

Barbara Trautmann

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle
Fachbereich Design
Gestalterische und Künstlerische Grundlagen
für Studierende des ersten Studienjahrs
4D Prozess / Licht.Raum.Zeit
Wintersemester 2016/17 – Sommersemester 2019

Dokumentation Lehrauftrag

Licht eröffnet Raum, erschließt Wege und gibt Orientierung.

Licht ist flüchtig und verändert sich im Laufe der Zeit.

Licht wird nur indirekt in der Reflexion der beleuchteten Gegenstände sichtbar.

Nichts als Licht ist absolute Helligkeit. Licht als Nichts ist absolute Dunkelheit.

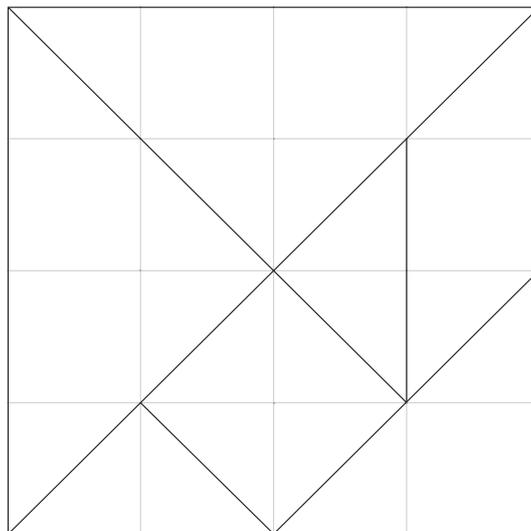

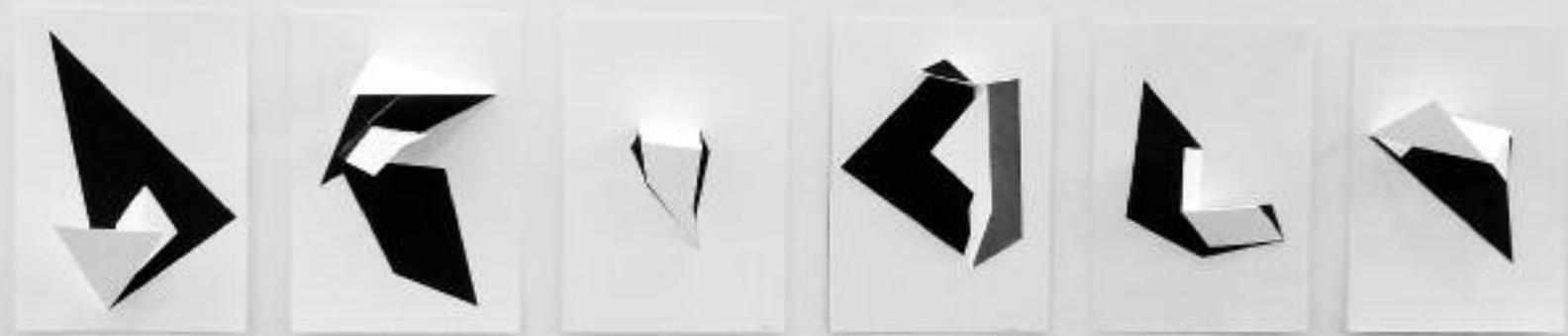
Im ersten Semester wird anhand von Stegreifübungen das Zusammenspiel von Licht und Schatten in Abhängigkeit von Raum und Zeit untersucht.

Im zweiten Semester werden vorgegebene Bilder oder Texte in räumliche Inszenierungen umgesetzt. Das Experimentieren mit Materialien, Techniken und Licht steht im Mittelpunkt der Auseinandersetzung.

Kompositionen aus Licht und Schatten

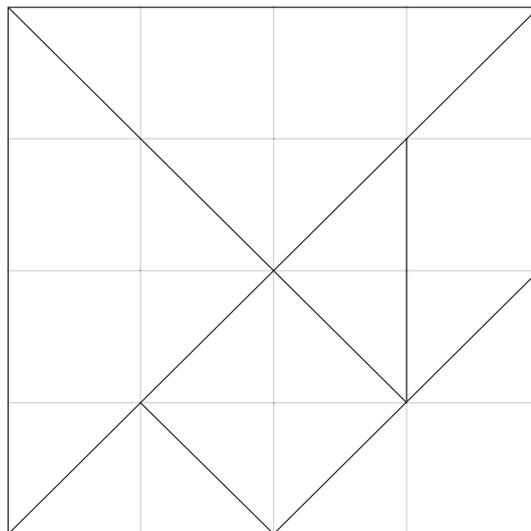
Das Schnittmuster (s.u.) aus fünf Dreiecken, einem Quadrat und einem Parallelogramm wird auf weißen Karton übertragen und aus mindestens drei aneinandergrenzenden geometrischen Formen werden räumliche Modell zugeschnitten und gefalzt. Anschließend werden die projizierten Schattenrisse aus schwarzem Papier und die weißen Pappskulpturen in spannungsvolle Kompositionen umgesetzt.

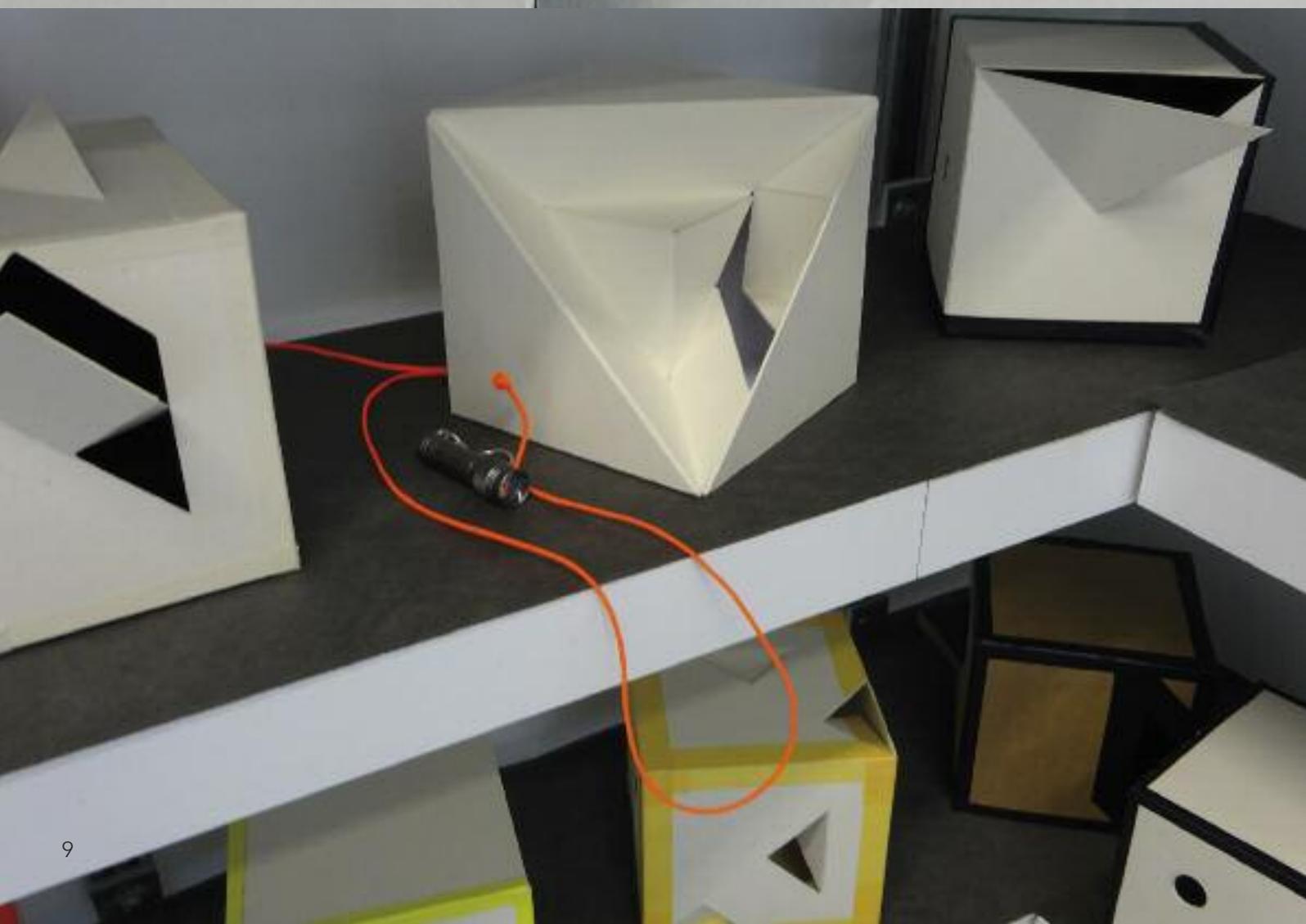

Lichteinfälle

Das Schnittmuster (s.u.) aus fünf Dreiecken, einem Quadrat und einem Parallelogramm wird auf mindestens zwei Seiten eines Würfels aus Finnplatte übertragen. Dem Schnittmuster folgend werden Flächen gefalzt, herausgeklappt oder ausgeschnitten. Die sich auf diese Weise ergebenden Öffnungen erzeugen überraschende Lichteinfälle.

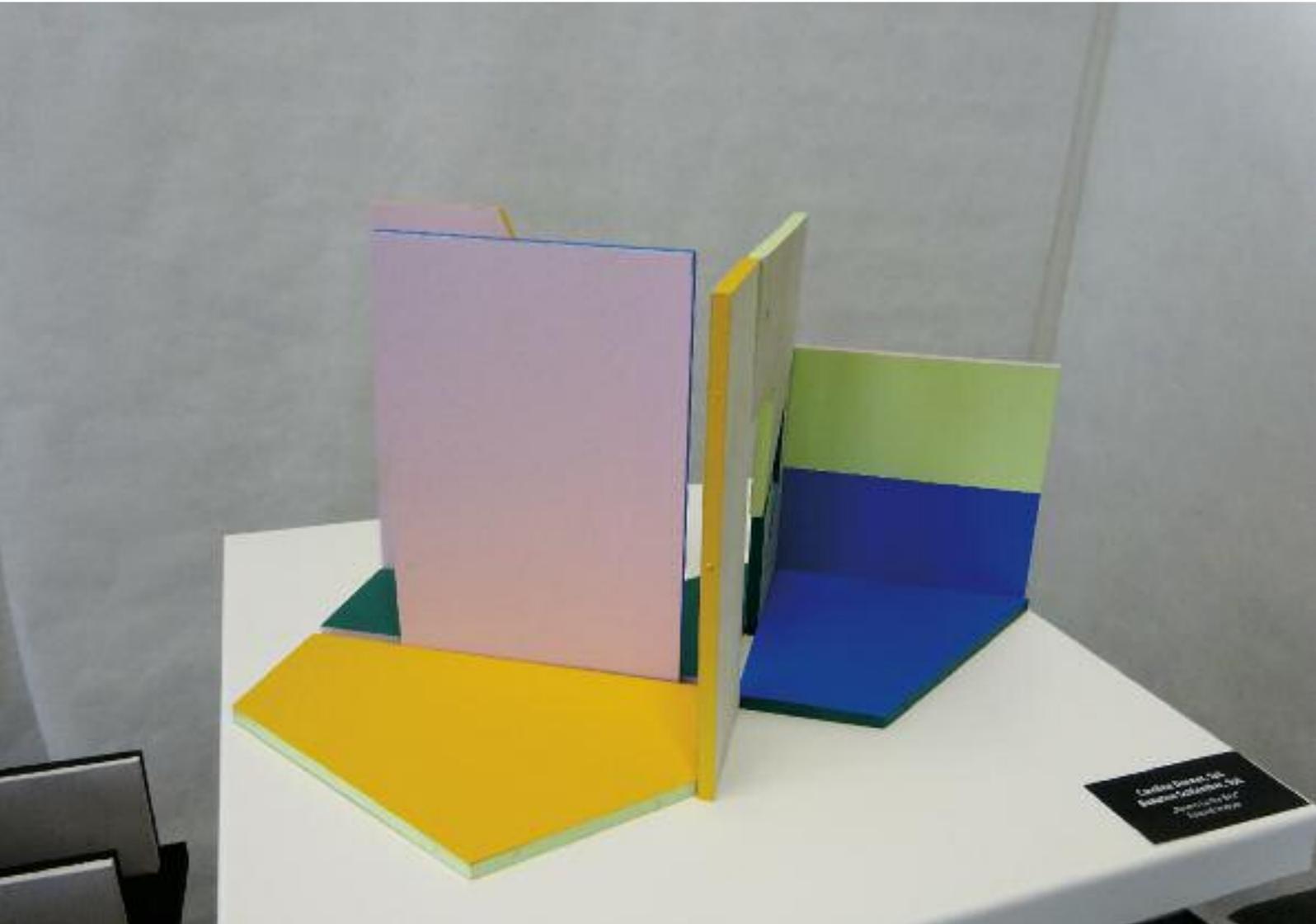

Spannungsszenario – tension 1

Basierend auf einer präzisen Bildanalyse und Recherche über Künstler und Hintergrund werden Bilder (Malereien und Fotografien) in mannigfaltige, räumliche Inszenierungen übersetzt. Es wird mit Techniken, Materialien und Licht experimentiert.

