

CONTROL FRAGMENT IMPACT VOID EMBRACE

Fine Art Artist Book / Gallery Catalogue

Stefan

Sander-Art

A reduced and psychologically charged sequence of black-ground studies in which body, pressure, fracture, emptiness, and touch become the visual language of an inner journey.

Artist Statement

Künstlerstatement / Artist Statement

DE

Diese Arbeit versteht den Körper nicht als Objekt, sondern als Träger von psychischem Zustand, Erinnerung und Widerstand. Die Serie bewegt sich durch fünf Zustände - Control, Fragment, Impact, Void und Embrace - und folgt dabei keiner linearen Erzählung, sondern einer inneren Dramaturgie. Was sichtbar wird, ist weniger ein äußeres Geschehen als ein Verdichten, Zerbrechen, Aushalten und Wieder-in-Beziehung-Treten.

Die Entscheidung für schwarze Hintergründe und eine stark reduzierte Lichtführung ist kein rein formales Mittel. Das Dunkel fungiert als psychischer Raum: Es isoliert, konzentriert und entzieht alles Nebensächliche, bis nur noch Haltung, Haut, Geste und Gewicht bleiben. Der Körper erscheint dadurch nicht als dekorative Oberfläche, sondern als Ort von Spannung, Verletzlichkeit und Würde.

Mich interessiert der Moment, in dem ein Körper beginnt, etwas Unsichtbares sichtbar zu tragen - Druck, Müdigkeit, Schutz, Sehnsucht, Nähe oder innere Erschütterung. Jede Arbeit versucht, diesen Zustand nicht zu illustrieren, sondern in Form zu übersetzen. Die Bilder suchen daher keine Perfektion, sondern Wahrhaftigkeit: eine Präsenz, die nicht konsumierbar, sondern spürbar ist.

EN

This work does not approach the body as an object, but as a carrier of psychological state, memory, and resistance. The series moves through five conditions - Control, Fragment, Impact, Void, and Embrace - and follows not a linear narrative, but an internal dramaturgy. What becomes visible is less an outer event than a process of condensation, fracture, endurance, and renewed relation.

The decision to work with black grounds and highly reduced lighting is not merely formal. Darkness functions as a psychological space: it isolates, concentrates, and removes the incidental until only posture, skin, gesture, and weight remain. The body therefore appears not as a decorative surface, but as a site of tension, vulnerability, and dignity.

I am interested in the moment when a body begins to carry something invisible into visibility - pressure, fatigue, protection, longing, closeness, or inner shock. Each work attempts not to illustrate such a state, but to translate it into form. The images do not seek perfection, but truthfulness: a presence that is not consumable, but palpable.

Artist Biography

Vita / Artist Biography

DE

Stefan arbeitet an der Schnittstelle von Fine Art Fotografie, psychologischer Bildsprache und körperbezogener Inszenierung. Im Zentrum seiner Praxis steht der menschliche Körper als Ausdrucksträger für Spannungszustände, Erinnerung, Verletzlichkeit und innere Transformation. Seine Arbeiten verbinden eine reduzierte visuelle Form mit emotionaler Verdichtung und entwickeln Bildräume, in denen Dunkelheit, Nähe und Fragmentierung als präzise künstlerische Mittel eingesetzt werden.

Die vorliegende Serie steht exemplarisch für eine künstlerische Haltung, die Körper nicht normativ oder dekorativ liest, sondern als eigenständige Form von Sprache. Weitere biografische Angaben, Ausstellungen, Sammlungen und Publikationsdaten können für die finale Galerie- oder Pressfassung ergänzt werden.

EN

Stefan works at the intersection of fine art photography, psychological visual language, and body-based staging. At the center of his practice is the human body as a bearer of tension, memory, vulnerability, and inner transformation. His images combine reduction with emotional density and construct visual spaces in which darkness, proximity, and fragmentation function as precise artistic tools.

This series is exemplary of an artistic position that does not read bodies normatively or decoratively, but as an autonomous form of language. Further biographical details, exhibitions, collections, and publication history may be added for the final gallery or press version.

CONTROL

Ein Körper richtet sich auf, nicht als Pose, sondern als Widerstand. Control verhandelt den Moment, in dem Selbstbehauptung und innere Spannung gleichzeitig sichtbar werden.

A body rises not as a pose, but as resistance. Control addresses the moment when self-assertion and inner tension become visible at the same time.

