

GLASHAUS
3/2001
12,71 DM/6,5 €

ISSN 1435-8565
K 49413

GLASHAUS

Internationales Magazin für Studioglas

GLASSHOUSE

**Isgard Moje-
Wohlgemuth**

**Elvira
Bach**

**Roger
Thomas**

**Bernard
Dejonghe**

**Ursula
Merker**

„Suki“, 2001, opus 164. Panel 11 x 33 inches.

Geoff Wichert

Roger Thomas an der Staffelei

Ein entscheidender Schritt in der Ausbildung eines Künstlers ist das Kopieren von Werken anderer Künstler. In einigen Werkbereichen ist dies ausdrücklich erlaubt. Nach Jahrhunderten der Nachahmung historischer Schulen ist das Glas dabei, seinen eigenen Ausdruck in Malerei und Skulptur zu finden. Was es bedeutet, mit Glas eigenständig zu sein, wird ein wenig deutlicher, wenn man das Werk von Roger Thomas heranzieht.

Thomas hat ein ungestilltes Verlangen nach Details. Die Skizzenbücher in den Regalen seines Studios sind voll von Abbildungen aus Büchern und Magazinen und Kopien direkt vom Original. An der Art, wie ein Blatt am Zweig sitzt oder wie ein Sonnenuntergang hinter Bäumen leuchtet, möchte er begreifen, wie die Dinge sich zeigen und warum sie gerade so erscheinen. Um dies zu verstehen, bringt er umfangreiches Wissen um das Glasverhalten – erworben als Produktmanager für die Firmen Bullseye und Uroboros – und um die Glaseigenschaften, welches er bei der Herstellung seiner subtilen „Bilder“ im Glas erwarb.

„In“ ist hier genau das richtige Wort, denn was beim fotografierten Bild verloren geht, ist die besondere Tiefe des Reliefs im Glaskörper seiner Bilder. Thomas nennt dies respektlos „die Erzeugung einer Vorstellung von Tiefe durch die revolutionäre Technik, mit der Tiefe zu arbeiten“ und er erfindet in seinen Bildern zahlreiche erstaunliche und originelle Effekte. Mit dem farblosen Glas beginnend baut er jedes Bild in Schichten auf, zuerst den Vordergrund und dann Lage für Lage bis zum opaken Bildhintergrund. Der Eindruck fühlbarer Tiefe entsteht durch eine sorgfältige Verflechtung der Zwischenlagen. Erst

nach erfolgter Verschmelzung kann er sein Werk umdrehen und es begutachten. Wenn alles an der richtigen Stelle ist, schwimmen die farbigen Details im scheinbaren Raum und schweben in der Vorstellung.

Das Zusammenspiel und gelegentliche Widerspiel zweier Ansichten – von Natur und von Glas – erzeugt ein Staunen, das Thomas in seinem Studio beständig antreibt. Den Gegenstand seiner Forschung nennt er den „Glas-Pinselstrich“, womit er die allerersten praktischen und entscheidenden Handgriffe bezeichnet, die ihm die volle Palette der Zubereitung des Glases ermöglichen. Begonnen hat er mit Bleiverglasung und dem naiven und weit verbreiteten Wunsch, die Details weiter auszumalen. Indessen erwuchs ein Musterstück, das zum Einfügen in eine Bleiverglasung gedacht war, zu einer eigenständigen Arbeit. Weitere Anregung fand er in der Aquarelltechnik von Joseph Raffael, welche die Grenze zwischen Illusionsmalerei und freier Malerei hinterfragte. Bei guter Kunst verschwindet die Malweise nicht hinter der Darstellung, sondern Thema und Malweise halten sich die Waage. Die Bandbreite von Thomas' Arbeiten berücksichtigt beide Aspekte. Sie umfasst einerseits die Themen Landschaft, Flora und Fauna und andererseits Allegorie, Abstraktion und Konstruktion.

In seinen Gemälden hat Thomas Qualitäten entwickelt, welche das Glas lebendig werden lassen. Durchsichtigkeit in seinen zahlreichen Abstufungen, lichtvolle Farben und die Tiefendarstellung sind gerade einmal der Anfang. Die Atmosphäre und die Anmutung von Wasser leben in seinen geschichteten Bildern auf. Andere Materialien oder andere Techniken könnten diesen Arbeiten nichts hinzufügen.

„Planetree Maple“, 2001, opus 167. Three Panels, detail.