Rooms by the Sea, Edward Hopper, 1951

Rooms by the Sea, Edward Hopper, 1951

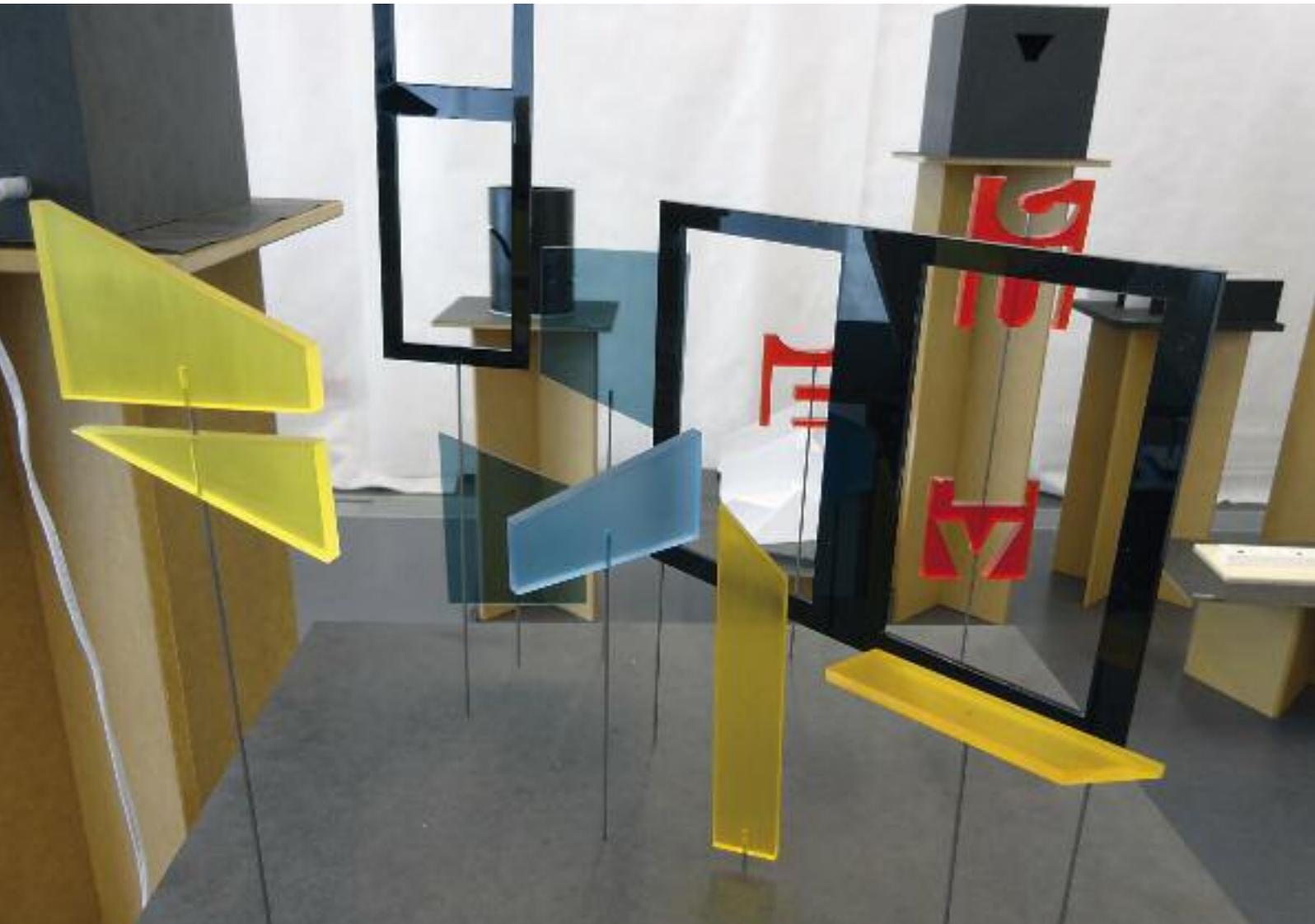

Interieur. Strandgade 30, Vilhelm Hammershøi, 1901

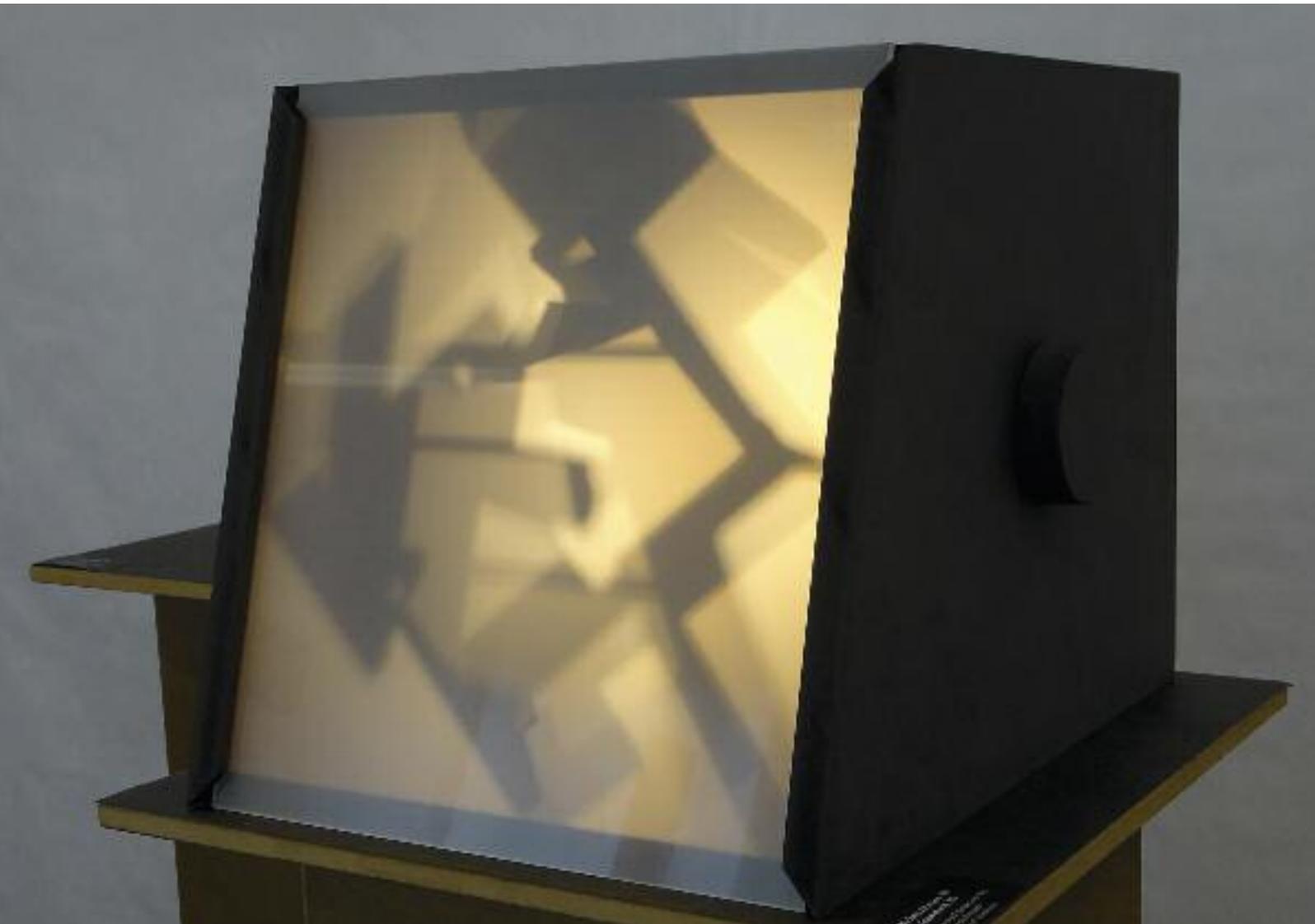

Chop Suey, Edward Hopper, 1929

Ohne Titel (Gret Palucca auf der Veranda des Meisterhauses), Fotograf unbekannt, 1926–1928

Hfg Ulm, Fotograf unbekannt, 1955

Hfg Ulm, Fotograf unbekannt, 1955

Spannungsszenario – tension 2

Das Spannungsszenario wird ergänzt durch Objekte, die als interaktive Tools den Spannungsprozess der Inszenierung aufgreifen und verstärken. Der Arbeitsprozess wird in tagebuchartigen Aufzeichnungen festgehalten.

SCHÜTZUNG

FORMEN

VERBUNDEN

Bild Buch/mittel

- Bei m. die man besser versteht und die Größe des Transmittierten bekommt
- die Fläche ist von der gleichen Größe des Bildes auf
- auf der Rückseite der Box können verschiedene Schattungsgrade projiziert werden

Bilder mitte

- Abstraktion der charakteristischen Merkmale des Bildes
- Transmittiert, wobei insbesondere ein wichtiger Detail vorhanden ist (bei Bild ist es die Form)

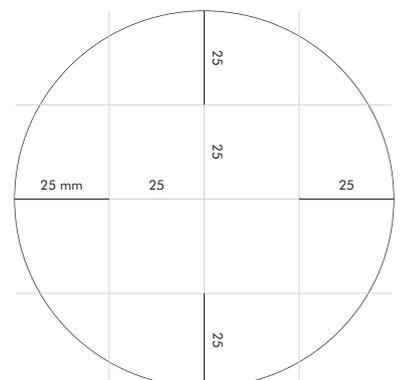
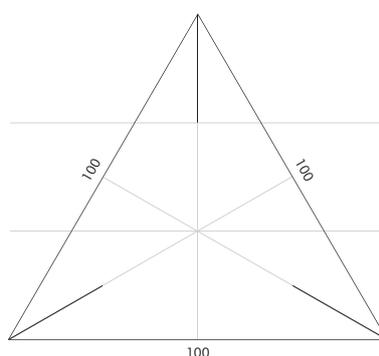
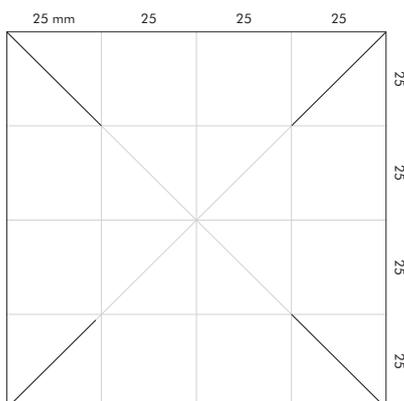
22 / 00

