

MELLI INK "CITY OF GLASS"

Die österreichische Künstlerin Melli Ink (Melanie Grieder-Swarovski) gehört einer jungen Generation von Künstlern an, für die das Aneignen von bekannten Themen und Motiven aus der Kunst- und Kulturgeschichte sowie der Alltags- und Populärkultur im Sinne einer Verinnerlichung und daraus resultierenden Neuschöpfung von grosser Relevanz ist.

Mit ihrer neuesten Arbeit "City of Glass", die Melli Ink für die Swarovski Kristallwelten realisiert hat, ist ihr eine beeindruckende Rekontextualisierung eines der meistdiskutierten Werke der Kunstgeschichte, des berühmten Triptychons "Der Garten der Lüste" (1503 - 04) von Hieronymus Bosch, gelungen. Dieses fantastische und rätselhafte Werk, das bis heute immer wieder zu neuen Interpretationen animiert hat, führt sie mit Leichtigkeit und Eleganz in einen neuen, zeitgenössischen Zusammenhang.

Unter einer Glaskuppel entfaltet sich auf einer von unten beleuchteten Bergkristallplatte eine vielgestaltige Stadt mit bizarren Türmen, Pflanzen, Früchten und Gefässformen aus Glas, Rosenquarz und Kristall. Einige der Motive sind eindeutig dem farbenprächtigen Bildpanorama Boschs entnommen, wie z. B. der Dudelsack, der bei Bosch auf der rechten Höllentafel dargestellt ist. Oder der filigrane, hoch aufstrebene Turm, der auf der linken Tafel zu sehen ist, die Adam und Eva mit Gottvater im Paradiesgarten zeigt.

Boschs Mitteltafel, die ein merkwürdiges, sinnenfreudiges und lustvolles Utopia mit üppiger Vegetation zeigt, in dem es von Tieren und nackten Menschen nur so wimmelt, entnimmt Ink weitere Turm- und Pflanzenformen, wandelt sie ab, verändert die Grössenverhältnisse und übersetzt sie in Glas. Die so entstandene "City of Glass" ist jedoch nicht wild bevölkert von Mensch und Tier wie bei Bosch. Sie ist vielmehr befreit von dem Gewusel und Gewimmel der Vorlage und deren symbolisch-psychologisierenden Szenen und Bedeutungen. Inks "City of Glass" erscheint rein, unwirklich, magisch, fragil und majestätisch schön, wie ein Urzustand oder eine mögliche Zukunftsvision.

Interessant ist, dass Bosch auf den Aussenflügeln seines Triptychons die noch unbewohnte Erde in farblosem Grisaille gemalt hat. Die durchsichtige, gläsern erscheinende Weltkugel stellt den dritten Tag der Schöpfungsgeschichte dar, an dem Gott Wasser und Erde voneinander getrennt und die ersten Pflanzen geschaffen hat. Ink greift die Idee der durchsichtigen Kugel auf intelligente Weise auf und überführt sie ins Heute, indem sie die Form einer geodätischen Kugel für ihre Glaskuppel wählt. Diese aus gleichseitigen Dreiecken zusammengesetzte Form der Kugel steht seit Buckminster Fullers 1967 für die Expo in Montreal errichteten bekannten "Biosphère" symbolhaft für eine nachhaltige Architektur und Lebensform und einen kritischen Umgang mit unseren Ressourcen.

Melli Ink lässt diesen Gedanken subtil anklingen und schlägt damit auf erstaunliche Weise den Bogen vom Ausgang des Mittelalters zu unserer aktuellen Lebenswelt.

