

Ulrike Umlauf-Orrom: Schale, 2010
Fusingtechnik, mit Email eingefärbtes Klarglas, Intarsienarbeit,
Rand poliert, h 8 cm, d 46 cm, Kanazawa 2013

ULRIKE UMLAUF-ORROM: JAPANESE INFLUENCE AND RECIPROCITY

„1980 kam ich mit einem Post-Graduierten-Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes ans Royal College of Art in London. Nach Keramikerlehre und einem Diplom in Industrie-Design in München wollte ich wieder mit echten Materialien arbeiten und nicht nur entwerfen oder Modelle bauen. So bewarb ich mich um einen Studienplatz als ‚designer maker‘ in der Fakultät Ceramics & Glass, wo es auch Töpfer und Bildhauer, Glasbläser und Architektur-Glaskünstler gab.“

Ulrike Umlauf-Orrom: Schale, 2015
Fusingtechnik, mit Email eingefärbtes Klarglas, Lufttaschen, h 7
cm, 45 x 45 cm, Kanazawa 2016

“In 1980 I attended the Royal College of Art in London with a post-graduate scholarship of the German Academic Exchange Service. After having studied ceramics and receiving a diploma in industrial design in Munich, I wanted to work with real materials again and not just design or build models. And so I applied to study as a “designer maker” at the faculty of ceramics and glass, where there were also potters and sculptors, glassblowers and architectural-glass artists.

The college is in the middle of the Museum Quarter at Hyde Park close to the Victoria and Albert Museum with its comprehensive collections of applied art from all around the world. I spent a lot of time there and was particularly impressed by the Japanese department. Since it was founded in 1852, the V&A has acquired and shown art and crafts from this country. This is also where the epochal exhibition Japan Style took place in 1980. It provided a glimpse of the old and modern Japan—aesthetics, use of materials, simplicity, elegance, graphics, packaging, and product design. Japan was in vogue in London!

After taking part in the Japan Style exhibition, the Japanese fashion designer Issey Miyake opened his first store in Chelsea, very close to the college. His sculptural clothing and his unconventional use of plissé fascinated not only the fashion world; I too was very impressed by his minimalist, innovative designs and the way he used textiles.

At the Royal College I also became aware of the work of a former lecturer, the ceramist Lucie Rie. Her work touched me so intensely that I visited Lucie Rie in her studio. The Austrian Jew had immigrated to London as early as 1938 when Germany annexed Austria. After her early production of ceramic buttons to make ends meet, she developed her ceramic vessels and is to the present day—together with Hans Coper, a German refugee—probably one of the most formative figures in the history of English ceramics. I, a German child of the postwar period, found this fact to be extraordinary since I had previously never heard of either of them. The bold balanced vessels by Lucie Rie, often decorated sparingly with sgraffito lines and crosshatching, were a perfect symbiosis of craft and design to me. Lucie Rie in

Meine Hochschule befand sich mitten im Museumsviertel am Hyde Park, das Victoria & Albert-Museum mit seinen umfangreichen Sammlungen angewandter Kunst aus aller Welt lag in nächster Nähe. Dort verbrachte ich viel Zeit, vor allem die japanische Abteilung beeindruckte mich. Seit seiner Gründung 1852 hat das V&A Kunst und Handwerk aus diesem Land erworben und gezeigt. Dort fand 1980 auch die epochale Sonderausstellung „Japan Style“ statt, welche einen Blick auf das alte und moderne Japan erlaubte – Ästhetik, Umgang mit Materialien, Simplizität, Eleganz, Grafik, Verpackungen, Produkt Design. Japan war in London en vogue!

Nach der Teilnahme an der „Japan Style“ Ausstellung eröffnete der japanische Modedesigner Issey Miyake seinen ersten Laden in Chelsea, ganz in der Nähe meines Colleges. Er faszinierte nicht nur die Modewelt wegen seiner skulpturhaften Kleidungsstücke und dem unkonventionellen Einsatz von Plissé, auch ich war stark von seinen reduzierten, neuartigen Designs beeindruckt und der Art und Weise, wie er mit Textilien umzugehen wusste.

