

Svenja John

Vollkommene Symbiose

Seit 1994 arbeitet Svenja John mit Kunststofffolie. Farbig bemalt, fantasievoll gereiht, verbunden und verschachtelt entsteht daraus fantasievoller, vieldeutiger Schmuck. Die Berliner Schmuckautorin über die Symbiose von Kunst, technischer Perfektion und Handarbeit.

Interview Reinhold Ludwig, Photos Achim Hatzius

Art Aurea Was bedeutet es für Sie persönlich, Dinge mit der Hand zu machen?

Svenja John Etwas Schönes selbst zu machen, ist mir vom Kindsein übriggeblieben. Das liebe ich heute so wie damals, das macht einfach Spaß. Während unser tägliches Leben immer virtueller wird, bedeutet die Arbeit mit den Händen die Rückkehr zum Realen. Die Materialien der Welt mit unseren Sinnen zu erfassen, fördert unsere Intelligenz: Es macht uns aufmerksam, regt die Fantasie an, wir müssen improvisieren und kombinieren. Beim Gemüseschnipseln und nicht beim Lesen von Kochbüchern entsteht Neues. Handarbeit ist für mich auch eine Art von Meditation – ich schaffe etwas und kann mich dabei gleichzeitig entspannen.

Art Aurea Können Sie Ihren Arbeitsprozesse kurz beschreiben?

Svenja John Am Anfang steht die Inspiration. Die Natur, die Technik, alles inspiriert mich. Dann beginnt die Entwurfsphase, Skizzen und Papiermodelle entstehen. Ich konstruiere aber auch mittels CAD. Für die Herstellung setze ich Waterjet ein, bearbeite aber die Einzelelemente manuell nach. Auch die Farbgestaltung, Bemalung und Endmontage mache ich von Hand. Auf youtube* kann man ein Video sehen, das den Arbeitsprozess zeigt.

Art Aurea Was ist der Hauptnutzen moderner Technologie für Sie?

Svenja John Ich nutze Computerprogramme für alle meine Entwürfe. Anders könnte ich die gewünschte Perfektion kaum erreichen. Ich versuche eine vollkommene Symbiose von Kunst, technischer Perfektion und Handarbeit. Seit sieben Jahren experimentiere und arbeite ich auch mit Rapid Prototyping, Laser-Sintern und 3D-Printing. 2008 habe ich fünf Armreifen in PolyJet Multimaterial mit dem 3D-Drucker produziert. 2010 entstand eine Serie von Ringen mit Hilfe von Laser-Cusing, um direkt aus den Konstruktionsdaten Edeldahlringe zu formen.

Art Aurea Wird Ihre Arbeit und künstlerischer Schmuck generell denn ausreichend gewürdigt?

Svenja John In meinem direkten Umfeld wird Künstlerschmuck geschätzt, na klar. Meine Freunde und Bekannte werden seit 20 Jahren von mir aufgeklärt und missioniert! Die Wertschätzung ist auch da, wenn wir uns einem größeren Publikum zeigen und unsere Werke erklären können. Auf meiner letzten großen Einzelausstellung im Umfeld der Kölner Möbelmesse hat das Publikum „Chapeau“ gesagt.

Art Aurea Warum passiert das so selten?

Svenja John Wir Autorenschmuck-Macher sind immer noch nicht genug in der öffentlichen Wahrnehmung präsent! Die Käufer, die noch den Sinn für hochwertige Dinge haben, werden zunehmend älter. Sie schätzen meine individuelle Formsprache und sind bereit, für Einzigartigkeit zu bezahlen. Diese Generation stirbt aus und eine neue rückt nicht so einfach nach.

Art Aurea Woran liegt das und was könnte getan werden, damit sich das ändert?

Svenja John Bei der jüngeren Generation ist gerade ein „downsizing“ zu beobachten. Man beschränkt sich auf das Wesentliche. Das ist grundsätzlich gut, aber Schmuck, den viele pauschal als Luxus empfinden, wird damit obsolet. Vielleicht könnten wir das „Weniger ist mehr“ als Chance nutzen, weil das ja, im Gegensatz zu vordergründigem Luxus, genau unser Prinzip ist.