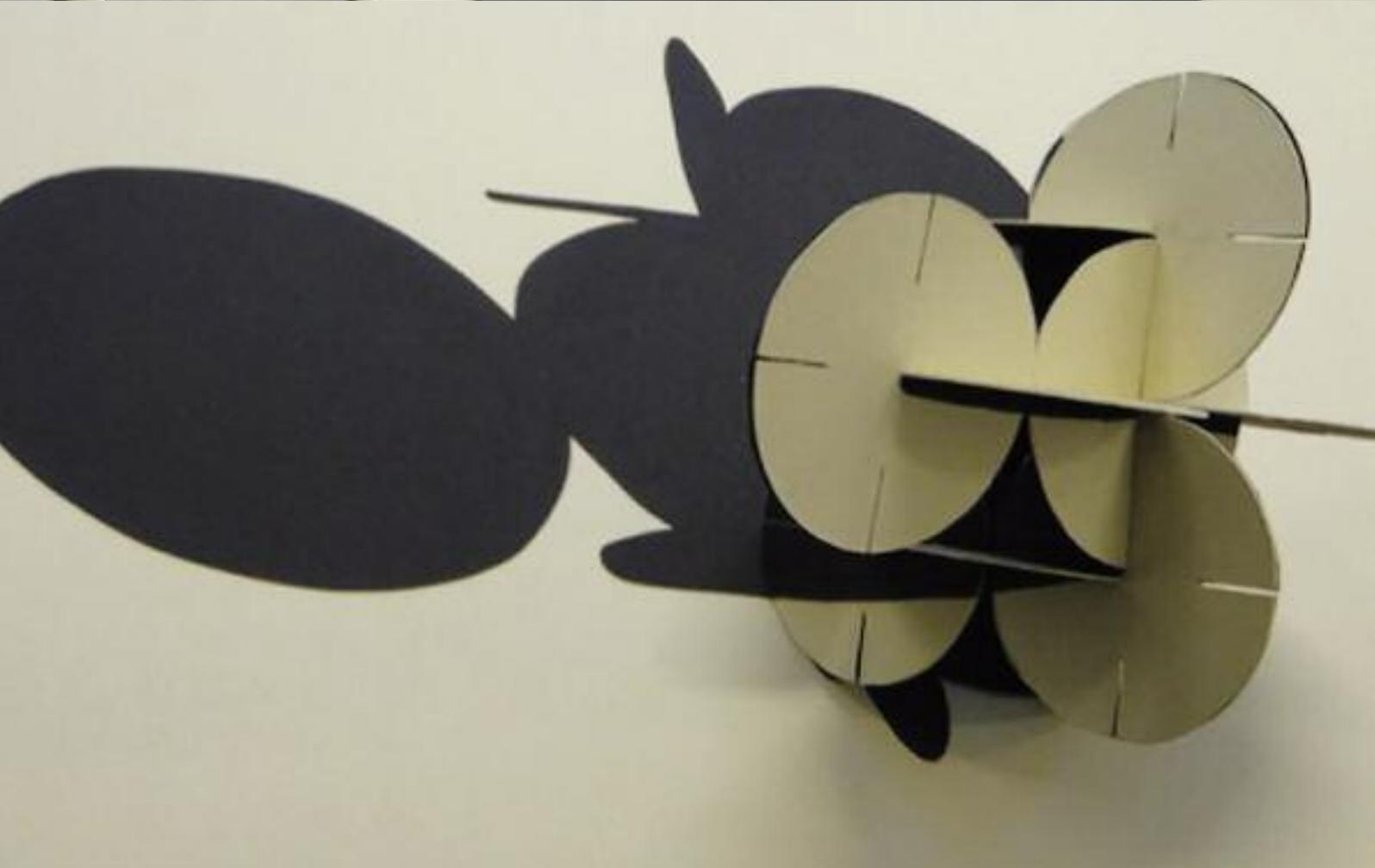
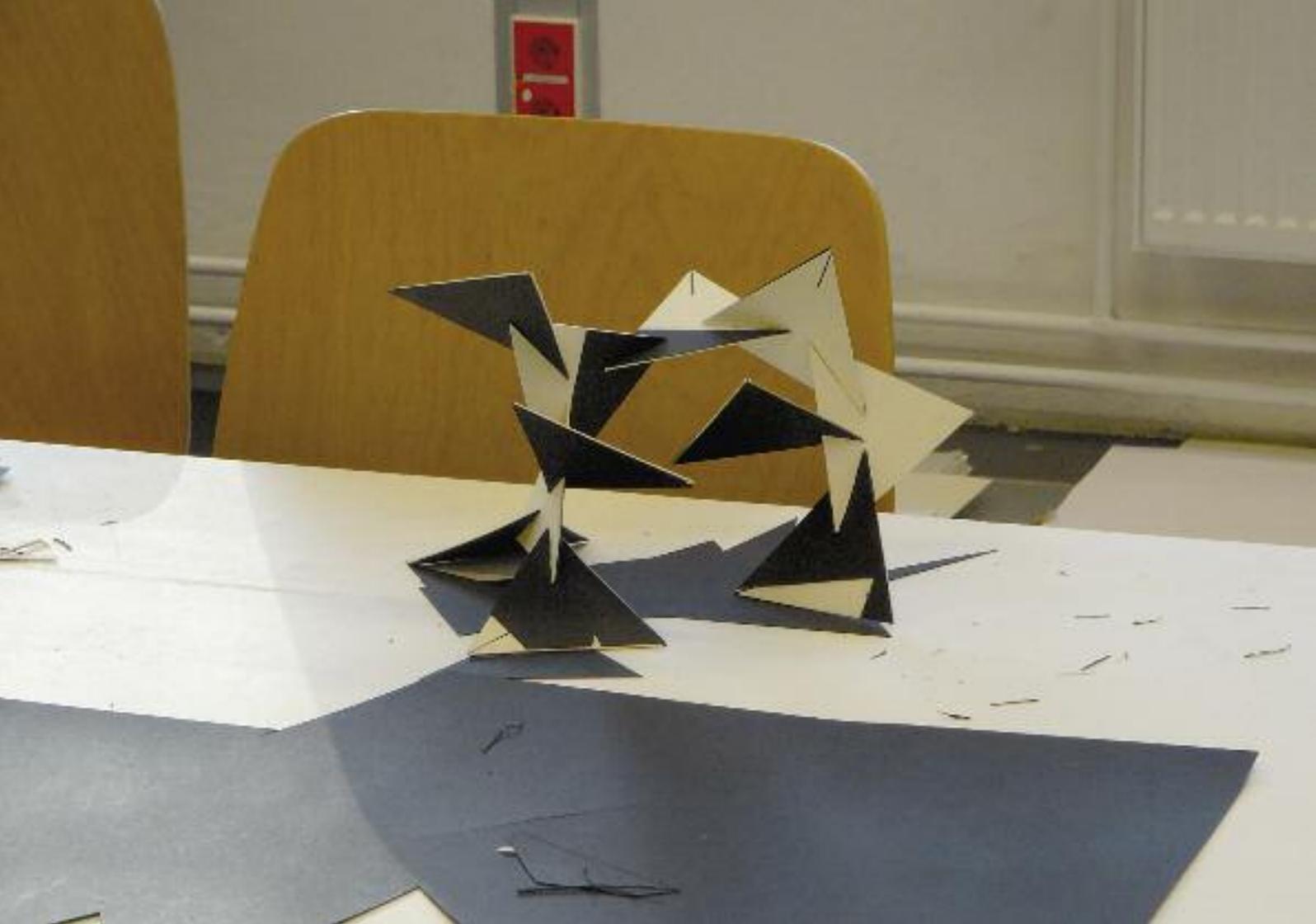
- Formfindung

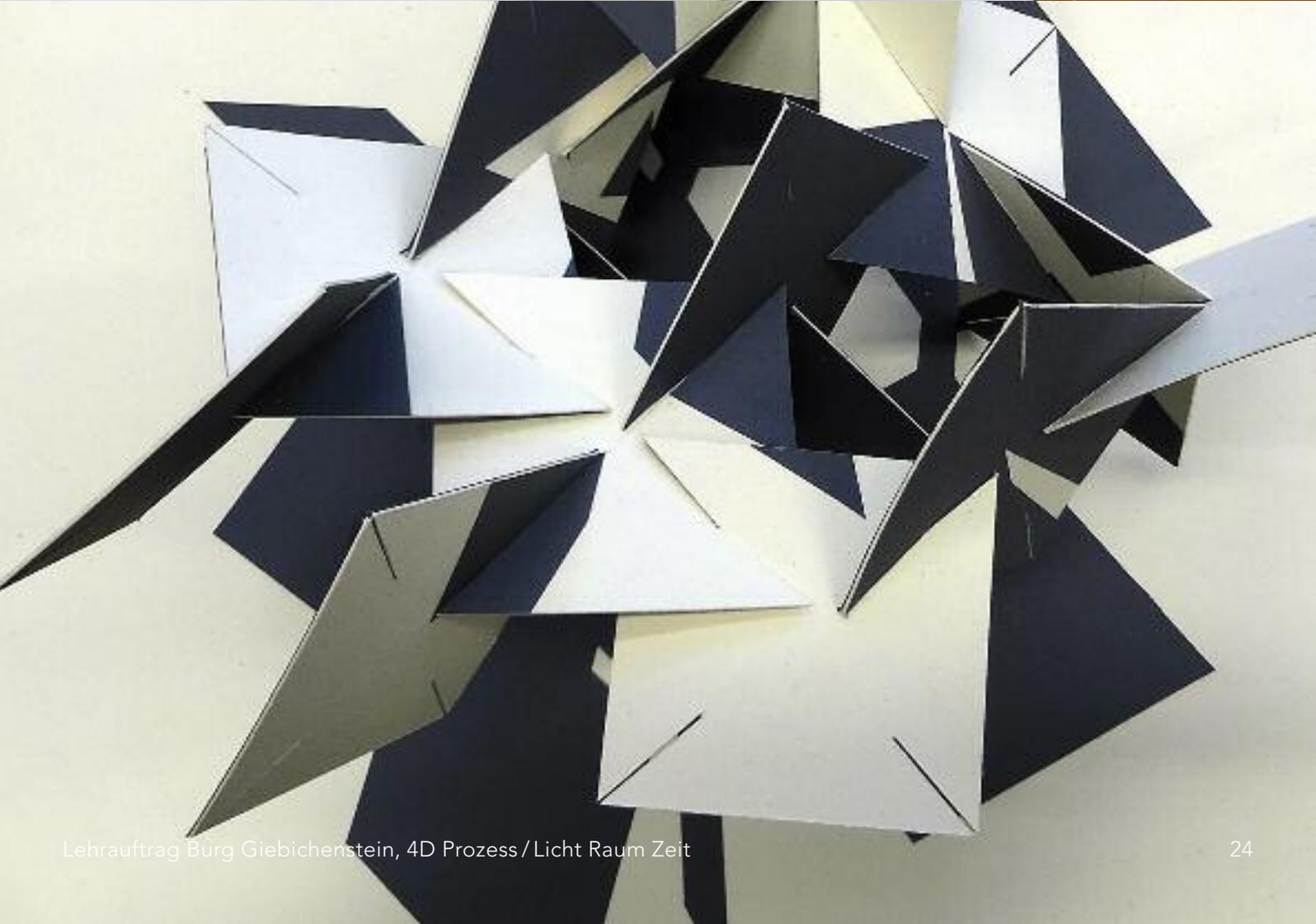
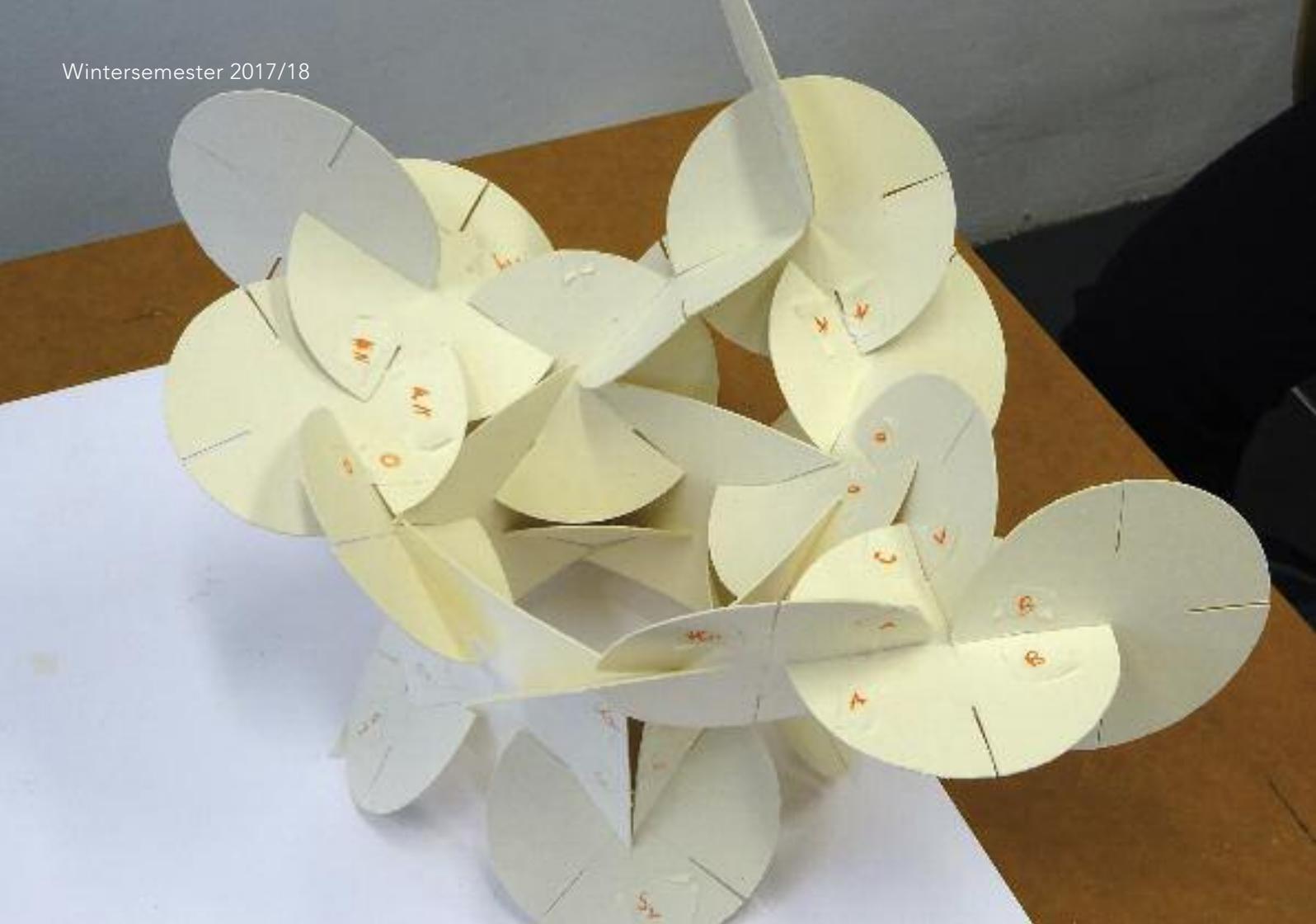

