

NEUES GLAS

NEW GLASS

Baldwin/Guggisberg

Tessa Clegg

Bordeaux

Was rät ein Vater seinem heranwachsenden Sohn? „Studiere die Schönheit, studiere die Schönheit jeden Tag und insbesondere die Linie, sei es bei Shakespeare oder Conrad oder in einem Lied von Louis oder Ella oder in einer Zeichnung von Jules Feiffer oder Chuck Jones. Die Linie ist die Grundeinheit der Schönheit.“ Dieser Satz stammt nicht etwa von Philip Baldwin, sondern von Roger Rosenblatt. Philip Baldwin und Monica Guggisberg haben ihn im vergangenen Sommer bei der Lektüre einer Zeitung entdeckt und sich sofort tief berührt gefühlt. Wohl kaum zufällig, denn der Titel eines Buches über das Werk des Amerikaners und seiner Schweizer Lebens- und Arbeitspartnerin, das im Herbst erscheinen soll, lautet „In Search of Clear Lines“. Den hatten sich die beiden Glasmacher aus Nonfoux aber schon lange vorher überlegt.

Bekannt geworden sind Philip Baldwin und Monica Guggisberg als Team. Ihre Namen werden immer im selben Atemzug genannt. Und das hat seinen Grund. Beide sind gleichberechtigt und gleichermaßen an der Entstehung der Glasunikate oder auch der Serien beteiligt, die in ihrem

Glasstudio in der Schweiz entstehen, wobei die Arbeitsteilung, die sich im Lauf der Zeit herauskristallisiert hat, dem keineswegs entgegensteht. Philip Baldwin ist für die heißen Techniken verantwortlich, während Monica Guggisberg für den Bereich der kalten Bearbeitung zuständig ist. Die Wurzeln für ihre gemeinsame Arbeit reichen zurück nach Schweden. Philip Baldwin hatte sich 1978 nach Orrefors begeben, um Glasblasen zu lernen. Ende der 70er

What kind of advice does a father give his adolescent son? “Study beauty, study beauty every day, and in particular line, whether it be in a work by Shakespeare or Conrad or in a song by Louis or Ella or in a drawing by Jules Feiffer or Chuck Jones. Line is the basic unit of beauty.” This sentence does not stem from Philip Baldwin, but from Roger Rosenblatt. Philip Baldwin and Monica Guggisberg found him reading a newspaper last summer and were at once

deeply touched. Hardly by accident, for the title the American and his Swiss partner in life and work chose for the book on their oeuvre, being published next fall, is “In Search of Clear Lines.” But the two glassmakers from Nonfoux had thought this up much earlier already. Philip Baldwin and Monica Guggisberg became known as a team. Their names are always mentioned in one breath. And that has its reason. Both participate equally, and have the same rights, in the making of the glass originals and series created in their glass studio in Switzerland. This is not at all contradicted by the division of work that has developed over time. Philip Baldwin is responsible for hot techniques and Monica Guggisberg for cold. The roots of their collaboration go back to Sweden. Philip Baldwin went to Orrefors in 1978 to learn glass blowing. In the late 70s there were few opportunities for this in the USA. After studying at the American University in Washington, Baldwin was involved in a type of education and training program for young people, which was characterized by three components. During the war one

PHILIP BALDWIN/
MONICA GUGGISBERG:
„CORTIGIANA E GUARDIANI
GIALLO E NERO“, 1997
H 62–91, Ø 13–18 CM
FOTO: THOMAS PLAIN

PHILIP BALDWIN/
MONICA GUGGISBERG:
„CORTIGIANA GIALLO, GUAR-
DIANO BLU-GIALLO“, 1997
H 82/94, Ø 15/16 CM
FOTO: THOMAS PLAIN

