

Aus dem Vollen schöpfen

Text Reinhold Ludwig

Im digitalen Zeitalter verbreiten sich Formen und Konzepte via Internet sekundenschnell rund um den Globus. Kunstwerke und Produkte werden weltweit ausgestellt und verkauft. In Seminaren und Workshops finden internationale Begegnungen statt. Noch nie haben so viele GestalterInnen in fremden Ländern studiert und gearbeitet. Inspirationsquellen ohne Ende. Da ist es nicht leicht, die eigene, unverwechselbare Handschrift zu entwickeln. Doch die Vorteile kulturübergreifender Dialoge überwiegen bei weitem. Sieben Beispiele

Drawing on Ample Resources

Forms and concepts disseminate around the globe in milliseconds via the internet in today's digital age. Artworks and products are exhibited and sold worldwide. International encounters regularly take place at seminars and workshops. Never before have so many designers studied and worked in foreign countries. The sources of inspiration are seemingly infinite. It's not easy to develop one's own unmistakable style, but the benefits of intercultural dialogue make the effort well worthwhile. We present seven examples.

1

2

1. Reproduktion einer Skizze (1520 / 21) von Albrecht Dürer, 2009. Papier, Farbe / Reproduction of a sketch (1520 / 21) by Albrecht Dürer, paper, paint
2. Skulptur Lynx, 2009. Glas, Metall, 86 x 50 x 60 cm / Sculpture, glass, metal

Drawing on Ample Resources

Marta Klonowska

Tiere aus Glas

Aus der Distanz betrachtet erscheinen die Tierplastiken von Marta Klonowska naturalistisch, anmutig, fast flauschig. Je näher man ihnen kommt, desto deutlicher offenbart sich ihr keineswegs anschießendes Wesen. Fell, Pfoten und Schnauzen bestehen aus farbigen Flachglasstreifen, von denen man besser die Hände lässt. Stück für Stück fixiert die 1964 in Warschau geborene Künstlerin, die Meisterschülerin von A. R. Penck war, das Glas mit Silikon auf einer Metallkonstruktion. Viele der Figuren sind Motiven aus historischen Gemälden oder Stichen des 15. bis 18. Jahrhunderts nachempfunden. Während sie dort jedoch die Charaktere der Hauptpersonen unterstreichen, erscheinen sie bei Klonowska ausdrucksstark mit einer unnahbaren Aura. Ihren historischen Besitzern bleibt höchstens die Nebenrolle in Form der Schuhe. Ihre Tierfiguren sind, sagt die Künstlerin, einerseits „etwas Ästhetisches, das verlockt und anzieht, aber andererseits lassen sie sich nicht in Besitz nehmen.“ Sie bleiben fremd, unerreichbar und autonom, „wie die Autonomie der Kunst und des Künstlers.“

Glass Animals

From a distance, Marta Klonowska's animal sculptures look naturalistic, graceful and almost fleecy. But the closer one gets to them, the more clearly they reveal they are by no means cuddly. Pelts, paws and muzzles are strips of colored flat glass which one would be well advised not to touch. This artist, who was born in Warsaw in 1964 and was a master student of A. R. Penck, uses silicon to affix the shards piece by piece onto a metal structure. Many figures were inspired by motifs in historic paintings or engravings from the 15th to the 18th century. The animals underscore the characters of the human protagonists in those artworks, but here in Klonowska's creations they look powerfully expressive and have an aloof aura. Little remains for their historical owners but to play a supporting role in the form of shoes. Klonowska says that her animal figures are "something aesthetic that lures and attracts on the one hand, but on the other hand, they refuse to be possessed." They remain alien, unreachable and autonomous, "like the autonomy of art and the artist."