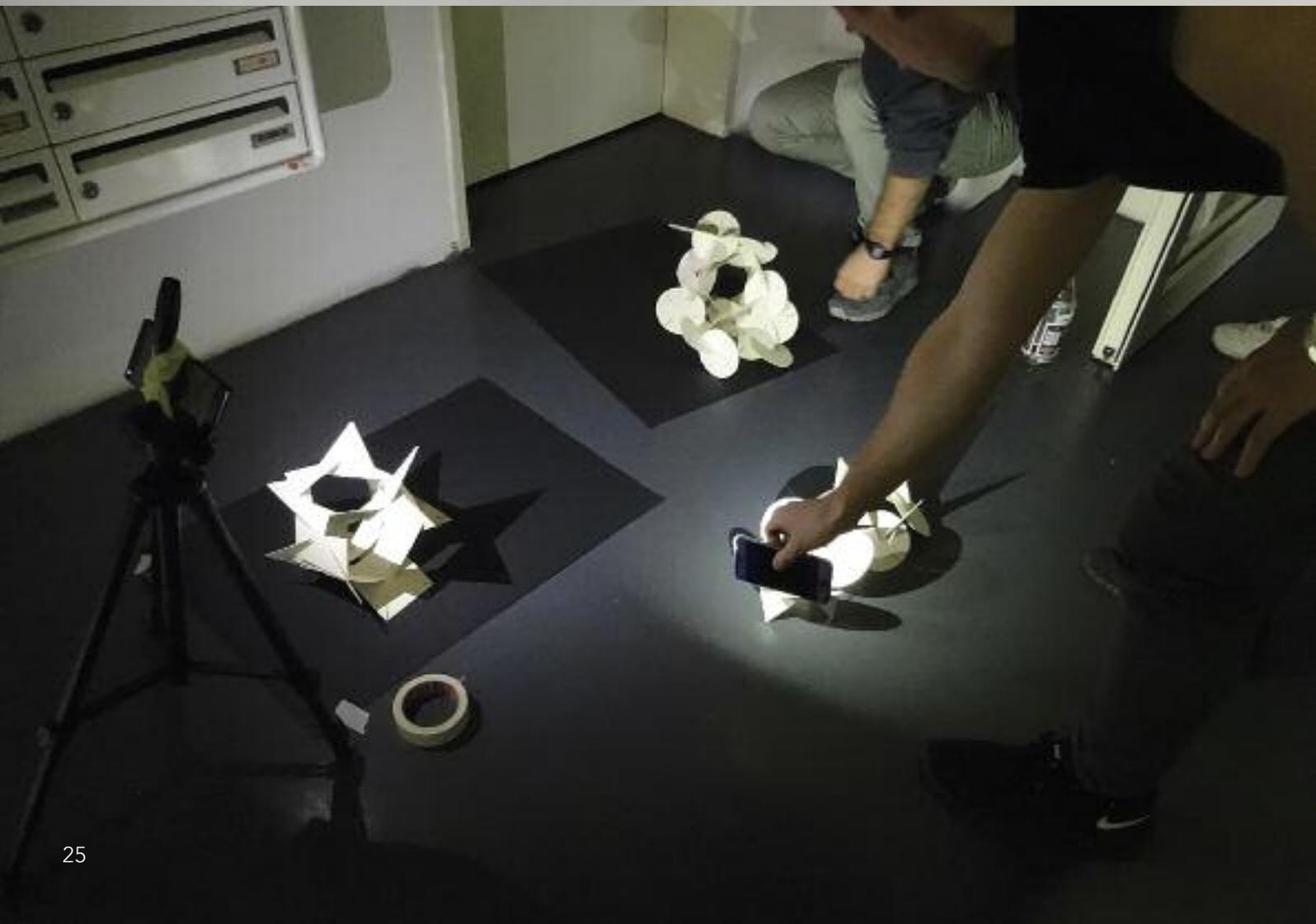
Kompositionen aus Licht und Schatten

Quadrate, Dreiecke oder Kreise werden auf Finnplatte übertragen und ausgeschnitten. Aus mindestens zehn dieser geometrischen Formen werden anschließend räumliche Modelle gesteckt. Gebündeltes Licht projiziert Schlagschatten der Pappmodelle. Aus dunklem Tonpapier werden diese zusammen mit den hellen Pappskulpturen in spannungsvolle Kompositionen umgesetzt.

Lichtbewegung

Eine Zeit lang werden Situationen im öffentlichen oder privaten Raum beobachtet. Die wechselnden Lichtverhältnisse werden dabei fotografisch festgehalten und in eine nachvollziehbare Reihenfolge gebracht. Fünf bis zehn Bilder in Form eines Leporellos erzählen jeweils eine kurze Geschichte über eine Lichtbewegung.

Gropius meets Madonna

Basierend auf einer umfangreichen Recherche von ausgewählten Gestalter*innen und Künstler*innenpaaren werden räumliche Szenarien und Objekte entworfen, in denen jeweils die zwei Persönlichkeiten vertreten und wiedererkennbar sind. Jeder Gestalter*in bzw. Künstler*in wird dabei ein stellvertretendes Zitat zugeordnet.

Ein Künstler, der seine rebellische Haltung verliert, ist tot.
Madonna

Only work which is the product of inner compulsion can have spiritual meaning.
Walter Gropius

*Design kann nicht nur in den Objekten funktional, gut und schön sein ...,
sondern auch in der Idee, die sie verkörpert.*
mischer'traxler

Lust pulsiert auf meiner Haut – atemlos durch die Nacht – spür' was Liebe mit uns macht.
Helene Fischer

Purity of the form characterizes the sculptures.
Anish Kapoor

I am very superficial. I hate everything official.
Grace Jones

A chair that is comfortable without having to look like an astronaut chair.
Achille Castiglioni

I prefer seats made for spacemen.
Darth Vader

Die Frau mit den 1000 Gesichtern.
Cindy Sherman

Architektur als Welttheater.
Aldo Rossi

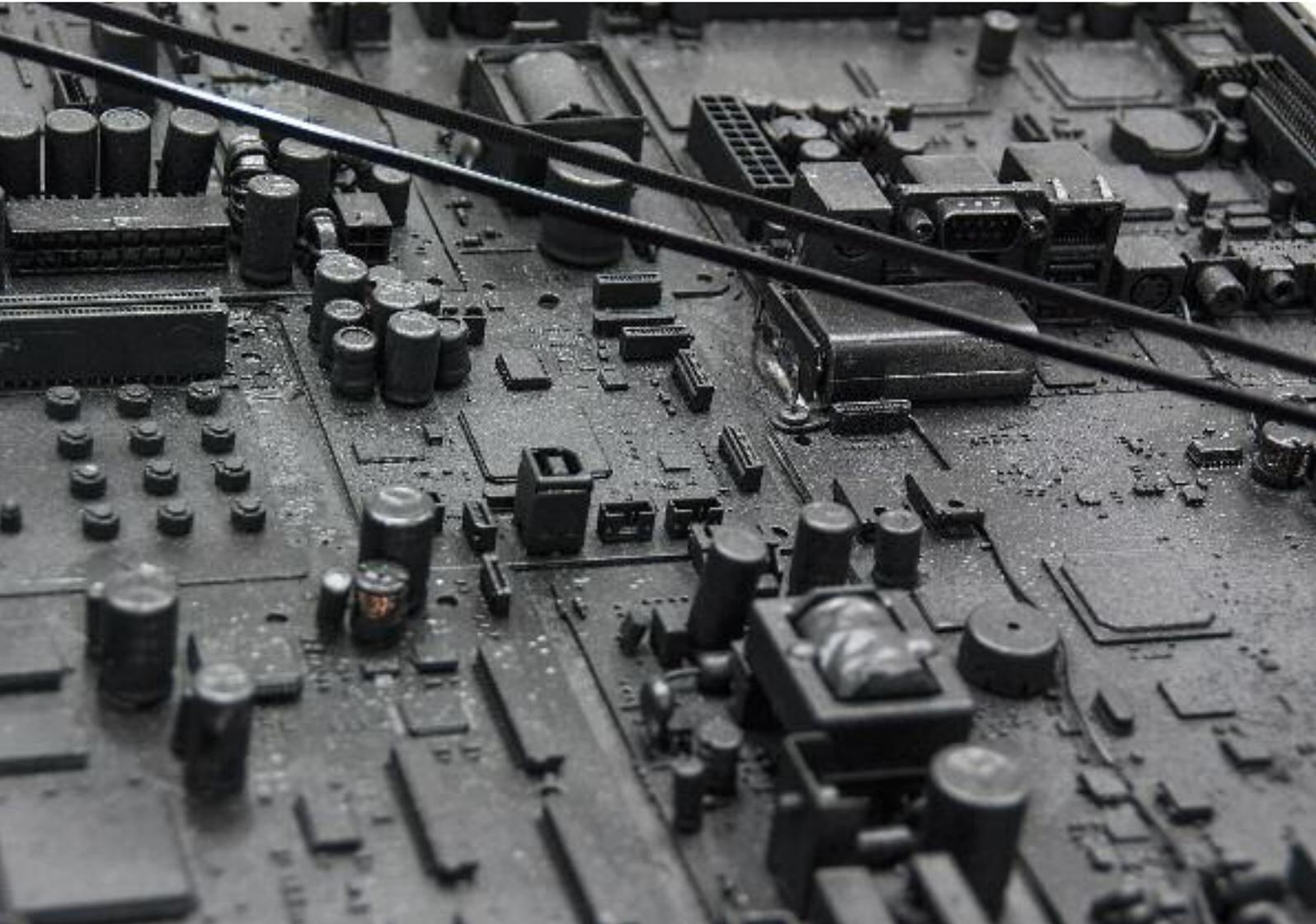
Es ist immer noch die Pflicht des Architekten, das Zeitalter der Maschinen zu humanisieren.
Alvar Alto

Not for sale.
Jean Michel Basquiat

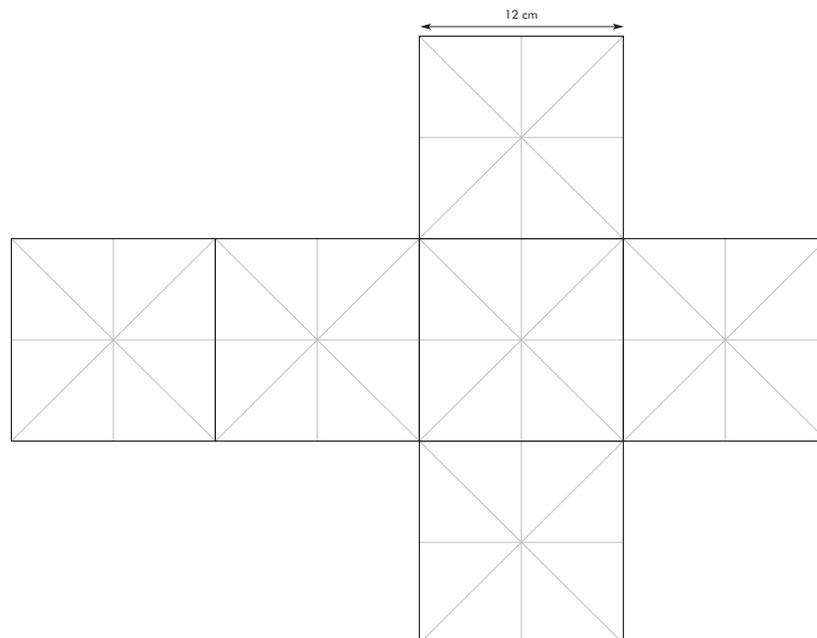
Die Funktion des eigentlichen Produktes steht im Mittelpunkt des Entwurfs.
Richard Sapper