**THE LINE IS THE BASIC
UNIT OF BEAUTY**

Jahre gab es dazu in den USA noch kaum eine Möglichkeit. Nach einem Studium an der American University in Washington hatte sich Baldwin bei einer Art Erziehungs- und Ausbildungsprogramm für Jugendliche engagiert, das durch drei Komponenten geprägt war. Man hat nämlich, erzählt Baldwin, während des Krieges entdeckt, daß die Überlebenden von torpedierten Schiffen entgegen aller Erwartungen die älteren Matrosen waren. Was hatten sie den jüngeren, vielleicht kräftigeren oder widerstandsfähigeren Besatzungsmitgliedern voraus? Drei wichtige Punkte wurden nach Analysen herausdestilliert und bildeten die Grundlage eines von Kurt Hahn (1886–1974, britischer Pädagoge deutscher Herkunft) in den 30er Jahren entwickelten pädagogischen Programms: Selbstvertrauen, Verantwortung und „learning by doing“. Diese Maximen, das merkt man Baldwin auch heute noch an, sind ein wichtiger Bestandteil seiner Lebensphilosophie geworden. Kunsthändler, so sagt er, verfahren erstaunlich ähnlich. Als sein Aufgabenbereich immer mehr in die Administration rückt, gerät etwas für ihn aus dem Gleichgewicht. Nach einer Reise nach Alaska ist für ihn, der bisher nur mit einem einzigen Glasbläser in Irland freundschaftlich verbunden war, die Entscheidung reif. Es soll Glas sein. Nach einer viermonatigen Recherche, dem Besuch vieler Glasmuseen und Studios in den USA beschließt Philip Baldwin das Glasblasen richtig zu erlernen. Er steht vor der Wahl, entweder nach Italien oder nach Schweden zu gehen, die beiden klassischen Länder der Glasbläserkunst. Trotz eines Stipendiums für

had discovered contrary to all expectations, Baldwin explains, that the older sailors were the survivors of torpedoed boats. What did they have that the younger, perhaps stronger and harder, members of the crew did not? Three important points were elicited from analyses and formed the basis of an educational program developed by Kurt Hahn (1886–1974, British educator of German origin) in the 1930s: self-confidence, responsibility, and "learning by doing." These maxims, as one can still recognize in Baldwin today, have become an important part of his life philosophy. Artisans, he says, work in a surprisingly similar way. As his responsibilities shift more and more towards administration, something is off-balance for him. After a trip to Alaska, he, who until then has been friends with just one glass blower in Ireland, is ready to make his decision. It will be glass. After four months research, visiting many glass museums and studios in the USA, Philip Baldwin decides to learn glass blowing properly. He has the choice of going to Italy or Sweden, the two classical countries for the art of glass blowing. In spite of a grant for Italy, he decides in favor of Orrefors, where further coincidences lead him to Nonfou. True milestones are, above all, meeting Monica Guggisberg and their joint assisting of Wilke Adolfsson, who has just opened a glass studio together

PHILIP BALDWIN/
MONICA GUGGISBERG:
“GUARDIANO MALVA, CORTIGIANA BLU ACCIAIO”, 1997
H 74/95, Ø 14/15 CM
FOTO: DAN KRAMER

PHILIP BALDWIN/MONICA GUGGISBERG: "THE GREEN FIELD WATCHER", 1997

H 14, Ø 25 CM

FOTO: DAN KRAMER

Italien fällt dann die Entscheidung für Orrefors, wo weitere Zufälle den Weg nach Nonfoux weisen. Echte Meilensteine sind da vor allem die Begegnung mit Monica Guggisberg und die gemeinsame Assistenz bei Wilke Adolfsson, der gerade zusammen mit Ann Wolff ein eigenes Glasstudio eröffnet. Hier blauen Baldwin und Guggisberg zwei Jahre lang sechs Tage in der Woche Glas. Dann wird überlegt, abgewägt, entschieden, der Grundstein für eine Existenz, für das gemeinsame Leben und die gemeinsame Arbeit am Glasofen in Nonfoux gelegt.

Monica Guggisberg hatte sich bereits mit 18 Jahren für das Glas entschieden. Aber auch in der Schweiz gab es keine Möglichkeit das Glasblasen zu lernen und so absolvierte sie zunächst eine Lampenglasausbildung. Dann eröff-

nete sie mit einem Kollegen ein Studio in Bern. Von 1979 bis 1981 besuchte sie, ebenso wie Philip Baldwin, die Orrefors Glasskolan und assistierte dann gemeinsam mit ihm bei Adolfsson und Wolff in Transjö.

Wer die Arbeiten von Philip Baldwin und Monica Guggisberg kennt, weiß, daß die Linie, die Form immer eine entscheidende Rolle gespielt hat. Für einen Glasbläser, sagt Philip Baldwin, kommt immer zuerst die Form, auch wenn die Farbe nicht weniger wichtig ist. Die Formen bauen auf einander auf, entwickeln sich. Bei diesem Credo verwundert es nicht, daß Baldwin und Guggisberg sich auch in der sogenannten Designwelt einen Namen gemacht haben. Bereits seit 1985 entwerfen sie als freie Designer erfolgreich Produkte oder ganze Produktlinien für internatio-

with Ann Wolff. Here Baldwin and Guggisberg blow glass six days a week for two years. Then they reflect, weigh the possibilities, decide, and lay the foundation stone for a livelihood, for living and working together at the glass furnace in Nonfoux.