Art Aurea Was ist der Vorteil für Ihre KundInnen, wenn sie Schmuck von Ihnen besitzen und tragen?

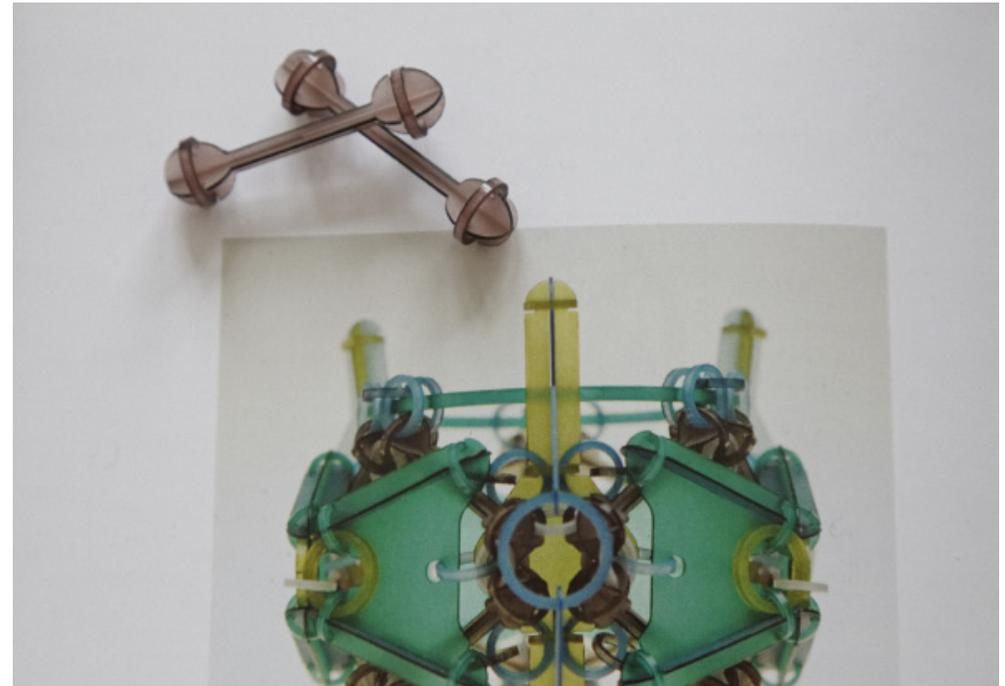
Svenja John Schmuck, wie ich ihn mache, stärkt das Rückgrat. Er bringt eine Individualität zum Ausdruck, die man mit keiner Garderobe erreicht, und er fördert die Kommunikation. Ich wüsste zu gerne, was mein Schmuckstück auslöst, das kürzlich der italienische Botschafter hier in Berlin gekauft hat, oder die Brosche, die jetzt eine junge Architektin aus dem Büro Behnisch trägt.

Art Aurea An was arbeiten Sie gerade und was motiviert Sie, trotz aller Schwierigkeiten weiterzumachen?

Svenja John Die Entwicklung neuer Ideen macht mir Spaß und treibt mich an. Ich habe parallel zu meinen Unikaten die Designlinie *xemaroo* entwickelt. Ein anderes Projekt ist die Übertragung meiner Schmuckentwürfe auf Seidentücher. Ich bin selber total fasziniert: Meine Arbeiten aus farblosem, zweidimensionalen Folienkunststoff werden über das Stecken der Einzelteile dreidimensional. Die Motive werden dann wieder zweidimensional digital auf Seide gedruckt. Erste Reaktionen waren: „Wie Hermès, aber moderner!“

Für ihre Schmuckobjekte verwendet Svenja John einen Kunststoff namens Makrophol / Svenja John uses a synthetic material called macrofol

A Perfect Symbiosis

Svenja John has been working with plastic sheeting since 1994, imaginatively joining and interlacing small pieces painted in multifarious colors, to form highly original, semiotically multilayered jewelry. This jewelry maker from Berlin spoke with us about the symbiosis of art, technological perfection and manual work.