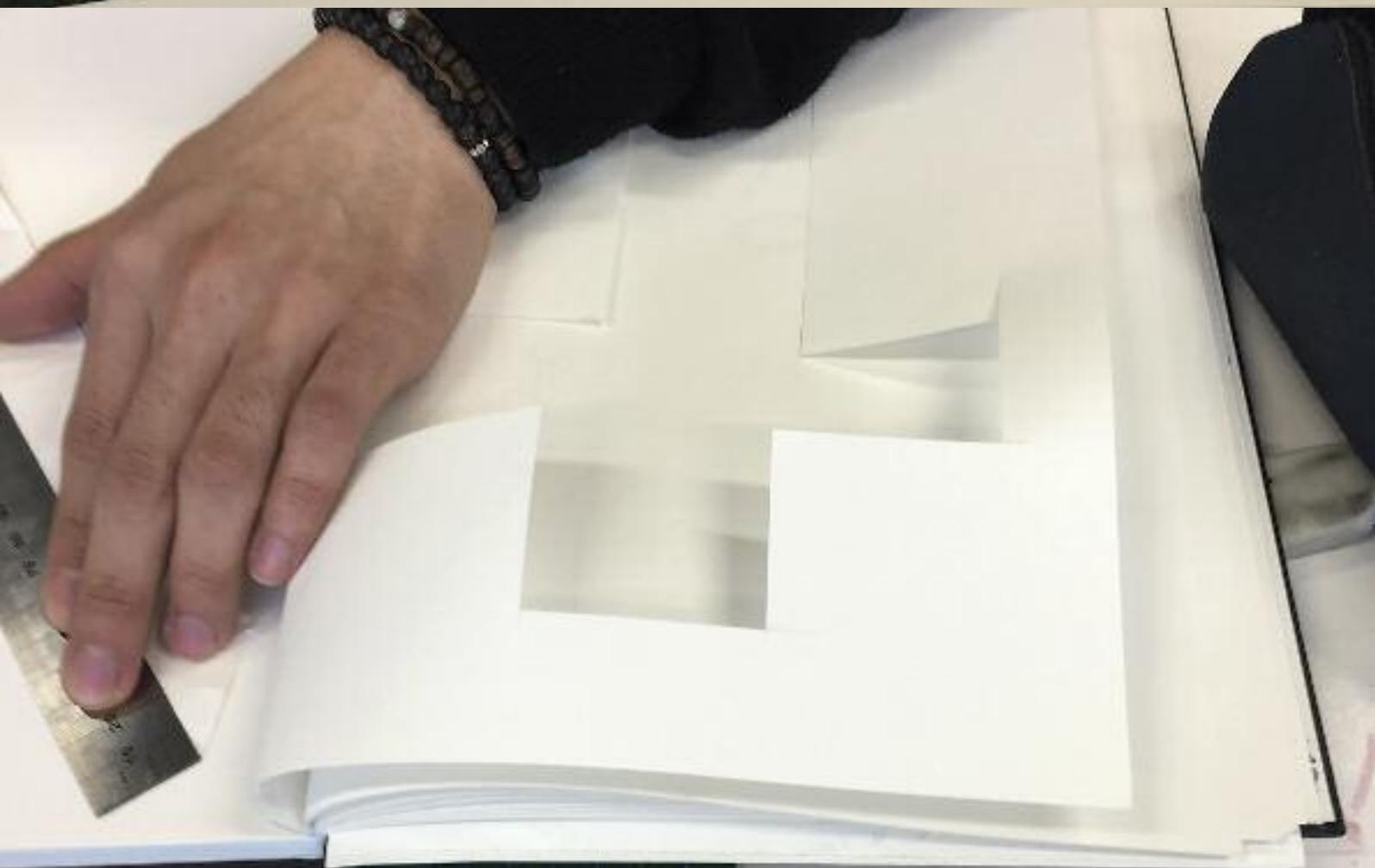
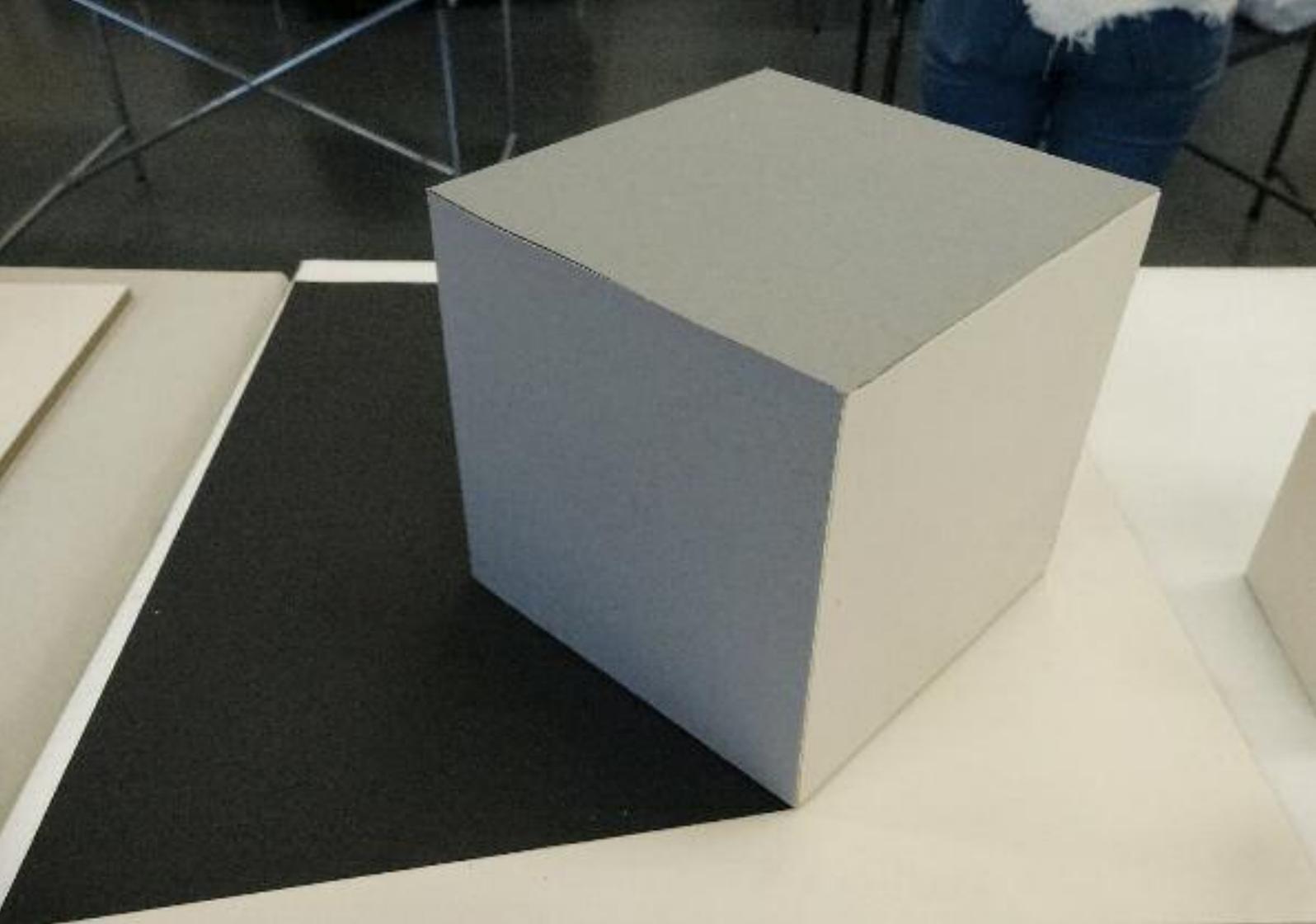
Das Innere des Objektes wird zum Objekt selbst.
Rachel Whiteread

Konstruktion eines Würfels

Würfel werden nach genauen Maßangaben aus Finnplatte gefalzt und geklebt. Danach werden Eigenschatten und Schlagschatten auf schwarzes und graues Tonpapier übertragen und auf quadratischen Grundplatten mit dem Würfel in spannungsvolle Kompositionen umgesetzt.

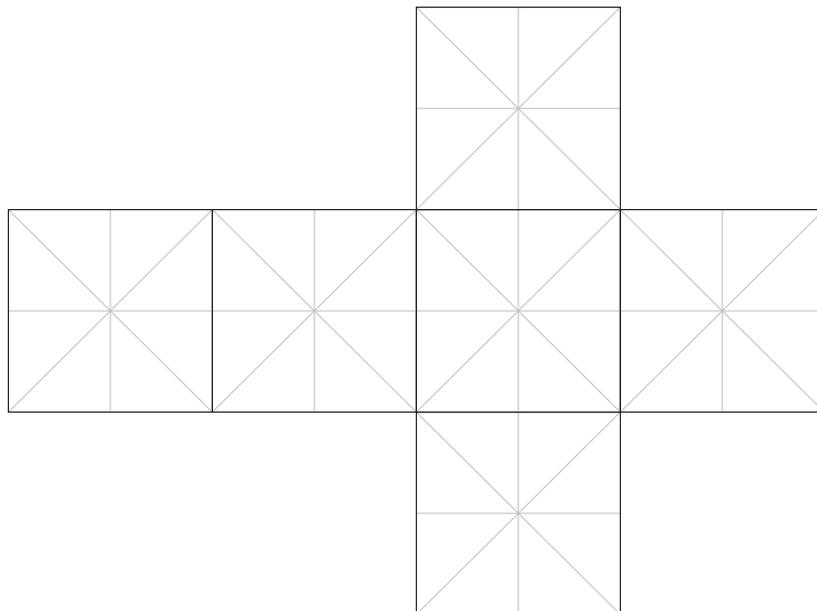

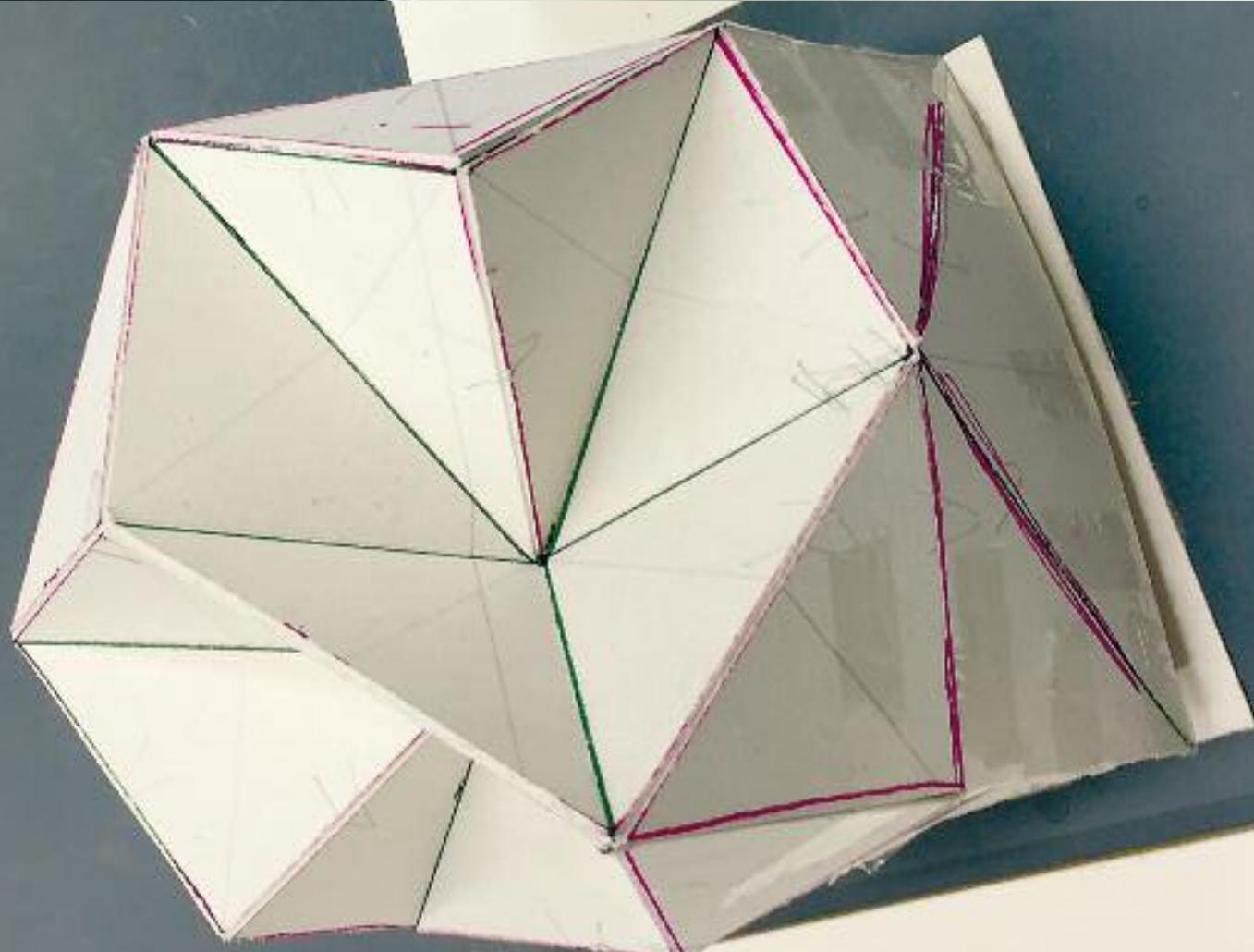
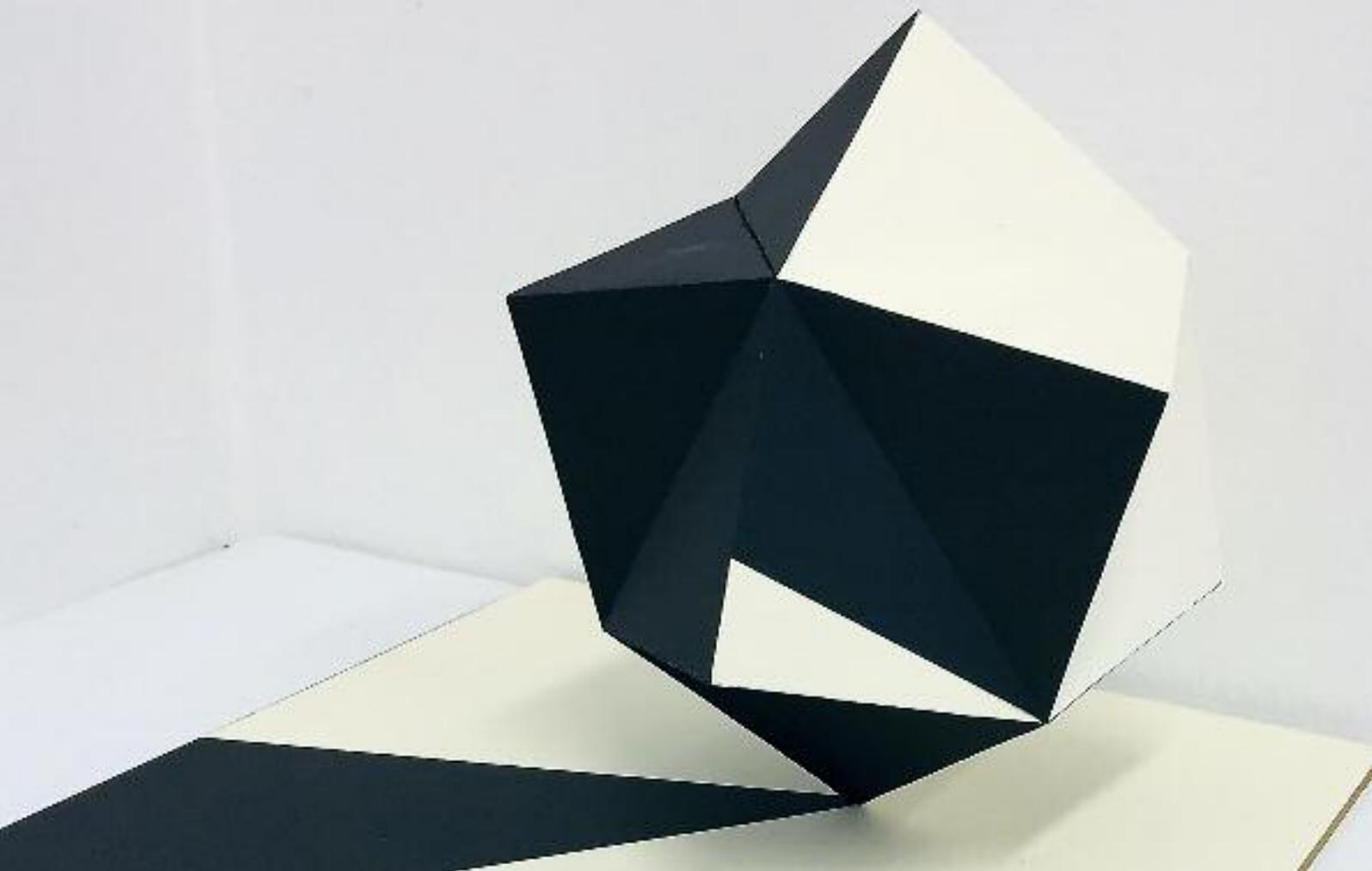

