

Damien François: “I Love Nick Cave”

Nein, mit dieser Antwort hätte bestimmt kein Besucher gerechnet, der Damien François' Glasarbeit „Foam Glass“ eben noch im Museo del Vidrio im spanischen La Granja in der Ausstellung der European Glass Experience (EGE) gesehen hat und ihn vielleicht nach seinem künstlerischen Vorbild gefragt hätte. Oder doch? So überraschend das Vorbild, so ungewöhnlich das Kunstwerk. Und ungewöhnlich auch Damien François' Weg zur Glaskunst.

Eigentlich wollte der in Reims geborene Franzose Ausbilder im Sportklettern werden oder auch Landwirt. Dann aber entschied er sich für das Studium der Wissenschaften, Technologie und Gesundheit an der Joseph Fourier Universität in Grenoble, machte seinen Master – und arbeitete nie in diesem Bereich! Stattdessen erlag er 2005 auf einer Tour durch Norwegen der Faszination von Glas. Eine nicht unwesentliche Rolle spielte dabei die innovative S12 Galerie in Bergen an der Westküste, die für Künstler, aber auch für Anfänger und Kinder Kurse in Glas und anderen Materialien veranstaltet. Die unerwartete Liebe zur ehrwürdigen Glasbläsertradition, gepaart mit einer Leidenschaft für Experimentelles, lässt den 35jährigen seither nicht mehr los.

Damien François schätzt grenzüberschreitende Erfahrungen. Wie 2012 als Gastkünstler an der S12 Ga-

Surely no visitor would have counted with this answer, no one who had just seen Damien François' glass work Foam Glass at Museo del Vidrio of La Granja, Spain in the exhibition European Glass Experience (EGE) and who had perhaps asked him about his artistic role model. Or perhaps yes, after all? The art of Damien François is as unusual as the role model is surprising. Just as unusual is Damien François' path to glass art.

Actually the Frenchman born in Reims wanted to be a sport-climbing trainer or perhaps even a farmer. But then he decided to study science, technology, and health at Université Joseph Fourier in Grenoble, attained his master's degree—and never worked in this field! Instead he succumbed to the fascination of glass on a tour through Norway in 2005. The innovative S12 Open Access Studio and Gallery in Bergen on the west coast, which offers courses in glass and other materials for artists but also for beginners and children, played a significant role in this. His unexpected love for the venerable glassblowing tradition, paired with a passion for experimentation, has stayed with the thirty-five-year-old artist ever since.

Damien François values cross-border experiences. Such as being a guest artist at the S12 Gallery in 2012 or now the collaboration with EGE, an initiative of museums, glass studios, and production sites that

Pieke Bergmans: 2011
Photo: Mirjam Bleeker

lerie oder jetzt die Zusammenarbeit mit der EGE, eine Initiative von Museen, Glasstudios und Produktionsstätten, die den kreativen Austausch zwischen Glaskünstlern und anderen zeitgenössischen Kunstschaffenden, Designern und Glasmachern fördert und die Resultate in Wanderausstellungen zeigt. So ist „Foam Glass“ inzwischen im portugiesischen Glasmuseum Marinha Grande angelangt und ab März 2015 in Murano zu sehen, wo es in der permanenten Kollektion des Glasmuseums bleiben wird.

Uta M. Klotz: Sehen Sie sich als Künstler?

Damien François: Mir gefällt der dänische Begriff “Kunsthåndværk”, Kunst und Handwerk in einem. Bei Glas wird immer danach gefragt, ob es sich bei den Arbeiten um Kunst handelt und ob die im Glasstudio Arbeitenden nun Künstler oder Handwerker sind. Dabei sollte der Macher selbst darüber befinden, wie er sich

promote the creative exchange between glass artists and other contemporary art creators, designers, and glassmakers and presents the results in traveling exhibitions. Thus Foam Glass has meanwhile reached the Museu do Vidrio in Marinha Grande, Portugal and, starting in March 2015, will be on view in Murano where it will remain as part of the glass museum's permanent collection.

