



BEN
READER

A
RETRO
SPECTIVE

'to learn the method of a mollusk, to steal the pearl, crush it, and use for their beauty, and fancy, for is it not these bones who inspire my own. Bewitch me, let them see the true mysteries of emerald and rose madder applied in the most monstrous way.'

'apreender o método do molusco, roubar a pérola, esmagá-la, utilizá-la para cada beleza, e desejo, pois não são estes, meus, os ossos que me inspiram. Que eu seja enfeitado, deixai-los ver os verdadeiros mistérios da esmeralda, da garança através do mais monstruoso caminho.'

~Ben Reader

*Daguerrotype of the artist
by Tif Hunter*

*Daguerrotipo do artista
por Tif Hunter*



INTRODUCTION

It is rousing that one can find today, for the first time, a vast assembly of paintings made over decades by one of the most infamous Cornish artists, Ben Reader. Despite his obvious recognition, this artist has never allowed himself to become traced or triumphed.

The paintings here presented have been gathered together for this retrospective, and in this work we propose an alternative to all the interpretations that have so far been gossiped about the artist's work, paving the way for a purer understanding of his artistic endeavors.

With painting being undermined in recent eras, we can now see a beacon of light which stands testament to the passing of ages saying that there was never a death of painting (and if there was, could this be the phoenix?).

INTRODUÇÃO

É estimulante encontrar hoje, pela primeira vez, um vasto conjunto de pinturas realizadas ao longo de várias décadas por um dos mais infames artistas Córnicos, Ben Reader. Apesar da evidência do seu reconhecimento, este artista jamais se deixou localizar ou ultrapassar.

As pinturas aqui apresentadas foram reunidas para esta retrospectiva, obra na qual propomos uma alternativa a todas as interpretações que têm vindo a circular em torno da obra do artista, pavimentando o caminho para uma compreensão mais pura das suas diligências artísticas.

Se em épocas recentes assistimos a uma desvalorização progressiva da pintura, avistamos agora a luz de um farol que testemunha a passagem das eras afirmando que nunca houve uma morte da pintura (e se tivesse havido, poderia isto ser o fénix?).

These paintings harken to the methods used through the history of painting, they capture the true protagonists of our era (even if in the guises of people from the past), they do not adhere to the complaints of society: they staple the passage of time. We therefore bare witness to the standing stone of granite, punctuating the golden age of painting with it's foundations in this era.

In this retrospective the offer of understanding Ben Reader's paintings provides an extraordinary opportunity of grasping the zest of his work, as well as retracing the importance of his labours to redefine painting from the 20th century onwards.

Estas pinturas remetem para os métodos utilizados ao longo da história da pintura; elas capturam os verdadeiros protagonistas da nossa era (mesmo se sob a aparência de figuras do passado), elas não aderem às reclamações da sociedade: elas agrafam a passagem do tempo. Portamos testemunho à pedra erguida de granito que marca a idade de ouro da pintura, com as suas fundações na nossa era.

Nesta retrospectiva a oferta de compreensão das pinturas de Ben Reader constitui uma ocasião extraordinária para provar o tempero do seu trabalho, bem como retratar a importância dos seus labores na redefinição da pintura do século XX adiante.

The artist's Penzance studio

O estúdio do artista em Penzance



*Poster made by the artist for life drawing
classes*

*Poster desenhado pelo artista para aulas de
modelo nu*



ONIONS
ACRYLIC ON PARCHMENT
25 x 15 cm
Hernow



SARAH WITH SCARF,
OIL ON BOARD
30 x 31 cm
Hernow



MUST
OIL AND SILVER LEAF
ON PLY
70 x 100 cm
London



JULIE
OIL ON PLY
30 x 30 cm
London



ELEKSEL 37
OIL ON PLY
30 x 30 cm
London



CAPRI
OIL ON PLY
35 x 40 cm
London



PATRON SAINT OF
BUILDERS
OIL AND GOLD LEAF ON
SCAFFOLDING PLANK

17 x 30 cm

London



SELF-PORTRAIT AFTER

PIE & MASH

OIL ON PLY

25 x 30 cm

London



FIGHTEPS
OIL ON PLY
100 x 70 cm
London



BOUDICCA (SOPI)

OIL ON PLY

30 x 50 cm

London



SNEHA
OIL ON PLY
30 x 32 cm
London



FALAFEL SHOP MURAL

one of six

(Destroyed)

OSK ON WALL

100 x 100 cm

London



LAMPS
OIL ON PLY
(Lost)
40 x 30 cm
London



HANDS
OIL ON PLY
35 x 45 cm
London



NAOMI
OIL ON PLY
x cm
London



CARROTS
OIL ON LINEN
x cm
Leipzig



OYSTERS

Contrary to the artist's other works, this still life has quiescent qualities. The painting seems simple and delightful at first but upon closer inspection we can see the ghost of a female form, deity-like, hovering in the form's negative space. In an interview with João Cabral it has been discovered that the artist ate the oysters just before painting them, which were bought from the Bolhão market where the fishmonger insisted they were "so fresh they have been frozen alive".

OSTRAS

Contrariamente às outras obras do artista, esta natureza-morta comporta qualidades quiescentes. A pintura aparenta ser simples e delectosa à primeira vista mas após uma inspeção mais profunda conseguimos ver uma forma feminina fantasmagórica, quasi-deidade, pairando nos espaços negativos da forma. Numa entrevista com João Cabral foi descoberto que o artista comeu as ostras pouco antes de as pintar, compradas no mercado do Bolhão onde a peixeira insistiu que estavam "tão frescas que foram congeladas vivas".