CONTROL

Control 01

Control 1

Die erste Haltung ist nicht offen, sondern gesammelt. Der Körper schließt sich, um sich zu behaupten; jede Linie spricht von innerer Konzentration und von einer Kraft, die sich nicht erklären muss.

Control 1

The first stance is not open, but gathered. The body folds into itself in order to remain standing; every line speaks of inward concentration and a force that does not need to announce itself.

CONTROL

Control 02

Control 2

Hier erscheint Kontrolle als fragile Architektur. Arme, Schatten und Körperkante halten ein Gleichgewicht, das zugleich Schutzraum und Spannungsträger ist.

Control 2

Here control appears as a fragile architecture. Arms, shadows, and the contour of the body hold a balance that functions both as shelter and as a carrier of tension.

CONTROL

Control 03

Control 3

Die Figur löst sich beinahe im Schwarz auf und bleibt dennoch unübersehbar. Gerade in der Reduktion wird die Anstrengung sichtbar, den eigenen Umriss gegen die Dunkelheit zu behaupten.

Control 3

The figure nearly dissolves into black and remains unmistakable nonetheless. It is precisely within this reduction that the effort to maintain one's contour against darkness becomes visible.

CONTROL

Control 04

Control 4

Der Blick entfernt sich aus dem Zentrum und sucht einen Rand. Control wird hier nicht als Dominanz, sondern als stilles Austarieren von Verletzlichkeit und Haltung lesbar.

Control 4

The gaze moves away from the center and seeks an edge. Control is legible here not as dominance, but as a quiet calibration of vulnerability and posture.

CONTROL

Control 05

Control 5

Die Seitenansicht macht aus dem Körper eine schmale, aufrechte Entscheidung. In der Stille des schwarzen Raums wird Selbstführung zu einer fast skulpturalen Form von Präsenz.

Control 5

The profile turns the body into a narrow, upright decision. Within the stillness of the black space, self-direction becomes an almost sculptural form of presence.

FRAGMENT

Die Form zieht sich zurück, unterbricht sich, zerfällt in Details. Fragment spricht von Verletzlichkeit, von abgebrochenem Fluss und von dem Versuch, sich im eigenen Körper zusammenzuhalten.

The form withdraws, interrupts itself, and falls into details. Fragment speaks of vulnerability, broken continuity, and the attempt to hold oneself together inside one's own body.

FRAGMENT

Fragment 01

Fragment 1

Ein einzelner Arm, eine offene Hand, ein angeschnittener Torso: Der Körper erscheint als Teilform. Fragment beginnt dort, wo Ganzheit nicht verschwindet, sondern nur noch in Spuren lesbar bleibt.

Fragment 1

A single arm, an open hand, a cropped torso: the body appears as a partial form. Fragment begins where wholeness does not disappear, but survives only in traces.

FRAGMENT

Fragment 02

Fragment 2

Berührung wird hier zur Kartografie der Brüchigkeit. Hände, Knie und Fuß bilden kein abgeschlossenes Bild, sondern ein Gefüge aus Nähe, Halt und unsicherem Gleichgewicht.

Fragment 2

Touch becomes a cartography of fracture here. Hands, knee, and foot do not complete an image; they form a structure of proximity, support, and uncertain balance.

FRAGMENT

Fragment 03

Fragment 3

Der obere Körperraum öffnet sich, während die Hände sich festhalten. Zwischen Hals, Schulter und Griff entsteht ein Bild von innerer Reibung - zart und angespannt zugleich.

Fragment 3

The upper field of the body opens while the hands hold on. Between neck, shoulder, and grip, an image of inner friction emerges - tender and tense at once.

FRAGMENT

Fragment 04

Fragment 4

Der liegende Körper wird zur Landschaft, nicht zur Pose. Licht beschreibt Volumen, aber verweigert Eindeutigkeit; Fragment zeigt den Körper als Feld von Übergängen.

Fragment 4

The reclining body becomes a landscape rather than a pose. Light describes volume while refusing certainty; Fragment presents the body as a field of transitions.

FRAGMENT

Fragment 05

Fragment 5

Aus dem Halbschatten tritt keine ganze Figur hervor, sondern eine Ahnung von Präsenz. Das Fragmentarische ist hier kein Verlust, sondern eine präzise Form der Verdichtung.

Fragment 5

What emerges from half-shadow is not a complete figure, but an intimation of presence. The fragmentary is not a loss here, but a precise form of concentration.

FRAGMENT

Fragment 06

Fragment 6

Zusammengezogen und nach innen gekehrt, wird der Körper zu einer geschlossenen Form. Fragment endet in einer Verdichtung, in der Verletzlichkeit und Würde untrennbar zusammenfallen.