Installation, 2014. Skulptur Dog. Glas, Metall, 45 x 55 x 30 cm. Skulpturen Pair of ladies' shoes. Glas, Metall, je ca. 15 x 25 x 10 cm. Reproduktion einer Skizze von 1778. Papier, Farbe / Installation consisting of three sculptures, glass, metal, and a reproduction of a sketch from 1778, paper, paint

1

2

Chiara Scarpitti

Handwerk, Hightech und Historie

Chiara Scarpitti versteht Schmuck als existentielles Objekt, das der Interaktion mit anderen dient. Als tragbares Kunstwerk löse es Fragen aus oder beantworte diese, so die Italienerin, die 2010 ihren Masterabschluss in Modedesign am Politechnikum in Mailand gemacht hat. Anschließend promovierte sie in ihrer Heimatstadt Neapel. In ihren Arbeiten verwendet sie die unterschiedlichsten Materialien und Techniken, sowohl digitale als auch handwerkliche. Kühles, hartes Silber, Stahl und Plexiglas verbindet sie zum Beispiel mit sanfter, anschiemgsamer Seide. Dabei setzt sie Techniken aus ganz unterschiedlichen Metiers ein, wie Nähen, Digitaldruck, Laserschneiden. Ihre im Plexiglas eingenähten Bildmotive werden digital gedruckt. Sie stammen aus einer umfangreichen Erforschung alter Archive und gehen zurück bis ins 18. Jahrhundert. Am Ende werden die in unterschiedlichen Fertigungstechniken bearbeiteten Einzelelemente immer per Hand zusammengefügt. So führt Chiara Scarpitti einen Dialog zwischen Design und Kunst, Handwerk und Hightech, Gegenwart und Vergangenheit.

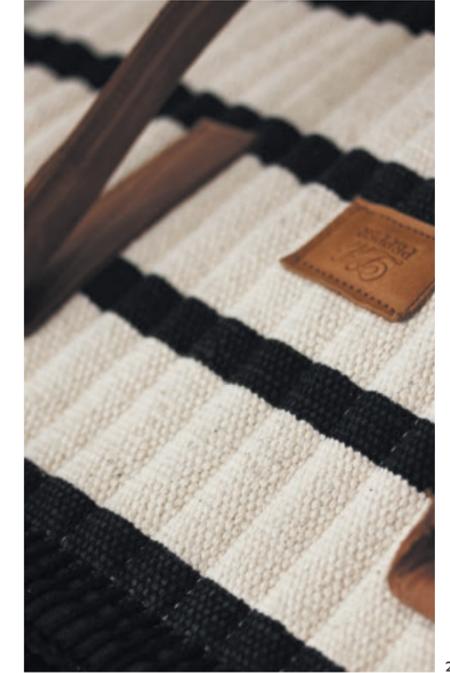
Craftsmanship, High-Tech and History

Chiara Scarpitti understands jewelry as an existential object that serves the interaction with others. As a wearable artwork, a piece of jewelry can raise or answer questions, says this Italian designer, who studied for her master's degree in fashion design at the polytechnic in Milan in 2010 and afterwards earned a PhD in her home city of Naples. Her artworks highlight diverse materials and techniques, both digital and artisanal. For example, she connects cool, hard silver, steel and Plexiglas with soft and supple silk. She accordingly uses techniques from many different métiers such as sewing, digital printing and laser cutting. Digital printing creates the pictorial motifs that she sews into Plexiglas. She finds them during extensive research in old archives. Some of them date from as long ago as the 18th century. The final step is to manually assemble the individual elements, which she fabricated through the use of various techniques. Chiara Scarpitti thus conducts a dialogue between design and art, craftsmanship and high-tech, the present and the past.