Monica Guggisberg had already decided to work with glass at the age of 18. In Switzerland there were no opportunities to learn glass blowing either, however, and so she first trained in lamp working. Then she opened a studio in Bern with a colleague. From 1979 to 1981 she attended, just like Philip Baldwin, the Orrefors Glasskolan, and then, together with him, assisted Adolfsson and Wolff in Transjö.

Those who know Philip Baldwin and Monica Guggisberg's work, know that line, or form, has always played a decisive

role. For a glass blower, says Philip Baldwin, form always comes first, even if color is no less important. Forms are built on one another, develop. With this credo, it is no wonder that Baldwin and Guggisberg have made a name for themselves in the so-called world of design as well. Since as early as 1985, they successfully design products or whole product lines freelance for international glass factories, including such well-known companies as Rosenthal, Steuben Glass, Corning, Hergiswil, or Venini. They have been repeatedly represented with their designs for glasses or dishes in the "Internationales Design Jahrbuch." A different person from the international design scene makes the selection every year.

Another important element is color, which is not abstract for Baldwin/Guggisberg, but always tied to a form or context. Color and form are to merge in an organic relationship. The primary colors they mainly used in the beginning were later replaced by unusual and extravagant color nuances and combinations. It was always their concern that the color relationships, which can only be tested in practice, create a certain tension characterized by harmony, even if that sounds a bit paradoxical at first.

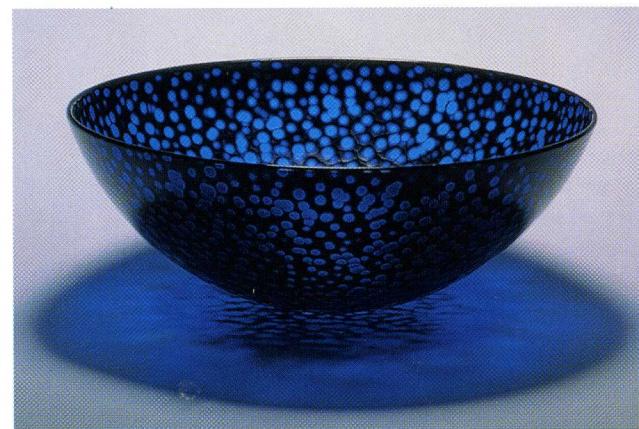
About four years ago Philip Baldwin and Monica Guggisberg invited Lino Tagliapietra to work with them in Nonfoux. The few weeks together turned out to be a decisive experience. On the one hand is an extraordinary esteem on a personal level; inspiration from Tagliapietra's extraordinary technical mastery and the rich Muranese glass tradition are on the other. Special

nale Glasmanufakturen, darunter namhafte Firmen wie Rosenthal, Steuben Glass, Corning, Hergiswil, oder Venini. Im Internationalen Design Jahrbuch, für dessen Auswahl jedes Jahr eine andere Persönlichkeit aus der internationalen Designszenen verantwortlich zeichnet, waren sie wiederholt mit eigenen Entwürfen für Gläser oder Schalen vertreten. Ein weiteres wichtiges Element für die Gestaltung ist die Farbe, die für Baldwin/Guggisberg nicht abstrakt, sondern immer an eine Form, an einen Kontext gebunden ist. Farbe und Form sollen eine organische Beziehung eingehen. Dem Spektrum sind dabei keine Grenzen gesetzt. An die Stelle von Grundfarben mit denen sie am Anfang hauptsächlich arbeiteten, traten später ungewöhnliche und extravagante Farbnuancen und Kombinationen. Immer ging es darum, daß das Verhältnis der Farben, das man nur in der Praxis erproben kann, eine gewisse Spannung entstehen lässt, die, auch wenn das auf den ersten Eindruck hin paradox klingen mag, durch Harmonie gekennzeichnet ist.

Vor etwa vier Jahren luden Philip Baldwin und Monica Guggisberg Lino Tagliapietra zum gemeinsamen Arbeiten nach Nonfoux ein. Die wenigen gemeinsamen Wochen wurden zu einer prägenden Erfahrung. Außerordentliche Wertschätzung auf der menschlichen Ebene ist die eine Seite; Inspiration durch Tagliapietras außerordentliche Meisterschaft und die reiche Muranese Glastradition findet sich auf der anderen. Spezielle Schlifftechniken wie „incisio“ und „battuto“, die von Carlo Scarpa und Venini in den 30er Jahren entwickelt

