

KLEI

KERAMIEK MAGAZINE

september-oktober 2016 | nummer 5 | 35e jaargang | € 6,00

Het enige Nederlandstalige keramiektijdschrift

■ Joyce Altheer ■ Corien Ridderikhoff ■ Jürg
C. Bächtold ■ KleiGalerij ■ Academieverlaters
■ Lei Hannen ■ Struktuur 68 ■ Ateliers: de
inrichting (2)

EXTRA
DIK
NUMMER
8 pagina's afgestudeerden diverse opleidingen

Nathalie
Schnider-Lang
Dromerig en tijdloos

Nathalie Schnider-Lang

Een emotionele reis en een spannende dialoog

De geboetseerde figuren van Nathalie Schnider-Lang komen letterlijk in haar handen tot leven. Ze ogen dromerig en tijdloos. Het werken aan deze figuren is voor haar een emotionele reis. "In het proces zijn er natuurlijk ook technische problemen die opgelost moeten worden, maar het belangrijkste is een persoon tot leven te brengen. Het karakter moet direct zichtbaar zijn in de vloeiende bewegingen en lichaamstaal van het werk." Ze vergelijkt zichzelf in deze fase met een schrijver die zijn personage op schrift moet kunnen overbrengen of met een choreograaf die de bewegingen van de danser bepaalt en in emoties omzet.

DOOR BARBARA BUNSKOEK | FOTO'S NATHALIE SCHNIDER-LANG

Nathalie Schnider-Lang, *Morgens mit Bach*, 2013; steengoed, porseleinengobe, zoutstook 1100° C; h. 86 x 47 x 50 cm

Nathalie Schnider-Lang, links: *Vollmond*, 2016; steengoed, porseleinengobe, zoutstook 1100° C; h, 41 x 29 x 20 cm | rechts: kleine uit de hand gevormde figuren, h. circa 20 cm

Al vanaf haar kinderjaren was het duidelijk dat Nathalie Schnider-Lange (Zürich, CH, 1965) een creatief beroep zou gaan uitoefenen. Haar geluk kon niet op toen ze op 16-jarige leeftijd werd aangenomen bij de kunstacademie in Lugano. "Nog steeds profiteer ik van alles wat ik tijdens deze gefundeerde opleiding heb geleerd. De lessen bestonden uit tekenen, schilderen, beeldhouwen, fotografie, druktechnieken en keramiek." Tijdens deze 4-jarige opleiding kon Nathalie een stage volgen. Haar wens om deze stage binnen de decorbouw te doen, ging helaas niet door. Als surrogaat koos ze een stageplek bij de studio en pottenbakkerij van Vincenzo Altepist in Lugano. "Toeval of lot? Na twee weken aan de draaischijf wist ik zeker dat er voor mij geen beter beroep kon

bestaan dan dit. Ik was geïnfecteerd. Gefascineerd door het materiaal, de schoonheid van het beroep en de complexiteit. Maar ook gefascineerd door de vrijheid je eigen leven en werk vorm te geven en de mogelijkheid om helemaal zelfstandig te worden."

ONUITPUTTELIJK THEMA

Het oeuvre van Nathalie bestaat momenteel vooral uit geboetseerde figuratieën en – voor een kleiner deel – objecten die met de hand worden opgebouwd. De stook is uitsluitend zoutstook. Maar zij heeft veel meer gedaan. "Ik ben begonnen met gebruikskeramiek en liet me daarbij inspireren door de historische keramiek, de Jomòn periode, Babylonische, Cypriotische, Afrikaanse en Indiase keramiek. Daarbij heb ik me onbewust meer en meer ontdaan van de concentrische vormen in het werk en uiteindelijk kwam ik terecht bij de opgebouwde containervormen en organische objecten. Een tijd lang riepen deze dierlijke associaties op, voornamelijk omdat ze erg wild waren beschilderd. Uiteindelijk vond ik het te veel van het goede en keerde ik terug naar bijna archaische vormen en een gereduceerd kleurgebruik."

