

Traditionen
erneuern

Renewing
Traditions

Gefäßobjekte, 2011.
Schamottiertes Steinzeug,
Behautmasse, Feldspatglasur,
Salzbrand, H 31–36 cm.
Grogged stoneware, engobe,
glaze with feldspar, salt-fired.

Goerg, Debus,
Schlotz, Abel-Kremer

Von Walter Lokau

Eine Avantgarde, wie man sie in der Bildenden Kunst kennt, hat die Keramik kaum aufzuweisen. Doch könnte die Verankerung in sicheren Werten wie reifer Gestaltung und Handwerkskunst nicht auch eine Stärke sein? Die Qualität, die zeitgenössischer Keramik damit zuwächst, hebt sie jedenfalls spielend über das kurzlebig Angesagte hinaus. Nach den belgischen Protagonisten in Ausgabe 1-2012 nun vier Beispiele aus Deutschland.

Deutsche Keramik nach 1945 ist durch Schulen geprägt – durch Ausbildungsstätten in Landshut oder Höhr-Grenzhausen und einflussreiche Lehrer, die als erste Generation über den Bruch des 2. Weltkriegs hinwegreichen: Der Bauhaus-Töpfer Otto Lindig (1895–1966) in Dornburg und Hamburg, Richard Bampi (1896–1965) in Kandern, Jan Bontjes van Beek (1899–1969) in Berlin und Hamburg, Hubert Griemert (1905–1990) in Krefeld und Höhr-Grenzhausen. Walter Popp (1913–1977), der in Kassel wirkte, kam erst nach Kriegsende zur Keramik. Wenig durch Traditionen belastet, überwiegend Quereinsteiger aus anderen Sparten der Künste und allesamt Gefäßkeramiker, verschrieben sie sich dem Unikat. Ihr in Form und Glasur, ja bis in die Scherbenstärke idiomatisches Empfinden für das Gefäß gaben sie an ihre Schüler weiter. Diese zweite Generation von Keramikern brachte dann nach 1970 die deutsche Studiokeramik zur Blüte – um nur einige zu nennen: Christine Atmer de Reig, Horst Kerstan, Volker Ellwanger, Gerald und Gotlind Weigel, Heiner Balzar, Dieter Crumbiegel, Antje Brüggemann-Breckwoldt oder Heidi Kippenberg. Dazu kamen prägnante Einzelpositionen wie Karl und Ursula Scheid, Beate Kuhn oder Görgo Hohlt. Stilistische Eigenheiten der ehemals großen Lehrer bleiben mitunter freilich bis in die gegenwärtig dritte Generation spürbar. Wie die um 1960 Geborenen Erbe und Tradition weiterentwickeln, lässt sich an aktuellen Arbeiten von Martin Goerg, Monika Debus, Martin Schlotz und Sybille Abel-Kremer ablesen.

In contrast to the fine arts, there is hardly such a thing as an avant-garde in the ceramics scene. Yet isn't it true that being firmly rooted in reliable values such as mature designs and exquisite craftsmanship is a valuable strength in itself? The quality displayed by contemporary ceramics certainly elevates these creations far above short-lived trends. After featuring four protagonists from Belgium in our 1–2012 issue, we would now like to present four German ceramic artists.

The ceramics scene in Germany after 1945 was shaped by the relevant schools such as the training facilities in Landshut or Höhr-Grenzhausen and by influential teachers – the first post-war generation of contemporary ceramists – who bridged the disruption caused by World War II: Bauhaus potter Otto Lindig (1895–1966) in Dornburg and Hamburg, Richard Bampi (1896–1965) in Kandern, Jan Bontjes van Beek (1899–1969) in Berlin and Hamburg, and Hubert Griemert (1905–1990) in Krefeld and Höhr-Grenzhausen. Walter Popp (1913–1977), who taught in Kassel, did not discover ceramics for himself until after the war. Most of them career changers who had previously worked in other art genres, they were all vessel artists, hardly burdened by traditions and devoted to one-of-a-kind pieces. They passed on their idiomatic feel for vessels in terms of shapes and glazes and even the objects' thickness to their students. It was this second generation of ceramists that was to bring about the blossoming of German studio pottery after 1970. It included, to name just a few, Christine Atmer de Reig, Horst Kerstan, Volker Ellwanger, Gerald and Gotlind Weigel, Heiner Balzar, Dieter Crumbiegel, Antje Brüggemann-Breckwoldt and Heidi Kippenberg, plus some outstanding individualists such as Karl and Ursula Scheid, Beate Kuhn or Görgo Hohlt. In a way, some of the former great teachers' stylistic idiosyncrasies can even be detected in the creations of today's third generation. The current works by Martin Goerg, Monika Debus, Martin Schlotz and Sybille Abel-Kremer illustrate how ceramists born around 1960 are further developing the legacy and tradition of their genre.

