

FRANKA SCHWARZ

Mit ihrer Katalogedition »Signifikante Signaturen« stellt die Ostdeutsche Sparkassenstiftung in Zusammenarbeit mit ausgewiesenen Kennern der zeitgenössischen Kunst besonders förderungswürdige Künstlerinnen und Künstler aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt vor.

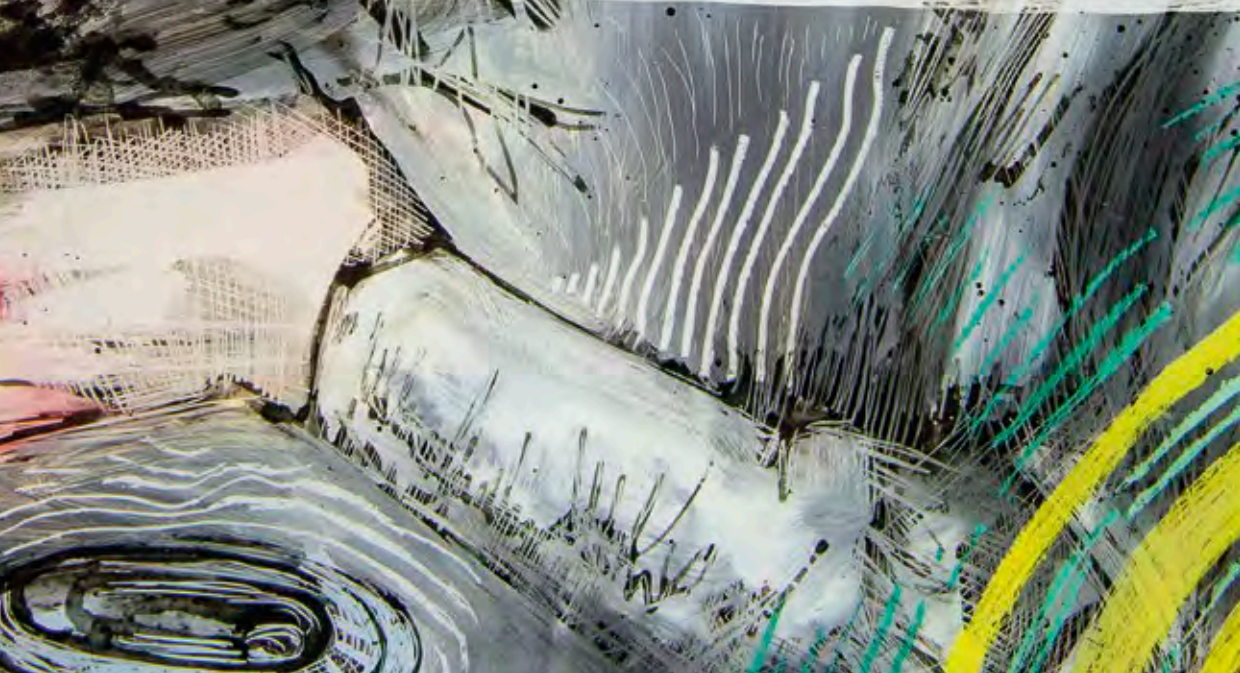
In the 'Significant Signatures' catalogue edition, the Ostdeutsche Sparkassenstiftung, East German Savings Banks Foundation, in collaboration with renowned experts in contemporary art, introduces extraordinary artists from the federal states of Brandenburg, Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony and Saxony-Anhalt.

Ostdeutsche
Sparkassenstiftung

が爆発する

FRANKA SCHWARZ

vorgestellt von presented by Ilia Castellanos

Geschichte, Gegenwart, Zukunftsphantasien

Ein Raum von Möglichkeiten, der expandiert. Ein Universum, das sich aus einer vermeintlich bekannten Substanz in zahllose Richtungen entfaltet. So zweidimensional die Begriffsreihe anmutet, so vieldimensional ist ihre künstlerische Realisation als Bilderwelt, deren Bewegung in Franka Schwarz ist.

Geboren in Brandenburg an der Havel, wandte sie sich früh der Kunst zu und folgte diesem Weg konsequent mit dem Kunststudium in Berlin-Weißensee. Dem Streben des Werkes zur Sichtbarkeit und der Künstlerpflicht zur Selbstorganisation nachkommend, gründete sie in Berlin-Wedding ein Gruppenatelier, das für fünf Jahre den städtischen Wandel in einer rauen Umgebung begleitete. Seit 2015 lebt sie im havelländischen Trechowitz im Landkreis Potsdam-Mittelmark.

So sind ihr Ballungsgebiet wie Naturlandschaft gleichermaßen Erinnerungsgrund und Ursprung für die Erschaffung einer eigenen Welt, die zwar im Bekannten aufzubrechen scheint, jedoch im Phantastischen aufgeht. Diese hingebungsvolle Verzahnung von Erinnerung und Phantasie eröffnet einen großen Raum möglicher Deutungen, identifizierbar auf der einen Seite und liebevoll verzerrt auf der anderen.

Wenn Heimat der gedachte oder erlebte Ort ist, der einen ursprünglichen Rahmen der Selbstvergewisserung bietet, dann ist die Science-Fiction dessen noch nicht realisierte Vielheit – die Gewisswerdung einer möglichen Transformation vom Bekannten zum Beeindruckenden, Befreienden oder Beklemmenden.

Die Vielfalt dieser Perspektiven spiegelt sich in der Kunst von Franka Schwarz in einem breiten Horizont von Techniken und Ausgangsmaterialien wider. Ihr Gesamtwerk lässt sich in Objekte, Skulpturen und Malerei gliedern, wobei Letztere die Essenz ihres ungewöhnlichen Schaffens überaus deutlich sichtbar macht. Passend zur Heimatkunst bedient sie sich häufig der Hinterglasmalerei, Fundstücke vom Flohmarkt oder Dachboden sind oft Ausgangspunkt für ihre Objekte. Kein noch so langer Gebrauch verschafft einem Gegenstand so viel festgefügte Gewissheit, dass Franka Schwarz ihn nicht in ihrem eigenen Universum zu neuer Diversifikation aufgehen lassen könnte.

