

Für wen arbeiten die Kunsthandwerker eigentlich? Gedanken eines Jury-Mitgliedes

„... Nur wenn Design mit Emotionen erfüllt sein wird, wird man in der Lage sein, eine neue Generation von Dingen zu schaffen; sie werden sich quasi von selbst verkaufen, weil sie eine Aura haben werden, die wie von selbst zum Kaufen verführen wird. Nur dann wird Design eine Art ‚Seele‘ erworben haben.

Das Handwerk hingegen hält dieses Versprechen schon: diese Jahrhundertwende hat die Rückkehr zur ‚Arts and crafts-Bewegung‘ schon in einer Schritt-für-Schritt-Wiederholung der letzten Jahrhundertwende erlebt. Durch ähnliche Ängste aber auch ähnliche Vision getrieben, bevorzugen Designer und Künstler noch einmal das Handgefertigte. ...“

Ein überzeugenderes Plädoyer für das Kunsthandwerk als dieses Zitat aus dem Blog „Trend Tablet“ der bedeutenden Trendforscherin Lidewij Edelkoort kann man sich gar nicht wünschen.¹ Diese kurze Anmerkung, unter dem Titel „HANDMADE – when design & craft meet“ veröffentlicht, hätte auch der Jury des Danner-Preises als Leitfaden dienen können.

Angesichts der großen Anzahl an Objekten unterschiedlichster Macharten und Materialien ergaben sich innerhalb der Jury hitzige Diskussionen, wo denn die Grenzen zwischen Design und Kunsthandwerk lägen und welche Hilfsmittel, Geräte und Materialien ein Handwerker verwenden dürfe, um noch als Handwerker zu gelten.

Ist ein Kunststoffteil von Hand bearbeitet noch Kunsthandwerk und ein solches mit Lasercutter hergestellt – als Endprodukt dem ersten gleich – dann schon Design? Wenn ein KUNSTHANDWERKER eine Form aus natürlichem Material wie Holz herstellt und ein Jahr später aus Kunststoff – ist er dann zum DESIGNER geworden?

Es stellte sich öfter die Frage, ob die Einreicher eine gleiche oder annähernd ähnliche Idee von Kunsthandwerk haben wie die Jury-Mitglieder. Und: Für wen arbeiten die Kunsthandwerker eigentlich: Für eine betuchte Oberschicht von Individualisten? Für Sammler, die ihre Produkte in die Vitrine stellen? Der Begriff der „tonangebenden Bevölkerungsschicht“, die als Transporteur guten Geschmacks – und hiermit guten Handwerks – diene und noch dienen könnte, ist heute verpönt. Recherchiert man heute nach diesem Begriff im Internet, so wird man vom Duden

For Whom Do Craftsmen Actually Work?
Thoughts of a Member of the Jury

Only when design will be (sic) empowered with emotion will we be able to create a new generation of things that will promote and sell themselves; they will have acquired an aura able to seduce even the most hardened consumers on their own terms. Only then will design have acquired soul.

Craft holds this promise: the turn of this century has witnessed a return to the arts and crafts movement in a step-by-step repetition of the last turning of the centuries (sic). Haunted by similar fears and interested by (sic) a similar vision, designers and artists have once more taken on the handmade and the hand-finished with absolute fervour.

One could not wish for a case to be made more convincingly for the applied arts than has been made in the above quotation from *Trend Tablet*, a blog written by Lidewij Edelkoort, an important trend researcher.¹ These brief observations published under the title “HANDMADE: when design & craft meet” might also have served as a guideline for the Danner Prize jury.

Confronted with so many objects of all makes and materials, the jury engaged in heated debates about where the boundaries might lie between design and crafts and what resources, tools and materials a craftsman might be permitted to use and still be regarded as a craftsman.

Is a plastic part worked by hand still craft? And is the same made with a laser cutter – as an end product identical with the former – already design? If a CRAFTSMAN makes a form in a natural material, such as wood, and a year later makes it in plastic – has he in so doing become a DESIGNER?

The question quite often arises of whether entrants who submit work to the competition have the same or virtually the same idea of what constitutes crafts as the members of the jury do. And for whom do craftsmen actually work: for a well-heeled upper class of individualists? For collectors who place their products in display cases? The notion of a “trend-setting class” that served and still could serve as the conveyancers of good taste – and concomitantly of good crafts – is frowned on today. If one looks up the term online, in German one is immediately referred by the Duden dictionary to the term *Schickeria*, which translates into English as “glitterati”.² And, since

sofort zu dem Begriff „Schickeria“ weitergeleitet.² Und bei gar nicht so wenigen Objekten hatte man als Juror das Gefühl, man ziele genau auf diese Konsumentengruppe ab, man erhoffe sich innerhalb dieser Bevölkerungsschicht ausreichend Interesse und Zahlungskraft.

