

TEXT FOR INDEX HAMBURG 14

by Heiko Klaas & Nicole Büsing

Three men and a woman dressed in business attire stumble over cut-up fragments of a tree scattered across the ground. Holding each other's hands, they move forward nimbly if a little awkwardly. Their rearguard has already lost his balance and fallen; the others, it appears, have decided to abandon him. In the background, a ruined urban landscape looms before a striped horizon. The work on fabric by the Spanish artist Ignacio García Sánchez bears the title *Banner II (Investors)*. Sánchez embeds his political-social theme of well funded investors greedy for profit invading originally idyllic and self-sufficient lands in the visual language of flags, banners, and coats of arms. Colorful transverse stripes, triangles, five-pointed stars, and a fantasy emblem suggest that we read his works like heraldic compositions. Is the message one of promise? At the bottom edge, the picture is fringed by a row of crossed femurs: mortal danger! We may draw art-historical connections from the group of figures to richly narrative works like the Bayeux Tapestry (ca. 1070), but also to Pieter Brueghel the Elder's painting *The Blind Leading the Blind* (1568). Ignacio Garcia Sanchez's characters may not be blind, but they are faceless—they have no mouths, noses, or eyes. The investor as a mechanical puppet, functional or broken, without individual features. The Spanish artist, who was born in Madrid in 1987, studied art at his native city's fairly traditional Universidad Complutense before deciding to continue his education in Germany at the University of Fine Arts of Hamburg (HFBK). He now lives in Berlin. Like the narrative fabric banner, the drawing is an important medium in his oeuvre. The artist says: "I use a graphical and bold visual language whose mainstay is the drawing, which is a suitable medium for the transmission of complex ideas." Surveying Sánchez's graphic works, we encounter a wide variety of motifs: a brawl between three bearded Greek men near a column set in a Mediterranean landscape; a colorful bustling market with mammoths and bipedal dinosaurs as beasts of burden that recalls the panoramas teeming with figures of Medieval art. Sánchez tells stories replete with allusions to mythical antiquity, prehistory, ancient civilization, and the history of art. He incorporates historic as well as thoroughly contemporary elements and set pieces into his works, weaving them together to create new and singular narratives. A proficient draftsman and illustrator, he also emulates the conventional aesthetics of reading primers, children's books, and comic strips. His drawings look as though he had worked on yellowed and aged paper, the edges are often marred by creases and tears rather than straight and smooth. On the level of content, Sánchez frequently captures observations of society and processes of transformation; other works depict ossified social structures. The viewer is challenged to identify points of critical reflection and aesthetic interest in light of his own knowledge and experiences.

TEXT FÜR INDEX HAMBURG 14

von Heiko Klaas & Nicole Büsing

Drei Männer und eine Frau im Business-Look stolpern über abgesägte Baumfragmente, die am Boden liegen. Sie halten sich an den Händen und balancieren tänzelnd, aber ungeschickt. Der letzte in der Reihe ist bereits gestürzt und wird von den anderen offenbar zurückgelassen. Im Hintergrund ist eine städtische Ruinenlandschaft vor einem gestreiften Horizont zu sehen. Der Titel dieses Stoff-Banners des spanischen Künstlers Ignacio García Sánchez lautet *Banner II (Investors)*. Sánchez bettet sein politischgesellschaftliches Sujet des Eindringens von kapitalkräftigen, profitgierigen Investoren in ursprünglich idyllische, sich selbst genügende Gebiete ein in die Optik von Fahnen, Bannern und Wappen. Farbige Querstreifen, Dreiecke, fünfzackige Sterne, und ein Fantasiewappen geben eine heraldische Lesart vor. Verheißung? Ganz unten wird das Bild durch eine Randborte aus gekreuzten Oberschenkelknochen begrenzt. Lebensgefahr! Den kunsthistorischen Bezug der Darstellung der Figurengruppe kann man zu stark narrativ aufgeladenen Kunstwerken wie dem Teppich von Bayeux (um 1070), aber auch zu Pieter Bruegels d. Ä. 1568 entstandenem Gemälde *Der Blindensturz* ziehen. Ignacio García Sánchez' Figuren sind zwar nicht blind, aber gesichtslos - ohne Münder, Nasen und Augen. Der Investor als mechanische Marionette, funktionierend oder scheiternd, ohne individuelle Züge.

Der 1987 in Madrid geborene Spanier studierte zunächst Kunst an der eher traditionellen Universität Complutense in Madrid und entschloss sich dann, sein Studium in Deutschland an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg weiterzuführen. Heute lebt er in Berlin. Neben den narrativen Textilbannern ist eines seiner Hauptmedien die Zeichnung. Hierzu sagt er selbst: „Ich verwende eine grafische und klare Bildsprache, gestützt wesentlich auf die Zeichnung, die ein geeignetes Medium für die Übermittlung komplexer Ideen ist.“ Betrachtet man Sánchez' Zeichnungen, stößt man auf ganz unterschiedliche Elemente: Drei griechische Männer mit Bärten bekämpfen sich an einer weißen Säule in einer mediterranen Landschaft. Buntes Markttreiben mit Mammuts und zweibeinigen Sauriern als Lasttiere erinnert an mittelalterliche Wimmelbilder. Sánchez erzählt Geschichten mit allerlei Anspielungen auf die mythische Antike, Früh- und Vorgeschichte und die Kunstgeschichte. Er verwendet historische, aber auch überaus zeitgenössische Elemente und Versatzstücke, die er zu neuen, ganz eigenen Erzählungen verwebt. Dabei greift er in seiner zeichnerischen Technik der Illustration auch auf die gängige Ästhetik von Lesefibeln, Kinderbüchern oder Comicheften zurück. Die Zeichnungen wirken wie auf vergilbten, gealterten Papieren ausgeführt, häufig sind die Ränder geknickt und eingerissen, nicht linear und glatt. Inhaltlich greift Sánchez immer wieder gesellschaftliche Beobachtungen und Wandlungsprozesse, aber auch festgefahrene historische Strukturen auf. Der Betrachter ist aufgefordert, vor seinem eigenen Wissens- und Erfahrungshintergrund in den Arbeiten kritische und ästhetische Anknüpfungspunkte zu finden.