

A bird in the grass is worth a thousand hearts

Duo show with Caitlin Hespe & Ida Lawrence

10.09.2021 to 19.09.2021 for Berlin Art Week 2021 at RETRAMP Gallery

Text by Katia Hermann, September 2021

The title of the duo exhibition by Caitlin Hespe and Ida Lawrence **A bird in the grass is worth a thousand hearts** is an amalgamation of four different English proverbs: "A bird in the hand is worth two in the bush", "The grass is always greener on the other side", "Absence makes the heart grow fonder" and "A picture is worth a thousand words". The latter proverb fits extremely well to the works of the two Australian visual artists. Because through the figurative representation of their paintings and drawings, their pictorial motifs and the integration of hand-painted text and puns, the works speak for themselves and often tell a little story. The confrontation of objects and motifs in a picture, which seem to have no connection, usually results in strange associations. With both artists there are also stylistic overlaps, such as taking up a grid/net in some works. Imperfect, deformed, with meandering lines or set in perspective, an actually structuring tool becomes a deformed pattern.

Hand-painted text in the form of short sentences, slogans or short narrative excerpts give the images an additional level and new interpretation. With thematic allusions and usually with a sense of humor, they give the works a different way of looking at the objects or figures depicted. Sequencing and repeating sections of images in a work can be found in some of Caitlin Hespe's work as well as Ida Lawrence's. In Caitlin Hespe's work, there are usually two or four images in a single work, which, set side by side, resemble each other, yet differentiate and may seem strangely juxtaposed. These motif repetitions are not presented in exactly the same way, but are altered, as in Ida Lawrence's work, for example, in the fifteen pictures of the architecture of the church in Zionskirchplatz with the sky in the evening sun, or the fruit baskets decaying in sequence. They are deformed, denatured or distorted and are intentionally imperfect. Both artists are concerned with the perception of things, with illusion and imperfection, and playful reinterpretations for new trains of thought. In the foreground is the aspect that separate things meet or collide and that these visual confrontations/connections irritate and surprise on a pictorial level. And despite the playful, poetic approaches and humorous Dadaist hints of both artists with biographical allusions, one can also sense a certain nostalgia and melancholy, which can certainly be found in the proverbs that served as inspiration for the exhibition title.

The two Australian visual artists are now playing with the interweaving of their works in the spaces of RETRAMP, transforming the gallery into a laboratory of playful associations, overlaps and correlations of their pictorial worlds. Through the juxtapositions and modes of presentation, two artistic approaches are brought together by means of selected works that were created separately, showing surprising similarities, as if the two long-time friends were in telepathic artistic connection. Here in the spatial context, their works now experience concrete relationships, interference, reciprocal references, and above all, a resonance in this unique constellation.

A bird in the grass is worth a thousand hearts

Duo show mit Caitlin Hespe & Ida Lawrence

10.09.2021 bis 19.09.2021, zur Berlin Art Week 2021 in der RETRAMP Gallery

Text von Katia Hermann, September 2021.

Der Titel der Duo-Ausstellung von Caitlin Hespe und Ida Lawrence **A bird in the grass is worth a thousand hearts** ist eine Verschmelzung von vier verschiedenen englischen Sprichwörtern: „A bird in the hand is worth two in the bush“, „The grass is always greener on the other side“, „Absence makes the heart grow fonder“ und „A picture is worth a thousand words“. Das letzte genannte Sprichwort, ein Bild ist mehr wert als tausend Worte, passt ausgesprochen gut zu den Arbeiten der zwei australischen bildenden Künstlerinnen. Denn durch die figürliche Darstellungsweise ihrer Malerei und Zeichnungen, ihre Bildmotive und der Integration von handgemalten Text und Wortspielereien sprechen die Werke für sich und erzählen oft eine kleine Geschichte. Durch die Konfrontation von Gegenständen und Motiven in einem Bild, die keinen Zusammenhang zu haben scheinen, ergeben sich meist seltsame Assoziationen. Bei beiden Künstlerinnen gibt es auch stilistische Überschneidungen, wie z.B. das Aufgreifen eines Rasters/Netzes in manchen Arbeiten. Imperfekt, deformiert, mit schlängelnden Linien oder perspektivisch gesetzt wird ein eigentlich strukturierendes Werkzeug zu einem deformierten Muster. Handgemalter Text in Form von kurzen Sätzen, Slogans oder kurzen erzählerischen Auszügen geben den Bildern eine zusätzliche Ebene und neue Deutung. Mit thematischen Anspielungen und meist mit Sinn für Humor verleihen sie den Arbeiten eine andere Betrachtungsweise auf die dargestellten Gegenstände oder Figuren. Das Sequenzieren und Wiederholen von Bildausschnitten in einer Arbeit findet man sowohl in einigen Arbeiten von Caitlin Hespe als auch bei Ida Lawrence. Bei Caitlin Hespe sind es meist zwei oder vier Bilder in einer Arbeit, die nebeneinander gesetzt sich ähneln, doch differenzieren und oft seltsam nebeneinander wirken. Diese Motivwiederholungen werden nicht exakt gleich dargestellt, sondern abgewandelt, wie zum Beispiel bei Ida Lawrence in den fünfzehn Bildern der Architektur der Kirche am Zionskirchplatz mit dem Himmel in der Abendsonne oder den Obstkörben, die der Reihe nach verfallen. Sie werden deformiert, denaturiert oder verzerrt und sind absichtlich unvollkommen. Denn es geht bei beiden Künstlerinnen um die Wahrnehmung von Dingen, um Illusion, Imperfektion und spielerischen Umdeutungen für neue Gedankengänge. Im Vordergrund steht der Aspekt, dass getrennte Dinge zusammen- oder aufeinandertreffen und diese visuellen Verbindungen auf einer Bildebene irritieren und überraschen. Und trotz der spielerischen, poetischen Ansatzweisen und humorvollen dadaistischen Andeutungen beider Künstlerinnen mit biografischen Anspielungen, kann man auch eine gewisse Nostalgie und Melancholie verspüren, die durchaus in den Sprichwörtern zu finden sind, die als Inspiration für den Ausstellungstitel dienten.

Mit der Verquickung ihrer Werke spielen die zwei australischen bildenden Künstlerinnen nun in den Räumen von RETRAMP und verwandeln die Galerie in ein Laboratorium des Spiels von Assoziationen, Überschneidungen und Korrelationen ihrer Bilderwelten. Durch die Gegenüberstellungen und Präsentationsweisen werden anhand von auserwählten

Arbeiten, die getrennt geschaffen wurden, zwei künstlerische Ansätze zusammengeführt, die überraschende Ähnlichkeiten aufweisen, als ständen die zwei langjährigen Freundinnen in telepathischer künstlerischer Verbindung. Hier im räumlichen Kontext erfahren ihre Werke nun konkrete Beziehungen, Interferenzen, Wechselbezüge und vor allem eine Resonanz in dieser einmaligen Konstellation.