

Glass Sculptures by Heike Brachlow

MOVEMENT AND TRANSFORMATION

Bewegung und Transformation sind die zentralen Begriffe zur Erschließung des Werks von Heike Brachlow. Weitere sind: Farbe, die Schönheit geometrischer Grundformen und ihrer Ableitungen sowie ein spielerischer Zugang, der die Betrachter zu Akteuren macht. Es geht um den Übergang von einem Zustand zu einem anderen. Klare, transparente Farben verändern mit der Wandstärke der formgeschmolzenen Arbeiten ihren Farbton. Polychromatisch gefärbtes Glas wechselt bei der Nutzung verschiedener Lichtquellen völlig seine Farbe, als hätte man unterschiedliche Objekte vor sich. Viele von Brachlows Arbeiten können durch die Betrachter in Bewegung versetzt werden: Sie pendeln hin und her, sie schwingen vor und zurück, drehen sich um die eigene Achse, dass einem Angst und Bange wird um die physische Integrität der anscheinend kurz vor dem Absturz oder Zusammenprall befindlichen Kunstwerke. Oft kommen sie in einer anderen Position zur Ruhe, als der, aus der sie aktiviert wurden. Bauelemente können zu Farbreihen oder Türmen angeordnet werden: Bei den wechselnden Zusammenstellungen entstehen immer wieder neue Überlappungen der einzelnen Farben und damit in der Durchsicht neue Farbmischungen. So wie die Rolle des üblicherweise passiven Betrachters in einen Akteur überführt ist, um die ganze Vielschichtigkeit der Arbeiten erlebbar werden zu lassen, ist auch Brachlows eigene Rolle mehrschichtig. Sie

Heike Brachlow: Theme and Variations I, 2009, polychromatic cast glass, each cube: 6x6x6 cm, the individual cubes are coloured with the same mixture of oxides, using increasing amounts; the glass contains neodymium oxide, which causes it to change colour in different types of light, most obviously between incandescent (pink) and fluorescent light (green), photo: Ester Segarra

Movement and transformation are central concepts in understanding the work of Heike Brachlow. Others are color, the beauty of geometric forms and their derivations, as well as the playful approach, which makes viewers to actors. It is about transition from one state to another. Clear, transparent colors vary in value depending on the thickness of the cast works. Polychromatic glass completely changes its hue under various sources of light, as if we were looking at completely different objects. Viewers can set many of Brachlow's works in motion: They sway from side to side, swing back and forth, rotate on their own axis, so that we become anxious about the physical integrity of the artworks that are apparently just about to fall or crash together. They often come to a standstill in a different position than the one from which they were activated. Color elements can be arranged in rows or towers: With the changing constellations, the individual colors overlap in continually new arrangements and thus new color mixtures emerge when we look through the works. In the same way that the role of the normally passive viewer becomes that of an actor making the complexity of the works come alive, thus Brachlow's own role is multifaceted. It vacillates between making her artistic work and exploring her materials.

Her travels have taken Brachlow around the whole world. In New Zealand she discovered a glass workshop in 2000. Fascinated by the radiance of the transparent colors when light shines through