Uta M. Klotz: Do you see yourself as an artist?

Damien François: I like the Danish term Kunsthåndværk, which combines art and handicrafts in one word. In the glass context, people always ask whether the works are art and whether those working in the glass studio are artists or craftspeople. And yet it is the maker who should determine how he sees himself. It is important that we are aware of what we are making, what we want to express, to show, and to question. The term Kunsthåndværk covers exactly what I do: I see myself as an artist in the crafts.

Pieke Bergmans: 2011
Photo: Mirjam Bleeker

Pieke Bergmans: Solified Water, 2011, Photo: Mirjam Bleeker

Pieke Bergmans: Solified Water, 2011, Photo: Mirjam Bleeker

sieht. Wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, was wir machen, was wir ausdrücken, zeigen und hinterfragen wollen. Der Begriff "Kunsthåndværk" deckt genau das ab, was ich tue: Ich sehe mich als Künstler im Handwerk.

UK: Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit und was inspiriert Sie?

DF: Die vielen unterschiedlichen Arbeitsprozesse, die ständig neuen Erfahrungen, was das Material betrifft. Man muss dazulernen wollen. Das ist eine immerwährende Herausforderung und ein Abenteuer. Aber ein Abenteuer, das dich inspiriert und vorwärts treibt. Inspiration ist überall, in allem, was mich umgibt. Der kreative Prozess bewirkt, dass ich ganz präsent bin im Hier und Jetzt. Das allein ist schon wieder inspirierend. Um kreativ zu sein, muss man bereit sein, mit allen vorhandenen Materialien zu spielen, mit Glas, Farbe, Holz, mit Pixeln und Worten.

UK: Arbeiten Sie lieber im Team oder lieber allein?

DF: Ich arbeite gern allein. Beim Glasblasen ist man allerdings auf ein Team angewiesen, aber wenn die einzelnen Schritte im Produktionsprozess stimmen und harmonisieren, ist es ein großartiges Gefühl, mit anderen zusammenzuarbeiten. Zurzeit bin ich allerdings leider selten in einem Glasbläserstudio, sondern hauptsächlich mit Fusing, Slumping und Kaltglasarbeiten beschäftigt. Dafür braucht man weniger fremde Hilfe, außerdem mache ich gern so viel wie möglich selbst. Aber letztendlich ist es schon wichtig, sich auszutauschen, ein Feedback zu bekommen. Ohne das Teilen von Erfahrungen können wir uns nicht weiterentwickeln oder gar Neues entdecken. Manchmal allerdings, finde ich, sind wir schon fast zu sehr miteinander vernetzt. Es ist inzwischen schwie-

UK: What do you like about your work and what inspires you?

DF: *The many different working processes, the constantly new experiences with the material. You need to want to continue learning. That is a constant challenge and adventure. But an adventure that inspires and spurs you on. Inspiration is everywhere, in everything that surrounds you. The creative process results in my being totally present in the here and now. That in itself is in turn inspiring. To be creative, you have to be prepared to play with all available materials, with glass, color, and wood, with pixels and words.*

UK: Do you prefer to work in a team or alone?

DF: *I like working alone. Mind you, with glassblowing you are dependent on a team but when the individual steps in the production process are correct and harmonize, it is a great feeling to work together with others. At the moment, though, I am rarely in a glassblowing studio since I am primarily fusing, slumping, or doing cold-glass work. For that you don't need the help of others. Besides, I like to do as much as possible myself. Finally, however, it is important to be in exchange with others, to get feedback. Without sharing our experiences we would not make progress or discover anything new. Then again, I sometimes think we are almost too interconnected. It has become difficult not to pick up on what other artists, designers, artisans, or art establishments are doing. One could almost say that due to the meteoric development of new technologies some of the mystique gets lost, which is of course a very important element in one's own creative process. But as I said, there is no question that exchanging experiences and supporting one another is important if you want to get ahead. By the way, I*

