

BANANENSPRAYER

THOMAS BAUMGÄRTEL 2008–2018

Herausgegeben von / edited by Meinrad Maria Grewenig

WIENAND

WERKE # I

WERKE # II

9	Vorwort	MEINRAD MARIA GREWENIG
11	Die Verknüpfung von Pop - und Urban Art mit alten Meistern	VALERI LALOV
19	Auf der Suche nach der Ordnung im Chaos	STEPHAN MANN
25	Die befriedigende Fruchtbarkeit der Kunst	STEPHAN GRÜNEWALD
30	Kunst im öffentlichen Raum	HENRIETTE REKER
35	KUNSTORTE	
41	METALL UND GOLD	
57	PORTRAITS	
79	ALTE MEISTER	
91	STIELBILDER	
109	SPRAYGRAMME	
131	FRÜCHTEBILDER	
143	LANDSCHAFTEN	
157	STADTLANDSCHAFTEN	
173	BRÜCKENBILDER	
191	EDITIONEN	
203	LIFE IS ...	
209	Geschichte und Geschichten	ANDREA BRANDL
217	Kunst und Wirklichkeit – Zum Werk des Bananensprayers	MEINRAD MARIA GREWENIG
221	Ein geheimer Code für Verantwortung mit der Sprache der Kunst	DETLEF H. MACHE
233	Gütesiegel Banane	DOROTHEE BAER-BOGENSCHÜTZ
247	POLITISCHE ARBEITEN	
269	DEUTSCHE EINHEIT	
283	URBAN ART	
313	OBJEKTE	
337	SCHILDER	
347	KINETISCHE ARBEITEN	
353	KÖNIGE	
361	TÜTE UND BANANE	
369	METAMORPHOSEN	
373	PROJEKTE	
409	Autorenbiografien	
410	Biografie	
413	Dank an	
415	Ausstellungen 2019/20	

ART WORKS # I

ART WORKS # II

9	Foreword	MEINRAD MARIA GREWENIG
11	The Linking of Pop Art and Urban Art with Old Masters	VALERI LALOV
19	In Search of Order in Chaos	STEPHAN MANN
25	The Gratifying Fruitfulness of Art	STEPHAN GRÜNEWALD
30	Art in Public Spaces	HENRIETTE REKER
35	ART VENUES	
41	METAL AND GOLD	
57	PORTRAITS	
79	OLD MASTERS	
91	BANANA-STEM PAINTINGS	
109	SPRAYGRAMMES	
131	FRUIT PAINTINGS	
143	LANDSCAPES	
157	URBAN LANDSCAPES	
173	BRIDGE PAINTINGS	
191	EDITIONS	
203	LIFE IS ...	
209	History and Stories	ANDREA BRANDL
217	Art and Reality – On the Work of the Banana Sprayer	MEINRAD MARIA GREWENIG
221	A Secret Code for Responsibility with the Language of Art	DETLEF H. MACHE
233	The Banana as a Seal of Quality	DOROTHEE BAER-BOGENSCHÜTZ
247	POLITICAL WORKS	
269	GERMAN UNITY	
283	URBAN ART	
313	OBJECTS	
337	SIGNS	
347	KINETIC WORKS	
353	KINGS	
361	BAG AND BANANA	
369	METAMORPHOSES	
373	PROJECTS	
409	Authors' Biographis	
411	Biography	
413	Thanks to	
415	Exhibitions 2019/20	

DIE BEFRIEDIGENDE FRUCHTBARKEIT DER KUNST

THE GRATIFYING FRUITFULNESS OF ART

STEPHAN GRÜNEWALD

Welch anderer Künstler wird so stark mit einer Frucht verbunden wie Thomas Baumgärtel mit der Banane? Als Bananensprayer ist er in den letzten 30 Jahren weit über die Grenzen der – von ihm einmal so titulierten – deutschen Bananenrepublik bekannt geworden.

Künstler und Banane? Das klingt vordergründig banal und alles andere als hoch entwickelt. Was soll auch diese einfache Frucht mit Kunst zu tun haben? Hintergründig betrachtet weisen Kunst und Frucht beziehungsweise Banane jedoch innige Wirkungsanalogien auf. Das deutet sich bereits in der paradiesischen Urgeschichte der Menschheit an. Der Apfel als verbotene Frucht verweist auf den Baum der Erkenntnis und damit die Eröffnung der menschlichen Freiheit jenseits der engen und nackten Paradiesbegrenzungen. Der Preis der Freiheit ist aber die Schicksalsgeworfenheit des Menschen, die wiederum ohne die lichtvollen Tröstungen und Anstachelungen der Kunst nur schwer zu ertragen wäre.