Am Royal College wurde ich aber auch auf die Arbeiten einer ehemaligen Dozentin aufmerksam, der Keramikerin Lucie Rie, die mich so sehr berührten, dass ich sie in ihrem Studio aufsuchte. Die österreichische Jüdin Lucie Rie war bereits 1938 beim Anschluss Österreichs nach London emigriert. Nach ihrer anfangs überlebenswichtigen Produktion von Keramikknöpfen entwickelte sie ihre Gefäßkeramik und ist bis heute – zusammen mit Hans Coper, auch einem deutschen Flüchtling – wohl eine der prägendsten Persönlichkeiten der englischen Keramikgeschichte. Diese Tatsache fand ich – als deutsches Nachkriegskind – außergewöhnlich, denn vorher

Ulrike Umlauf-Orrom:
Blütenobjekte, 2005
Fusingtechnik, mit
Email eingefärbtes
Klarglas, zweilagig
über Metallkern
abgesenkt, h 21 cm,
22 x 22 cm

turn stated that she was influenced by the forms and glazes of Chinese and Japanese ceramics!

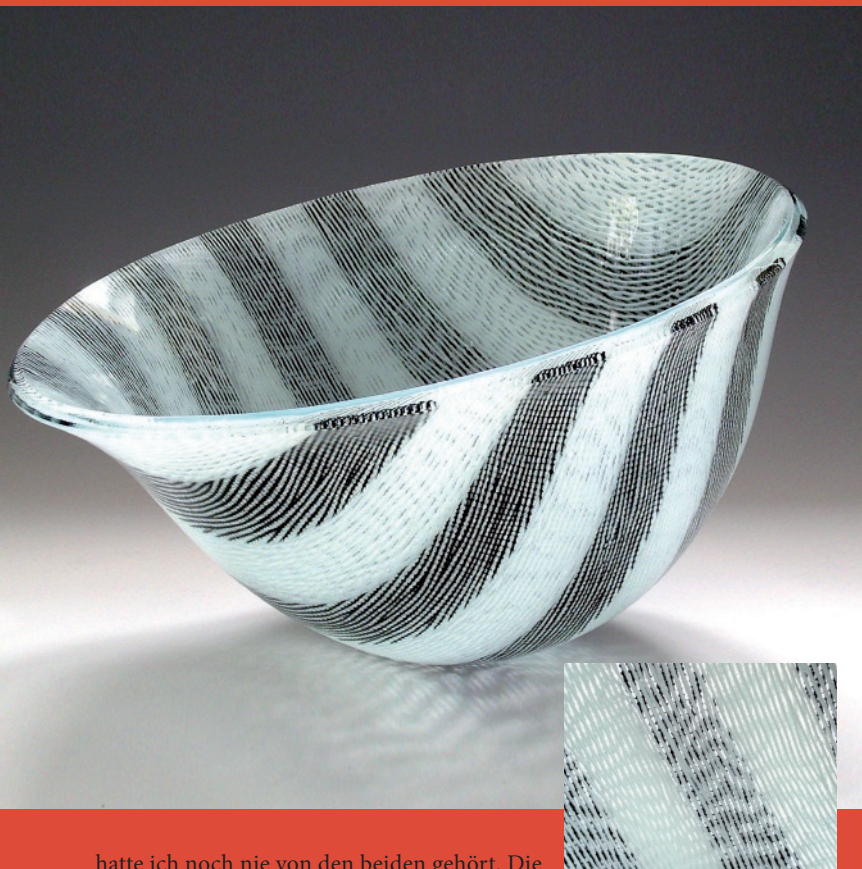
By chance Issey Miyake also encountered the work of Lucie Rie at this time and was so enthusiastic about her and her work that he organized a solo exhibition for her in Japan in 1985. In 2009 her work was on view there again. The title of this latter exhibition was U-Tsu-Wa , which in translation means “vessel” or “container” but can also describe a person’s character or aura. And thus the influence and fruition between artists went back and forth.

After the Japan Style exhibition closed I was able to intensify the impressions it had made on me in the Japanese collection of the V&A. Aside from the ceramics, the lacquerware, samurai arms and armor, and above all the textiles inspired me there.