PHILIP BALDWIN/MONICA GUGGISBERG: "UNTITLED WATCHER", 1997
H 17, Ø 29 CM
FOTO: DAN KRAMER

PHILIP BALDWIN/MONICA GUGGISBERG:
"BLUE MOTTLED BATTUTO GRAAL", 1994
H 11, Ø 28 CM
FOTO: DAN KRAMER

cutting techniques like “incisio” and “battuto,” developed by Carlo Scarpa and Venini in the thirties and used by Baldwin/Guggisberg (with the assistance of Paolo Ferro, Murano) in a severely geometric manner bring new appealing aspects. Cutting cased glass down in such a regular manner creates a play of color impressing with its delicateness. At the same time the cuts are deep, almost wild, and thus develop in their rhythmic repetition strengths or dynamics that correspond to the perfect line of the form. Baldwin/Guggisberg do not accept evaluations in terms of the prejudicial differentiation between “art = high” and “artisanry = low.” There is no qualitative difference between a vase and a vessel; a bodily form is either sculp-

wurden, und bei Baldwin/Guggisberg streng geometrisch eingesetzt werden (mit Hilfe von Paolo Ferro in Murano), bringen neue reizvolle Aspekte. Wenn überfangenes Glas auf solch eine regelmäßige Weise abgetragen wird, entsteht ein Farbspiel, das in seiner Zartheit beeindruckt. Gleichwohl sind die Schnitte tief, fast wild und entwickeln so in ihrer rhythmischen Wiederholung eine Kraft, einen Schwung, der der perfekten Linie der Form entspricht.

Eine Gewichtung im Sinn der vorurteilsgeprägten Unterscheidung von „Kunst = high“ und „Kunsthandwerk = low“ lassen Baldwin/Guggisberg nicht gelten. Es gibt per se keinen qualitativen Unterschied zwischen einer Vase und einem Gefäß; eine Körperform kann entweder skulptural sein oder sie ist es eben nicht. Die als Hommage an Venedig anlässlich von Venezia Aperto Vetro entstandenen Arbeiten, die Cortigiane, Guardini und anderen Figuren, machen das besonders deutlich. Ihr skulpturaler Reiz liegt in der ausgereiften Linieneinführung, die im Zusammenspiel mit der Farbe und der Gestaltung der Oberfläche eine Kraft gewinnt, die sich auch dem Betrachter mitteilt. Wenn Philip Baldwin über das Glas von Baldwin/Guggisberg spricht, benutzt er oft Begriffe wie „honest“ oder „clear“. Auch Ehrlichkeit und Klarheit sind für ihn viel mehr als nur abstrakte Größen. Bei der Arbeit mit Glas scheinen das Leben und die Arbeit zu einer organischen Form zu verschmelzen. Im letzten Herbst schrieben Philip Baldwin und Monica Guggisberg: „Es ist so packend, wenn man in der Lage ist, eine klare, einfache Idee aus diesem Meer

PHILIP BALDWIN/
MONICA GUGGISBERG,
BLOWN BY TAGLIPIETRA:
“INCALMO VASE + VESSEL”,
1994
H 45/23,5, Ø 19,5/22 CM
FOTO: DAN KRAMER

tural or it is simply not. The works created as an homage to Venice for the Venezia Aperto Vetro – Cortigiane, Guardini, and other figures – make that especially clear. Their sculptural appeal lies in the mature lines that, together with the play of color and the design of the surface, attain a power also communicated to the viewer. When Philip Baldwin speaks of glass by Baldwin/Guggisberg, he often uses terms like “honest” or “clear.” Honesty and clarity are for him more than abstract measures as well. In working with glass, life and work seem to fuse to an organic form. Last fall Philip Baldwin and Monica Guggisberg wrote: “It is so powerful to be able to conceive a clear, simple idea in a sea of overwhelming complexity, confusion, chaos. All the turmoil of our time, moving faster and faster, harder and harder to find resting places in simplicity, in humility, in the warmth of plain speaking. If any of this comes through in our work then we can say we are overjoyed, for it is what it is about.” Is there anything more to be said?