Kultische Monumente

Martin Goerg, 1962 geboren, wurde als Töpfer in dem auf salzglasiertes Steinzeug spezialisierten Traditionsbetrieb der Elfriede Balzar-Kopp in Höhr-Grenzhausen ausgebildet. Hier besuchte er anschließend die Staatliche Fachschule für Keramikgestaltung. Seit 1990 betreibt er in Höhr seine Werkstatt. In mehrfacher Hinsicht ist dieser Bodenständige zugleich Bewahrer und Erneuerer von Tradition. Seiner Ausbildung treu ist er dem Salzbrand verpflichtet, eine Technik, mit der sich das dröge Bild massenhaft hergestellter, grauer Westerwälder Henkeltöpfe mit kobaltblauem Dekor verbindet. Dass aber zeitgenössische, mit Salz gebrannte Steinzeugkeramik nichts von diesem Anachronismus hat, zeigt Goergs minimalistisches Konzept, für das er mehrfach ausgezeichnet wurde. Das Thema des Gefäßes wird ihm zur geduldigen Reflexion über diesen scheinbar banalen Gegenstand. Seine aus der Grundform des Zylinders in unendlicher Variation entwickelten Doppelwandarbeiten zelebrieren das Gefäß als auratisches, geradezu kultisches Monument. Wie Opferstelen beziehen sie den umgebenden Raum auf sich. Dabei ist die Funktionalität der Gefäße auf ein Minimum reduziert: Die grobe, an Borke oder verwitterten Stein erinnernde Oberfläche birgt in der Mitte eine kleine, weiße Mulde, mehr oder weniger tief, die fein glatt und samtmatt ausglasiert bereit scheint, Wertvolles aufzunehmen.

Cultic monuments

Martin Goerg, born in 1962, trained as a potter in Höhr-Grenzhausen at Elfriede Balzar-Kopp's traditional manufactory specializing in salt-glazed stoneware. Afterwards he studied at the local State College for Ceramic Design and has been working in his own atelier in Höhr since 1990. Goerg, who has stayed in his native region, is both a preserver and reformer of traditions. Faithful to his training, he is dedicated to salt glazing, a technique that evokes images of boring, mass-produced gray jugs with handles and a cobalt-blue décor. But Goerg's minimalist concept, for which he already won several awards, ensures that his contemporary salt-fired stoneware has nothing in common with these anachronistic objects. He takes up the vessel as a theme and starting point for patiently reflecting upon these seemingly banal objects. His double-walled creations, developed in countless variants from the basic shape of a cylinder, sort of celebrate the vessel as an auratic, almost cultic monument. Reminiscent of sacrificial steles, they interact with their immediate surroundings. At the same time, in terms of their functionality, these vessels are reduced to a minimum. Their rough surface, reminding the beholder of the bark of a tree or weathered stone, has a small, more or less deep white recess in the middle which, finely smoothed and with a velvety matte glaze, looks as if created to accommodate something precious.

Martin Goerg

Photos Articus und Röttgen.
Preisspanne/Pricerange 700–850 €.

Gefäßobjekte, 2011. Schamottiertes Steinzeug, Behautmasse, Feldspatglasur, Salzbrand, H 31–36 cm. Grogged stoneware, engobe, glaze with feldspar, salt-fired.

Fließende Zeichen

Auch die 1961 geborene Monika Debus besuchte nach der Töpferlehre in Oldenburg die Staatliche Fachschule für Keramikgestaltung in Höhr-Grenzhausen und gründete dort ihre Werkstatt. Die Salzbrand-Tradition im Zentrum des Westerwälder Kannenbäckerlandes hat auch ihr Eindruck gemacht. Anders freilich, als man denken mag und wiederum sehr anders als Martin Goerg. Auch Monika Debus brennt ihre Keramiken mit Salz – weltferne allerdings von jeder Tradition. Aus Platten wie große Fladen montiert sind ihre zweiseitigen, zumeist organisch weich konturierten Gefäßplastiken. Sie dienen als Träger einer buchstäblich fließenden Malerei. Schwarz auf Ocker, Schwarz auf Grau oder umgekehrt. Verzögertes, dickflüssiges Action Painting, breit geronnen zu unlesbaren Zeichen, gegossenes und getropftes Informel, unkodierte emotionale Kalligrafie. Im Brand erhalten die flach gewölbten, aufrecht stehenden Körper einen leichten Salzanflug, der die matten Oberflächen haptischer macht, die Farben satter und das Monochrome zugleich changiert. So halten sich die an der oberen Schmalseite geöffneten Körper auf einem Grat in mehrfacher Hinsicht: Plastik, Malerei und Gefäß zugleich bilden sie ästhetisch souveräne Einheiten. Für diese Keramikunst wurde Monika Debus mehrfach mit Preisen bedacht.