Aus dem Bild schaut ein weißer großer Hund, zentral, beherrschend, gelangweilt, leicht schief blickend, seine Augen verschlafen, seine Ohren träge. Seine schwarze Nase scheint feucht zu sein. Hinter ihm tanzen Menschen Polka oder verschwinden freudetaumelnd in den dunklen Hintergrund. Vorn links neben dem Hund befindet sich eine Art Hexe belustigt mit einer Flasche in der Hand, rechts von ihm zwei ältere Herren taumelnd trinkend. Das Bild misst 9,2 × 9,2 cm. Im Kleinformat spielt sich diese filmreife Szene ab. Aber was im Bild wie eine Partyszene erscheint, zeigt einfach nur eine reale Straßensituation in Berlin.¹ Diese Fähigkeit, die Interpretationsmöglichkeit für den Betrachter von Kunst offen zu gestalten, ist Teil des Werks von Franka Schwarz.

Nähert man sich dem Begriff Heimatkunst, rücken bei Franka Schwarz neben Eindrücken aus der Natur auch immer mehr Erinnerungen ihrer eigenen Familie in den Mittelpunkt. Entgegen dem Verpönten des Begriffs oder einer strikten Verneinung, wie sie etwa bei Tino Bogedaly² zum Ausdruck kommt (»Mit Heimat bringe ich alles andere als Kunst in Verbindung.«), ist für die Hinterglasmalerei der Künstlerin sehr wohl Kunstfähiges darin enthalten, das betastet und betrachtet werden will.

Ein dreigeteiltes robustes Fenster zeigt eine Familienfeier. Den Mittelpunkt bildet eine Person, die Familienoberhaupt sein kann und die Szene beherrscht, um sie herum wird gefeiert, gelacht, Polonaise getanzt. Die links neben ihr sitzende Person, vielleicht ein Kind, hält ihre Hände schützend vors Gesicht. Aus peinlicher Betroffenheit? Hintergrund ist eine durchgängige, lila-blau-weiße, in Falten gelegte Gardine, ähnlich einem Theatervorhang. Dieses liebevoll dargestellte »Zille-Milieu« ist eine detailbewusste Sozialstudie, in der Emotionalität und Satire einander überlagern.

Zwischen Geschichte und Erinnerungskultur, Kunsttechniken und Experimentierfreudigkeit zeigt Franka Schwarz eine unerschütterliche künstlerische Haltung. Das Auszeichnende darin mag sich bisher zwar eher im Kleinen entfalten, macht ihren Hof »Frohes Schaffen« in Trechwitz jedoch für jeden Kunstinteressierten zum großen und lohnenden Ziel.

1 »Hund im Park«, Öl hinter Glas, 2013, Seite 43.

2 Komponist und Sänger der Rockband M.A.O., Brandenburg an der Havel.

Past, Present and Fantasies for the Future

An expanding space of possibilities. A universe unfolding from a supposedly known substance in countless directions. As two-dimensional as these concepts may seem, their artistic realisation as a world of images — a world set in motion by Franka Schwarz — is multidimensional.

Born in Brandenburg an der Havel, she devoted herself to art from a young age and consistently pursued this path by studying Fine Arts at the Weißensee Academy of Art Berlin. True to the work of art's telos to manifest itself, and governed by the artistic obligation to self-organisation, Franka Schwarz founded a group studio in Berlin-Wedding which accompanied the changes taking place in this harsh urban environment for a period of five years. Since 2015, she has been living in Trechwitz in the district of Potsdam-Mittelmark.

Thus, to her, metropolis and natural landscape are both mnemonic space and the impetus for creating a world of its own. And although this world seems to take its origin in what is already known, here it eventually merges into the fantastic. This devoted intertwining of memory and imagination opens up a wide range of possible interpretations, which are recognisable on the one hand and lovingly distorted on the other.

If homeland is the imagined or experienced place which offers the initial framework of self-affirmation, then science fiction is its as yet unrealised plurality — the ascertainment of a possible transformation process from what is known to what is impressive, liberating or disconcerting.

The art of Franka Schwarz reflects the diversity of these perspectives in a wide variety of techniques and raw materials. Her oeuvre can be divided into objects, sculptures and paintings, the latter making the essence of her unusual work very clearly visible. In keeping with the concept of *Heimatkunst* (regional art), she often uses reverse-glass painting; frequently, her objects originate from flea-market and attic finds. No matter how long an object might have been used, no matter how fixed it is in its certainty, Franka Schwarz will always be able to bring it to new and diversified fruition in her own universe.

A big white dog — positioned in the centre, dominant and bored — faces the viewer from the picture with a slightly crooked gaze, his eyes sleepy, his ears floppy. His black nose seems to be wet. Behind the dog, people are dancing polka, or they disappear, reeling with joy, towards the dark background. To the left of the dog, there is a witch-like creature showing signs of amusement who holds a bottle in her hand; to the right of the dog, two elderly gentlemen are drinking and staggering. The picture measures 9.2 × 9.2 cm. This film-like scene is rendered in small format. But what in the picture looks like a party scene simply shows a real street situation in Berlin.¹ Exactly this ability to give interpretative leeway to art viewers is part of Franka Schwarz's work.

The concept of Heimatkunst (regional art) comes to mind: next to and alongside impressions from nature, Franka Schwarz more and more focuses on her own family's memories. Although often frowned upon or even strictly rejected (as, for instance, by Tino Bogedaly: "With Heimat I associate anything except art."²), Franka Schwarz's reverse-glass paintings make it clear that this concept indeed comprises elements longing to be touched and contemplated, and capable of being perceived as art.

A robust tripartite window shows a family celebration. In the central section a person, possibly the head of family, dominates the scene, surrounded by people celebrating, laughing, dancing a polonaise. The person sitting next to him, perhaps a child, protectively covers the face with his hands, maybe out of embarrassment. The background is a continuous, purple-blue-white curtain in folds, similar to a theatre curtain. This lovingly-executed family portrait, reminiscent of Berlin painter Heinrich Zille's characters, is a detailed social study in which emotionality and satire overlap.