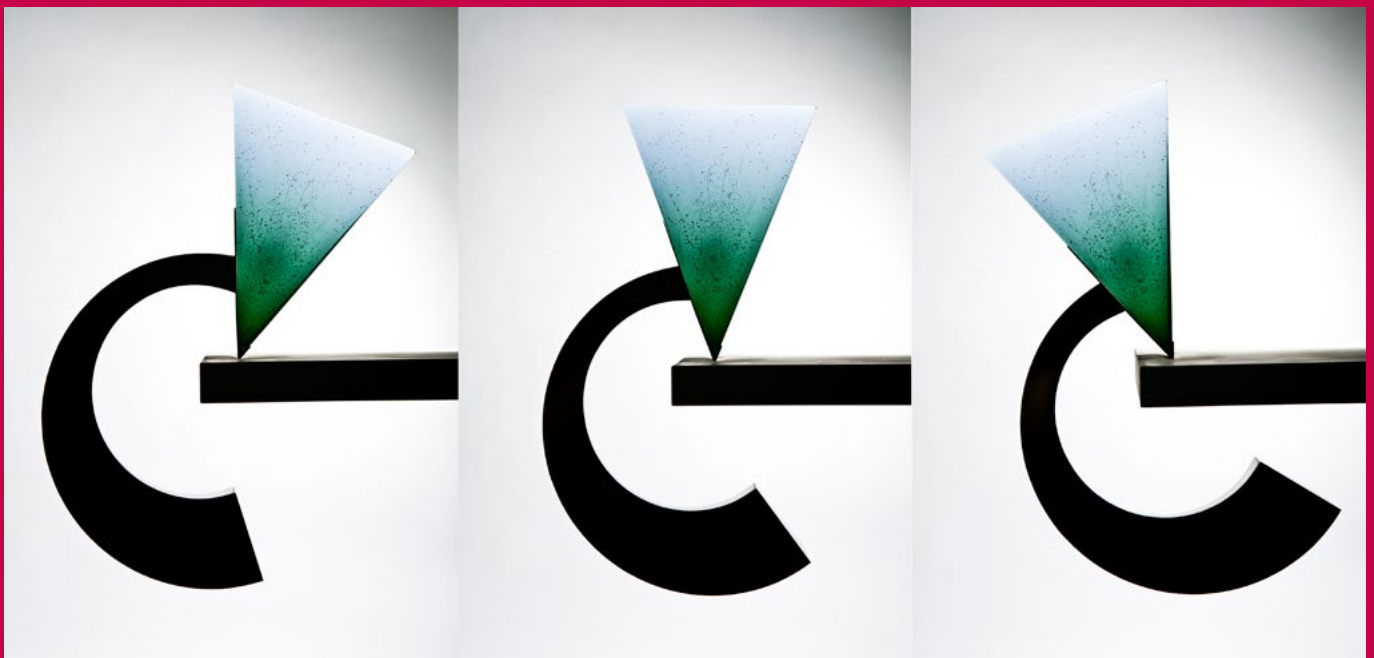
wechselt zwischen der künstlerischen Arbeit und dem Erforschen ihres Materials.

Reisen führten Brachlow durch die ganze Welt. In Neuseeland lernte sie im Jahr 2000 eine Studioglaswerkstatt kennen. Von der Ausstrahlung transparenter Glasfarben im durchscheinenden Licht war sie fasziniert und begann, das Glasblasen zu erlernen. Die Suche nach einer Hochschule endete in England. An der University of Wolverhampton befasste sie sich zunächst mit dem Glasblasen, entdeckte aber auch die Arbeit mit Formschmelztechniken, die ihren Interessen an geometrischen Formen und scharfen Kanten viel mehr entsprachen. Aus dieser Zeit stammen dickwandige Schalen, mal geblasen, mal formgeschmolzen und bisweilen ineinandergestellt. Diese Schalen eröffneten Brachlow zwei neue, grundlegende Perspektiven für das weitere Werk: Die subtilen Übergänge von Farbnuancen eines einzigen Farbtons bei formgeschmolzenem Glas entsprechend variierender Wandstärken von Lichthell bis fast ins

Heike Brachlow: Avis III, Six Impossible Things Series, 2011, cast glass, steel, stainless steel, d 48 cm, photo: Ester Segarra

glass, she began to study glassblowing. Her search for a college brought her to England. At the University of Wolverhampton she at first concentrated on glassblowing but then also discovered casting techniques, which corresponded much more to her interest in geometric forms and sharp edges. From this time are her thick-walled bowls, sometimes blown, sometimes cast, sometimes placed into one another. These bowls opened up two new basic perspectives for Brachlow's subsequent work: The subtle transitions of value of a single hue in cast glass corresponding to the varying wall thicknesses from light to black changed her approach to color. Since then she has been working almost exclusively with this technique. The second aspect concerns movement. The bottoms of the bowls are not flat. They do not have a foothold. When people touch them, they start to move. That is something unexpected, at times disturbing, because we are accustomed to objects made of the fragile material of glass having a solid footing.

Heike Brachlow: Equinox I, 2011, polychromatic cast glass, stainless steel, lead, 70x42x13 cm, photo: Ester Segarra

Heike Brachlow:
Waiting V, 2008, cast
glass, 2 elements, h 65
x w 17,5 x d 17,5 cm,
2 variations, photo:
Ester Segarra

Schwarz veränderten ihren Zugang zur Farbe. Seitdem arbeitet sie fast ausschließlich mit dieser Technik. Der zweite Aspekt betrifft die Bewegung. Der Boden der Schalen ist nicht abgeflacht. Sie haben keinen Stand. Werden sie berührt, geraten sie in Bewegung. Das ist etwas Unerwartetes, bisweilen Verstörendes, weil man es gewohnt ist, dass Objekte aus dem fragilen Material Glas einen festen Stand besitzen.