Japanese textile art has everything that preoccupies me in my glasswork to the present day: reduction, decoration with simple means such as combinations of stripes and

Ulrike Umlauf-Orrom:
Fahnenobjekte, seit
2003. Fusingtechnik,
mit Email eingefärbtes
Klarglas, über
Metallform abgesenkt,
h 37 - 46 cm

hatte ich noch nie von den beiden gehört. Die klaren, ausgewogenen Gefäße von Lucie Rie, oft sparsam mit Sgraffito-Linien und Kreuzungen dekoriert, waren für mich die perfekte Symbiose von Handwerk und Design. Lucie Rie wiederum gab an, in Form und Glasur von chinesischer und japanischer Keramik beeinflusst zu sein!

Zufälligerweise stieß zu dieser Zeit auch Issey Miyake auf Arbeiten von Lucie Rie und war so begeistert von ihr und ihren Werken, dass er 1985 eine Solo-Ausstellung für sie in Japan organisierte. 2009 waren sie dann ein

Ulrike Umlauf-Orrom:
Gefäß, 2006
Fusingtechnik, mit
Email eingefärbtes
Klarglas, Intarsien-
arbeit, Rand poliert,
h 17 cm, 30 x 30 cm,
Kanazawa 2007,
collection Glass Art
Museum Notojima,
Japan

their crisscrossing as checked or diamond patterns (but no rigid geometry), subtle use of dyes, references to nature, the filigree play with structure and surfaces.

At the time I started to structure the outer skin of free-blown vessels with paste-resist and stencil patterns—in part through colored casings. I found direct inspiration in graphic masters for Japanese cloth and paper patterns, whose arrangements, reflections, and symmetry have their origin in very old block-printing techniques. I urgently needed impulses from outside—the design courses in Germany were definitely monochrome, without patterns or decoration. I felt liberated in London and absorbed these diverse new impressions like a sponge.

The technique I developed on the basis of fusing many years later also has similarities with textiles; I describe it as a “woven fabric.” I actually compose—in glass—a piece of cloth, which I lay onto and allow to slump over a selected form. The vessel shape is meant to show the appeal of my “woven fabric” to best advantage.

In the glass patterns I achieve similar effects as with fabrics, for example “kasuri,” which is a Japanese ikat technique. There is also an optical relationship to “shibori.” These are resist-dyed textiles, which are tied before dyeing; they can have structures and be named after natural phenomena such as arashi shibori (storm) or mokume shibori (wood grain).

The combination of convex lacquered bamboo platelets and visible sashiko stitching to reinforce several layers of cloth, creating a quilted padding, fascinated me in the samurai armors. These structural effects flowed into my bowls with air bubbles when I researched how I could deform my “woven glass fabrics” three-dimensionally.

My artistic roots in England and the Japanese influences have formatively shaped my work—I consider myself an Anglo-Japanese glass artist. That’s why I am so happy about the Kanazawa exhibitions. Every three years I receive acknowledgement that my artistic ideas and concepts obviously come across and are understood in Japan.”

Translated from German by Claudia Lupri

BIOGRAPHY

1953 Born in Hasslach near Kronach, Germany.

1973 - 75 Pottery apprenticeship under Celine von Eichborn; Journeyman Certificate.

1975 - 80 University of Applied Sciences Munich; Degree in Industrial Design (Dipl.Des. FH).

1980 - 83 Royal College of Art, London, Department of Ceramics and Glass; Master of Arts of the Royal College of Art (MA RCA).

1981 - 95 Designer for Hutschenreuther AG, Selb, Germany.

1983 - 85 Production Designer for Theresienthaler Krystallglas- and Porzellanmanufaktur, Zwiesel, Germany.

1984 Pilchuck Glass School, Stanwood, USA.

Since 1986 Own studio.

1992 - 93 Guest Lecturer at the Berlin University of Arts.

AWARDS (SELECTION)

2000 Design Innovations 2000, Design Center Nordrhein Westfalen.

2001 Bavarian State Prize for Crafts with Gold Medal.

2005 GEDOK FormART 2005, Klaus Oschmann Prize.

2009 Commendation. 4. Immenhäuser Glaspriis. Glasmuseum Immenhausen.

Upcoming

Ulrike Umlauf-Orrom „Crossover“, 1. April - 10. Juni 2017, GLASS ART Galerie Innsbruck, Austria. www.glass-gallery.at

weiteres Mal dort zu sehen. Der Titel dieser Ausstellung war „U-Tsu-Wa“, das heißt übersetzt „Gefäß“, „Behälter“, aber auch „Persönlichkeit“, „Aura“. So ging und geht es mit dem Einfluss und der Befruchtung zwischen Künstlern hin und her.