OYSTERS
OIL ON BOARD

x cm

Porto



THE PEAK AT DUSK

OIL ON CANVAS

x cm

Magreb



MORRISBAN
OIL ON BOARD
x cm



THE FOUR FISHERMEN

The model behind the characters is believed to be John Copping. The artist took four separate angles and mittegens* of his subject, extruding all qualities of the poet's array.

The Royal Institute of Restoration has commented that below the pub scene lay a bull-shaped area of gold leaf, this shows the painter's brash removal of opulence. As in many of his works there can be traced the ghosts of paintings behind each layer of oil paint.

The friendly assembly seem to invite the viewer to partake in their ale drinking session, undoubtedly set in a cavernous cornish pub. The first subject is so still he is dormant as a dolmen; the second, probably the most true to the subject's visage, gesticulates gayly; the third is swigging generously and the fourth is drunkaslumber**.

*fingers of the same glove

**involuntary inebriated sleep

QUATRO PESCADORES

Acredita-se que o modelo por trás das personagens seja John Copping. O artistaapanhou quatro ângulos diferentes e mitegénios* do sujeito, concretizando a extrusão de toda a constelação do poeta.

O Royal Institute of Restoration comentou que teria possivelmente existido por baixo desta cena uma área coberta a folha de ouro em forma de touro, demonstrando a remoção de opulência precipitada levada a cabo pelo pintor. Como em muitos dos seus trabalhos podem ser retracados os fantasmas de pinturas sob cada camada de óleo.

A assembleia amigável parece convidar o espectador a participar na sua sessão de cerveja, sem dúvida sediada num cavernoso bar Córnico. A primeira personagem, tão quieta, está dormente como um dólmen; a segunda, provavelmente a mais fiel ao sujeito, gesticula alegremente; o terceiro dá generosos tragos e o quarto está sonébrio**.

*dedos da mesma luva

**sono ébrio profundo e involuntário



THE FOUR FISHERMEN

x cm

OIL ON BOARD

Kernow

CASTLE GATE
OIL ON LINEN

x cm

Hernow



BLACK BEARD

It was during Peadar's residence in Coimbra that he painted this convoluted image. Many critics have drawn several interpretations from the painting's symbolic richness. If we forget the beard, the sincerity of the stare becomes overbearing with the look being so deep and moist. The figure crosses his chest and gestures behind; one could compare this to Da Vinci's 'John the Baptist' but its title indicates that the painting depicts a pirate. The beard humorously points to the higher entities while the hand: a reminder of the dangers of returning to what has been.

BLACK BEARD

É durante a estadia do artista em Coimbra que é pintada esta imagem tortuosa. Muitos críticos esboçaram várias interpretações da riqueza simbólica desta imagem. Se esquecermos a barba, a sinceridade da expressão torna-se insustentável com a profundidade húmida do olhar. A figura cruza o peito apontando para trás; poderíamos quase compará-la ao 'São João Baptista' de Da Vinci, ainda que o seu título indique que se trata de um pirata. A barba aponta com humor para entidades superiores e a mão: uma advertência face aos perigos de voltar aquilo que já foi.

BLACK BEARD (DANIEL)

OIL ON BOARD

x cm

Porto



]]]]

Reader's next subject was a fellow artist named Kenneth Stitt. We see in this third portrait a slight change in mood: the subject appears serene, gormless yet adorable. The hint of blue beneath the eyes attains an effeminate appeal juxtaposed by the robust form of the brow into the nose. We can almost hear the pant from his parted lips, while his lazy stare lingers. Under an x-ray examination conducted at the P.I.P. there have been found to be an under-painting of a pair of breasts.

]]]]

O sujeito seguinte tratado pelo autor seria um artista conterrâneo de nome Kenneth Stitt. Denotamos neste terceiro retrato uma ligeira mudança no humor: o retratado aparece sereno, pasmado mas ainda assim adorável. Um toque de azul sob os olhos alcança um apelo efeminado justaposto pela robusta fusão da sobrancelha com o nariz. Podemos quase ouvir um arfar dos seus lábios entreabertos, enquanto o seu olhar preguiçoso se arrasta. Uma análise de raio-X levada a cabo no P.I.P. demonstrou a existência de uma sub-camada contendo a pintura de um par de seios.

KENNETHS
OIL ON BOARD

x cm

Porto



RED GARDENS

A visitor going to the Jardim das Virtudes might perceive it to be a tranquil place however this painting tells a different story. The embarkement into landscape at this point suggests the painter's attempt to construct something more fit for commercial purposes; however, what was born has been said to be one of his most terrifying works. In the foreground we can observe a suspicious drama yet outweighed by the sublimity of the setting. The foliage throbs as our eyes become that of the voyeur. The strength of the oversaturated rose almost conjures beads of sweat.

JARDINS VERMELHOS

Um passante no Jardim das Virtudes poderia encontrar um espaço tranquilo, no entanto, esta pintura conta uma história bastante diferente. O embarque do pintor na paisagem sugere, por esta altura, uma tentativa de construir algo mais adequado a fins comerciais; porém, o resultado terá sido descrito como um dos seus trabalhos mais aterrorizantes. Em primeiro plano podemos observar um drama suspeito ainda que superado pelo sublime do cenário. A folhagem lateja enquanto os nossos olhos se transformam nos do voyeur. A força do rosa sobresaturado quase convoca gotículas de suor.

LOW TIDE (4000 AD)

OIL ON BOARD

x cm

Porto