2004 ging Brachlow nach London, um am Royal College of Art ein Masterstudium anzuschließen, dem eine Dissertation folgte. Ihre Arbeit entwickelt sie in Werkgruppen. In den Serien "Movement", "Waiting", "On Reflection" und "Careful" stehen massive Glaszylinder und

In 2004 Brachlow went to London to do her masters of art, which she followed up with a PhD. She develops her works in groups. In her series Movement, Waiting, On Reflection, and Careful solid glass cylinders and cones stand at times on an incline, at other times on a neutral ground, then again on glass counterparts. A light push can start them turning. The occurrence of a solid glass body turning on itself is heightened when two bodies move close to one another or towards one another and there is the possibility of a collision.

One problem with casting techniques is that color glass is actually made for glassblowing and is embedded between two thin layers of colorless glass.

Heike Brachlow: Theme and Variations I, 2009, line blend, Bullseye glass doped with neodymium, cerium, and titanium oxides in the ratio 2:1:1, photo: in incandescent (top) and fluorescent light by Ester Segarra,

-kegel schräg, mal auf neutralem Untergrund, mal auf gläsernen Gegenstücken. Durch einen leichten Anschlag können sie in eine Drehbewegung versetzt werden. Das Ereignis des sich drehenden massiven Glaskörpers erfährt eine Steigerung, wenn sich zwei Körper nah beieinander oder aufeinander bewegen und die Möglichkeit einer Kollision besteht.

Ein Problem liegt bei Formschmelztechniken oftmals in der Nutzung von Farbglas, dass eigentlich für das Glasblasen produziert wird und dort meist in dünnen Schichten zwischen farblosem Glas eingebracht ist. Schon bei wenigen Zentimetern Dicke erscheinen diese Farben bei formgeschmolzenen Arbeiten sehr dunkel.

Heike Brachlow:
Apophysis - moving,
2016, cast glass,
fine matte surface,
30×31×27 cm, photo:
Ester Segarra

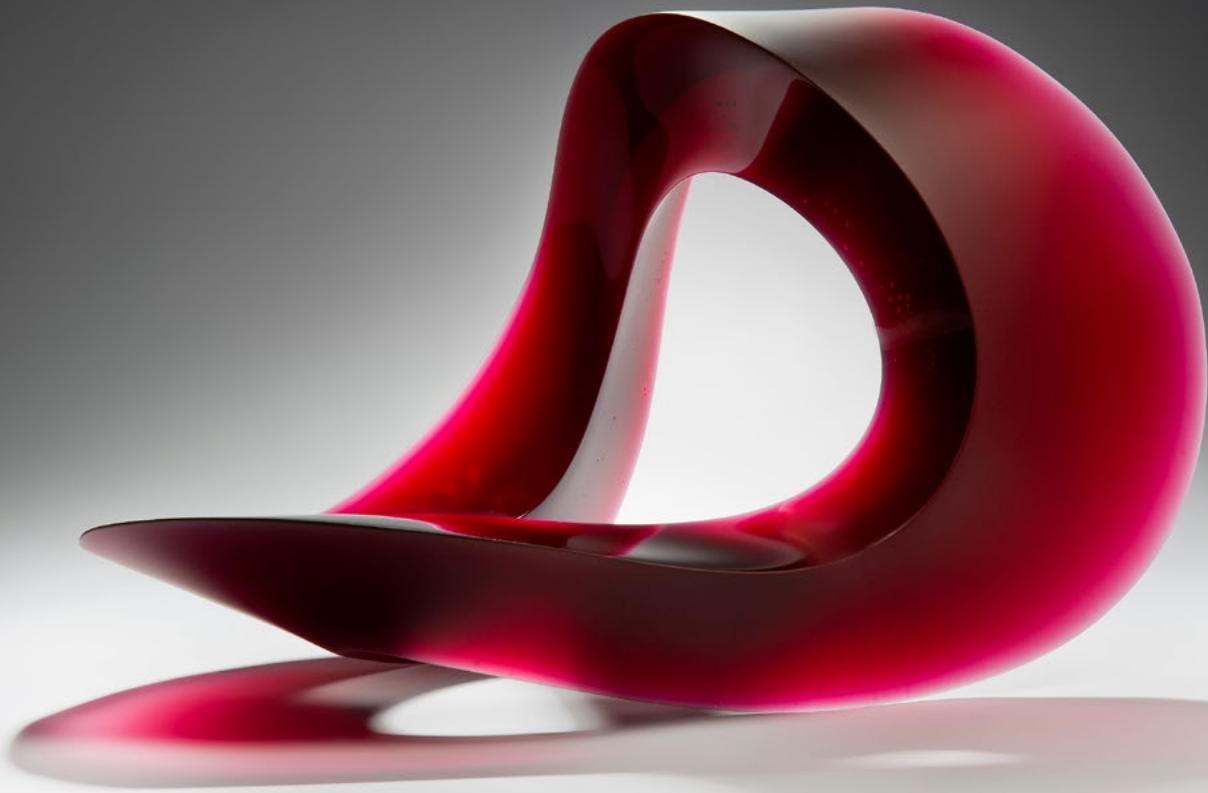
With just a few centimeters of thickness these cast works appear very dark. One of the main objectives of Brachlow's graduate work was to develop a process in which smaller amounts of clearly defined hues in various lighter values can be produced in kilns. She published her results so that other artists have access to them. The second focus of her graduate work was to develop a new group of works. This she created by selecting cubes of test colors, which Brachlow newly arranged in rows of test hues, and stacked in towers. Looking through the cubes, the overlapping effects lead to ever new mixtures of colors. These "ready-made" works of this Theme and Variation series consists of