Die Eindrücke der „Japan Style“ Ausstellung konnte ich nach deren Ende in der japanischen Sammlung des V&A vertiefen. Dort inspirierten mich neben der Keramik die Lackarbeiten, Samurai-Rüstungen und vor allem die Textilien.

In der japanischen Textilkunst findet sich alles, was mich bis heute auch bei meinen Glasarbeiten umtreibt: Reduktion, Dekoration mit einfachen Mitteln wie Kombinationen von Streifen und deren Kreuzungen als Karos oder Rauten (aber keine starre Geometrie), raffinierte Einfärbungen, Naturbezüge, das filigrane Spiel mit Struktur und Oberfläche.

Damals fing ich in der Glaswerkstatt der Fakultät an, die Außenhaut von freigeformten Blasengefäßen mit Leim- und Schablonenmustern zu strukturieren – zum Teil durch farbige Überfänge hindurch. Direkte Inspiration fand ich bei graphischen Druckvorlagen für japanische Stoff- und Papiermuster, deren Reihung, Spiegelung und Symmetrie ihren Ursprung in sehr alten Blockdrucktechniken haben. Ich brauchte dringend solche Impulse von außen – das Designstudium in Deutschland war definitiv einfarbig, musterlos, ornamentlos gewesen. Ich fühlte mich in London befreit und nahm diese vielfältigen neuen Eindrücke auf wie ein Schwamm.

Auch bei der von mir Jahre später auf der Basis von Fusing entwickelten Technik sehe ich Ähnlichkeiten mit Textilien und spreche von „Gewebe“. Ich komponiere –in Glas – eigentlich ein Stück Stoff, das ich auf eine ausgewählte Form lege und absenke. Die Gefäßform soll den Reiz meines Gewebes zur Geltung bringen.

Bei der Glasmusterung erziele ich ganz ähnliche Effekte wie bei Stoffen, zum Beispiel dem „Kasuri“, das ist die japanische Ikat-Technik. Es gibt auch eine optische Verwandtschaft mit „Shibori“. So nennt man reservegefärbte, vor dem Färben abgebundene Stoffe, die Strukturen aufweisen können und nach Naturphänomenen benannt sind, z.B. arashi shibori (Sturm) und mokume shibori (Holzmaserung).

Die Kombination von gewölbten, lackierten Bambusplättchen und sichtbaren „Sashiko“ Stichen, um mehrere Lagen Stoff zu einer Polsterung zu verstärken faszinierte mich bei den Samurai-Rüstungen. Eingeflossen sind diese strukturierten Effekte bei den Luftpolstern meiner Schalen, als ich erforschte, wie ich meine „Glasgewebe“ dreidimensional verformen könnte.

Meine künstlerischen Wurzeln in England und die japanischen Einflüsse haben mich entscheidend geprägt – ich fühle mich als englisch-japanische Glaskünstlerin. Deswegen freue ich mich so über die Kanazawa Ausstellungen. Alle drei Jahre erhalte ich die Bestätigung, dass in Japan meine künstlerischen Überlegungen und Konzepte offensichtlich ankommen und verstanden werden.“

Ulrike Umlauf-Orrom: Schale, 2014. Fusingtechnik, mit Email eingefärbtes Klarglas, Intarsienarbeit, Rand poliert, h 8 cm, d 45 cm, glass collection Sir Elton John, GB

Ulrike Umlauf-Orrom: Schale, 2016. Fusingtechnik, mit Email eingefärbtes Klarglas, Intarsienarbeit, Rand poliert, h 10 cm, 41 x 41 cm

Ulrike Umlauf-Orrom: Schale, 2016. Fusingtechnik, mit Email eingefärbtes Klarglas, Intarsienarbeit, Rand poliert, h 6 cm, d 46 cm