Fragment 6

Drawn inward and turned toward itself, the body becomes a closed form. Fragment concludes in a density where vulnerability and dignity become inseparable.

IMPACT

Impact verdichtet die Serie zu einem inneren Stoß. Hier wird Berührung zu Nachhall, Geste zu Erschütterung, Haut zu Trägerin von Erinnerung und Druck.

Impact compresses the series into an inner strike. Here touch becomes aftershock, gesture becomes disturbance, and skin becomes the surface that carries memory and pressure.

IMPACT

Impact 01

Impact 1

Die Box ist kein Ort des Schutzes, sondern der Verdichtung. Impact beginnt mit dem Moment, in dem Enge zur psychischen Form wird und der Körper zum Resonanzraum der Belastung.

Impact 1

The box is not a place of protection, but of compression. Impact begins at the moment when confinement becomes a psychological form and the body turns into a chamber of pressure.

IMPACT

Impact 02

Impact 2

Hier richtet sich die Figur gegen die Grenzen, ohne sie zu sprengen. Der Körper nimmt den Widerstand der Wände auf und übersetzt ihn in Spannung, Last und innere Gegenwehr.

Impact 2

Here the figure turns toward the limits without breaking them. The body absorbs the resistance of the walls and translates it into tension, burden, and inner counterforce.

IMPACT

Impact 03

Impact 3

Die aufgerichtete Rückenansicht macht die Begrenzung frontal lesbar. Impact zeigt nicht nur körperlichen Druck, sondern auch den Willen, eine Form gegen äußere und innere Kräfte zu halten.

Impact 3

The upright back view makes the condition of limitation directly legible. Impact shows not only physical pressure, but also the will to maintain a form against outer and inner force.

IMPACT

Impact 04

Impact 4

Im dunklen Porträt wird Erschütterung zu Ausdruck. Der Körper ist nicht passiv getroffen; er antwortet, ringt, hält dagegen - und macht genau darin seine Verletzlichkeit sichtbar.

Impact 4

In the dark portrait, disturbance becomes expression. The body is not passively struck; it answers, struggles, resists - and in doing so makes its vulnerability visible.

IMPACT

Impact 05

Impact 5

Impact endet in einer verdichteten Gegenbewegung aus Haut, Griff und aufsteigender Linie. Das Bild trägt die Spur eines inneren Stoßes, der noch lange nach der Geste weiterwirkt.

Impact 5

Impact ends in a condensed counter-motion of skin, grip, and ascending line. The image carries the trace of an inner blow that continues to resonate long after the gesture itself.

VOID

Im Void entsteht der Zwischenraum: ein Ort der Stille, der Einengung, der Leere und der Schwebe. Die Figur ist da und zugleich entzogen, sichtbar und doch unerreichbar.

Void opens a space in between: a site of silence, confinement, emptiness, and suspension. The figure is present and withdrawn at once, visible yet unreachable.

VOID

Void 01

Void 1

Die Figur sitzt im weißen Winkel wie an der Grenze zwischen Sichtbarkeit und Rückzug. Void eröffnet einen Raum, in dem Isolation nicht erzählt, sondern körperlich erfahrbar wird.

Void 1

The figure sits in the white corner as if on the threshold between visibility and withdrawal. Void opens a space in which isolation is not narrated, but physically experienced.