Franka Schwarz reveals an unswerving artistic stance which oscillates between history and commemorative culture, different art techniques and experimentation. While her distinctive qualities primarily find expression in small-scale works at this stage, her art yard "Frohes Schaffen" in Trechwitz is a great and rewarding destination for anyone interested in art.

1 "Dog in the Park", Oil behind glass, 2013, page 43.

2 Composer and singer of the rock band M.A.O., Brandenburg an der Havel.

◁ Detail

Seestück | Seascape, 2017/18

diverse Materialien, auf und hinter Glas

various materials, on and behind glass

52 × 64 cm

Im Wald | In the Forest, 2015

Tierschädel und Knochen, Zinnfiguren, diverse Lacke
animal skull and bones, pewter figures, various paints
30 × 45 × 20 cm

Familie mit Monstern | Family with Monsters, 2017

Lack und Ruß hinter Glas

paint and soot behind glass

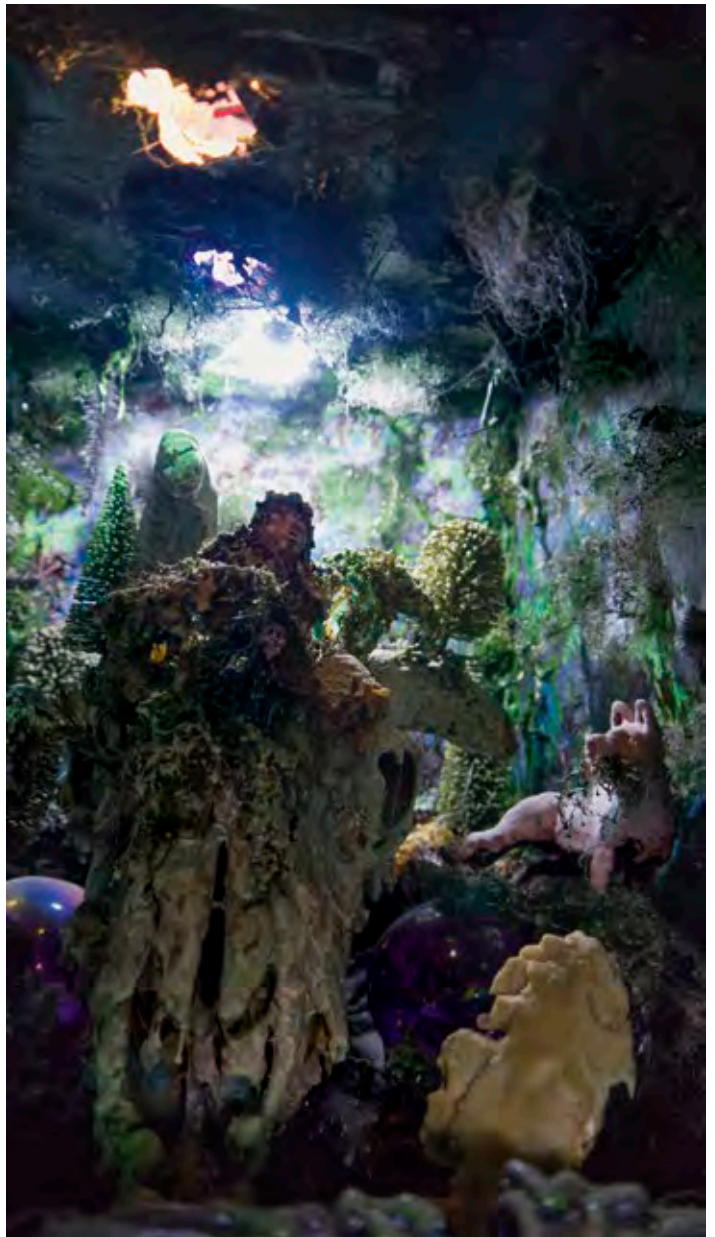
41,5×31 cm

Monster hat Welt gefressen | Monster Has Eaten the World, 2015

diverse Materialien und Tierschädel, Lampen

various materials and animal skull, lamps

170 × 50 × 107 cm

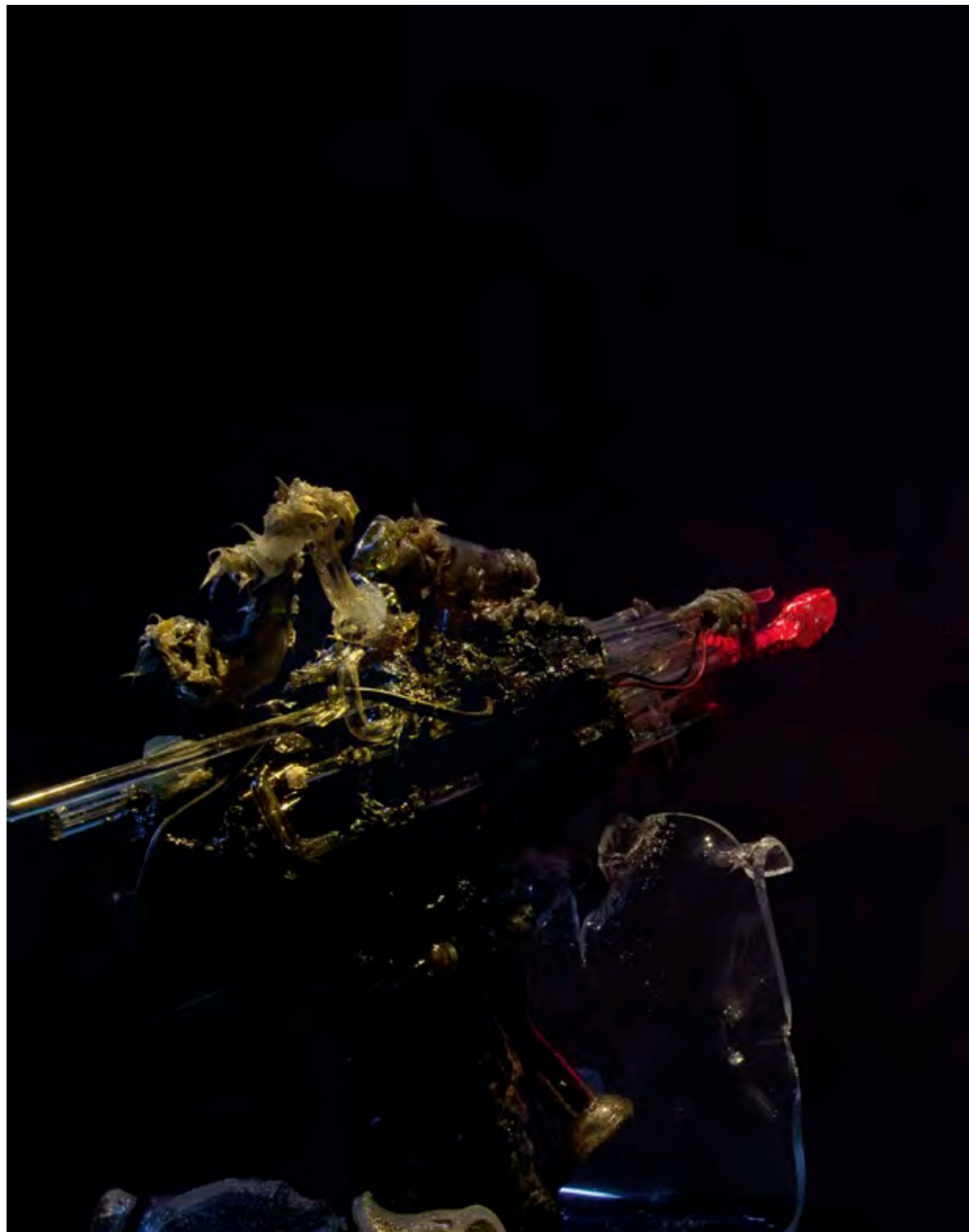