Monika Debus

Flowing Signs

After training as a potter in Oldenburg, Monika Debus, born in 1961, also studied at the State College for Ceramic Design in Höhr-Grenzhausen and established her atelier there. Like Goerg, she was also impressed by the salt-glazing tradition in the center of the Kannenbäckerland ("Jug Bakers' Land") in the Westerwald region – but differently than we might think and very differently than Martin Goerg was. Although Monika Debus also salt-fires her creations, they are absolutely disassociated from any tradition. Composed of clay slabs reminiscent of large pancakes with usually organically smooth contours, her two-sided vessel sculptures serve as a medium for literally flowing paintings – much more than mere painted décor – black on ochre, black on gray, or vice versa: decelerated Action Painting, congealed into broad, illegible signs, a sort of poured and dripped Art Informel, or uncoded emotional calligraphy. In the firing process, the slightly curved, upright bodies obtain a delicate trace of a salt coating that enhances the matte surfaces' haptic quality, intensifies the colors and makes for chatoyant monochrome hues. With their narrow bases and equally narrow openings at the top, Monika Debus's vessels perform a balancing act in several respects, presenting themselves as aesthetically brilliant unities that combine sculpture, painting and vessel art and have won her several prizes.

Objekte, 2012. Steinzeug, Porzellanengoben, Salzbrand, H 53 cm, B 34 cm / H 51 cm, B 32 cm. Stoneware, porcelain slip, salt-fired.

Objekte, 2012. Steinzeug, Porzellanengoben, Salzbrand, H 40 cm, B 54 cm / H 56 cm, B 34 cm. Stoneware, porcelain slip, salt-fired.

Photos Articus und Röttgen. Preisspanne/ Pricerange 1300–1400 €.

Gefäß, 2012. Schwarzes Steinzeug,
H 21,3 cm. Black stoneware.
Preisspanne/Price range 200–500 €.

Lust der Komposition

Begegnungen mit Gefäßen von Walter Popp und Jan Bontjes van Beek brachten den 1959 geborenen Martin Schlotz, der seit 1999 im Hunsrück-Örtchen Laudert lebt und arbeitet, keramisch auf Kurs. Nur folgerichtig, dass er, nach Mitarbeit in verschiedenen Werkstätten, schließlich bei dem Bontjes-Schüler Volker Ellwanger an der Universität Mainz studierte. Diese Herkunft aus einer der kräftigsten Linien deutscher Keramik prägte seine Auffassung vom keramischen Gefäß. Doch er radikalisiert die schon strengen Prinzipien seiner Vorgänger: Starkwandig gedrehte Zylinder- und Konusformen, Türme und Schalen, die sich in deutlicher Gliederung und mit starker Betonung der Elemente Fuß, Körper und abschließendem Öffnungsrand in die Höhe bauen. Vielfach gestuft, durch Vor- und Rücksprünge rhythmisiert, spüren die präzisen Steinzeug- und Porzellanengefäße inneren Konstruktions-Verhältnissen nach. Das Gefäß entwickelt sich, ohne seine Funktion einzubüßen und zur sinnentleerten Spielerei zu werden, zu einer deutlichen Komposition. Martin Schlotz geht dabei ohne festgelegten Plan zu Werke: Wie Kleists „allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“ entstehen diese komplexen Keramiken auf der Scheibe erst Stufe um Stufe, motiviert allein von der Lust, ein gutes und schönes Gefäß hervorzubringen. Sublimiert wird allerdings das Feuer: Selbst wo die Schärfe der Komposition von edlen, dick fließenden Glasuren gemildert wird, bleiben die Gefäße von Schlotz herb und kühl – dem verbreiteten Bild weicher Töpferformen strikt widersprechend.

The pleasure of composition

Encounters with the vessels created by Walter Popp and Jan Bontjes van Beek set the ceramic course for Martin Schlotz, who was born in 1959 and has been living and working in the village of Laudert in the Hunsrück region since 1999. After having worked in various ceramic ateliers, it was only logical that he eventually studied at the University of Mainz under Volker Ellwanger, a student of Jan Bontjes van Beek's. Descending from one of the most influential lines of German ceramists shaped his concept of the ceramic vessel. Yet he is even more radical in applying the already strict principles of his predecessors when he creates his thick-walled, wheel-turned cylindrical or conical vessels – tower-like objects and bowls that strive to lofty heights while at the same time being clearly structured and displaying a strong emphasis on their base and body as well as the rim of their opening at the top. Often stepped and rhythmically structured by protrusions and recesses, these accurately shaped stoneware and porcelain vessels seem to back-trace their inner construction principles. They have been developed gradually into distinct compositions without losing their functionality or the creative process morphing into meaningless dalliance. Martin Schlotz first creates these complex objects step by step on the potter's wheel without following a premeditated plan in analogy to Heinrich von Kleist's "gradual development of thoughts whilst speaking", motivated only by the pleasure he takes in producing a good and beautiful vessel yet never giving entirely free rein to his creative "fire". Even those of his compositions whose austerity is reduced by precious, generously applied and flowing glazes remain austere and reserved – very much in contrast to the wide-spread image of smooth and gently curved shapes of ceramic objects.

