

RAYS OF LIGHT

RITA GROSSE-RUYKEN

Museum
Museum für Angewandte Kunst
Frankfurt
Museum für Angewandte Kunst
Frankfurt

TRANSFORMATIONEN

Hg

Sabine Runde

Museum für Angewandte Kunst Frankfurt

2009

RAYS OF LIGHT

RITA GROSSE-RUYKEN

Transformationen — Heft I

Les Oeuvres/Werke 1-23

7	Ulrich Schneider	Foreword / Vorwort
14/29/26	Rita Grosse-Ruyken	The Sphere (Part 1-3) / Die Kugel (Teil 1-3)
36	Rita Grosse-Ruyken	Small Symbol of Creation / Kleines Schöpfungszeichen
76	Rita Grosse-Ruyken	The Sphere (Part 4) / Die Kugel (Teil 4)
108	Rita Grosse-Ruyken	Jewellery in its supra conceptual function as symbolism / Schmuck in seiner überkonzeptionellen Funktion als Symbol
110	Rita Grosse-Ruyken	The Silver Cord / Die Silberne Schnur
112	Rita Grosse-Ruyken	The Silver Cord Plane 1-3 / Die Silberne Schnur Ebene 1-3
122/140	Rita Grosse-Ruyken	The Sphere (Part 5-6) / Die Kugel (Teil 5-6)
144	Comments / Kommentare 1-23	

Wer du auch bist, der du die Herrlichkeit dieser Türen rühmen willst:
bewundere das Gold – nicht die Kosten! – [und] die Leistung dieses Werkes!
Edel erstrahlt das Werk, doch das Werk, das da edel erstrahlt,
soll die Herzen erhellen, so dass sie durch wahre Lichter
zu dem wahren Licht gelangen, wo Christus die wahre Tür ist.
Welcher Art dieses [wahre Licht] innen ist, das gibt die goldene Tür hiermit an.
Der schwerfällige Geist erhebt sich mit Hilfe des Materiellen zum Wahren,
und obwohl er zuvor niedergesunken war, erhebt er neu, wenn er dieses Licht erblickt hat.

Abt Suger von Saint-Denis, 1140 auf das Hauptportal der Abteibasilika.¹

Über das Wirken des Abtes Suger (1081 Saint-Omer – Saint-Denis bei Paris 1151) der französischen Königsgrablege von Saint-Denis ist unendlich viel geschrieben worden.¹ Im Mittelpunkt des kunsthistorischen Interesses steht dabei die hochkomplexe Religionsphilosophie des Staatsmannes, Bauherren und Kirchenlehrers, die er in der Portalinschrift zusammenfasst: Durch das Mittel edler Materialität soll der schreitende Betrachter in den Bereich des Numinosen gelangen.

Rita Grosse-Ruyken, jenseits religiös-dogmatischer Ausrichtung, kann als aktive Vertreterin dieser Philosophie verstanden werden. Im Mittelpunkt ihres Schaffens steht zum einen die existentielle Auseinandersetzung mit dem Material, ja mit der Materie. Die Künstlerin arbeitet mit dem Material bis zum Erreichen dessen physischer Grenzen und erkundet dabei ihre eigenen physischen Grenzbereiche. Zum anderen schafft sie mit ihren Werken eine ästhetische Abstraktion, die in numinose Sphären führen kann.

Silber, Gold, Platin, gesuchte Materialien, die, wenn sie kunstvoll bearbeitet sind, dem geschmacklichen Alterungsprozess merkwürdig trotzen, treibt Rita Grosse-Ruyken derart aus, dass sie dünn fast bis zur Transparenz und unstarr fast bis zum Kollaps geraten. Skulpturen entstehen, in geheimnisvoll gehüteter Technik, die dem Bildhauertraum des Schwebens nahe kommen und die Spannung jenes glücklichen Momentes, jenes „fruchtbaren Augenblickes“ in sich tragen, den Lessing bei Laokoon diagnostiziert.

Und in diesen lichten Hüllen, das Wort Gefäß oder Schale wäre nicht gerecht, verfängt sich die Beleuchtung jeden Moment neu. Damit umzugehen ist schwierig und schwer. Man kann dies nicht lernen und nicht vermitteln. Man kann nur kontemplativ warten, aber man kann kein Ergebnis erwarten. Das Verstehen der Hüllen muß wie eine Erleuchtung geraten.