VOID

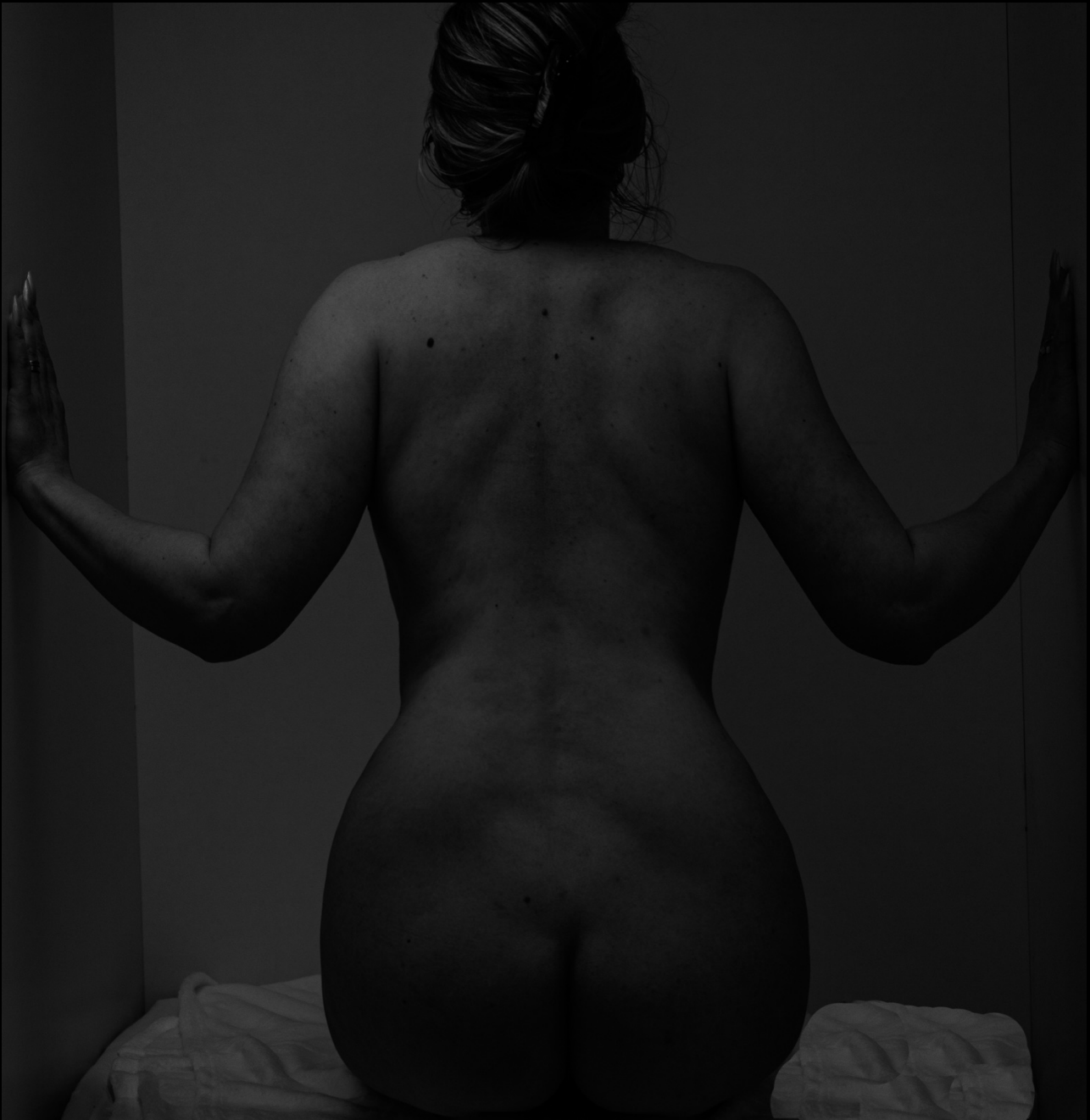
Void 02

Void 2

Void 2

Die Form sinkt in sich zusammen und verliert ihr Gegenüber. Was bleibt, ist kein dramatischer Gestus, sondern eine stille Schwere, die den Körper in sich selbst zurückzieht.

The form collapses inward and loses its counterpart. What remains is not a dramatic gesture, but a quiet heaviness that pulls the body back into itself.

VOID

Void 03

Void 3

Mit dem Rücken zur Betrachtung wird die Figur zur Fläche der Abgrenzung. Void macht die Wand nicht nur sichtbar, sondern spürbar - als Grenze, als Druck, als kalte Gegenwart.

Void 3

Turned away from the viewer, the figure becomes a surface of separation. Void makes the wall not only visible but palpable - as boundary, pressure, and cold presence.

VOID

Void 04

Void 4

Im schwarzen Raum kippt der Körper nach vorn, als würde er von seiner eigenen Schwere gehalten. Das Leere ist hier kein Nichts, sondern ein Zustand ohne Halt.

Void 4

Within the black field, the body tilts forward as if sustained only by its own weight. Emptiness is not nothingness here, but a condition without support.

VOID

Void 05

Void 5

Die liegende Form zieht sich ins Dunkel zurück. Void zeigt, wie wenig ein Bild braucht, um von Müdigkeit, Entzug und einem fast lautlosen Verschwinden zu sprechen.

Void 5

The reclining form withdraws into darkness. Void shows how little an image needs in order to speak of fatigue, retreat, and an almost noiseless disappearance.

VOID

Void 06

Void 6

In der aufrechten Ruhe liegt kein Frieden, sondern eine fragile Pause. Das Bild atmet zwischen Erschöpfung und Loslassen und hält genau diesen Übergang offen.