Ausfliegen | Flying Out, 2019
 Öl hinter Glas | oil behind glass
 46 x 50 cm

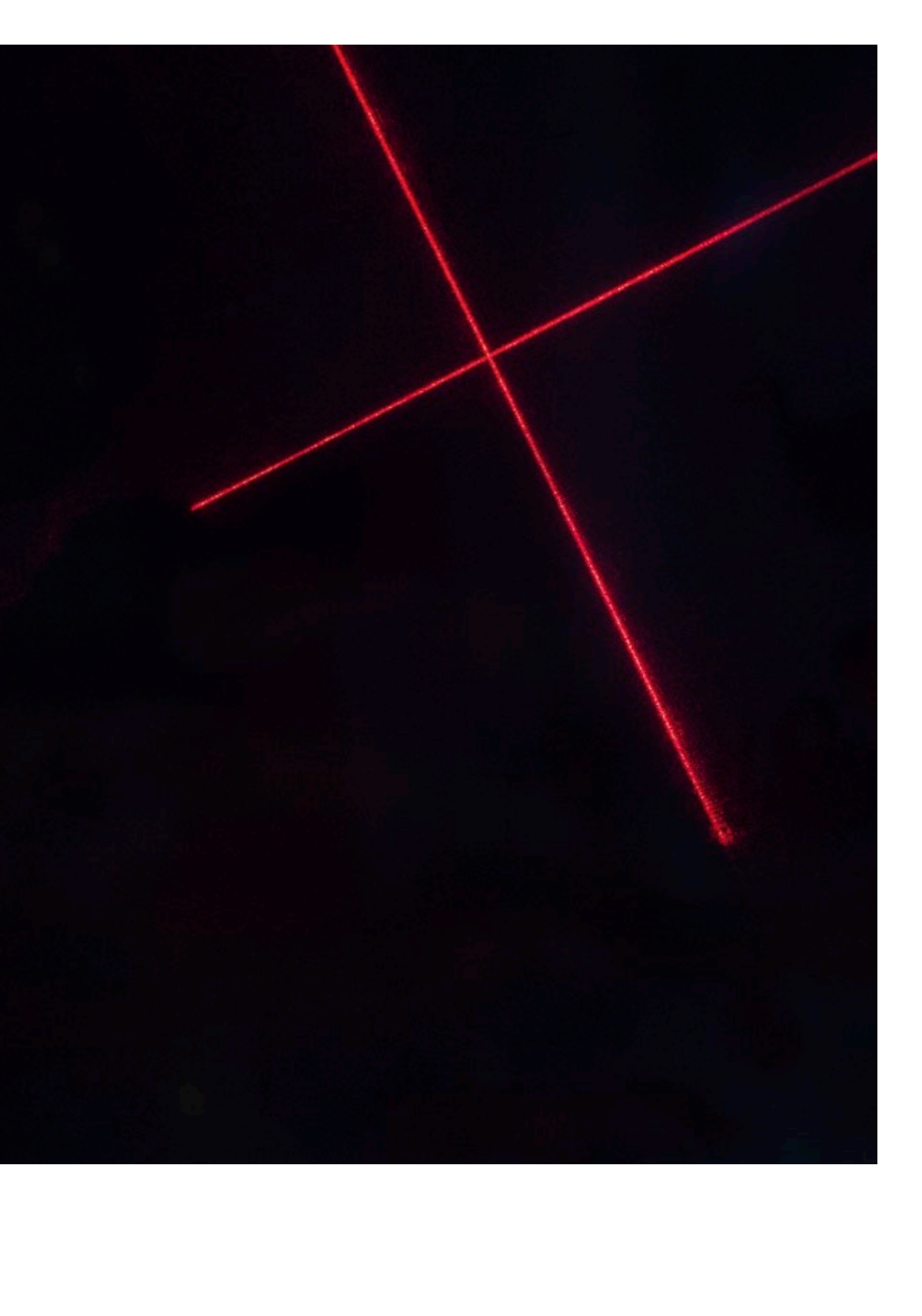

Phaser, 2018

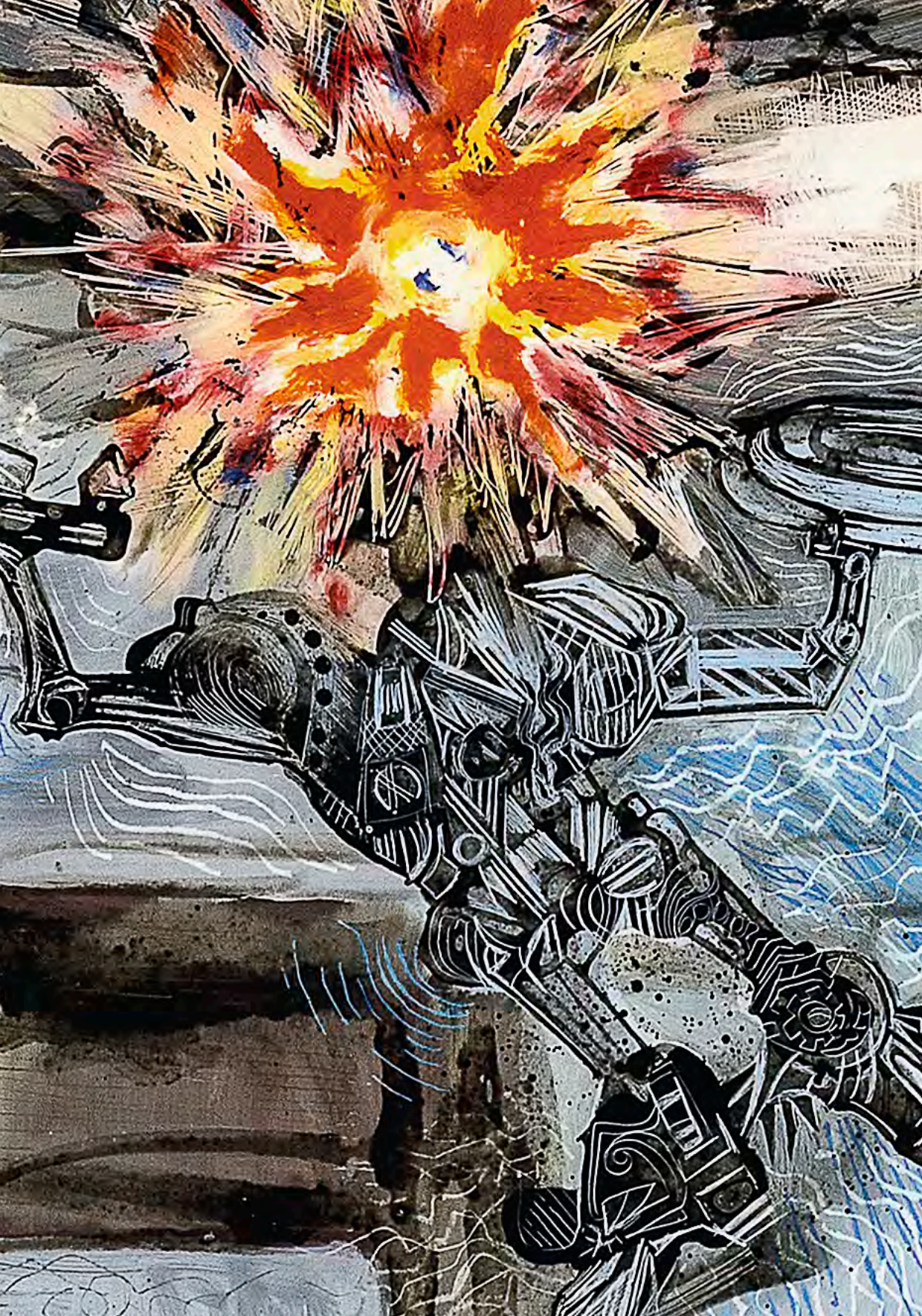
diverse Materialien und Kreuzlaser

various materials and cross laser

30 x 40 x 15 cm

Der explodierte Haushaltsroboter
The Exploded Household Robot, 2019
Öl hinter Glas | oil behind glass
33 × 38,5 cm

Ritorumonsuta, 2019
Silikon und diverse Materialien
silicone and various material
40 × 32 × 20 cm

Alisa, Weltenherrscherin | Alisa, World Ruler, 2019
Öl hinter Glas | oil behind glass
46 x 50 cm