1. Broschen *Paradise*, 2015 / Brooches
2. Broschen *Correspondences*, 2014 / Brooches

1

2

Lili Pepper

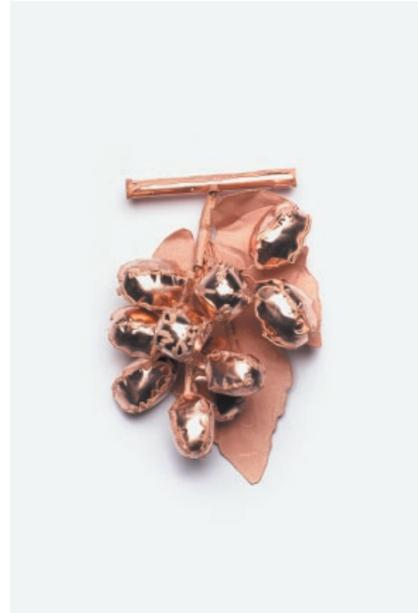
Schweizerisch-indische Koproduktion

Indische Handwerkstechniken mit modernem Design verknüpfen: Dies ist die Passion von Franziska Carnevale, die mit ihrer Familie in Indien lebt. Unter dem eigenen Label Lili Pepper realisiert die Schweizer Textildesignerin seit 2010 kleine Mode-, Heimtextil- und Möbelkollektionen. Dabei arbeitet sie mit indischen Spezialisten zusammen. Im Programm sind Baumwollschals, Kissenbezüge und geflochtene Stühle, wie sie in Indien in den 1950er Jahren ein Renner waren. Neueste Kreation ist ein Wäschekorb. Für diesen wird der Stoff in Kooperativen in Andra Pradesh gewoben, siebgedruckt und in der hauseigenen Ledermanufaktur genäht. Anschließend besticken Frauen den Rand, was ihnen ein zusätzliches Einkommen für die Familie ermöglicht. „Obwohl oder gerade weil ich in Indien bin, ist es mir wichtig, nachhaltig zu produzieren und ich prüfe genau, mit wem ich zusammenarbeite.“ Ihre frühere Tätigkeit als Designerin und Key Account Managerin für die Firma Remei AG, einen der führenden Bio-Baumwollproduzenten der Schweiz, habe sie dafür sensibilisiert.

Swiss-Indian Coproduction

Wedding Indian crafting techniques to modern design concepts is the passion of Franziska Carnevale, who lives in India with her family. Since 2010, this Swiss textile designer has been creating small fashion, home textile and furniture collections under her own Lili Pepper label, in collaboration with Indian specialists. Her product range includes cotton scarves, cushion and pillow cases, as well as woven chairs inspired by those that were all the rage in India in the 1950s. Her most recent creations are laundry baskets, made of fabrics that are woven and silk-screen-printed in cooperatives in Andra Pradesh and then sewn together in her own leather manufactory. Afterwards, the edges are embroidered by women, who thus earn some additional income for their families. "Although or precisely because I live in India, I attach great importance to sustainable production, and I meticulously examine those I collaborate with," she says, having developed a heightened sensitivity for this in her previous function as a designer and key account manager at the Remei AG company, one of Switzerland's leading organic cotton producers.

1. Wäschekorb / Laundry basket
2. Detail

Gesine Hackenberg

Ein Füllhorn voller Ideen

Zu Anfang des 17. Jahrhunderts begannen niederländische Seefahrer, chinesisches Porzellan zu importieren. Die Delfter Keramik, ein Ersatz aus zinnlasierter Töpferware, fand bald darauf weltweit Verbreitung. Die 1972 in Mainz geborene Gesine Hackenberg studierte von 1996 bis 1999 an der HfG Pforzheim und anschließend bis 2001 an der Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, wo sie seitdem lebt und arbeitet. Eine Hauptquelle ihrer Inspiration sind, neben Kunst und Geschichte, die Alltagskultur sowie das Essen und seine Rituale. In ihrer Keramikserie entnimmt sie alter Delfter Keramik kleine kreisrunde Plättchen und verleiht ihnen ein zweites Leben in Form von originellen Ketten. Bei ihrem seit 2013 bearbeiteten Thema *Daily Delicious* geht es ebenfalls um Esskultur. Dabei verbindet Gesine Hackenberg ihre persönliche Erfahrung beim Zubereiten von Speisen mit so klassischen ornamentalen Motiven wie dem Füllhorn. Unser gemeinsames kulturelles Erbe, historische Motive in Stillleben und Skulpturen von ungezählten Künstlern, werden im zeitgenössischen Schmuck neu erlebbar.