Schon in der Frühzeit war fortan die Fruchtbetrachtung eine Vorform der Kunstbetrachtung. Das begründet sich in einem animistischen Zug, der der Fruchtbetrachtung innewohnt. Die Gestalt-Logik einer Frucht wird unbewusst als Ausdruck ihres Wesens und ihrer Wirkkraft erlebt. Das zeigt eindrücklich eine rheingold-Studie über die Psychologie der Früchte, die wir vor einigen Jahren durchgeführt haben. Die Trauben gelten zum Beispiel als recht gesellig, weil sie so eng aufeinanderhocken. Wir sprechen daher auch bei einer dichten Versammlung von einer Menschentraube. Und die Wirkkraft der Traube fördert als Wein ebendiese Geselligkeit. Die Kirsche wiederum verheißt durch ihre herzige Form und ihre lustvoll fleischige Konsistenz Leidenschaft oder Verführung. Die Kirsche in Nachbars Garten ist als Ausdruck der Versuchung das diametrale Gegenteil zur Kirche im Dorf. Die Birne hingegen sieht aus wie ein weiblicher Torso. Ihre weiche Nahrhaftigkeit verleiht ihr eine versorgende Mütterlichkeit. Helmut Kohl, der stets als Birne bezeichnet wurde, ist so eine Vorform von Mutter Merkel.

Die Banane schließlich ist in ihrer Wirkung und Wesensart die vielgestaltigste Frucht. Hält man sie horizontal vor den Mund, entsteht ein Smiley – lächelnd und rundum zufrieden. Schiebt man sie in den Mund, so mutet sie wie ein Phallus an. Sie strahlt eine sinnlich-penetrante Durchsetzungskraft aus, die dann 1989 zum inoffiziellen Sinn- oder Lustbild des ostdeutschen Volksaufstands wurde. Diese penetrierende Penetranz kennzeichnete

Which other artist is so strongly associated with a fruit as Thomas Baumgärtel is with the banana? As the Banana Sprayer, he has become well-known over the course of the last thirty years – and this far beyond the borders of the ‘Banana Republic of Germany’, which he once so dubbed.

Artist and banana? This sounds superficially banal and anything but highly developed. For what does this simple fruit have to do with art? Art and fruit – including bananas – do, however, reveal intimate analogies. This already suggests itself in the paradisiacal prehistory of humankind. The apple as a forbidden fruit refers to the tree of knowledge and thus to the opening of human freedom beyond the narrow and naked boundaries of Paradise. The price of freedom, however, is humankind’s subjection to destiny, which in turn would be difficult to endure without the enlightened consolations and incitements of art.

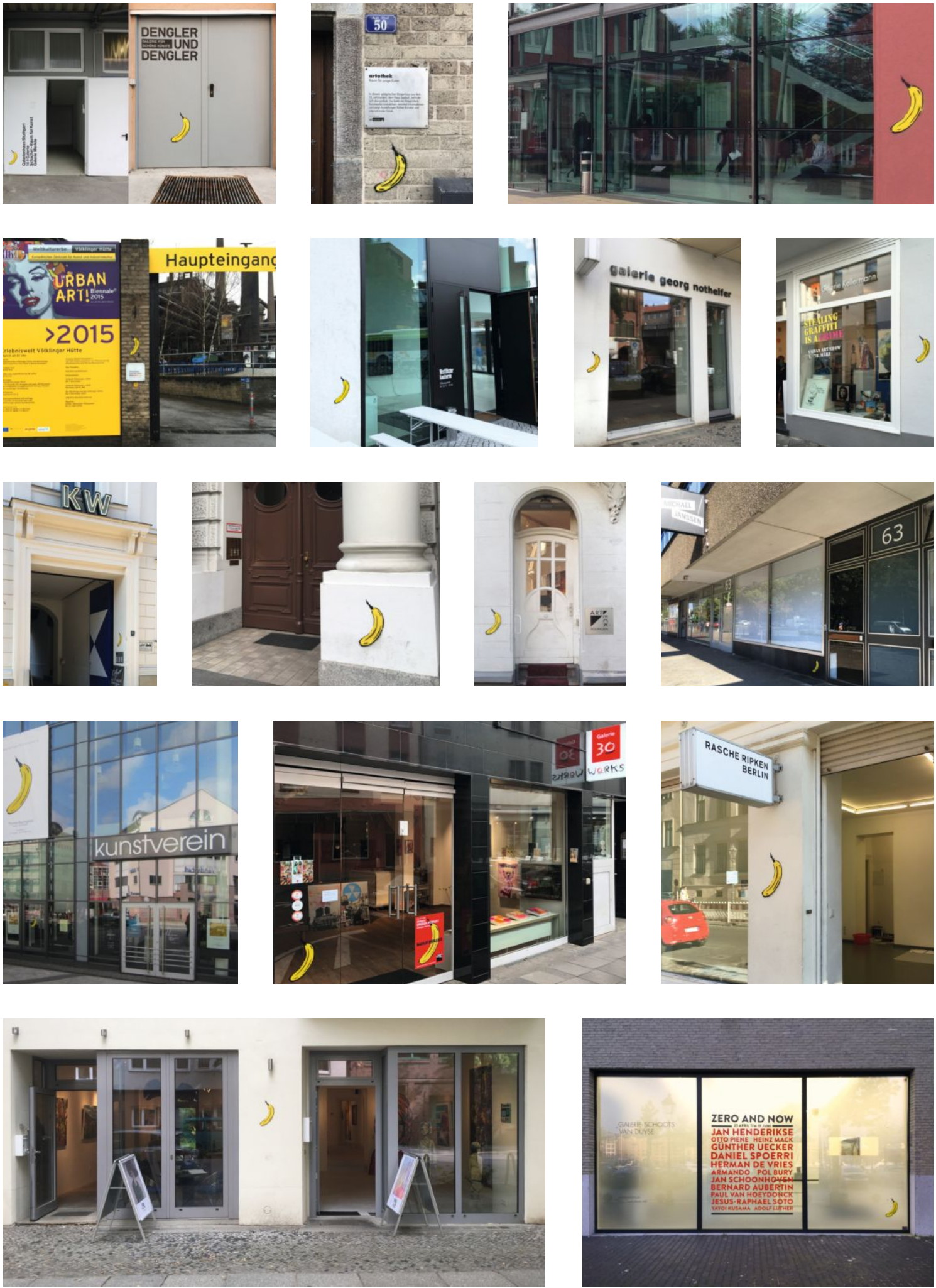
Even in the protohistoric period, the observation of fruit became a prelude to the observation of art. This is based on an animistic trait inherent in the observation of fruit. The logic of the form of a fruit is unconsciously experienced as an expression of its essence and its effective force. This is impressively demonstrated by a rheingold study on the psychology of fruits, which we conducted several years ago. Grapes, for example, are considered to be quite sociable because they hang so closely together. This is why we speak of a ‘bunch of people’ at a dense gathering, and the effective force of grapes in the form of wine promotes this conviviality. In contrast, the cherry promises passion or seduction through its heart-like shape and its pleurably fleshy consistency. As an expression of temptation, the cherry in the neighbour’s garden is the diametrical opposite of the village church. The pear, in turn, is reminiscent of a female torso. Its soft nutritiousness lends it a sense of nurturing maternity. Helmut Kohl, who was often called a pear, is thus a pre-form of ‘Mother Merkel’.

