich verschiedene Formen, Flächen und Kreise zu einem Gesamtgefüge werden lassen. Farbe steht bei ihr im Zentrum; sie experimentiert mit dieser und fängt tatsächlich immer mit der Farbe an, noch bevor sie Formen und Figuren schafft. Einige ihrer Werke wirken auch, als seien Schichten von Farbe immer wieder übereinander aufgetragen oder dass Pigmente einer leuchtenden Farbe Schraffuren gleich einen dunkleren Hintergrund verdecken.

Die Spontaneität reflektiert sich in der Variabilität ihres Stils sowie ihrer Motive und so schafft sie es, das Leuchten ihres inneren Erlebens ohne jegliche Vorgaben auf ihre Bilder zu transferieren.

In diesen Arrangements lebendiger Farben verlangen einige ihrer Charaktere besondere Aufmerksamkeit. Die in *Pop Corn* (2023) [24] dargestellte Szene scheint eine Begegnung zweier Personen nachzustellen, darunter eine mit Popcorn – vermutlich in einem Kino. Tatsächlich ist es eines der wenigen Werke, in denen Bradford ihrer Figur Gesichtszüge gibt, während die andere Person in ihre Richtung zu blicken vermag. Trotz der Hinweise ist auch in diesem Werk nicht augenscheinlich, an welchem Ort das Paar sich befindet – Raum und Zeit sind aufgelöst. Die strahlenden Farbflächen werden zu einem kosmischen Ganzen, in dem es wirkt, als läute der sich im Hintergrund befindliche Sternenhimmel einen unendlichen Raum ein.

(6) Saal / Hall 6 (links / left)

dense manner. Acrylic is easier to apply than oil paint, as acrylic dries within a few moments. As a consequence, Bradford was able to quickly transfer vibrant, unmixed colors and shapes directly to the canvas following intuitions without obstacles. Color is always the entry point of Bradford's work; she begins by experimenting with color even before she creates forms and figures. Some of her works appear as if layers of paint have been repeatedly superimposed, or pigments of a bright color cover a darker background like hatchings or shadings.

The spontaneity reflected in her style's and motifs' variability proves the transfer of direct inner experience to her paintings without any preconceptions, biases or prejudice.

In these vibrant arrangements, some of Bradford's characters demand special attention. The scene depicted in *Pop Corn* (2023) [24] seems to recreate an encounter between two people, the popcorn suggesting a movie theater as setting. In fact, it is one of the few works in which Bradford provides her figure with facial features, while the other person appears to look in their direction. Despite these hints of detail in this work, space and time seem to dissolve. Radiant surfaces merge as a cosmic whole, and the starry sky in the background extends towards infinite space.

7 Saal / Hall 6 (mittig / center)



[26]

Bed Sitter, 2023

Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
22,9 × 30,5 cm
Courtesy Katherine Bradford, New York

(DE)

Ganz anders und nahezu diametral zu den restlichen Werken ihrer Ausstellung *American Odyssey* muten dabei die sich im zentralen Raum befindlichen Arbeiten der unteren Halle an. In farblich sehr nüchternen Tönen gehalten, strahlen sie fast eine gewisse Bodenständigkeit aus, oder mehr noch ein In-sich-kehren, in denen auch negative Gefühle verhandelt respektive Alltagssituationen in kargen farblichen Kontrasten reflektiert werden.

In *Bed Sitter* (2023) [26] sitzt eine Frau in der Nacht allein auf ihrem Bett. Ob sie von Schlaflosigkeit geplagt ist? In autobiografischen Aufzeichnungen der Zwillinge von Bradford, Arthur und Laura, wird auch ihre lange persönliche Suche nach ihrer Position innerhalb des Feldes der Malerei sowie das Frau- und Muttersein thematisiert. Gleichzeitig war dieser Weg oft mühselig und prekär.

Auch das Unbewusste scheint hier eine Rolle zu spielen. Wie Sigmund Freud in seinem gleichnamigen Essay (1919)



[31]

Holding Spheres of Light, 2023

Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
50,8 × 40,6 cm
Courtesy Katherine Bradford, New York

(EN)

Bradford's works in the lower hall's central room offer a stark contrast to the other works in *American Odyssey*. The sober tones of these paintings bring a sense of gravity, and deeper introspection, implying also negative feelings as well as everyday situations as a strong influence.

In *Bed Sitter* (2023) [26], a woman sits alone on her bed at night. Is she plagued by insomnia? Biographical notes by Bradford's twins, Arthur and Laura, describe the artist's long personal search for her position within the field of painting as well as being a woman and mother as an arduous and precarious path.