Warum denkt der Kunsthandwerker mit seinen Produkten nicht auch an den oft zitierten „kleinen Mann von der Straße“, der beim Flanieren ein schönes Stück mit nach Hause nehmen will oder gar gezielt nach einem solchen sucht? Dort, wo sich Jury-Mitglieder als Konsumenten wiederfanden, war auch der Sieger gefunden: Neben Originalität und Verarbeitung gab die Brauchbarkeit der Pfeffermühle – „endlich eine, die auch funktioniert!“ – den Ausschlag.

Wie muss also der potentielle Käufer gelenkt/überzeugt werden, um sich für ein Stück heimischen Kunsthandwerks zu entscheiden. Die Konkurrenz gegen das Kunsthandwerk – auch gegen das lokale Kunsthandwerk – ist groß. Aber das ist nichts Neues. Bedrängt wird es, seit es Manufakturen und Maschinen gibt. Wie Lidewij Edelkoort andeutet, gibt es in gewissen Zeitabständen ein Erschrecken der Kreativen und ein sich Entgegenstemmen gegen das Überrolltwerden von aufgezwungenen Produkten. Dass es gerade jetzt wieder so weit ist, möchte ich einmal vermuten. Schon vor hundert Jahren, als Künstlergemeinschaften in Manifesten ihre Weltverbesserungsabsichten niederschrieben, flüchtete man sich nach anfänglichen Idealen ins Luxusprodukt und wurde vom Massenprodukt überholt.

Eine Fragestellung wird in dieser „ewigen Diskussion“³ jedoch vergessen: Wäre Design ohne Kunsthandwerk – und ohne Kunsthandwerker, also „angewandte Künstler“ – überhaupt möglich?

Ohne zu zögern lautet meine Antwort: Nein! Nur darf sich das Kunsthandwerk nicht ins „Bastler- und Do-It-Yourself-Eck“ drängen lassen, es bedarf mehr an Selbstbewusstsein. Das Kunsthandwerk ist nicht der kleine Bruder des Designs, sondern sein Vater! Der Konsument greift dann zum kunsthandwerklich gefertigten Gegenstand, wenn dieser das Selbstbewusstsein seines Erzeugers ausstrahlt; dies sollte zum Kennzeichen des guten Kunsthandwerkers gemacht werden. Lidewij Edelkoort nennt es „Seele“, ein allzu romantischer Begriff in Zusammenhang mit einer feinen Stahlklinge... Einen Weg zwischen Schickeria und Weihnachtsmärkten zu finden, ist wohl die schwierigste Aufgabe für das Kunsthandwerk.

there were so many objects, as a member of the jury, one felt one was targeting precisely that consumer bracket. One only hoped that there would be sufficient interest and purchasing power within that class.

Why don't craftsmen think, when coming up with their products, of the oft-cited "man on the Clapham omnibus", who might just want to take a fine piece home with him from a stroll through town or even be on the lookout for something of the kind? Where members of the jury got in touch with their inner consumer, they also spotted a winner: apart from originality and workmanship, the usefulness of the peppermill – "at last one that actually works!" – tipped the scales in its favour.

So the question is how to guide/convince potential buyers to opt for a piece of regional or local craftsmanship. The competition against which crafts – even on the local level – have to contend is strong. But that is nothing new. Crafts have been under pressure since the advent of factories and machines. As Lidewij Edelkoort suggests, from time to time creative people are startled into taking a stand against being steamrollered by the products thrust upon them. I suspect that we are once again at such a point. Even a hundred years ago, when artist cooperatives issued manifestos with their ideas for making the world a better place, their early ideals were abandoned for luxury goods and overtaken by mass production.

One issue, however, tends to be overlooked in this "never-ending debate"³: would design be possible at all without the applied arts – and without practitioners, that is "applied artists"?

Without any qualms I can answer no! With the reservation that the applied arts must not let themselves be consigned to the hobbyist and DIY contingent. There is an urgent need for more self-confidence. The applied arts are design's father, not its little brother! Consumers reach for crafts objects that radiate their makers' self-assurance; this is the quality that should be designated the hallmark of the good craftsman. Lidewij Edelkoort calls it "soul", an all too romantic expression when associated with a blade of fine steel ... Striking a balance between the glitterati and Christmas fairs is probably the most difficult task confronting the applied arts.