A Cornucopia Full of Ideas

Dutch seafarers began first importing Chinese porcelain at the beginning of the 17th century. Delft ceramic, an imitation made of tin-glazed earthenware, soon spread around the world. Gesine Hackenberg was born in Mainz in 1972, studied at the school of design in Pforzheim from 1996 to 1999 and until 2001 at the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, where she has lived and worked ever since. Alongside art and history, other major sources of her inspiration are everyday culture, dining and its rituals. In her ceramic series, she cuts circular platelets from old Delft ceramic and gives them a second life in the form of imaginative chains. *Daily Delicious*, a theme that she has been working on since 2013, likewise involves the culture of eating: here, Gesine Hackenberg combines her personal experiences in the preparation of meals with classical ornamental motifs such as the cornucopia. The resulting contemporary jewelry enables us to newly experience our shared cultural inheritance, which includes historical motifs in still-lives and sculptures by countless artists.

1. Brosche *Grape Brooch II*, 2014. Kupfer / Brooch, copper
2. Halskette *Big Delft Blue Fruit Basket*, 2015. Ton, Faden / Necklace, earthenware, thread

Jung Hong Park

Feine farbige Linien

Mit seinen Gefäßen spannt Jung Hong Park einen Bogen zwischen der Handwerkskunst der Joseon-Dynastie (1392–1910) sowie dem Minimalismus und der Op-Art des 20. Jahrhunderts. Das traditionelle koreanische weiße Porzellan, *Beakja* genannt, ist bekannt für dezentes Weiß und elegante Formen. Die Inlay-Technik, koreanisch *Sang-gam*, wurde bereits in der Goryeo-Dynastie (918–1392) verwendet. Nach dem Drehen der Form ritzt der Koreaner zunächst mit einer Diamantklinge feinste Linien in das Gefäß und bedeckt dann das ganze Objekt mit Farbe. Per Sandstrahl entfernt er dann einen Teil der Farbe bis nur noch die tieferliegenden Linien übrigbleiben. Nach dem Reduktionsbrand mit 1280°C wird das gesamte Objekt poliert, um eine sanfte, kieselsteinartige Oberfläche zu erzielen. Die präzisen farbigen Linien akzentuieren die Oberfläche, vergleichbar mit den weißen Linien in den *Black Paintings* der 1950er Jahre von Frank Stella. Schließlich sind in den subtilen Nuancen der Farben und Linien einzelner Stücke wie ganzer Serien auch Effekte der Optical Art der 1960er Jahre zu entdecken.

Fine Colorful Lines

Jung Hong Park's contemporary white porcelains sustain and revive the craftsmanship of traditional *beakja* (Korean white porcelain) of Joseon Dynasty (1392-1910), known for its pure and subdued white tone and elegant form. He also uses a special technique or *sang-gam* (inlay work), a prominent technique used for *cheongja* (Korean celadon) of Goryeo Dynasty (918-1392), to create his signature lines on his white porcelain; he first carves into the ceramic, using diamond blade, to create extremely thin lines and paints over the whole object, and finally sands off a very thin surface layer so the color-inlaid lines appear. Then he polishes the whole object again to create smooth, pebble-like texture. A Connection can be also drawn between the simple geometric forms and precise lines of Park's objects and Minimalism; the inlaid lines accentuate the silhouettes of the forms, just like Frank Stella's lines echo the literal shape of picture support. Lastly, there is an element of Op art; subtle changes and gradation in color of the lines within one object, as well as among a series of works, create an illusory undulation.