Geoff Wichert

Roger Thomas at the Easel

An essential step in the education of an artist is copying the work of other artists. Entire mediums may do this as well. After centuries of imitating historical schools, glass is finding its own voice in painting and sculpture. What it means to be an original in glass becomes a little clearer while contemplating the work of Roger Thomas.

Thomas has an insatiable appetite for details. The notebooks that line his studio shelves are filled with images he found in books and magazines or copied directly from life. In the way a leaf joins a stem or the way a sunset backlights the tree he seeks to grasp the way things reveal themselves, to know why they look the way they do. To this understanding he brings an extensive technical knowledge of glass behavior, learned while managing production for the Bullseye and Uroboros factories, and how glass appears, learned while creating some of the most sophisticated 'paintings' in glass.

„In“ is the right word here, for what may be lost in photographs is the remarkable depth of the relief within the solid body of each image. Thomas irreverently calls this „creating the

„Heisenberg's Icarus“, 1997, opus 60. 32 x 40 x 12 inches.

„53 Steps Towards Gradualism“, 2000, opus 159. 35 x 13 inches.

illusion of depth by the revolutionary technique of using depth,“ but in these images he invents numerous striking and original effects. Beginning with colorless glass, he builds each panel up in layers, laying down the foreground first and working up to the opaque background. The appearance of palpable depth depends on meticulous interweaving of the layers that lie between. Only after successful fusing can he turn the work over and see what he has achieved. When everything is right, colored fragments swim in seeming space while soaring in the imagination.

The confluence and at times the collision of two appearances – of Nature and of glass – is a source of wonder that continues to propel Thomas in his studio. He calls the object of his search „the glass brushstroke,“ by which he means the most basic, fundamental, yet telling gestures he can make using the entire range of ways to prepare glass. He began with stained glass and the naïve but common desire to elaborate the painting of details. In time a patterned element meant for insertion into a leaded mosaic grew into a complete work. Further inspiration came in the watercolor technique of Joseph Raffael, which tested the boundary between bending paint to illusory ends and letting it be itself. In good art

„Headliner“, 1998, opus 89. 42 x 34 inches.

„Lethocerus“, 1997, opus 53. 32 x 28 inches.

the presentation does not disappear into the representation, but subject matter and medium strike a balance. The catalog of Thomas's works represents both sides of the scale, including on the one hand Landscape, Fauna, and Flora, and on the other Allegory, Abstraction, and Architecture.

In his paintings, Roger Thomas has identified qualities that glass can bring to life. Translucency in its many degrees, luminous color, and composition in depth are just the beginning. Atmosphere and the optics of water come alive in his panels. In any other material or technique, these works would simply mean less.

The author is correspondent of GLASHAUS. Contact: PO BOX 15153, Portland OR 97293 or mailbox geoff@spiritone.com

Photo credit: Roger Thomas

Bernard Dejonghe, Crossing Borders

They say he's once again working on new ceramics. Born 1942, Bernard Dejonghe known for his block shaped glass sculptures, worked for two decades as a ceramist after studying at the École Nationale des Arts et Métiers in Paris. He began his intense debate with solid glass in 1986 having been stimulated by the American artist Howard Ben Tre. Because of the 6 stopovers of the Glass Skin exhibition (1997-1999) his „White Climb“ became world famous. A 2,6m long „Train“ made of nine glass blocks with an encrusted top and polished sides.

The transformation of mineral substances in ceramic or glass may to some appear as a free choice but in effect the basis is the same. The difference though lies in the manufacturing process. A certain intellectual quality is required to place the right foot in the sea and the left on land. The seer in the Apocalypse does it as does the artist when he crosses the border.

„I don't produce pictures, I don't tell stories. My glass blocks exist because of their comparison to space and their direct relation to myself or the spectator“; Dejonghe is quoted on the occasion of his first one-man show in Germany at the Galerie B, Sinzheim/Baden Baden. In her opening speech Clementine Schack von Wittenau compared Dejonghe's sculptures to the historic shapes of the millstone and the house. They awaken archetypes, recollections of things long forgotten which lie buried in the unconscious and to this day determine our lives“.

Dejonghe who regularly crosses the Sahara looking for prehistoric tracks moved with his family to the edge of the urban environment in the isolated Provencal sea Alps. Here he keeps alive a sense that the present has its roots deep in the past. His sculptures touch on fundamental shapes like the circle, triangle and square. For Dejonghe fundamental forms are „signes d'humains“, intellectual symbols of predominantly ordered time and space. Clarity and simplicity characterise his glass blocks. His favourite material is optic glass which when fused is pushed to the edge of