*Melli Ink (*1972, lebt und arbeitet in Zürich) studierte zunächst an der Parsons School of Art, Paris (1992 - 93) und dann Bühnenbild an der Central St. Martins School of Art in London (1993 - 96). Nach ihrem Abschluss arbeitete sie als Bühnenbildnerin und Künstlerin für Theater, Film und Oper, u.a. für die Royal Festival Hall, London; das British Film Institute, London; das Bloomsbury Theatre, London; das Salomon R. Guggenheim Museum, New York; das Miller Theatre at Columbia University, New York. Sie war u.a. in folgenden Einzel- und Gruppenausstellungen vertreten: Museum Kunstpalast, Düsseldorf; Kunsthaus Baselland, Basel; Alte Feuerwache, Mannheim; Patrick Painter, Los Angeles; Haus Konstruktiv, Zürich; Gasträume, Zürich; Avlskarl Gallery, Kopenhagen. 2014 fand eine ortsspezifische Intervention der Künstlerin auf der Churburg (IT) statt.*

MELLI INK "CITY OF GLASS"

Austrian artist Melli Ink (Melanie Grieder-Swarovski) is one of a young generation of artists for whom the adoption of familiar themes and motifs from art and art history as well as everyday and popular culture is of immense relevance: it all becomes internalised, only to emerge in a new guise.

Realised for Swarovski Crystal Worlds, „City of Glass“, Melli Ink’s latest work, is a striking recontextualisation of one of art history’s most debated works, Hieronymus Bosch’s famous triptych, „The Garden Of Earthly Delights“ (1503 - 04). With a sense of effortlessness and elegance, she places this visionary yet puzzling work – one that, to this day, continues to elicit fresh interpretations – in a new, contemporary setting.

Beneath a glass dome is a multifariously shaped town: set on a slab of rock crystal illuminated from below, it features bizarre towers, plants, fruit and variously shaped vessels fashioned from glass, rose quartz and crystal. Some of the motifs are clearly inspired by Bosch’s richly coloured pictorial panorama, including the bagpipe, which Bosch portrays on the right-hand „hellscape“ panel. Another is the tall, filigree tower seen on the left-hand panel depicting Adam and Eve with God in the Garden of Eden.

Drawing inspiration from Bosch’s centre panel with its peculiar, sensuous and libidinous Utopia sporting exuberant vegetation swarming with animals and naked people, Ink creates more tower and plant shapes, transforms them, alters their relative sizes and translates them into glass. Unlike Bosch’s work, though, this „City of Glass“ is not rampantly populated by people and animals. Rather, it is liberated from the seething mass of activity of the earlier work and its symbolic, psycho-labouring scenes and significances. Ink’s „City of Glass“ comes across as pure, illusory, magical, fragile and majestically beautiful – a kind primitive state, a possible vision of the future.

It is interesting to note that Bosch paints, on the reverse of the triptych’s outer panels, a time before the appearance of animals and humans in a green-grey grisaille. The transparent, glass-like globe is thought to represent the Third Day of the Creation, when God divided the waters from the land and created the first plants. Ink makes deft use of the transparent globe and transposes it to the present day by adopting the shape of a geodesic sphere for her glass dome. Ever since Buckminster Fuller created his famous Biosphère geodesic dome for the Montreal Expo in 1967, this type of sphere, composed of equilateral triangles, has been deemed emblematic of a sustainable architecture and way of life and a critique of the way resources are exploited. Melli Ink touches subtly on these thoughts, forging a breathtaking link between the dawn of the Middle Ages and our present time.

*Melli Ink (*1972, lives and works in Zurich) began by studying at the Parsons School of Art, Paris (1992 - 93) and then stage design at the Central St. Martins School of Art in London (1993 - 96). Following her graduation, she worked as a stage designer and artist for theatre, film and opera, including at the Royal Festival Hall, London; the British Film Institute, London; the Bloomsbury Theatre, London; the Salomon R. Guggenheim Museum, New York; Miller Theatre at Columbia University, New York. Her work has been seen in solo and group exhibitions, including: Museum Kunstpalast, Düsseldorf; Kunsthaus Baselland, Basel; Alte Feuerwache, Mannheim; Patrick Painter, Los Angeles; Haus Konstruktiv, Zurich; Gasträume, Zurich; Avlskarl Gallery, Copenhagen. In 2014, Melli Ink created a site-specific intervention on the Castel Coira, Italy.*