- Vasen *Blue Period*, 2014. Porzellan, Ton, 7 × 7 × 20 cm / Vases, porcelain, clay, © KCDF

Nikolay Sardamov

Goldschmuck für's Jenseits

1972 wurde im bulgarischen Varna ein Gräberfeld entdeckt. Im Grab Nummer 43 fand sich das Skelett eines etwa 1,70 m großen, 40- bis 50-jährigen Mannes sowie 990 Goldobjekte. Der Fund aus der chalkolithischen Nekropole wird auf Ende des 5. bis Anfang des 4. Jahrtausends vor Christus datiert. Damit sind die Funde des Goldschatzes von Varna das älteste bekannte bearbeitete Gold der Welt. Ein Großteil des Goldes sind Schmuckstücke und Applikationen von mehr als 1,5 kg und deuten auf die Grabstätte eines wichtigen Mitglieds der Gemeinschaft hin. Fast der gesamte Körper war belegt mit runden, konvexen Applikationen, teilweise durch bikonische Gold- und Karneolperlen verbunden. Mit seinem Objekt aus pulverbeschichteter Bronze und Perlen führt Nikolay Sardamov einen Dialog mit einer Zeit, in der Goldschmuck und Waffen Verstorbene ins Jenseits begleiteten. Sardamov, Jahrgang 1965, hat 2005 seinen Master of Arts im Bereich Schmuck und Metall an der Akademie der Künste, Sofia, absolviert. Seine Arbeiten waren in zahlreichen internationalen Ausstellungen zu sehen.

Gold Jewelry for the Afterlife

A burial ground was found at Varna, Bulgaria in 1972. Along with the skeleton of a circa 1.70-meter-tall, 40- to 50-year-old man, grave number 43 also contained 990 gold objects. This find from the Chalcolithic necropolis has been dated to the period from the end of the fifth to the beginning of the fourth millennium BCE. The gold treasure from Varna is therefore the oldest known artisanally worked gold. Much of the 1.5 kilograms of gold is in the form of jewelry and appliqué. This suggests that the man buried here must have been an important member of the community. Almost his entire body was covered with round, convex appliqué, some of which are connected by biconical gold and carnelian beads. Nikolay Sardamov's art object, which is made of powder-coated bronze and beads, conducts a dialogue with an era in which gold jewelry and weapons accompanied the deceased into the afterlife. Born in 1965, Sardamov earned an M.A. in jewelry and metal from the academy of arts in Sofia in 2005. His artworks have been shown in many international exhibitions.

1. Grab Nr. 43 mit Skelett und Goldobjekten / Grave nr. 43 with skeleton and gold objects
2. Objekt. Bronze pulverbeschichtet, Perlen, 18 x 5 x 5 cm / Object, bronze, powder coated, pearls. Photo Vencislava Vasileva

Maria Volokhova Shapes in Play

Bestiarium analog und digital

Fantastische Hybridwesen aus Porzellan erobern den Esstisch. Gestaltet zu je 50 Prozent von der Künstlerin Maria Volokhova und dem Designstudio Shapes in Play verschmelzen analog und digital erzeugte Elemente. So wird zum Beispiel die Form eines Fisches zu einem Teil realitätsgetreu übernommen und zum anderen Teil am Computer und mittels 3D-Druck verfremdet. Ein Fabelwesen mit dem Kopf einer Schildkröte dient als Teekanne. Sie entstand aus einem algorithmisch programmierten Blasenkörper, der mit naturalistisch aussehenden Teilen von Tierkörpern ergänzt wurde. Auf barock anmutenden Tellern finden sich farbige Entwurfsstudien. „Die Charaktere des Bestiariums stehen stellvertretend für unsere heutige Zeit und werfen Fragen auf: Was ist real? Was ist natürlich? Woran glauben wir?“, so die Kreativeure des Bestiariums. Schon Hieronymus Bosch habe um 1500 in seinem Werk *Der Garten der Lüste* die Unsicherheit der Menschen während der Reformation in Form hybrider Kreaturen dargestellt. Heute fordere uns die rasante Verbreitung neuer Technologien heraus.