The 2014 Danner Prize winners are setting the trend in the present situation. The prize-winning works do not seek to please. They do not fear competition from design. They are convincing in the interplay of materials, work-

manship and function. Walking a tightrope and transgressing boundaries are deliberately made to inform some of these works; that is where inspiration and innovative ideas are to be expected.

The members of the jury became consumer-market test subjects: "Where can I buy that?" non-Bavarian members of the jury were quite often heard to ask.

Good crafts work in the minds of makers and consumers just as they do with and in their hands. But surely in their minds primarily. In a democratic and internationally networked society, goods conceived in the context of, and for use in, everyday life have no need of a "trendsetting class" as their target market.

While these lines are being written, the MAK – the Österreichisches Museum für angewandte Kunst/Gegenwartskunst in Vienna – is preparing a jubilee exhibition to celebrate the 150th anniversary of its founding in 1864.⁴ The very fact that there are some definitively vibrant museums for the applied arts in Europe is encouraging in itself.

The concept underpinning this MAK exhibition provides for distinguished designers from across Europe assembling important objects of their choice as a sort of signpost for the future of a museum that would like to devote itself to applied art and design. And, on viewing the exhibition, one is gratified to find that the majority of exhibits can be classified as applied art rather than industrial products.

In that sense, the Danner Prize is on the right path with its simple and unobtrusive policy of "providing incentives for outstanding achievements in the applied arts and helping the applied arts of our time to be acknowledged and appreciated as widely as possible".⁵

Johannes Wieninger

1 www.trendtablet.com/

10019-when-design-craft-meet

2 www.duden.de/rechtschreibung/Schickeria.

Dort heisst es: in der Mode und im gesellschaftlichen Leben tonangebende Schicht. Beispiel: die Münchner Schickeria)

3 Nils Jockel: *Design contra Kunsthandwerk – ein Streit ohne Zukunft*, 2009, www.designwissen.net/seiten/design-contra-kunsthandwerk-ein-streit-ohne-zukunft

4 VORBILDER. 150 Jahre MAK: vom Kunstgewerbe zum Design. *Ausstellung im Österreichischen Museum für angewandte Kunst/Gegenwartskunst, Wien, 2014*

5 www.danner-stiftung.de/start.html

manship and function. Walking a tightrope and transgressing boundaries are deliberately made to inform some of these works; that is where inspiration and innovative ideas are to be expected.

The members of the jury became consumer-market test subjects: "Where can I buy that?" non-Bavarian members of the jury were quite often heard to ask.

Good crafts work in the minds of makers and consumers just as they do with and in their hands. But surely in their minds primarily. In a democratic and internationally networked society, goods conceived in the context of, and for use in, everyday life have no need of a "trendsetting class" as their target market.

While these lines are being written, the MAK – the Österreichisches Museum für angewandte Kunst/Gegenwartskunst in Vienna – is preparing a jubilee exhibition to celebrate the 150th anniversary of its founding in 1864.⁴ The very fact that there are some definitively vibrant museums for the applied arts in Europe is encouraging in itself.

The concept underpinning this MAK exhibition provides for distinguished designers from across Europe assembling important objects of their choice as a sort of signpost for the future of a museum that would like to devote itself to applied art and design. And, on viewing the exhibition, one is gratified to find that the majority of exhibits can be classified as applied art rather than industrial products.

In that sense, the Danner Prize is on the right path with its simple and unobtrusive policy of "providing incentives for outstanding achievements in the applied arts and helping the applied arts of our time to be acknowledged and appreciated as widely as possible".⁵

Johannes Wieninger

1 www.trendtablet.com/

10019-when-design-craft-meet.

2 www.duden.de/rechtschreibung/Schickeria. There it is defined as the class that sets trends in fashion and social life. Example: the Munich Schickeria).

3 Nils Jockel, "Design contra Kunsthandwerk – ein Streit ohne Zukunft" (April 2009), at www.designwissen.net/seiten/design-contra-kunsthandwerk-ein-streit-ohne-zukunft.

4 VORBILDER. 150 Jahre MAK: Vom Kunstgewerbe zum Design. *Exhibition at the Österreichisches Museum für angewandte Kunst/Gegenwartskunst, Vienna, 2014.*

5 www.danner-stiftung.de/start.html.