Heike Brachlow: Off Centre, 2004, cast glass, d 19 x h 10 cm, photo: Simon Bruntzell

Heike Brachlow: On Reflection III, 2009, cast glass, d 29 x h 29 cm, photo: Ester Segarra

Als ein Kernanliegen ihrer Dissertation entwickelte Brachlow ein Verfahren, mit dem kleinere Mengen klar definierter Farben in verschiedenen hellen Tönungen in Brennöfen produziert werden können. Ihre Ergebnisse sind veröffentlicht, so dass andere Künstler darauf zugreifen können. Das zweite Anliegen der Dissertation war die Entwicklung einer neuen Werkgruppe. Die entstand aus der Auswahl von Farbmusterwürfeln, die Brachlow zu Farbreihen neu zusammenstellte und zu Türmen stapelte, deren Überlappungen in der Durchsicht immer wieder zu neuen Farbmischungen führen. Die "fertigen" Werke dieser "Theme and Variation"-Serie besteht aus der jeweiligen Auswahl zumeist loser Würfel und einem Foto, das Brachlows Vorstellung vom

Heike Brachlow:
Metaphor Ruby, 2019,
cast glass, photo:
Ester Segarra

the selection of mostly loose cubes and a photograph that shows Brachlow's idea of the build-up. Another color experiment of her PhD project is the work with rare earths, above all neodymium oxide. When the different wavelengths of varying sources of light such as daylight, light bulbs, or fluorescent light shine onto this metal, the result is a complete change in color, as for example, from pink to green. Thus she adds another level of change, of transformation to her work.

In 2011 she created the series Six Impossible Things: abstract geometric forms typical for the artist, which lie loosely on a single point on metal stands and are balanced in such a way that they can be set in motion. She continued the Themes and Variation series into the Column series and since 2012 persistently developed the Synthesis series, in which different blocks of color are interconnected. Since 2015 she has also been making the d-Form series: complexly undulating toroidal forms that resemble the Möbius strip but have unexpected changes in contour. These too can be set in motion.

The sculptures of Heike Brachlow appear to be solid and weightless at the same time. She has expanded the vocabulary of cast glass with her work and developed an outstanding independent language of forms in a continually more focused area of work. In the catalog of the exhibition Chaos Theory of 2016, she explains

Heike Brachlow:
Allusion, 2016, cast
glass, photo: Ester
Segarra

Aufbau zeigt. Zu den Farbexperimenten des Dissertationsprojekts gehörte auch die Arbeit mit Seltenen Erden, vor allem mit Neodymoxid. Dieses Metall bewirkt bei Einstrahlung der unterschiedlichen Wellen variierender Lichtquellen wie Tageslicht, Glühlampen oder fluoreszierendem Licht einen völligen Farbwechsel, z.B. von Rosa zu Grün. Damit ist dem Werk eine weitere Ebene der Veränderung, der Transformation hinzugefügt.