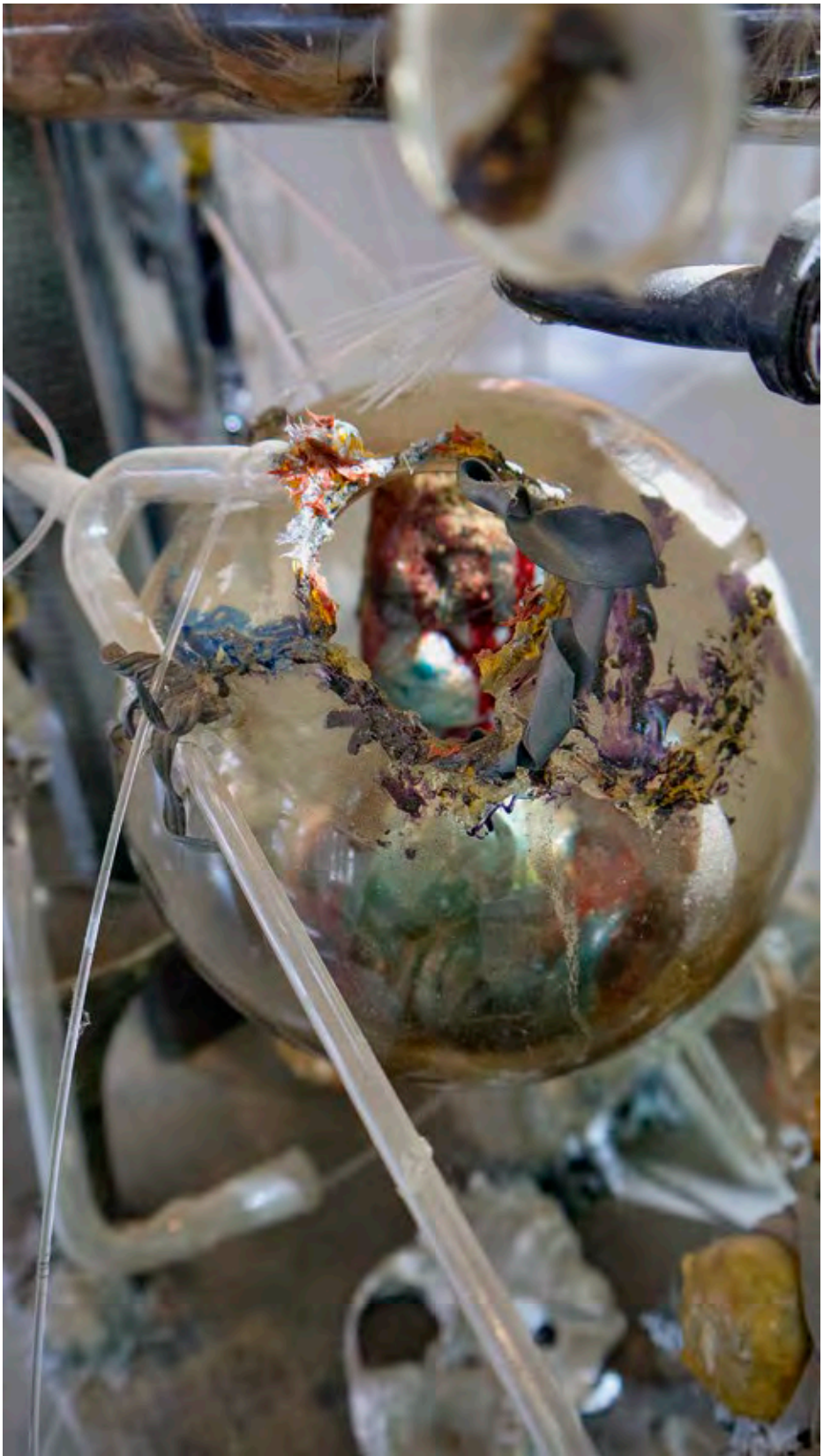

Hypothetischer Alchemist
 Hypothetical Alchemist, 2017/18
 diverse Materialien, Technik: Team8TageWoche
 various materials, technique: Team8daysweek
 150 × 120 × 40 cm

Guter Wald | Good Forest, 2018

Öl hinter Glas | oil behind glass

68 × 78 cm

Invasion von oben | Invasion from Above, 2018

Öl hinter Glas | oil behind glass

60 x 64 cm

Die Feier | The Party, 2017
Öl hinter Glas | oil behind glass
35 x 94 cm

Dame | Lady, 2018

Lack und Ruß hinter Glas
paint and soot behind glass
11 × 9 cm

Hund im Park | Dog in the Park, 2013

Öl hinter Glas | oil behind glass

9 × 9 cm

Dorfkirche (Nebel) | Village Church (Fog), 2017

Öl hinter Glas, Glaskratzer und diverse Materialien

oil behind glass, glass scratches and various materials

55 x 67 cm

Die Verkleidung | The Disguise, 2019
Öl und Epoxidharz auf Spiegel, Silikon
oil and epoxy resin on mirror, silicone
70 x 50 cm