The banana, finally, is the most diverse fruit in terms of its effect and nature. If you hold it horizontally in front of your mouth, you get a smiley – happy and completely satisfied.

Adam & Eva / Adam & Eve, 2008
Spraylack auf Mauerwerk / spray paint on masonry
260 × 175 cm, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 1246
auf dem Gelände der ehemaligen Clouth-Werke-Köln /
on the former Clouth factory site, Cologne

Spraybanane am Bananenbunker / Sprayed banana on the banana bunker, 6.9.2016
Sammlung Boros / Boros Collection, Reinhardtstraße 20, Berlin

Bananenspargel / Banana asparagus, 2018

Acryl und Spraylack auf Mauerwand des Hauses / wall paint and spray paint on the masonry of a house at Karlstraße 43–45 in Schwetzingen,
16 × 11 m, WVZ-Nr. / cat. rais. no. 2065

Im Auftrag der Stadt Schwetzingen / commissioned by the City of Schwetzingen

Waffen sind 🍌!

Es gibt mehr Regeln für den Export von Bananen als für Waffen!

Mit diesem Slogan traten Mitglieder der Kölner Gruppe von Amnesty International Anfang 2013 an Thomas Baumgärtel heran und baten ihn um Unterstützung bei einer Aktion. Im März sollte bei den Vereinten Nationen in New York ein Versuch gestartet werden, einen starken internationalen Kontrollvertrag zur Regelung des Exports von sogenannten Kleinwaffen zu schließen – Gewehren, Maschinenpistolen und vielem mehr. Denn durchschnittlich jede Minute stirbt ein Mensch durch Waffengewalt, das sind eine halbe Million Menschen jedes Jahr.

Amnesty International sammelte Unterschriften, um Präsident Barack Obama aufzufordern, den Vertrag nicht noch einmal zu verhindern. Es sollte Regeln geben, dass Waffen nicht dorthin verkauft werden dürfen, wo sie für Menschenrechtsverletzungen benutzt werden. Baumgärtel schuf für die Aktion in der Kölner Innenstadt am 9. März 2013 das Stencil *Waffen zu Bananen!*

There are more rules for exporting bananas than for weapons!

With this slogan, members of the Cologne group of Amnesty International approached Thomas Baumgärtel at the beginning of 2013 and asked him for support in a campaign. In March, an attempt was to be made at the United Nations in New York to conclude a rigid international control treaty to regulate the export of so-called small arms – rifles, submachine guns and much more. On average, one person dies every minute by armed force, which is half a million people every year.

Amnesty International collected signatures to ask President Barack Obama not to prevent the treaty again. They argued that there should be rules against selling arms to places where they are used for the abuse of human rights. For the action in the Cologne city centre on 9 March 2013, Baumgärtel created the stencil *Waffen zu Bananen!* (Weapons to Bananas).

Wandbild / mural in La Galerie (Espace Georges Brassens), Talant (bei / near Dijon), Frankreich / France

Chute du mur – 20 Jahre Mauerfall
Chute du mur – 20 years since the fall of the Berlin Wall, 2009
Acryl und Spraylack auf Mauer / acrylic and spray paint on masonry
3,25 x 16,22 m, WVZ-Nr. / cat rais. no. 1348