2011 folgte die Serie "Six Impossible Things": abstrakt geometrische Formen, wie sie für die Künstlerin typisch sind, die an einem einzigen Punkt lose auf Metallständern aufgelegt und so ausbalanciert sind, dass sie in Bewegung versetzt werden können. Die "Theme and Variation"-Serie fand eine Weiterentwicklung in der "Column"-Serie und in der seit 2012 stetig weitergeführten "Synthesis"-Serie, in denen unterschiedliche Farbblöcke in Verbindung miteinander gesetzt werden. Seit 2015 entstehen zudem die Arbeiten der "d-Form"-Serie: komplex-wellige, toroide Formen, die dem Möbius-Band ähneln, ihm gegenüber aber unvorhersehbare Konturwechsel aufweisen. Auch sie können in Bewegung versetzt werden.

Die Skulpturen von Heike Brachlow erscheinen massiv und gleichzeitig fast schwerelos. Mit ihrer Arbeit hat sie das Vokabular des formgeschmolzenen Glases erweitert und in einem immer enger werdenden Arbeitsbereich eine herausragende, eigenständige Formensprache entwickeln können. Im Katalog der Ausstellung "Chaos Theory" von 2016 gibt sie einen Hinweis, wie ihre Kunst gesehen werden kann: "Chaos ist nicht einfach nur Unordnung. Die Chaos Theorie erforscht die Übergänge zwischen Ordnung und Unordnung, die oft auf überraschende Weise zutage treten." Die hochgradige Ästhetik ihrer Arbeiten wird hier in Verbindung gebracht mit der Schönheit eines Gedankens, der sowohl in den Naturwissenschaften als auch in der Philosophie Relevanz entfaltet hat. Ordnung und Unordnung gibt es in jedem Moment in unser aller Leben. Brachlows Skulpturen können entsprechend als eine Einladung verstanden werden, die alltägliche Erfahrung von Ordnung und Unordnung, von Balance, Kontrast und Übergängen, von Bewegung und Transformation spielerisch und als etwas Schönes wahrzunehmen.

Uwe Claassen, freier Kulturwissenschaftler, Hamburg

Heike Brachlow:
Trilith XI, 2013, cast
glass, 3 elements,
photo: Ester Segarra

how her work can be seen: "Chaos is not simply disorder. It [the chaos theory] explores the transitions between order and disorder, which often occur in surprising ways." The high level of aesthetics in her works is connected with the beauty of an idea which has become relevant in science as well as in philosophy. There is order and disorder in every moment of our lives. Brachlow's sculptures can be understood as an invitation to playfully perceive the everyday experience of order and disorder, of balance, contrasts and transitions, of movement and transformation as something of beauty.

Uwe Claassen, freelance cultural historian, Hamburg, Germany
Translated from German by Claudia Lupri.

Heike Brachlow

Born in Munich Germany in 1970. Lives and works today in Harlow, Essex, England.
www.heikebrachlow.com

2000 - 2002 Assistant and glassblower in the DeFlute Glass studio of Ron van der Flugt, Rotorua, New Zealand.

2002 - 2004 University of Wolverhampton, England, Glass, B.A.

2004 - 2006 Royal College of Art, London, Ceramics and Glass, M.A.

2006 - 2012 Royal College of Art, London, under Martin Smith and Peter Aldridge, Ph.D thesis: Colour for Solid Glass Sculpture.

Since 2010 Runs her own workshop in Parndon Mill, Essex.

2011 Jerwood-Makers-Prize.

Since 2011 Teaches at Royal College of Art, London, England; Pilchuck Glass School and Corning Museum of Glass, USA.

WORKS IN MOVEMENT

<https://www.youtube.com/watch?v=yvfhCavyaN8>

<https://www.youtube.com/watch?v=Lfn5BJxLE-M>

https://www.youtube.com/watch?v=O_CVebInsl4

UPCOMING

Heike Brachlow will be represented by Bullseye Projects, USA, 27 February - 1 March, 2020, at *Collect 2020, The International Art Fair for Modern Craft and Design*, Somerset House, London, England. www.bullseyeprojects.com