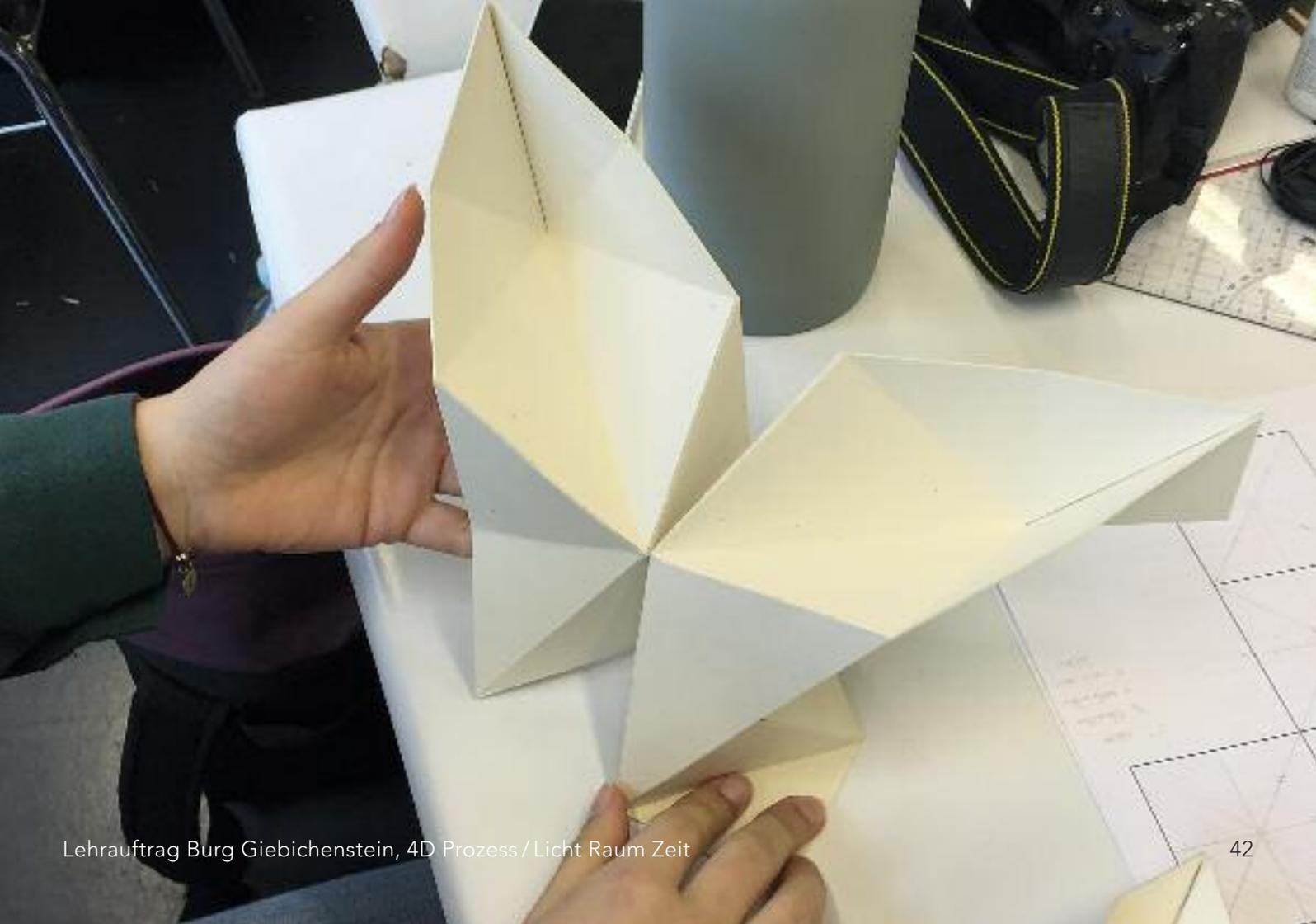

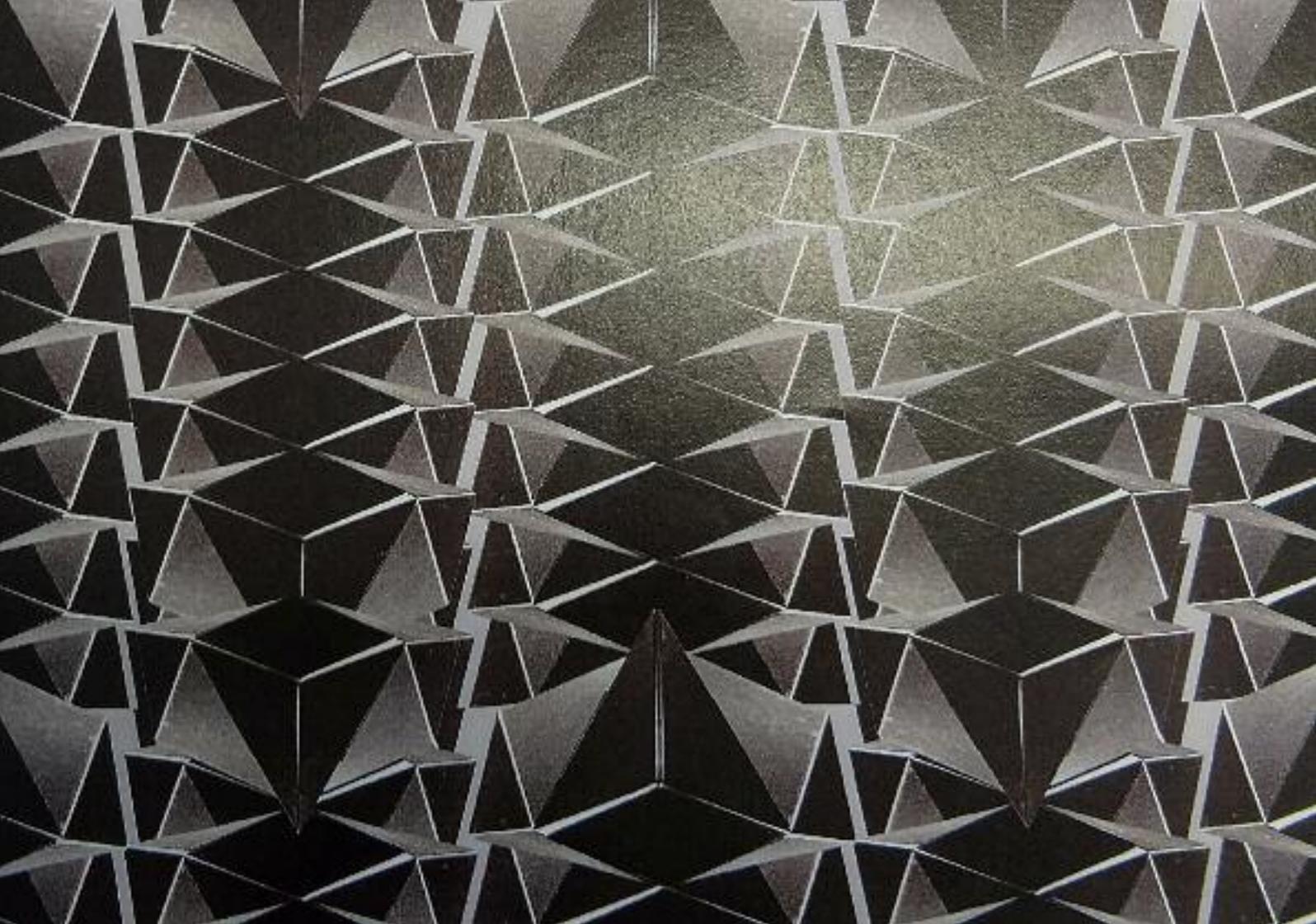
Dekonstruktion eines Würfels

Dem Schnittmuster folgend werden Flächen gefalzt, herausgeklappt oder ausgeschnitten. Eigen- und Schlagschatten werden projiziert und als schwarze oder graue Flächen materialisiert. In einem nächsten Schritt werden mögliche Anwendungen in realen Kontexten assoziiert und bildnerisch dargestellt.