Die Kuratorin der Ausstellung, Sabine Runde, geht das Wagnis ein, dass das Werk von Rita Grosse-Ruyken nicht verstanden wird. Sie kann jenseits einer unmöglichen Erklärung nur eine Bühne, das pure Ambiente des Richard Meier Baues, der Künstlerin anbieten. Ihr sei für diesen Versuch gedankt. Die beschreibenden und um Erklärung ringenden Worte Friedrich Piels sind Gänge auf dünnem Eis, für die ich ihm zutiefst verbunden bin. Und all denen, die die Ausstellung durch ihre Unterstützung möglich gemacht haben, gilt der Dank für etwas höchst Konkretes.

Rita Grosse-Ruyken sei versichert, dass ich vor ihre Arbeiten trete, wie ich vor über einem Vierteljahrhundert an einem eiskalten Wintertag in den Steingarten des Ryōan-ji Tempels von Kyoto getreten bin, und dies immer wieder tun werde.

Ulrich Schneider, Direktor des Museums für Angewandte Kunst Frankfurt

¹ Speer, Andreas/Binding, Günther (Hrsg.): Abt Suger von Saint-Denis. Ausgewählte Schriften: Ordinatio, De consecratione, De administratione. Darmstadt 2005. Dort auch das Eingangszitat S. 325.

No matter who you are wishing to praise the splendor of these gates:
marvel at the gold – not at the expense! – [and] at what this work has accomplished!
Nobly shines the work, but the work that shines here so nobly
is designed to illuminate hearts, so that through true lights
they may attain to that true light to which Jesus is the real gate.
It is the inner nature of this [true light] that the golden gate hereby proclaims.
The ponderous spirit uplifts itself to the Truth with the aid of tangible matter,
and although it had fallen first, it arises anew after beholding this light.

Suger von Saint-Denis, Abbot – 1140 on the main portal of the abbey's basilica.⁽¹⁾

Endlessly much has been written about the ministry of Suger, (1081 Saint-Omer – Saint-Denis near Paris 1151), Abbot of the French royal cemetery. The highly complex philosophy of religion of this statesman, builder and doctor of the church stands at art history's center of interest and is summarized in the inscription on the portal: May the striding observer attain to the realm of the numinous through the medium of precious materiality.

Beyond all religious alignment it is possible to understand Rita Grosse-Ruyken as an active representative of that philosophy. At the center of her creative work stands on the one hand the existential conflict with the material itself, even with matter as such. The artist works with the material until it reaches its physical limits, while simultaneously exploring her own physical limitations. On the other hand, she creates an esthetic abstraction with her works that is intended to lead into numinous realms.

Silver, gold, platinum, are highly sought after materials that will curiously defy the aging process of fashion trends when they are treated artistically. Rita Grosse-Ruyken has so forged them that they have become thin, almost to the point of transparency, and non-rigid, almost to the point of collapse. Sculptures emerge in mysteriously maintained techniques which come close to every sculptor's dream of attaining levitation and the tension of that happy moment, of that "fertile blink of an eye" that was it by Lessing in his essay Laokoon.

And in these delicate shells, the word vessel or bowl would not do them justice, light becomes entangled in new ways all the time. It is a tedious and difficult task to handle these shells. You cannot learn how to do this nor impart it. All you can do is to wait contemplatively, without expecting a result, however. An understanding of these shells has to occur in a process of enlightenment.

The curator of the exhibit, Sabine Runde, takes the risk that Rita Grosse-Ruyken's work won't be understood. Beyond the impossibility of any explanation, all she can do is to offer the artist a stage, a space, the pure ambience of a Richard Meier building. She deserves thanks for that effort. The descriptive and explanation endeavoring words by Friedrich Piel are like walks over thin ice, for which I feel very much obliged.

And thanks be given for something highly concrete to all those who have made this exhibit possible through their support.

Rita Grosse-Ruyken can be assured that I approach her works, like I did the stone gardens of the Ryōan-ji temple in Kyoto a quarter of a century ago, on an ice-cold winter day, and that is how I shall always approach it again.

Ulrich Schneider, Director Museum of Applied Art Frankfurt

⁽¹⁾ Speer, Andreas/Binding, Günther (Hrsg.): Abt Suger von Saint-Denis.

Ausgewählte Schriften: Ordinatio, De consecratione, De administratione. Darmstadt 2005. There also the initial quotation p. 325

TRANSFORMATIONEN

Les Oeuvres/

Werke

1-23