Nathalie besloot 15 jaar geleden zich nog uitsluitend op het figuurlijke werk te concentreren. De archeologie had haar interesse voor het figuurlijke weer gewekt. "In de schilderkunst is de mens altijd het centrale thema geweest. Ik begon met kleine beelden en al snel was ik verslaafd aan dit grootste en oudste kunstthema, de menselijke figuur. Een onderwerp waar alles al over gezegd en gedaan is, maar het blijft onuitputtelijk. Het schijnt een grondbehoefte van de mens te zijn om portretten te maken. Het mooie daaraan is dat elke eeuw, elk decennium, elke stroming en elke cultuur eigen regels hebben ontwikkeld om mensen af te beelden. Ik denk ook dat mensen mijn figuren als modern ervaren, terwijl ik het thema bijna klassiek behandel en ook probeer te spelen met de factor tijdloosheid."

Nathalie Schnider-Lang

Nathalie Schnider-Lang, links: *Ballo a due*, 2014; steengoed, gekleurde engobes; h. 55 x 26 x 15 cm | rechts: *Lena mit Julius*; een van haar grotere werken, met de hand opgebouwd, niet versneden voor de stook, 2010; h. 162 cm. Het beeld is geplaatst in een recente tentoonstelling in een Romaanse kerk in Auhausen, DE. Nathalie bouwde een eigen provisorische oven voor dit beeld

Nathalie werkt het liefst spontaan. Voor grotere werken maakt ze weleens schetsen of liever nog een klein proefmodel. "Maar typerend voor mij zijn de handgevormde figuren. Ze vragen een hoog werktempo aangezien de zachte klei in de warme hand snel bros wordt. Ik gebruik een zachte kleisoort en werk heel spontaan. Het geweldige aan dit proces is dat je gaat geloven een levend wezen in je hand te hebben. De mimiek en de bewegingen veranderen heel snel, waardoor het beeld tot leven komt. Het wezen en het lichaam van het fictieve mens waar je in duikt leveren een directe en spannende dialoog." Muziek is onlosmakelijk verbonden met het werken. De stukken die ze onder het werk beluistert, zoekt ze tevoren uit om in de juiste 'flow' te komen. Muziek en het contact met andere mensen zijn erg belangrijk voor haar. Hier haalt zij haar inspiratie uit. Haar voorkeur gaat uit naar oude muziek en barokmuziek. "Maar ik luister ook graag naar iemand als Ali Farka Touré... Het belangrijkste is de stemming, het tempo en de wereld die daardoor in mijn hoofd ontstaat."

KLEURGEBRUIK

Een karakteristiek van de keramiek van Nathalie is het gebruik van felle kleuren in pasteltinten. In de beginperiode was dat nog niet zo. Nathalie begon haar figuratieven zwart te stoken en de werken waren nog erg archaisch. "Het was goed, maar ik begon me op een gegeven moment wel af te vragen wat het nog met mezelf had te maken. Ik merkte dat ik iets moest veranderen." Nathalie woont en werkt nu 25 jaar in Duitsland. De eerste 25 jaar van haar leven bracht ze door in het zuiden van Zwitserland. "Het licht in deze omgeving is fenomenaal. Ik hield ook van de mineraalkleuren waarmee de huizen daar beschilderd zijn. Kleuren die door het zonlicht constant veranderen. Als de lagen verf afbladderen, komt er een prachtig kleurenspeel van de afgelopen decennia vrij. Dit zuidelijke licht wilde ik in mijn werk laten zien en ik wilde voor altijd afstand