Umwandlung eines Rehs | Conversion of a Deer, 2018

diverse Materialien und Tierschädel

various materials and animal skull

64 x 25 x 40 cm

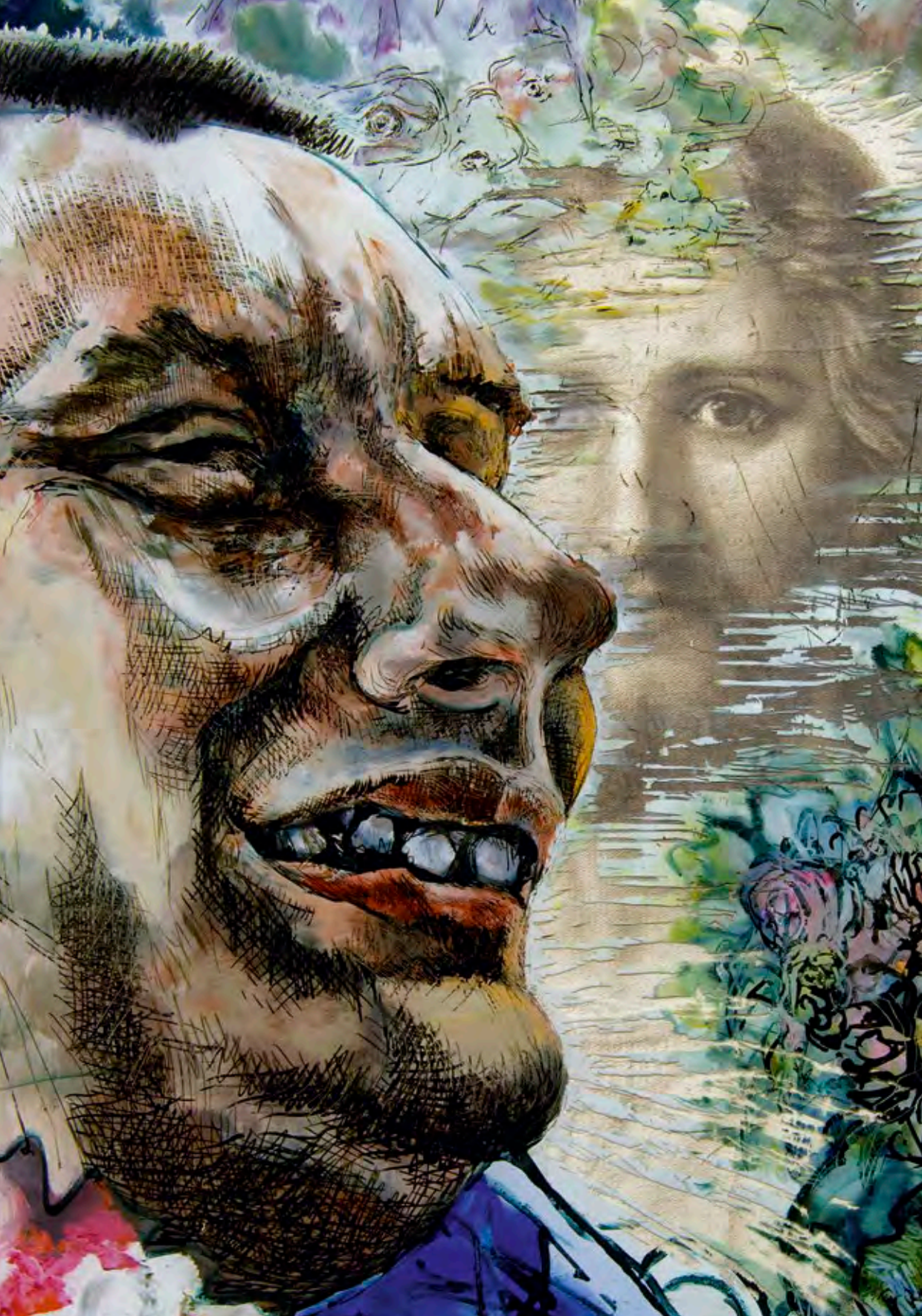

Der Gratulant | The Well-Wisher, 2018

Öl hinter Glas / im Hintergrund Druck von Hanfstaengl (1894), Silikon
oil behind glass / print in the background by Hanfstaengl (1894), Silicone
90 x 70 cm

Nachbars Haus | Neighbour's House, 2017

Öl hinter Glas | oil behind glass

55 x 67 cm

Mene tekkel upharsin, 2016

Glas, Holz, Metall, Tierhaar und diverse Materialien

glass, wood, metal, animal hair and various materials

30 x 28 x 6 cm

Baba Jaga | Baba Yaga, 2017

diverse Materialien | various materials

30 × 14 × 17 cm

Franka Schwarz
Curriculum Vitae
1985 geboren in
Brandenburg an der Havel

Ausstellungsbeteiligungen

seit 2018 Dozentin an der Wredow'schen Zeichenschule/Kunstschule in Brandenburg an der Havel

2018 Mitglied im Brandenburgischen Verband Bildender Künstler e.V., Potsdam

2017 Eröffnung von »Frohes Schaffen« in Trechwitz, alljährliche Ausstellung mit Gastkünstlern

2015 Umzug nach Kloster Lehnin OT Trechwitz, Aufbau eines neuen Ateliers/Projektraums, Land Brandenburg

2011–2015 freischaffende Künstlerin in Berlin

2010–2011 Meisterschülerstudium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee bei Prof. Werner Liebmann

2010 Diplom Freie Kunst/Malerei, Kunsthochschule Berlin-Weißensee

2009 Gründung des Gemeinschaftsateliers und Projektraums »Frohes Schaffen« in Berlin

2004–2010 Studium der Freien Kunst/Malerei an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee bei Prof. Werner Liebmann und Ka Bomhardt

2019 *Higashiosaka-Trechwitz*

Ausstellung mit Sae Esashi im »Frohen Schaffen« in Trechwitz

2018 *ART:ICH II – Die nächste Generation*

Gruppenausstellung in der Kunsthalle Brennabor, Brandenburg an der Havel

2015 *Damengedeck*

Gruppenausstellung im Rahmen der Moabiter Ortstermine 2015, Berlin

2014 *UTA*

Gruppenausstellung in der Kunsthalle am Hamburger Platz, Berlin

2013 *Selektive Blindheit*

Gruppenausstellung in der Kunsthalle am Hamburger Platz, Berlin

2010 *Test*

Meisterschülerausstellung in den Uferhallen, Berlin

2009 *Diplomausstellung Malerei*

Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlin

Franka Schwarz
Curriculum Vitae
1985 born in Brandenburg
on the Havel

since 2018 Teacher at the Wredow drawing school/
art school in Brandenburg on the Havel
2018 Member of the Brandenburg Association of
Visual Artists, Potsdam
2017 Opening of “Frohes Schaffen” in Trechwitz,
annual exhibition with guest artists
2015 Relocation to Kloster Lehnin,
district Trechwitz, development of a new
studio/project space
2011–2015 Freelance artist in Berlin
2010–2011 Master class student with
Professor Werner Liebmann at Weißensee
Academy of Art Berlin
2010 Diploma in Free Arts/Painting, Weißensee
Academy of Art Berlin
2009 Foundation of the group studio and project
space “Frohes Schaffen” in Berlin
2004–2010 Studies of art/painting with Professor
Werner Liebmann at Weißensee Academy
of Art Berlin and Ka Bomhardt

Participation in exhibitions

2019 *Higashiosaka-Trechwitz*
Exhibition with Sae Esashi at “Frohes Schaffen”
in Trechwitz
2018 *ART:ICH II – Die nächste Generation*
Group exhibition at Kunsthalle Brennabor,
Brandenburg on the Havel
2015 *Damengedeck*
Group exhibition in the context of the Moabiter
Ortstermine 2015, Berlin
2014 *UTA*
Group exhibition at Kunsthalle
am Hamburger Platz, Berlin
2013 *Selektive Blindheit*
Group exhibition at Kunsthalle
am Hamburger Platz, Berlin
2010 *Test*
Master student exhibition
at Uferhallen, Berlin
2009 *Painting diploma exhibition*
Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlin

seit 1990 Wohnzimmersausstellungen

1994 im Auftrag der Werkstatt der Kulturen: Aufbau des Netzwerks für den Karneval der Kulturen, Berlin

1996 – 1998 Mitglied des Vorstands im Kunsthaus Tacheles, Berlin

1997 Gründung der Kunstlabels C4, Berlin

2000 Ausstellungsinitiator mit Roger Frank von »Present Representation – eine Ikonologie des 21. Jahrhunderts« für Z2000, Akademie der Künste, Berlin

2009 – 2017 Manager der Rockband Nikaya

2010 – 2016 Assistent von Prof. Dr. David Becker und Mitarbeit an der Publikation »1:0 für Rafah«, Internationale Akademie Berlin, FU Berlin