Void 6

There is no peace in this upright stillness, only a fragile pause. The image breathes between exhaustion and release and keeps that threshold open.

VOID

Void 07

Void 7

Die letzte Rückenfigur ist fast ganz Licht und fast ganz Nacht. Im Void endet die Form als Spur - präsent genug, um zu bleiben, fern genug, um sich dem Zugriff zu entziehen.

Void 7

The final back figure is almost entirely light and almost entirely night. In Void the form concludes as a trace - present enough to remain, distant enough to evade possession.

EMBRACE

Embrace führt aus der Vereinzelung in eine vielstimmige Nähe. Hände, Körper und Gewicht werden zu Halt, Berührung zu Anerkennung, Nähe zu einer Form von gemeinsamer Würde.

Embrace moves from isolation toward a plural form of closeness. Hands, bodies, and weight become support, touch becomes recognition, and proximity becomes a form of shared dignity.

EMBRACE

Embrace 01

Embrace 1

Mehrere Hände ruhen aufeinander und bilden ein stilles Bild von Zustimmung. Embrace beginnt dort, wo Berührung nicht nimmt, sondern trägt und den Körper in Beziehung setzt.

Embrace 1

Several hands rest upon one another and form a quiet image of consent. Embrace begins where touch does not take, but supports and places the body in relation.

EMBRACE

Embrace 02

Embrace 2

Hier wird Nähe zu einer gemeinsamen Oberfläche.
Verschiedene Körper schreiben sich nicht gegeneinander
aus, sondern halten einander in einem Moment
konzentrierter Gegenwart.

Embrace 2

Here closeness becomes a shared surface. Different
bodies are not inscribed against one another; they hold
one another inside a moment of concentrated presence.

EMBRACE

Embrace 03

Embrace 3

Der Griff ist fest, aber nicht gewaltsam; er ordnet, trägt und anerkennt Gewicht. Embrace zeigt Berührung als soziale Form - als Verantwortung, Aufmerksamkeit und Halt.

Embrace 3

The grip is firm, but not violent; it orders, supports, and acknowledges weight. Embrace presents touch as a social form - as responsibility, attention, and support.

EMBRACE

Embrace 04

Embrace 4

Die ruhende Mehrkörperperform wirkt wie eine einzige, atmende Skulptur. Im Schlussbild wird aus Einzelheit Gemeinschaft, aus Haut eine gemeinsame Erinnerung an Nähe.

Embrace 4

The resting multi-bodied form appears like a single breathing sculpture. In this closing image, singularity becomes community and skin turns into a shared memory of closeness.

Acknowledgements

Danksagung / Acknowledgements

DE

Mein tiefster Dank gilt meiner Frau Lea. Deine Nähe, dein Vertrauen, deine Geduld und deine stille Stärke tragen meinen künstlerischen Weg weit über das hinaus, was in Bildern sichtbar werden kann. Du bist nicht nur Begleitung, sondern Halt, Resonanzraum und Gegenwart - in den leichten Momenten ebenso wie in den fragilen. Diese Arbeit wäre ohne deine Unterstützung, deine Ehrlichkeit und dein stetiges Mitgehen nicht dieselbe. Für all das, was du siehst, bevor es ausgesprochen ist, und für all das, was du hältst, ohne es an dich zu ziehen: danke.

Mein herzlicher Dank gilt ebenso Sarah T., Sabrina, Sarah, Moni und Cindy. Eure Mitarbeit, euer Vertrauen und eure Präsenz haben diese Serie auf sehr konkrete und zugleich sehr menschliche Weise mitgetragen. Jede von euch hat dieser Arbeit etwas Eigenes gegeben - Zeit, Aufmerksamkeit, Mut, Offenheit und Wärme.

EN

My deepest thanks go to my wife, Lea. Your closeness, your trust, your patience, and your quiet strength support my artistic path far beyond what can be made visible in images. You are not only companionship, but support, resonance, and presence - in the light moments as much as in the fragile ones. This work would not be the same without your support, your honesty, and the constancy with which you walk beside it. For everything you perceive before it is spoken, and for everything you hold without claiming it for yourself: thank you.

My heartfelt thanks also go to Sarah T., Sabrina, Sarah, Moni, and Cindy. Your collaboration, your trust, and your presence helped carry this series in a deeply concrete and deeply human way. Each of you gave something distinct to this body of work - time, attention, courage, openness, and warmth.