nemen van het zwart. Ik besloot me te beperken tot een gereduceerd pallet kleurnuances, tot een uiterst 'vrouwelijke' kleurenvoorkeur. Nog nooit eerder was ik er zo zeker van dat dit kleurenspeel bij mijn werk zou passen. Dat ik mezelf daar absoluut mee kon identificeren." In eerste instantie bleek niets minder waar. Dit nieuwe kleurgebruik werd door het publiek met argusogen bekeken. Nathalie verkocht de eerste jaren nauwelijks iets. Toch bleef ze volhouden en inmiddels is het kleurgebruik haar handelsmerk geworden. Nathalie mengt de engobes op een palet en beschildert de figuren vervolgens alsof ze een schilderij maakt. "Elke keer onderschat ik dit proces weer. Ik heb er veel meer tijd voor nodig dan voor het boetseren. En... je kunt daardoor alles ruïneren. Ik stook altijd maar een keer, zoals gebruikelijk bij zoutstook. Dat betekent dat ik ook de rauwe klei beschilder. De stook is op 1150° C." Titels komen op tijdens het boetseren. Ze hebben alles te maken met de sfeer en de emoties van het beeld. Bijvoorbeeld Gretchen. (zie coverfoto) "De vrouwelijke kop leek ergens ernstig over na te denken en ineens had ik het begrip 'Gretchenfrage' in mijn hoofd." (Gretchenfrage is een Duitse term voor gewetensvraag. Afkomstig uit Goethes Faust, waarin Gretchen de vraag stelt: 'zeg mij hoe zit het met je godsdienstelijke overtuiging'.). "Duidelijk, dacht ik, ze denkt na over de Gretchenfrage... Of ze is toneelspeelster en moet misschien die rol spelen... Of ze is gewoon zelf Gretchen... En zo bleef ze tenslotte Gretchen."

• Nathalie Schnider-Lang, Deininger Strasse 20, D-86720 Nördlingen, +49 (0)9081275855; info@schnider-lang.de | www.schnider-lang.de

• Werk van Nathalie Schnider-Lang is te zien bij Loes & Reinier, International Ceramics, Korte Assenstraat 15, NL-7411 JP Deventer, +31 (0)570-613004; info@loes-reinier.com | Open: woensdag t/m vrijdag 11.00-18.00 uur, zaterdag 11.00-17.00 uur, zondag 4 september 12.00-17.00 uur en op afspraak. Van 4 september t/m 29 oktober 2016. www.loes-reinier.com

Nathalie Schnider-Lang

An emotional journey and an exciting dialogue

Nathalie Schnider-Lang's sculpted figures literally come to life in her hands. They look dreamy and timeless. Working on these figures is an emotional journey for her. "In the process, there are of course technical problems to be solved, but the most important thing is to bring a person to life. The character must be immediately visible in the fluid movements and body language of the work." At this stage, she compares herself to a writer who has to be able to convey his character in writing, or to a choreographer who determines the dancer's movements and transforms them into emotions.

By Barbara Bunskoek

From her childhood, it was clear that Nathalie Schnider-Lange (Zurich, CH, 1965) would pursue a creative profession. She was very lucky when she was accepted at the age of 16 at the art academy in Lugano. "I still benefit from everything I learned in this well-founded training. The classes consisted of drawing, painting, sculpture, photography, printing techniques and ceramics." During this 4-year course, Nathalie was able to do an internship. Her wish to do this internship in set design unfortunately did not come true. As a surrogate, she chose an internship at Vincenzo Altepost's studio and pottery in Lugano. "Coincidence or fate? After two weeks at the potter's wheel I knew for sure that there could be no better profession for me than this. I was infected. Fascinated by the material, the beauty of the job and its complexity. But also fascinated by the freedom to shape your own life and work and the possibility of becoming completely independent."

Inexhaustible theme

Nathalie's oeuvre currently consists mainly of sculpted figuratives and - for a smaller part - objects that are built up by hand. The firing is exclusively salt firing. But she has done much more.