Art Aurea What does making things by hand mean to you personally?

Svenja John Creating something beautiful by myself is something I have preserved from my childhood. I love it as much as I did back then, I simply enjoy it. While our daily lives are becoming increasingly virtual, working with our hands means returning to what's real. Experiencing the materials of this world with our senses boosts our intelligence. It stimulates our attention and inspires our imagination; we have to improvise and combine. It is while snipping vegetables that we create something new, not while reading cookery books. For me, manual work is also a form of meditation – I create something and can relax at the same time.

Art Aurea Can you give a brief description of your work processes?

Svenja John My work always starts with inspiration. I'm inspired by nature, by technology, by anything. The design phase comes next, involving the drawing of sketches and creating paper models. But I also develop designs using CAD. In the actual crafting process, I cut the individual elements using a water jet cutter, but rework them by hand. I also paint and assemble them manually. You can watch a video on youtube* that shows the work process.

Art Aurea What do you consider to be the main benefit of using modern technology?

Svenja John I use computer programs for all my designs. Otherwise, I would hardly be able to achieve the desired perfection. I try to create a perfect symbiosis of art, technological perfection and manual work. For seven years now, I have also been working and experimenting with rapid prototyping, laser sintering and 3D printing. In 2008, I created five bracelets using the PolyJet multi-material 3D printing technology, and in 2010 I produced a series of rings using the LaserCusing technology so as to shape stainless steel rings directly from the design data.

Art Aurea Is your work, as well as art jewelry in general, being met with sufficient appreciation?

Svenja John People in my direct environment appreciate art jewelry, of course. After all, I've been preaching the artistic gospel to my friends and acquaintances for 20 years now. But we also meet with appreciation when we can present and explain our creations to a larger public. At my last big solo exhibition within the framework of the furniture fair in Cologne, for example, visitors said "chapeau".

Art Aurea Why does this happen so seldom?

Svenja John We auteur jewelry creators are still not sufficiently present in the public's mind! The buyers who still have a sensibility for high-quality objects are growing increasingly older. They appreciate my individual language of form and design and are willing to pay for uniqueness. But this generation is dying out, and it isn't all that simple for a new one to succeed it.

Art Aurea What's the reason for this, and what could be done to change this?

Svenja John The younger generation is currently in a process of downsizing. They limit themselves to what's essential. On principle, this is a good thing, but it leads to jewelry – which many of them pigeonhole as luxury – becoming obsolete. Perhaps we can use the concept of "less is more" as a chance, because this is exactly our principle as opposed to superficial luxury.

Art Aurea What kind of advantage do your customers get from owning and wearing your jewelry?

Svenja John Jewelry such as I create boosts our self-confidence. It conveys an individuality that no clothes can do, and it encourages communication. I'd really like to know what kind of reactions are prompted by the piece of my jewelry that the Italian Ambassador bought here in Berlin recently, or by the brooch that is now being worn by a young architect at the Behnisch company.

Art Aurea What are you currently working on, and what motivates you to continue in spite of all the difficulties?

Svenja John I enjoy developing new ideas, and it motivates me. In parallel to creating my one-of-a-kind pieces, I also developed the *xemaroo* design line. Another project involves transferring my jewelry designs on silk shawls. I myself am totally fascinated. By fitting colorless, two-dimensional pieces of plastic sheet together, I create three-dimensional jewelry. Then I sort of re-transfer it into something two-dimensional by digitally printing the motifs on silk. The first reactions were: "Like Hermès, only more modern!"

* Svenja John auf / on youtube
www.svenja-john.de
www.xemaroo.com

Svenja Johns Welt, inspiriert von naturwissenschaftlichen Modellen, kristallinen und organischen Strukturen. / Svenja John's world is inspired by scientific models, crystalline and organic structures