2017 Konzeption der Fotoausstellung »0 Krieg [Null Krieg | kein Krieg]« mit Bildern aus dem Gazastreifen, Berlin

seit 2017 Mitglied des Vorstands der STIFTUNG NEUE KULTUR, Berlin

seit 2018 Kooperation mit dem Kunsthändler Martin Burkart, Singen am Hohentwiel

since 1990 Living room exhibitions

1994 on behalf of Werkstatt der Kulturen: Network building for Karneval der Kulturen, Berlin

1996 – 1998 Member of the Executive Board of Kunsthaus Tacheles, Berlin

1997 Foundation of the C4 art label, Berlin

2000 Exhibition initiator, together with Roger Frank, of "Present Representation – eine Ikonologie des 21. Jahrhunderts" für Z2000, Academy of Arts, Berlin

2009 – 2017 Manager of the rock band Nikaya

2010 – 2016 Assistant to Professor Dr David Becker and participation in the publication "1:0 für Rafah", International Academy Berlin, Free University of Berlin

2017 Concept of the photo exhibition "0 Krieg [Null Krieg | kein Krieg]" with pictures from the Gaza Strip, Berlin

since 2017 Member of the Board of the STIFTUNG NEUE KULTUR, Berlin

since 2018 Cooperation with art dealer Martin Burkart, Singen am Hohentwiel

Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung, Kulturstiftung und Gemeinschaftswerk aller Sparkassen in Brandenburg (BB), Mecklenburg-Vorpommern (MV), Sachsen (SN) und Sachsen-Anhalt (ST), steht für eine über den Tag hinausweisende Partnerschaft mit Kunstschaffenden und Kultureinrichtungen. Sie fördert, begleitet und ermöglicht künstlerische und kulturelle Vorhaben von Rang, die das Profil von vier ostdeutschen Bundesländern in der jeweiligen Region stärken.

The Ostdeutsche Sparkassenstiftung, East German Savings Banks Foundation, a cultural foundation and joint venture of all savings banks in Brandenburg (BB), Mecklenburg-Western Pomerania (MV), Saxony (SN) and Saxony-Anhalt (ST), is committed to an enduring partnership with artists and cultural institutions. It supports, promotes and facilitates outstanding artistic and cultural projects that enhance the cultural profile of four East German federal states in their respective regions.

In der Reihe »Signifikante Signaturen« erschienen bisher:

Previous issues of 'Significant Signatures' presented:

1999 Susanne Ramolla (BB) | Bernd Engler (MV) | Eberhard Havekost (SN) | Johanna Bartl (ST)
| **2001** Jörg Jantke (BB) | Iris Thürmer (MV) | Anna Franziska Schwarzbach (SN) | Hans-Wulf Kunze (ST) | **2002** Susken Rosenthal (BB) | Sylvia Dallmann (MV) | Sophia Schama (SN) | Thomas Blase (ST) | **2003** Daniel Klawitter (BB) | Miro Zahra (MV) | Peter Krauskopf (SN) | Katharina Blühm (ST) | **2004** Christina Glanz (BB) | Mike Strauch (MV) | Janet Grau (SN) | Christian Weihrauch (ST) | **2005** Göran Gnaudschun (BB) | Julia Körner (MV) | Stefan Schröder (SN) | Wieland Krause (ST) | **2006** Sophie Natuschke (BB) | Tanja Zimmermann (MV) | Famed (SN) | Stefanie Oeft-Geffarth (ST) | **2007** Marcus Golter (BB) | Hilke Dettmers (MV) | Henriette Grahnert (SN) | Franca Bartholomäi (ST) | **2008** Erika Stürmer-Alex (BB) | Sven Ochsenreither (MV) | Stefanie Busch (SN) | Klaus Völker (ST) | **2009** Kathrin Harder (BB) | Klaus Walter (MV) | Jan Brokof (SN) | Johannes Nagel (ST) | **2010** Ina Abuschenko-Matwejew (BB) | Stefanie Alraune Siebert (MV) | Albrecht Tübke (SN) | Marc Fromm (ST) | **XII** Jonas Ludwig Walter (BB) | Christin Wilcken (MV) | Tobias Hild (SN) | Sebastian Gerstengarbe (ST) | **XIII** Mona Höke (BB) | Janet Zeugner (MV) | Kristina Schuldt (SN) | Marie-Luise Meyer (ST) | **XIV** Alexander Janetzko (BB) | Iris Vitzthum (MV) | Martin Groß (SN) | René Schäffer (ST) | **XV** Jana Wilsky (BB) | Peter Klitta (MV) | Corinne von Lebusa (SN) | Simon Horn (ST) | **XVI** David Lehmann (BB) | Tim Kellner (MV) | Elisabeth Rosenthal (SN) | Sophie Baumgärtner (ST) | **65** Jana Debrodt (BB) | **66** Bertram Schiel (MV) | **67** Jakob Flohe (SN) | **68** Simone Distler (ST) | **69** Miro Dorow (BB) | **70** Marie Jeschke (MV) | **71** Jens Klein (SN) | **72** Nora Mona Bach (ST) | **73** Franka Schwarz (BB) | **74** Ramona Czygan (MV) | **75** Marten Schädlich (SN) | **76** Kathrin Hänsel (ST)

© 2019 Sandstein Verlag, Dresden | Herausgeber **Editor:** Ostdeutsche Sparkassenstiftung | **Text Text:** Ilia Castellanos | **Abbildungen Photo credits:** Kerstin Jasinszczak, Franka Schwarz (S. p. 12/13, 16/17, 25, 28/29), Stefan Schwarz (S. p. 56) | **Übersetzung Translation:** Christoph Nöthlings | **Redaktion Editing:** Dagmar Löttgen, Ostdeutsche Sparkassenstiftung | **Gestaltung Layout:** Joachim Steuerer, Sandstein Verlag | **Herstellung Production:** Sandstein Verlag | **Druck Printing:** FINIDR s.r.o., Český Těšín | **Papier Paper:** Crush kiwi | **Schrift Font:** Akkurat

www.sandstein-verlag.de
ISBN 978-3-95498-476-3

Detail S. | p. 2
Der explodierte Haushaltsroboter
The Exploded Household Robot,
2019

