

A

KATHERINE BERNHARDT

VIVID HUES

R

T

Yazı / Text by ALARA KAP

Katherine Bernhardt kendini tanıdığı kadar sanatını da tanıyor. Ona sorduğum soruların cevaplarını bu yüzden tek bir Jean Cocteau alıntısıyla özetleyebildi: "Bir sanatçı kendi sanatıyla ilgili, bir bitkinin bahçe tarımıyla ilgili konuştuğundan daha fazla konuşamaz."

Katherine Bernhardt knows herself as much as she knows her art. That is why she easily summed up her answers to all my questions with one quote from Jean Cocteau: "An artist cannot speak about his art any more than a plant can discuss horticulture."

"Six Papayas" Courtesy of the artist and Xavier Hufkens Gallery

Dünyanın talihsiz durumunu göz önünde bulundurarak, bu kadar canlı resimleri yapacak pozitif enerjiyi nerede bulduğunu soruyorum ona. Eğer kötü hissederken rengarenk gözükmenin bir tanımı olsaydı, Katherine o olurdu... "SVA'deki öğretmenim bize hep dünyanın neresinde problem yaşıyorsa ya da neresi bir mücadele içerisindeyse bu harika sanatçıların oluşmasına yol açar derdi. Dünyada birçok insan bir şey için çabaladığına göre de muhteşem bir sanatçı herhangi bir yerden çıkabilir." "Monet İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında çiçek ve bitki çizebilmek için Giverny'e gitti. Ne farkı var ki? Sanatçılar böyledir... Ne olursa olsun her şeyin güzel tarafını görürler. Ben dünyanın en çirkin şehrinin en depresif bölgesinde yaşıyorum ama hala renkli çiçek ve meyveler çiziyorum. Bilmiyorum neden. Sevdiğim şey bu... renk."

Bernhardt'ın renk sevdiğini anlamak için bir dahî olmaya gerek yok. Eserlerinin herhangi bir köşesinde doğada karşılaşılabileceğinizden daha çok kırmızı / pembe / turuncu var. Daha önceki bir sayıda da söylemiştim; yetişkin hayatımız çok da fazla kafamızı patlatacak derecede mutlu anlar barındırmıyor fakat onun kullandığı renkler öyle bir his veriyor.

Bernhardt sanat dünyasına Kate Moss ya da Versace'nin kampanyası gibi moda dünyasındaki ikonları çizdiği portrelerle dahil oldu. Sonrasında da emoji'ler ve Pembe Panter karakteri gibi popüler kültüre ve günlük objelere yöneldi.

Ve günlük objeleri çiziminde utangaçlıktan ya da sadelikten eser yok. Ona gündelik objeleri çizmenin sanat dünyasında nasıl yeni bir çağ açtığını düşünüyorum. "İnsanlar her zaman gündelik yaşamdan bir şeyler çiziyordu. Mesela asker olup her gün savaşa giden terakota savaşçıları, Diego Rivera'nın Meksika'daki gündelik hayatı gösteren müralleri, Pablo Picasso'nun gündelik hayatta beraber olduğu kadınları, Avrupa'dan yaşamlar, Berber'in doğum sembollerini Fas yaşamına işlemesi, Flaman gündelik yaşam çizimleri, Roma'daki savaşların Truva sütunlarındaki görüntüleri. Nasıl bakarsanız bakın, her şey gündelik hayattan geçiyor."

With the unfortunate state of the world, I ask her how she finds the positivity to create such vibrant works. She is the definition of feeling blue while wearing all the colors of the universe, if there ever was such a definition.. "My teacher at SVA always told us that any place in the world that is struggling or having problems would create great artists. So great artists could come from anywhere since lots of people in the world are struggling in all sorts of ways." "Monet went to Giverny to paint flowers and plants and nature in the middle of WWI. What's the difference? That's what artists do... They see the beauty in everything no matter what. I paint in the ugliest city in the world and the most depressed area of the city and I still paint colorful fruit and flowers. I don't know why. That's what I like... color."

You don't have to be a genius to understand that Bernhardt likes color. A sigh of her painting embodies more tones of red / pink / orange than you see in nature. I've said it in a previous issue before; grown up life doesn't hold that many head-exploding with joy moments, yet the colors she uses makes one feel that way.

Bernhardt made an appearance in the art world with portraits of infamous fashion figures such as Kate Moss or Versace campaigns and now has moved on to pop-culture references such as emojis and Pink Panther, along with daily objects.

And there is nothing shy or plain about how she portrays daily objects. I ask her how she thinks transforming daily objects into stunning artworks has opened a new era for art. "People have always been painting daily objects. For example, the terracotta warriors that are soldiers going to war in daily life, Diego Rivera's murals of daily life in Mexico, Pablo Picasso's daily life of the women he was going out with, still lifes from Europe, birth symbolism and Berber weaving in Moroccan daily life, Flemish paintings of daily life, George Caleb Bingham and daily life on the Mississippi River, aboriginal art of daily dream life, soldiers on Trojan's column in Rome fighting in daily life. Anyway you slice it, it's all about daily life."

"Super Fruits" Courtesy of the artist and CANADA.

"Coffee" Courtesy of the artist and CANADA.

İş kendi çizimlerine gelince iç güdüsünü dinliyor, ne zaman bittiklerini ya da detay eklemeye devam etmesi gerektiğini öyle anlıyor. Bu sefer Claude Monet'den alıntı yaparak, işiyle ilgili yanlış anlaşılma konusunda hiçbir sıkıntısı olmadığını söylüyor; "Herkes benim sanatımı tartışıp anlıyormuş gibi davranıyor, sanki anlamak gerekiyormuş gibi, halbuki tek gereken sevmek."

İşlerinde sokak sanatına bir övgü var gibi düşünürken şu an yaptığı desen çizimlerinin Union Square yakınlarında bir duvarda gördüğü bir grafitiden esinlendiğini söylüyor. Peki ilers için planlar? "St Louis'deki CAM, Contemporary Art Museum için bir mural üzerinde çalışıyorum. Duvar 25 x 80 feet büyüklüğünde. Nisanda The Dallas Fort Worth Museum of Modern Art'da bir soyum olacak. İlkbaharda aynı zamanda The Lever House'da kocaman çizimlerin kocaman enstasyonlarının olduğu bir projem olacak." Sanatı onu nereye götürürse götürsün, onu Holi gibi, renklerin ve aşkın festivalinin takip ettiğini hayal ediyoruz...

She listens to her instincts when it comes to working on a painting; to understand when it's finished, or when to carry on adding details. She has no concerns about her work being misunderstood, as she quotes Claude Monet this time: "Everyone discusses my art and pretends to understand, as if it were necessary to understand, when it is simply necessary to love."

Just when I think there seems to be an ode to street art in her works, she says that her current pattern paintings are based off of some graffiti she's seen on a wall near Union Square. As for what is next? Well... "I'm working on a mural right now in St Louis at CAM, the Contemporary Art Museum here. The wall is 25 x 80 feet long. There is a show coming up in April at The Dallas Fort Worth Museum of Modern art. Then I have a project at The Lever House also this Spring, which will be a huge installation of huge oversized paintings." No matter where her art takes her, we're envisioning her being followed by something like Holi, the festival of colors or sharing love...

"Fifteen Flowers" Courtesy of the artist and CANADA.

"Untitled", Courtesy of Jason Mandella, NEW YORK.