Analogue and Digital Bestiary

Bizarre porcelain creatures conquer the dining table. The artist Maria Volokhova and the Shapes in Play design studio each contributed 50% to the design of these imaginative hybrid beings, which combine analogously and digitally generated elements. For example, part of a fish's form is rendered true-to-life, while the rest of its body is distorted via computer and 3D printing. A fabulous turtle-headed creature serves as a teapot: this odd beast was created from an algorithmically programmed blown body augmented with natural-looking parts from animals' bodies. Colored preliminary sketches for these creatures adorn Baroque-looking plates. The bestiary's creators say: "The bestiary's characters, which represent our current day and age, raise questions such as 'What is real? What is natural? And what do we believe?'" Around 1500, Hieronymus Bosch had already depicted people's insecurities during the Reformation in the form of hybrid creatures in his *Garden of Earthly Delights*. Nowadays we're challenged by the speedy spread of new technologies.

Objekte aus der Serie *Bestiarium*. Porzellan / Objects, porcelain

Martina Dempf

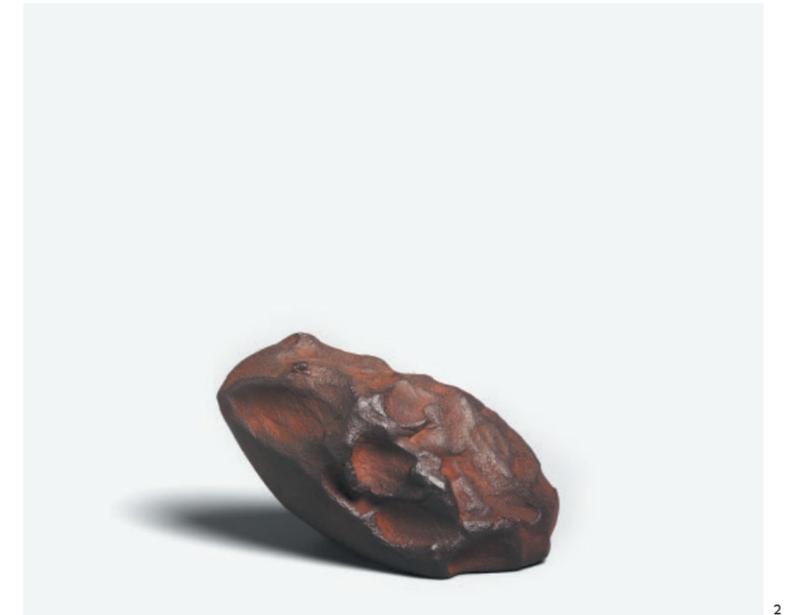
Schmuck, Ethnologie und Events

Martina Dempf, geboren 1955 in Stuttgart, ist Schmuckgestalterin und Ethnologin. Seit 1983, noch während ihres Studiums der Ethnologie und Philosophie in Berlin, begann sie mit Feldforschungen am Horn von Afrika. In ihren Arbeiten klingen die Traditionen fremder Kulturen an, die sie in ihren Forschungen und Workshops in Afrika, dem Orient und Asien persönlich erlebt und ergründet. Eine weitere Inspirationsquelle ist die Natur. Dem elektronischen „Rauschen“ der Informationsgesellschaft setzt sie authentische Werke entgegen, welche die Spuren der Hand tragen. Dabei hat jedes Objekt eine eigene Geschichte. „Es soll die Neugier und Phantasie des Betrachters wecken, die jeweilige Geschichte zu ergründen, die Objekte in die Hand zu nehmen, sie auszuprobieren und sich zu schmücken.“ Ihr Kulturdialog geht jedoch weit über ihr eigenes Werk hinaus. Martina Dempf organisiert internationale Ausstellungen in Afrika, Asien und Europa. Zudem leitet sie Workshops und lädt immer wieder zu spannenden Ausstellungen und Events in ihre Remise am Fränkelufer in Berlin ein.