The unconscious seems to play a pivotal role in this hall. As Sigmund Freud explained in his essay of the same name (1919), *the uncanny* is not foreign or unknown, but rather something familiar, which having been repressed, returns in a way causing discomfort and fear. According to Freud, the uncanny is associated with the return of repressed childhood

darlegte, handelt es sich beim Unheimlichen nicht um etwas Fremdes oder Unbekanntes, sondern vielmehr um etwas Vertrautes, das verdrängt in einer Art und Weise zurückkehrt, die Unbehagen und Angst hervorrufen. Gemäß Freud ist das Unheimliche mit der Rückkehr von unterdrückten Kindheitsängsten und Fantasien verbunden, die als Irritationen sowie beunruhigende Gefühle wieder an die Oberfläche, also das Bewusstsein treten können. Ferner werde Freud zufolge das Unheimliche oft mit der Verschmelzung von Grenzen und Fantasien in Verbindung gebracht, was bei Individuen ebenfalls verstörend wirken kann.

Aber auch diese Werke sind Teil ihrer ganz persönlichen *American Odyssey*, die sie schließlich von Maine nach New York, von der reinen Abstraktion zu ihrem nun vorherrschenden Stil des Verwebens von Abstrakten und Figurativen führte, wie sie weiter in dem Raum rechts der Halle [36 – 38] demonstriert. Nur *Holding Spheres of Light* (2023) [31] zeigt farbenfrohe, hoffnungsvolle Körper, die sich mit einer Leuchte in der Nacht im Wasser befinden, die das Dunkle der Nacht aufzuhellen vermag.

fears and fantasies, able to resurface as irritations and unsettling feelings. Furthermore, according to Freud, the uncanny is often associated with the merging of boundaries and fantasies, which can also have a disturbing effect on individuals.

Nevertheless, these works show an important aspect of the artist's personal *American Odyssey*, which led her from Maine to New York, from pure abstraction to a skillful interweaving of abstract and figurative [36 – 38]. In the room to the right of the hall, *Holding Spheres of Light* (2023) [31] shows colorful, hopeful bodies in the water at night, offering a light to brighten up the darkness of the moment.

8 Saal / Hall 6 (rechts / right)



[37]

Flight to Venice, 2023

Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
76,2 × 101,6 cm
Courtesy Katherine Bradford, New York

(DE)

Schließlich kehrt die Ausstellung zu Katherine Bradfords Super- und Alltagsheld:innen zurück. Die Künstlerin sagte kürzlich in einem Interview, dass sie gerne fließende und fliegende Frauen male. Dabei ginge es weniger um die Überwindung der Schwerkraft, sondern vielmehr um die persönliche und eigene Befreiung von Frauen aus den ihnen von der Gesellschaft auferlegten Rollen, so etwa die Verrichtung von unbezahlter Sorge- und Haushaltsarbeit sowie die Erziehung von Kindern. Ihre Fantasie schaffe es so, Superheld:innen zu kreieren, die Haushalte und den geschützten, aber auch einengenden Privatraum „fliegend“ hinter sich lassen und so der Freiheit ein Stück näher kommen. Ausgehend von diesen Gedanken begann sie eine Vielzahl von *Superwomen* zu malen, die eine Gegennarration zum gängigen Superheldennarrativ darstellen.

Dieser Raum scheint aber auch persönlich stark motiviert zu sein, denn hier wird erneut ihr Umzug von Maine nach New



[38]

Pink Studio, 2023

Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas
76,2 × 101,6 cm
Courtesy Katherine Bradford, New York

(EN)

Finally, the exhibition returns to Katherine Bradford's superheroes. In a recent interview, the artist said that she liked to paint floating and flying women. It is less about overcoming gravity, than about the liberation of women from the roles imposed on them by society, such as the unpaid labor of care, housework, and raising children. Thus, these “flying” superheroines inspired by her fantasy can leave behind their households and the seemingly protective spaces, which also restrict them, coming a step closer to freedom. Based on these thoughts, Bradford began to paint a large number of *superwomen* who represent a counter-narrative to the more stereotypical tropes of the superhero.

The works of this hall, however, also seem to be strongly motivated by personal experience. Bradford's relocation from Maine to New York is once again central here. Resulting from this move, Bradford became part of a New York community of artists who strongly influenced her practice

York thematisiert, wie etwa in *Flight to Venice* (2023) [37]. Durch diese räumliche Veränderung wurde sie Teil einer weiteren Künstler:innen-Gemeinschaft, die sie und ihre Praxis stark beeinflusste und ihr den Weg auf das internationale Parkett und nach Venedig ebnete.

Zugleich verdeutlicht sie wie in *Pink Studio* (2023) [38], dass auch das Künstler:innen-Dasein harte Arbeit ist. Sie macht sich hier ein weiteres Mal zum Sujet, das Werk ist ebenfalls autobiografisch zu verstehen. Denn es zeigt sie selbst in ihrem Studio, in dem sie Tag für Tag malt. Es ist dank kontinuierlicher Arbeit und der Offenheit zu Veränderungen neben einer produktiven Selbstkritik auch der Austausch mit einer Künstler:innen-Community rund um Louis Dodd, Amy Sillmann, Judith Bernstein, Mary Heilmann, Rebecca Morris, dass sie zu ihrem eigenen Stil finden konnte, der sich um 2015 nochmals zu ihrer heutigen Art der Produktion verdichtete und trotz aller Wiedererkennbarkeit durch eine gewisse Varianz besticht. Bradford räumt somit mit dem Mythos des einsamen und allein arbeitenden Künstler:innen-Genies auf, denn Kreation, Schaffen und Reflexion entstehen stets auch in Gemeinschaft.

and paved the way for recognition on the international stage, represented here by *Flight to Venice* (2023) [37].