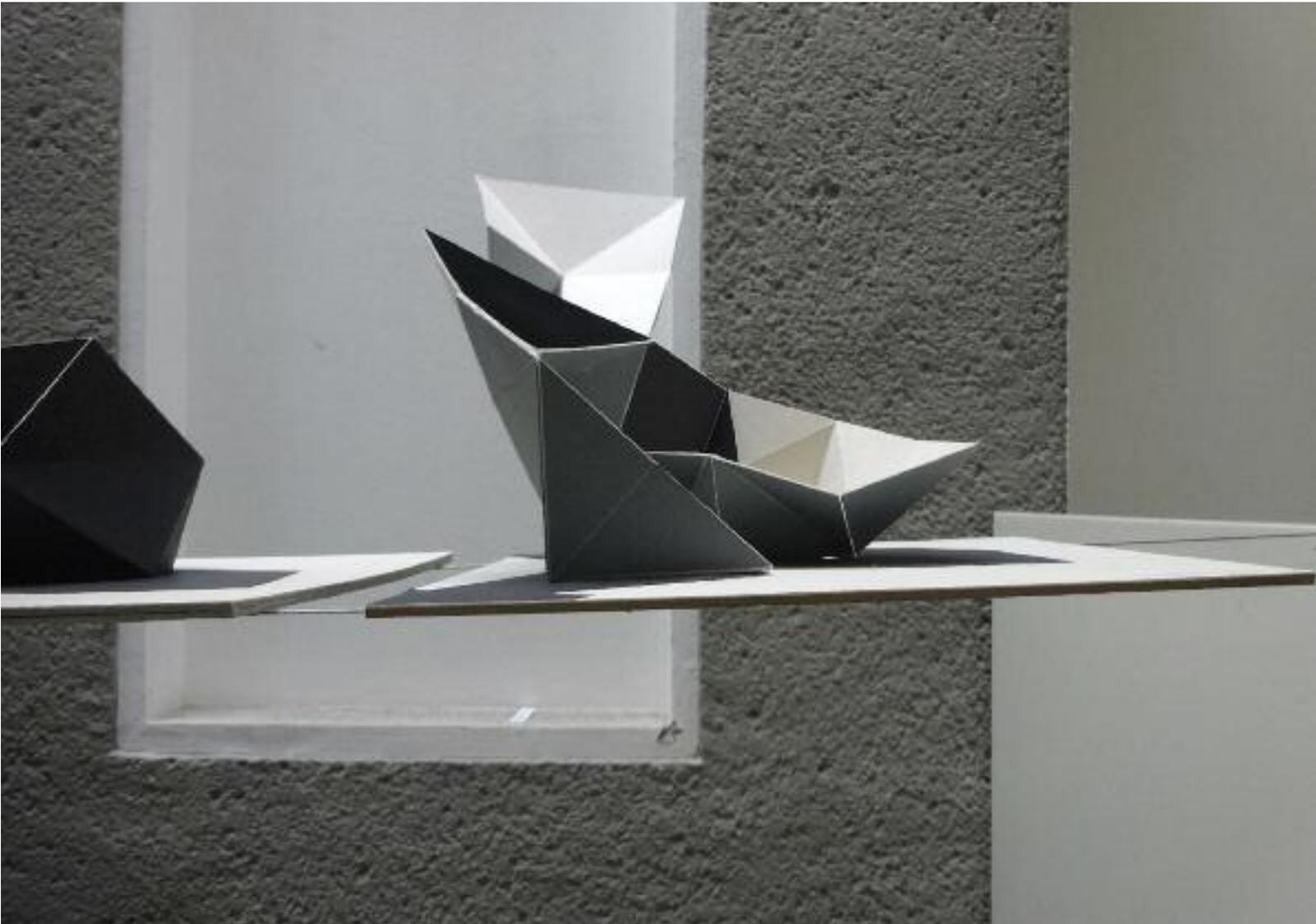

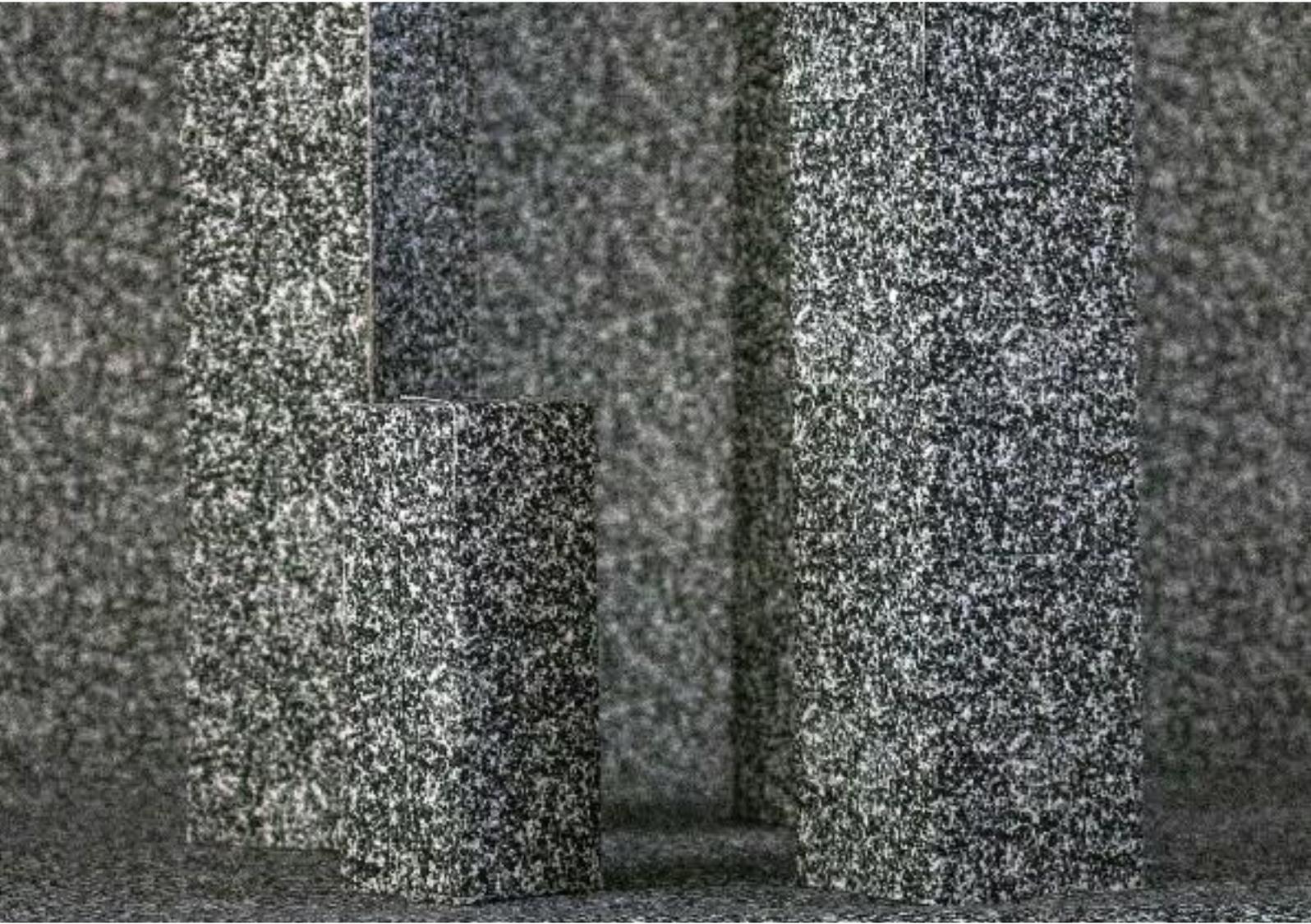

Phänomene – Parcours der Sinne ...

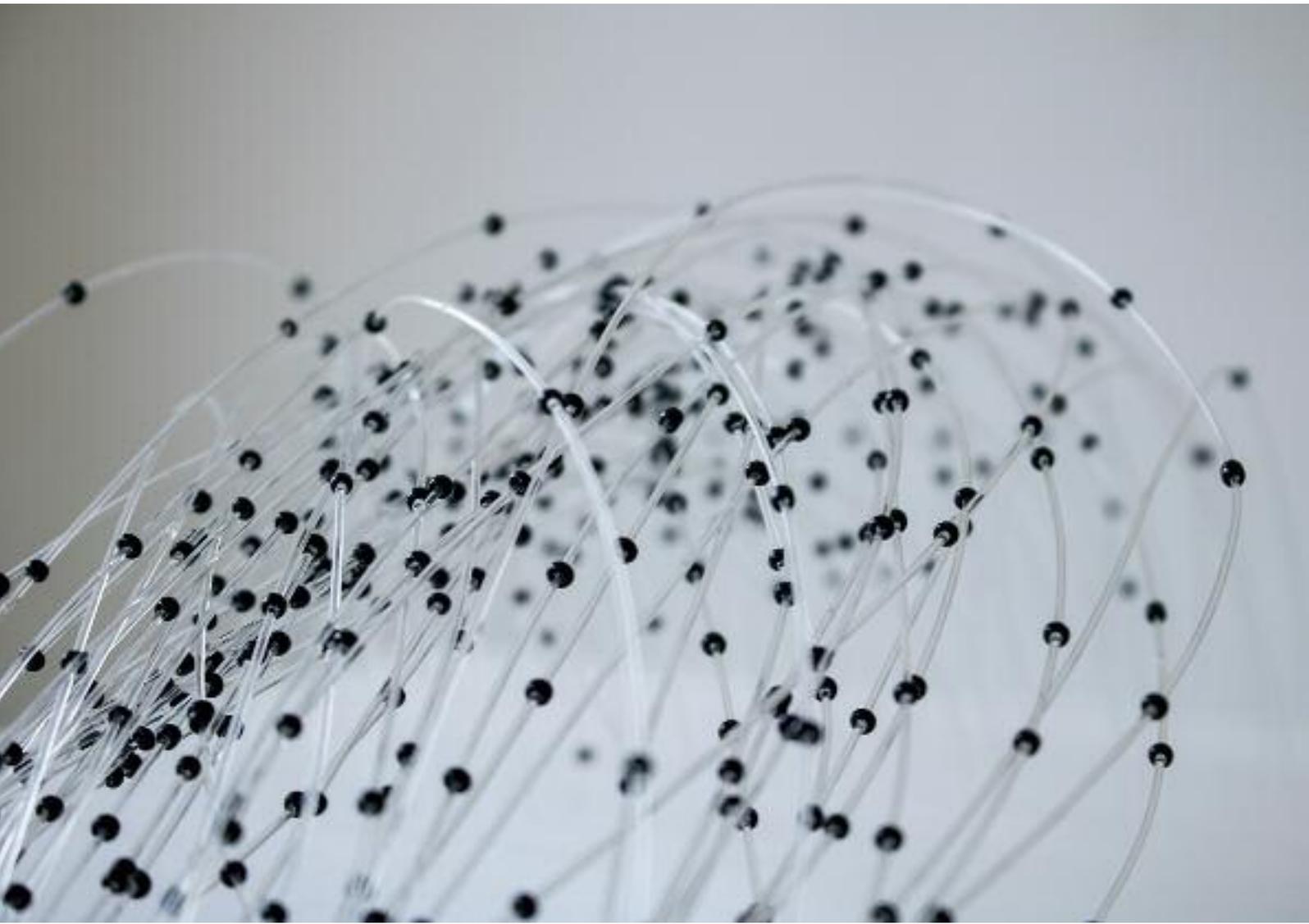
Basierend auf einer umfangreichen Recherche zu ausgewählten Begriffen wurden zunächst Moodboards gestaltet, die die Begriffe in ihrer Bedeutung und in ihrem Gebrauch anschaulich illustrieren. Die innerhalb dieses Prozesses höchst individuell geprägten freien Assoziationen und Impulse motivierten zu Experimentierstationen und interaktiven Exponaten, zu räumlichen Szenarien und Objekten.