Pieke Bergmans: From the Sky, 2011
Photo: Mirjam Bleeker
Collection Groninger Museum

rig, nicht mitzukriegen, was andere Künstler, Designer, Kunsthandwerker oder Kunstbetriebe tun. Fast möchte ich sagen, dass durch die rasante Entwicklung der neuen Technologien etwas von dem Geheimnisvollen verloren geht, das doch ein ganz wichtiges Element im eigenen schöpferischen Prozess ist. Aber wie gesagt, es ist unbestreitbar, dass Erfahrungsaustausch und gegenseitige Unterstützung wichtig sind, wenn man vorwärts kommen möchte. Übrigens würde ich sehr gern einmal mit einem Chemiker zusammenarbeiten.

UK: Welche Rollen und Aufgaben haben Ihrer Meinung nach Kunstgalerien und Museen?

DF: Galerien sind insofern wichtig, dass sie Künstler und den Wert der Werke einer breiteren Öffentlichkeit vermitteln können. Außerdem haben sie ein Branchenwissen, das Künstler nicht haben.

Der Vorteil von Museen hingegen besteht darin, dass sie ein ungleich größeres Publikum ansprechen und einen pädagogischen Auftrag haben. Sie können Achtung

Pieke Bergmans: From the Sky, 2011
Photo: Mirjam Bleeker
Collection Groninger Museum

Amber Cowan: *The Lion and the Fox*, 2014 (detail)
25"x26"x4.5, flame-worked, fused and constructed milk glass and mixed media

Amber Cowan: *The Lion and the Fox*, 2014 (detail)
25"x26"x4.5, flame-worked, fused and constructed milk glass and mixed media

would love to work with a chemist at some point.

UK: *What are the roles and responsibilities of art galleries and museums in your opinion?*

DF: *Galleries are important insofar that they can introduce artists and the significance of their works to a broad public. Also they have a detailed knowledge of the business that artists don't have.*

The advantage of museums is that they have a much larger public and an educational responsibility. They can arouse respect and understanding for artworks so that these remain in the memory of humankind.

In the last thirteen years, Damien François gained new experiences all across Europe so that he has finally arrived where he is today—in the poles between art and handicrafts. Now he is looking for a place where he has enough room to buy and set up the right equipment, to experiment with glass and other materials every day. And in between he wants to go climbing.

Adapted from English by Petra Reategui
Translated from German by Claudia Lupri

und Verständnis für Kunstwerke wecken, sodass diese im Gedächtnis der Menschheit bewahrt bleiben.

In den letzten dreizehn Jahren hat Damien François Erfahrungen in ganz Europa gesammelt, bis er schließlich da angekommen ist, wo er heute steht, im Spannungsfeld zwischen Kunst und Handwerk. Jetzt sucht er einen Platz, wo er genügend Raum hat und sich die richtigen Geräte anschaffen kann, um jeden Tag mit Glas und anderen Materialien zu experimentieren. Und zwischendurch will er klettern gehen.

Adaption von Petra Reategui, Köln

Katrin Maurer: Through a glass, darkly

Amber Cowan: *The Lion and the Fox*, 2014 (detail)
25"x26"x4.5, flame-worked, fused and constructed milk glass and mixed media

DAMIEN FRANÇOIS

1979 born in Reims, France

Education and Experience

1998 – 2002 Master in Science, Technology and Health, Université Joseph Fourier, Grenoble, France

2006 & 2007 Engelsholm Højskole, Department of Glass & Ceramic, Bredsten, Denmark

2009 Summer course under Mark Zirpel & Ben Wright, Pilchuck Glass School, USA

2007 – 2010 The Danish Design School, Center for Glass and Ceramics, Bornholm, Denmark