Simultaneously, in *Pink Studio* (2023) [38], Bradford reinforces that being an artist is very hard work. This work can be understood as both autobiographical and self-reflexive, illustrating the artist herself in the studio where she paints day after day. In addition to Bradford's own openness to change and a very constructive mode of self-criticism, it was of course the exchange with an artist community with protagonists such as Louis Dodd, Amy Sillmann, Judith Bernstein, Mary Heilmann and Rebecca Morris, which enabled her to find her very own style. In this way, Bradford dismantles the myth of the solitary artist-genius working alone, since creation, work and reflection also always take place in community. Since 2015, a consolidation of production took place, which having led to a recognizability of her oeuvre, still impresses with a large variability.

Rahmenprogramm / Supporting Program

16. 3. 2024, 11:00 Uhr / 11 am
Ausstellungsrundgang /
Exhibition Tour
Künstlerin- und Direktorenführung /
Artist and Director's Tour
Katherine Bradford und
Sandro Droschl

23. 3. 2024,
14:00 – 17:00 Uhr / 2 – 5 pm
Workshop
*Art & My Career, Spielenachmittag /
Game session*
Olivia Hernaiz

4. 4. 2024, 18:00 Uhr / 6 pm
Konzert / Concert
Szilárd Benes

11. 4. 2024, 18:00 Uhr / 6 pm
STAGES
*Mit dem Spiel ihrer Muskeln verbreitet
sich der Geruch von Vanillepudding /
Her flexing of muscles spreads the smell of
vanilla pudding*
Lisa Slawitz

20. 04. 2024, 11:00 – 18:00 Uhr
Workshop
Paint on Radio
Radio Helsinki x
HALLE FÜR KUNST Steiermark

25. 4. 2024, 18:00 Uhr / 6 pm
Vortrag / Lecture
*Öffentliche Erinnerungskulturen in den
USA / Collective Memory and the Public
Realm in the United States*
Nassim W. Balestrini

2. 5. 2024, 18:00 Uhr / 6 pm
Vortrag / Lecture
*Bestimmt oder unbestimmt oder ...?
Debatten zu Gender in Kunst und Politik /
Definite or indefinite or ...? Debates on
gender in art and politics*
Silvia Stoller

11. 5. 2024, 11:00 Uhr / 11 am
Katalogpräsentation /
Catalog presentation
*Katherine Bradford, JRP|Editions,
Genf / Geneva*
Sandro Droschl

16. 5. 2024, 18:00 Uhr / 6 pm
Vortrag / Lecture
*Das Unheimliche in der Bildenden Kunst /
The Uncanny within Visual Arts*
August Ruhs

18. 5. 2024,
14:00 – 17:00 Uhr / 2 – 5 pm
Workshop
*Art & My Career, Spielenachmittag /
Game session*
Olivia Hernaiz

Diese Publikation erscheint anlässlich der Ausstellung /
This publication is being published in conjunction with the exhibition

Katherine Bradford
American Odyssey
16. 3. – 19. 5. 2024
HALLE FÜR KUNST Steiermark

Kurator / Curator
Sandro Droschl

Direktor / Director
Sandro Droschl

Geschäftsführung / Managing Director
Helga Droschl

Kuratorische Assistenz & Vermittlung /
Curatorial Assistance & Education
Caro Feistritzer

Sekretariat & Assistenz / Office & Assistance
Barbara Zambo

Technische Leitung / Technical Management
Wolfgang Oeggel

Aufbau / Setup
Darek Murawka, Mykhailo Skreklija

Herausgeber / Editor
Sandro Droschl,
HALLE FÜR KUNST Steiermark, Graz

Texte / Texts
Sandro Droschl, Caro Feistritzer

Übersetzungen / Translations
Caro Feistritzer, Bryony Jean Dawson

Redaktion / Editing
Sandro Droschl, Caro Feistritzer

Lektorat / Copyediting
Helga Droschl, Bryony Jean Dawson

Grafische Gestaltung / Graphic Design
FONDAZIONE Europa

Werkansichten / Reproduced Works
© Künstlerin und Leihgeber:innen / Artist and lenders,
kaufmann repetto, Mailand/New York / Milan/
New York, CANADA, New York

Druckerei / Printing
Universitätsdruckerei Klampfer, Graz

Dank an / Thanks to
kaufmann repetto, Mailand/New York / Milan/
New York, CANADA, New York und / and Katherine
Bradford

© 2024 Sandro Droschl,
HALLE FÜR KUNST Steiermark

Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved

halle-fuer-kunst.at/programm

Rahmenprogramm / Supporting Program