"I started with utilitarian ceramics and was inspired by historical ceramics, the Jomòn period, Babylonian, Cypriot, African and Indian ceramics. In the process, I unconsciously got rid of the concentric forms in the work more and more, and eventually ended up with the container forms and organic objects. For a while, these evoked animal associations, mainly because they were very wildly painted. Eventually I found it too much and returned to almost archaic forms and a reduced use of colour."

Nathalie decided 15 years ago to concentrate exclusively on figurative work. Archaeology had reawakened her interest in the figurative. "In painting, man has always been the central theme. I started with small pictures and soon I was hooked on this biggest and oldest art theme; the human figure. A subject about which everything has already been said and done, but it remains inexhaustible. It seems to be a basic human need to create portraits. The beauty of it is that every century, every decade, every movement and every culture has developed its own rules for depicting people. I also think that people experience my figures as modern, while I treat the theme almost classically and also try to play with the factor of timelessness."

Nathalie prefers to work spontaneously. For larger works, she sometimes makes sketches or preferably a small trial model. "But typical for me are the hand-formed figures. They require a high work rate as the soft clay quickly becomes brittle in the warm hand. I use a soft type of clay and work very spontaneously. The wonderful thing about this process is that you start to believe you have a living creature in your hand. The facial expressions and movements change very quickly, bringing the sculpture to life. The being and the body of the fictitious person you are diving into create a direct and exciting dialogue. "

Music is inseparable from the work. She selects the pieces she listens to while working in order to get into the right 'flow'. Music and contact with other people are very important to her. This is where she gets her inspiration. Her preference is for early music and baroque music. "But I also like to listen to someone like Ali Farka Touré... The most important thing is the mood, the tempo and the world it creates in my head."

Use of colour

A characteristic of Nathalie's ceramics is the use of bright colours in pastel shades. In the early period, this was not yet the case. Nathalie began to fire her figuratives black and the works were still very archaic. "It was good, but at a certain point I started to wonder what it still had to do with myself. I noticed that I had to change something."

Nathalie has been living and working in Germany for 25 years now. She spent the first 25 years of her life in the south of Switzerland. "The light in this environment is phenomenal. I also loved the mineral colours with which the houses there are painted. Colours that are constantly changed by the sunlight. When the layers of paint peel off, a beautiful play of colours is released. I wanted to show this southern light in my work and I wanted to distance myself from black forever. I decided to limit myself to a reduced palette of hues, to an extremely 'feminine' colour preference. Never before had I been so sure that this play of colours would suit my work. That I could absolutely identify with it. At first, nothing could be further from the truth. This new use of colour was viewed with suspicion by the public. In the first few years, Nathalie hardly sold anything. But she persisted and now the use of colour has become her trademark.

Nathalie mixes the engobes on a palette and then paints the figures as if she were making a painting. "Every time I underestimate this process. I need much more time for it than for modelling. And... you can ruin everything. I always fire only once, as is usual with salt firing. This means that I also paint the raw clay. The firing is at 1150o C."

Titles come up while modelling. They have everything to do with the atmosphere and emotions of the sculpture. For example Gretchen. "The female head seemed to be seriously thinking about something and suddenly I had the term 'Gretchenfrage' in my head." (Gretchenfrage is a German term for question of conscience. It comes from Goethe's Faust, in which Gretchen asks the question: "Tell me about your religious beliefs").

"Clearly, I thought, she's thinking about the Gretchen question... Either she's a playwright and maybe needs to play that part... Or she's just Gretchen herself... And so, in the end, she remained Gretchen."

Work by Nathalie Schnider-Lang is on display at Loes & Reinier, International Ceramics, Korte Assenstraat 15, NL-7411JP Deventer, +31 (0)570-613004. Open: Wednesday through Friday 11am-6pm, Saturday 11am-17pm and by appointment. From 4 September to 29 October 2016. www.loes-reinier.com

Nathalie Schnider-Lang, Deininger Strasse 20, 86720 Nördlingen (DE), +49 (0)9081275855.
info@schnider-lang.de | www.schnider-lang.de

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)