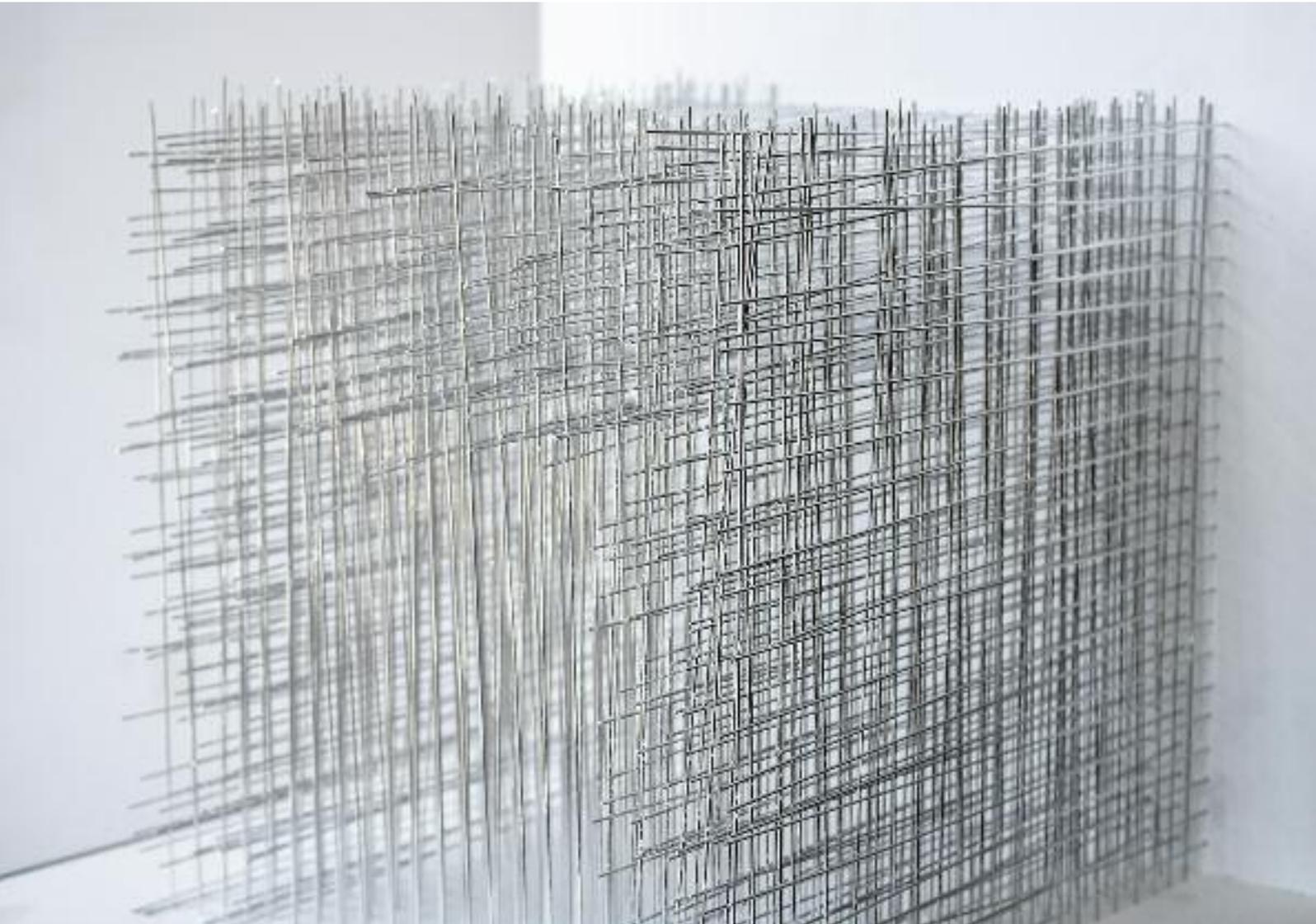
Mimikry

Strahlung

Schwarm

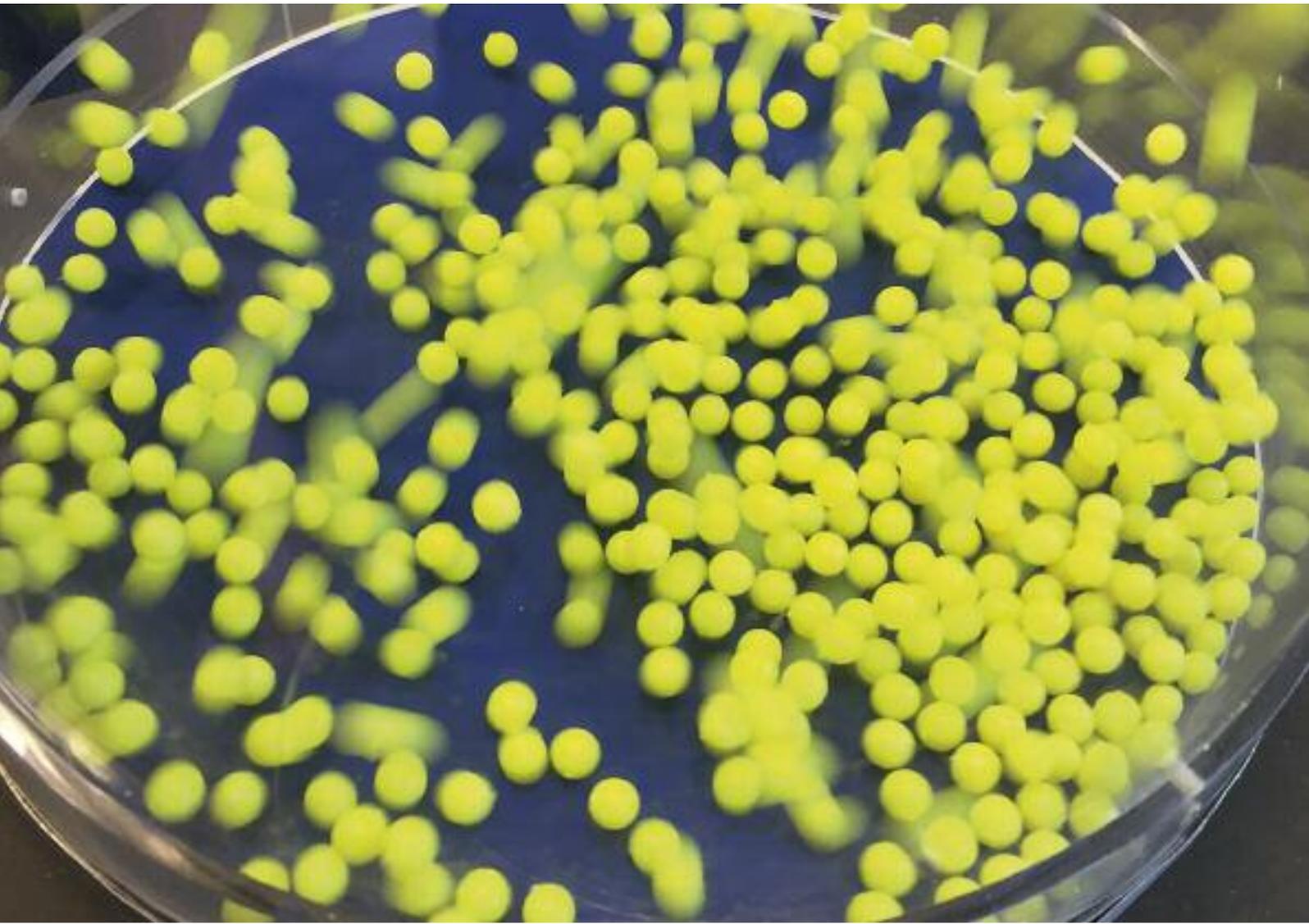
Unschärfe

Perspektive

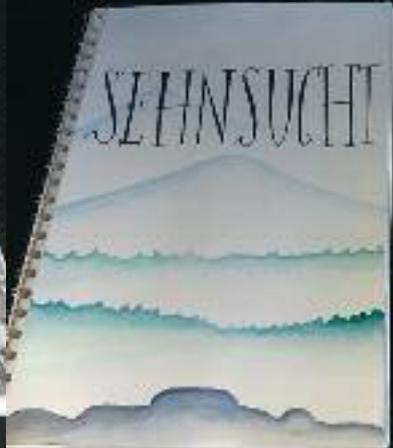
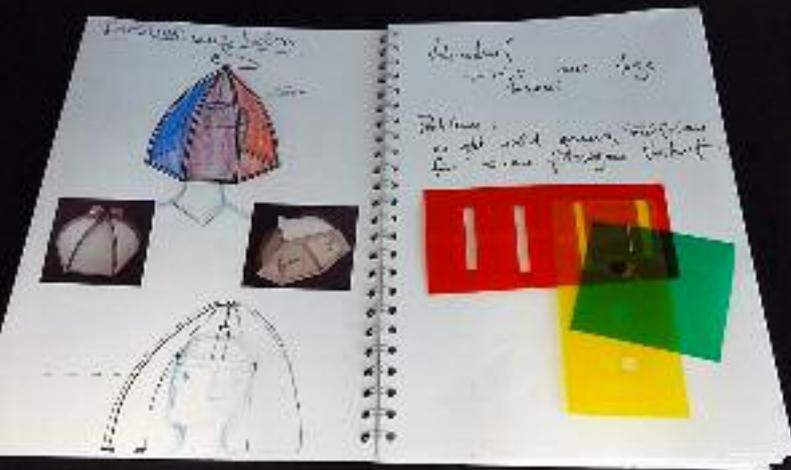

Spiegelung

Energie

Sommersemester 2019

Lehrauftrag Burg Giebichenstein, 4D Prozess / Licht.Raum.Zeit

Handwritten text in German, possibly a letter or a note, with some pink highlights.

Handwritten text at the top: "Vom 1. bis 10. Dezember 1911..."

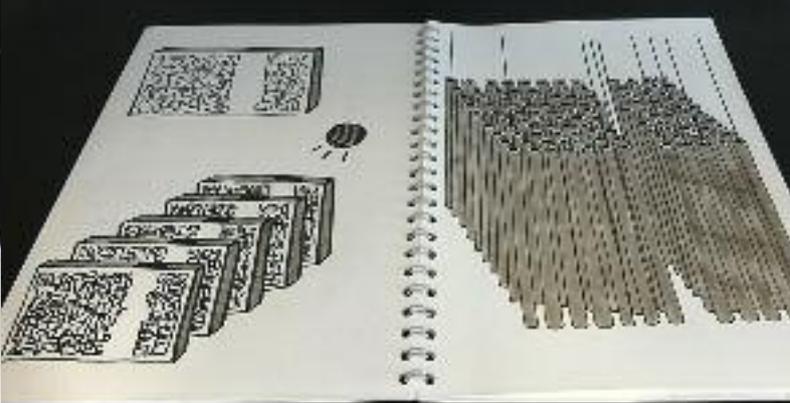

Two portraits of men in suits, likely historical figures. To the right is a collage of images including a blue starry sky, a landscape with a person, and a blue abstract shape.

Handwritten text below the portraits: "Hochachtungsvoll, August 1911..."

A collage of images related to energy and nature, including a person holding a branch, a tree, a light bulb, and a bird. Text includes "FULL SPECTRUM UV ENERGY ASSIMILATION" and "Energy flows".

Inhalt

Wintersemester 2016/17

Kompositionen aus Licht und Schatten

Lichteinfälle

6

Sommersemester 2017

Spannungsszenario – tension 1/2

10

Wintersemester 2017/18

Kompositionen aus Licht und Schatten

Lichtbewegung

22

Sommersemester 2018

Gropius meets Madonna

28

Wintersemester 2018/19

Konstruktion eines Würfels

Dekonstruktion eines Würfels

36

Sommersemester 2019

Phänomene – Parcours der Sinne ...

48

Studierende	Tim Binder	Elena Kristin Bangel	Mammadova Ayla
2016/17	Caroline Donner	Franziska Lena Behrendt	Justus Jörg Büchner
	Ellena Freiburger	Lucas Bögelsack	Lotte Büdel
	Felix Hahn	Christopher Dorstewitz	Felix Cordes
Maria Elena Apolzan	Lorin Huschenbett	Lutz Dörner	Jule Eretier
Azu Baur	Lovina Koenig	Jakob Eskofier	Amelie Freiin von Hausen
Hanna Boslau	Franziska Meister	Zhiqi Guan	Leah Frey
Cleo Dölling	Alia Miertsch	Pauline Elisabeth Hermanns	Ina Gercke
Hannah Englisch	Dorothee Mümmeler	Julius Herzog	Theresa Güldenbergl
Paula Fischer	Mona Münstermann	Nikolaus Hößle	Nikola Haupt
Janni Froese	Hannah Neuß	Theresa Jaspers	Nettete Henschke
Tizian Gertz	Sophie Pischel	Ben Kalide	Hee Kang Sang
Max Gruber	Salim Runge	Johannes Kapp	Paula Ködding
Laurens Haas	Markus Schladitz	Kim Suhyun	Johann Kogge
Laura Hanisch	Susanne Schlenther	Lam Nguyen Thi Quynh	Wilhelm Lehmann
Judith Hanke	Luis-Konstantin Schlicht	Charlotte Priebe	Katharina Michnik
Christoph Heidebrecht	Christoph Schrön	Johannes Schellenberg	Bianca Maria Poppe
Marie-Lysann Knauber	Laura Schubert	Sophie-Maria Schmidt	Sophia Reichmann
Lucas Lippold	Alexia von Salomon	Lisa Schwalbe	Paula Maria Rieß
Tim Mayer	Johannes Vondey	Marieke Schwartz	Greta Louise Ruppert
Luise Menz	Linus Winkler	Sandro Wiegand	Nadja Schulze
Sophia Reißerweber	Florian Wolff	Nadja Winter	Georg Horst Stahlbock
Franziska Schaufelberger	Lena Sophie Würsching	Xia Yuxi	Loris Stephan
Felix Schipp			Robert Walther
Lucie Weiße			Anna-Christina Zender
Anne Wuttke			
	2017/18	Wayra Aguilar	
		Laura Ahrens	
		Leonhard Burmester	Dayeon Auh
Michael Altmann	Johanna Abendroth	Byun Hyunhye	Nadine Begenat
Max Dietrich	Rick Ahnert	Nina Conzen	Pia Nele Eggert
Mateja Uscha Huff	Emma Brix	Anna Fenderl	Anton Grabolle
Hannah Kannenberg	Karen Czock	Nora Fenkner	Miriam Hantzko
Mercedes Kaspar	Aylin Eryilmaz	Anna Freudenberg	Nadine Härtling
Paulina Knoll	Magdalena Fahrner	Tara Fässler	Lena Hasler
Simon Krautheim	Pauline Gondek	Dongyoung Hwang	Lara Elena Herrmann
Nils Krüger	Marie-Kristin Heinrich	Michelle John	Laura Hofrichter
Emma Leippe	Antonia Herschel	Alina Karre	Salima Jalala
Zada Aylal Mirza	Franziska Kinder	Luisa Aino Helene Keintzel	Ruth Löwenstein
Greta Much	Peter Kirschstein	Pierre Lichtenstein	Sarah Mende
Katharina Peters	Clara Kitzinger	Luka Löhner	Julia Müll
Jakob Petersen	Li Mingren	Yuka Masuko	Benjamin Neubauer
Maria Plasczymonka	Kathrin Looock	Lisanne Menges	Pepe Nitz
Maja Redlin	Anna Magdalena Michal	Benedikt Alexander Meyer	Jonas Frederik Otto
Alexandra Ross	Jonas Mörlert	Björn Naumann	Ole Cedric Menno Peters
Tim Rumpf	Helene Jil Otto	Charmaigne Penshorn	Karl Anton Schinkel
Hannah Schönicke	Oscar Emanuel Platzschke	Amanda Püschel	Lena Schliemann
Muhannad Shro	Fridolin Richter	Ayna Sayarsanova	Alessa Tamara Scivoli
Mark Teucher	Andreas Rier	Daniel Strobel	Chaewon Song
Martina Tiefel	Cedric Schuster	Parinati Tamboli	Katja Undeutsch
Maura Velte	Stella Seibert	Jasmin Zehe	Christiane Allegra Wöhrmann
Theda Vollert	Tatjana Simbürger		Victoria Woywodt
Liia Zonova	Alena Stuhr		
	Josephin Teupel	2018/19	Florentine Bahls
Julia Dichte	Anniek Timmermann		Isabel Bilfinger Unzueta
Carlotta Huck	Maximilian Wüsten	Vincent Aubin	Sophie-Charlotte Bolinski
Mariia Katrych		Herranz Lucia Isabel Bösl	Michelle Cerny
Laura Klingele	Milan Behrens	Thea Brandauer	Lena Endner
Irmela Krach	Melvin Ray Benn	Luis Emilio Braun	Marc Goldbach
Nele Meier	Friederike Marou Christen	Kim Cordes	Max Greiner
Al-Lissa Mujakovic	Ellen Church	Lena Eichhorn	Melanie Hauffe
Yang Ni	Paula-Rahel Cyriaks	Lore Elstermann	Paula Holzhauser
Ludwig Pfeiffer	Nikola Philip Endres	Daniel Grahl	Ji Gege
Cam Van Pham	Christian Esche	Janine Harnisch	Sae Kaneko
Anna-Lena Potrebny	Resi Gappel	Zoe Hauffer	Kim Hyelim
Fritz Rahne	Adrian Heinrich	Jonas Heimann	Frieda-Marie Knödler
Larissa Reindke	Fanny Hensel	Franziska Hofmann	Josephine Kraus
Josua Roters	Dirk Hornschuch	Hermann Klöpffer	Magdalena Meißner
Kristina Sandu	Alina-Sophie Karre	Hannes Koch	Leah Messerschmidt
Marian Schilasky	Ludwig Kloiber	Hannah Josefine Köchy	Hannah Mühlbach
Theresa Viola Serafin	Christian Leuschner	Anne Lange	Park Jisu
Wanda Silberhorn	Viola Nauck	Vincent Leicht	Maximilian Pflugk
Wenzel Stendike	Mara Niederprüm	Wiebke Lendewig	Andreas Poda
Tillmann Tschiesche	Axel Orozco	Fanny Maria Liebhardt	Jannis Schneebarth
Yasemin Yilmaz	Franziska Siewior	Pontes Marreiros	Johanna Schmidtke
Ilyia Zubenko	Esben Terje Sonne	Louis Rohmer	Isabelle Selwat
	Fanny Undritz	Marie-Sophie Runge	Luc Sohrmann
	Lilian Walters	Andreas Franz Schwab	
	Alina Weber	Anna Skuratovski	
	Paul Werner	Jakob Samuel Trepel	
	Sayoon Yang		