Martin Schlotz

Gefäß, 2011. Steinzeug,
weiße Mattglasur,
H 13 cm. Stoneware, white
matte glaze.

Gefäß, 2012. Graues,
schamottiertes Porzellan,
weißes Porzellan,
Porzellanengobe,
H 23,6 cm. Gray grogged
porcelain, white porcelain,
porcelain slip.

Zeitlose Gültigkeit

Auch Sybille Abel-Kremer, Jahrgang 1954, seit 1995 mit eigener Werkstatt in Markkleeberg bei Leipzig, ist Absolventin der Mainzer Klasse Volker Ellwangers. Die Spätberufene hat ihrer Faszination für keramische Gefäße erst nach einem Lehramtsstudium nachgegeben – dann allerdings umso intensiver. Was sie lange Zeit unbewusst zu den irdenen Töpfen zog, fand sie verwirklicht im gefäßkeramischen Werk Ellwangers. Sie übernahm dessen Prinzipien des kräftigen Scherbens und des klar gegliederten Profils. Doch Anknüpfung fand sie weniger in der Formstrenge ihres Lehrers als vielmehr in seinem Bezug auf archaische Gefäße aus Mitteleuropa, wie sie die Archäologie in Form von Urnen der Bronze- bis Völkerwanderungszeit zutage fördert. Dabei geht es für Abel-Kremer keineswegs um die imitierende Anmutung von Alter, sondern um die zeitlose Gültigkeit dieser bis heute formal begeisternden Gefäße. So beschränkt sie ihr Repertoire auf wenige Formtypen und dreht ihre Arbeiten starkwandig aus meist eisenhaltigem, schamottiertem Steinzeugton: Eng sich schließende Doppelkonusse, weit geöffnete, gut gebaute Schalen, Kummern und Kugeln. In sachten Abwandlungen der Silhouetten solcher Grundformen geht sie Form-Nuancen nach, immer neu den unscheinbaren und doch so eigenen Charakter ihrer ungezierten Töpfe herausbildend. „Angetan“ mit Shino-, Feldspat- und Eisenglasuren aus dem hohen Reduktionsbrand zeigen ihre Gefäße einzigartig geschichtete Glasuren von lebendiger Farbigkeit – Ergebnisse gesteuerten Zufalls, der jedem Gefäß eine einmalige Aura verleiht.

Timeless relevance

Sybille Abel-Kremer, who was born in 1954 and has been working in her own atelier in Markkleeberg near Leipzig since 1995, was also a student in Volker Ellwanger's ceramic class in Mainz. After she had first studied to become a teacher, it was rather late that she found her vocation and yielded to her fascination for ceramic vessels – but then all the more fervently. In Ellwanger's works she found implemented what had subconsciously drawn her to earthen pots for a long time. She adopted his principle of creating vessels with thick walls and clearly structured profiles. Yet what she drew on was not so much her teacher's formal austerity but rather his references to archaic vessels from Central Europe such as the urns unearthed by archaeologists and crafted between the Bronze Age and the Migration Period. By no means, however, does Abel-Kremer intend to imitate an aura of antiquity. Her focus instead is on emphasizing the timeless relevance of these vessels whose shapes still fascinate us today. Thus, she limits her repertoire to a few types of form and wheel-throws her thick-walled pieces from grogged, usually ferruginous stoneware clays: double cones with narrow waists, well-shaped bowls with wide openings, and spheres. Ever so slightly varying the silhouettes of these basic shapes, she explores formal nuances while at the same time always highlighting the inconspicuous yet very distinct character of her unadorned vessels in a new fashion. Enhanced with Shino, feldspar or iron glazes and fired at high temperatures in a reduction kiln, her vessels are characterized by their uniquely layered glazes and vivid colors – the results of controlled coincidence that lends each of her pieces a unique aura.

Schale, 2010. Steinzeug, Feldspatglasur, Strohascheglasur, Shino-Glasur, H 10 cm D 13 cm. Stoneware, glaze with feldspar, straw ash glaze, Shino glaze.

Vase, 2011. Steinzeug, Engobe, Feldspatglasur, Strohascheglasur, H 17 cm D 16 cm. Stoneware, glaze with feldspar, straw ash glaze.

Sybille Abel-Kremer

Hohe Schale, 2011. Steinzeug, Shino-Glasur, H 13 cm D 17 cm. Stoneware, Shino glaze. Preisspanne/Price range 100–200 €.