Uta Klotz, Germany

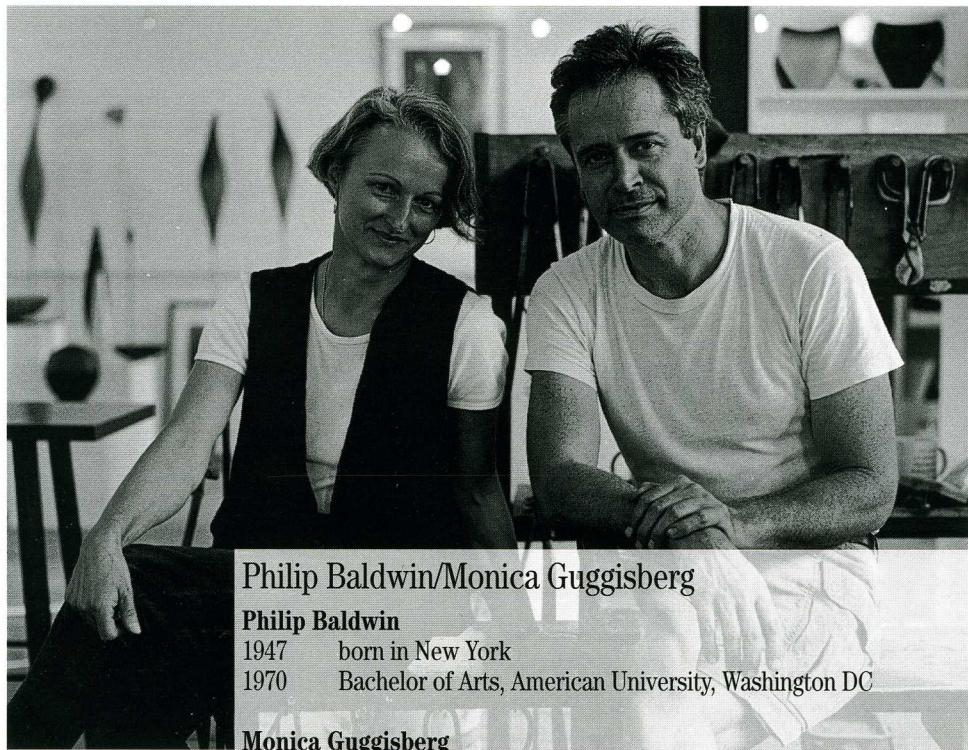
Translated from German by
Claudia Lupri

PHILIP BALDWIN/
MONICA GUGGISBERG:
“RED + BLUE SPINS”, 1996
H 25/47, Ø 13,5/20 CM
FOTO: DAN KRAMER

von überwältigender Komplexität, Konfusion, Chaos zu begreifen. Der ganze Tumult unserer Zeit, das schneller und schneller, härter und härter, nur um einen Ruheplatz in der Einfachheit, der Menschlichkeit, in der Wärme des schlichten Gesprächs zu finden. Wenn etwas davon durch unsere Arbeit zum Ausdruck kommt, dann würde ich sagen, sind wir überglücklich, weil es darum in Wirklichkeit geht". Ist dem noch etwas hinzuzufügen?

Uta M. Klotz, D

PHILIP BALDWIN/MONICA
GUGGISBERG: „INTERCON-
NECTED SENTINEL“, 1997
H 39, Ø 17 CM
FOTO: THOMAS PLAIN

Philip Baldwin/Monica Guggisberg

Philip Baldwin

1947 born in New York
1970 Bachelor of Arts, American University, Washington DC

Monica Guggisberg

1955 born in Bern, Switzerland
1974–77 Apprenticeship in lampworking Zofingen
1978–79 Own studio in Bern

Baldwin & Guggisberg

1979–80 Orrefors Glasskolan, Orrefors/Sweden
1979–81 Assistants to Wilke Adolfsson and Ann Wolff, Transjö, Sweden
since
1982 Independent Glass Studio in Nonfoux/VD

Awards

1985 Canton of Vaud
1988 Work Grant of the Commission for Applied Art, Canton of Bern
1990 Prix "Jeunes Créateurs" de la Fondation Vaudoise pour la promotion et la création artistique
1994 IKEA Foundation (Schweiz) for collaboration and video with Lino Tagliapietra
1998 Federal Commission for Applied Art, Bern

*Recent works by Philip Baldwin and Monica Guggisberg are on view:
7 to 10 May 1998 at Kunsthalle Bern, Switzerland;
26 April to 31 July 1998 at Galerie B, Sinzheim, Germany;
5 June to 13 September 1998, Château Beychevelle, Saint-Julien, France
10 September to 12 October 1998 at Galleria San Nicolo, Venice, Italy
(Baldwin/Guggisberg also take part in the next "Aperto Vetro," which is scheduled for fall 1998 and is dedicated to Murano.)
One week of demonstrations in glass studio attached to the museum,
full exhibition of work, 8 November 1998 to 15 January 1999 at Musée du Verre, Sars Poteries, France;
4 to 28 November 1998 at Espace Arlaud, Lausanne, Switzerland;
10 December 1998 to 16 January 1999 at Gallery Barry Friedman, New York City, USA.*