2006 – 2012 Assistant to Christine and Norbert Kauffman, Glashagen Hütte, Germany; to Jacob Lungholt, Bredsten, Denmark; to Leif Møller, Glasmuseet

Ebeltoft, Denmark; *European Glass Context 2008*, Bornholm, Denmark; to Boyd Sugiki & Lisa Zerkowitz, and to Ben Wright, Museum of Glass, Tacoma, Washington, USA; to Brynhildur Thorgeirsdóttir and James Harmon, Pilchuck, USA; Sigrún Ólöf Einarsdóttir, Reykjavík, Iceland; to Andrew & Nanna Brown, Hundested, Denmark; to Philip Baldwin & Monica Guggisberg, Paris, France; to Xavier Le Normand, Paris, France; project with the designer David des Moutis, Paris, France.

2012/13 Manager of S12 Glass workshop, S12 Gallery & Studio, Bergen, Norway

2014 Construction of a workshop for Philip Baldwin & Monica Guggisberg, Wales; assistant to Paul Haigh / Glass-Lab, Domaine de Boisbuchet, France

Current and upcoming exhibitions:

From December 6, 2014 to March 15, 2015, solo exhibition *Games of Matter*, Glasmuseet Ebeltoft, Ebeltoft, Denmark.

From December 13, 2014 to February 22, 2015, group exhibition *EGE*, Museu do Vidro, Marinha Grande, Portugal.

From March 27, 2015, group exhibition *EGE*, Museo del Vetro, Murano, Venice, Italy.

From March 28 to June 3, 2015, solo exhibition *Games of Matter*, Grønbechs Gård, Hasle, Denmark.

From September 9, 2015 to October 4, 2015, solo exhibition *Games of Matter*, The Glass Factory, Boda Glasbruk, Sweden.

1986. Ein mächtiges Kunstwerk aus drehbaren Glaselementen, die an Laternen erinnern. Geht man von weitem darauf zu, sieht man zwar viel, aber ungenau.

Die österreichische Künstlerin Katrin Maurer, die dabei ist, sich in den Niederlanden einen Namen zu machen, blickt durch einen Spiegel in eine dunkle Welt. Gern schaut sie aus unterschiedlichen Blickwinkeln, und sie nutzt die Stärke und Zerbrechlichkeit von Glas, um sich Themen wie Wahnsinn, Verlust und Katastrophen zu nähern.

In Vorbereitung ihrer Soloausstellung, die demnächst in Deutschland stattfindet, steht 1986 zurzeit in ihrem Studio. Auf den einzelnen Elementen finden sich Wortbeiträge, 200 Textstellen aus Zeitungen, medizinischen Fachzeitschriften und Aussagen von Menschen, die 1986 nach der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl bei den Aufräumarbeiten dabei waren; etliche von ihnen sind in der Folge davon gestorben. Und dies ist typisch für Katrin Maurer: Sie lässt viele verschiedene Stimmen zu Wort kommen und arbeitet oft eng mit anderen zusammen.

„Von der Ferne ist nichts zu erkennen. Aber sobald du

When you step up to 1986 – a massive artwork composed of rotating glass lantern shapes – you see more, but also less clearly.

Katrin Maurer, an Austrian artist making a name for herself in the Netherlands, sees through a glass, darkly. She is interested in different viewpoints and uses the strength and fragility of the medium to explore subjects like madness, loss and catastrophe.

This piece, 1986 – standing in her studio in preparation for a solo exhibition in Germany – is printed with 200 texts from newspapers, medical journals, and people cleaned up Chernobyl after the nuclear disaster in 1986, sometimes dying as a result. It is typical of Maurer's work, often made in collaboration with other people, and expressing many voices.

“When you are far away, you don't see anything, but when you get close, you see how we get informed – or not informed,” she explains. “And you can touch it, but it stays fragile.”

The piece can look like a wall, or be curved into a cylinder shape like a nuclear cooling tower. It is flexible and extendable, beautiful – with delicate flower prints