Jewelry, Ethnology and Events

Martina Dempf, who was born in Stuttgart in 1955, is a jewelry designer and ethnologist. In 1983, while she was still a student of ethnology and philosophy in Berlin, she began conducting field research at the Horn of Africa. Her subsequent artworks echo the traditions of exotic cultures with which she became personally acquainted and profoundly knowledgeable during her research expeditions and workshops in Africa, the Near East and Asia. Nature is another source of inspiration for Martina Dempf, who confronts the electronic “noise” of the information society with authentic and valuable artifacts that bear traces of their maker’s hand. Each object has a story all its own: “I hope it will spark the curiosity and imagination of its beholders and make them want to explore its story.” But the cultural dialogue goes far beyond her oeuvre. Martina Dempf organizes international exhibitions in Africa, Asia and Europe. She also leads workshops and repeatedly invites guests to attend exciting exhibits and special events in her “shed” on Fränkelufer in Berlin

1. Armreifobjekt. Amboina-Maserholz, Silber / Bangle object, amboina, silver
2. Brosche *Snowdon*. Mammutelfenbein, Kupfer, Silber / Brooch, mammoth ivory, copper, silver
3. Halsschmuck *Cocooning III*. Silber geschwärzt / Necklace, blackened silver

Andreas Caderas

Im Geist japanischer Volkskunst

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts, nach dem Ende der Isolation Japans, werden westliche Künstler von der japanischen Bild- und Formensprache sowie der handwerklichen Meisterschaft des fernöstlichen Landes beeinflusst. Einer von ihnen ist der 1955 in Basel geborene Andreas Caderas, der von der Frankfurter Galerie Friedrich Müller – Japan Art vertreten wird. Mit achtzehn Jahren hatte er bei der Betrachtung eines japanischen Schwertes sein Schlüsselerlebnis. Es veranlasste den Goldschmied, sich ab 1987 mit den traditionellen japanischen Metallverarbeitungstechniken zu befassen. In seiner Ausbildung hatte er bereits die Gravurtechnik, den Metallguss sowie das Treiben von Metall, auch Repoussé genannt, praktiziert. 1998 studierte er das Schmieden von Eisen im schweizerischen Mühleberg. Vor allem seine Frösche aus Eisen und Bronze sowie seine Bambusobjekte in Form von Vasen zeigen ein tiefes Verständnis für die Schlichtheit der japanischen Volkskunst *Mingei*, die in der Naturreligion des Shintoismus und der strengen Askese des Zen-Buddhismus verankert ist.

In the Spirit of Japanese Folk Art

Ever since the middle of the nineteenth century, when Japan’s self-imposed isolation came to an end, Western artists have been influenced by the Japanese language of imagery and forms, as well as by the masterful craftsmanship of the artisans in the Far Eastern archipelago. One such Western artist is Andreas Caderas, who was born in Basel in 1955. Caderas is represented by Galerie Friedrich Müller – Japan Art in Frankfurt. Caderas had a key experience at the age of eighteen while working on a Japanese sword. This ultimately prompted the goldsmith to begin learning traditional Japanese metalworking techniques in 1987. In the course of his education, he had already learned engraving, metal casting and repoussé. Caderas studied the blacksmith’s craft at Mühleberg, Switzerland in 1998. Above all his iron and bronze frogs, as well as his vase-shaped bamboo objects, express Caderas’s profound understanding of the seeming simplicity of the Japanese folk art of *mingei*, which is anchored in the animism of Shintoism and in the strict asceticism of Zen Buddhism.

1. Vase. Bambus / Vase, bamboo
2. Objekt *Frosch*. Gusseisen / Frog object, cast iron