

CLEMENS GERSTENBERGER

— Sculptor —

Clemens Gerstenberger

the artistic expression of distant cultures and his personal aesthetic feeling. Timelessness replaces randomness, design becomes urban, aspirations become comprehensive. Sensory thinking leads to targeted action. The creation of form- that is visually and haptically convincing.

The insights and experiences made, the desire to express oneself, ultimately lead to the way to new forms, shapes and materials and to the abstract approach of sculptural objects and sculptures. Regarding the latter, the artistic aspect is brought to the fore, functionality loses its significance and the free spirit prevails. Abstraction and recognisable tensions between surfaces and lines create a sensual challenge. In fact, the creative process is characterised by an urban physical confrontation with material and dimension, his sculptures and objects absorb and reflect. The orientation towards new materials such as metal and concrete adds new formal challenges to the creative space.

DE Clemens Gerstenberger hat auf seinen Studienreisen in Europa und Japan Kultur- und Kunstverständnis studiert. Er verkörpert die Verschmelzung künstlerischen Ausdrucks ferner Kulturen mit eigenem ästhetischen Empfinden. Zeitlosigkeit ersetzt Beliebigkeit, Design wird urban, der Anspruch umfassend. Sensorisches Denken mündet in zielgerichtete Aktion. Die Schaffung von Form, die visuell als auch haptisch zu überzeugen weiß.

Die gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen, die Lust am Ausdruck, führen in letzter Konsequenz auf den Weg zu neuen Formen und Materialien und dem abstrakten Ansatz skulpturaler Objekte, Plastiken und Skulpturen. Bei Letzteren rückt der künstlerische Aspekt in den Vordergrund, die Funktionalität verliert an Bedeutung und der freie Geist gewinnt die Oberhand. Abstrahierung und ablesbare Spannungen zwischen Flächen und Linien sorgen für eine sinnliche Herausforderung. In facto ist der Schaffensprozess geprägt von einer urbanen körperlichen Auseinandersetzung mit Material und Dimension, welche seine Skulpturen und Plastiken aufnehmen und ausstrahlen. Die Hinwendung zu neuen Materialien wie Metall und Beton erweitert den gestalterischen Raum um neue formale Herausforderungen.

FR Lors de ses voyages d'études en Europe et au Japon, Clemens Gerstenberger a étudié la compréhension de la culture et de l'art. Il incarne la fusion de l'expression artistique des cultures lointaines avec ses propres sensibilités esthétiques. L'intemporalité remplace l'arbitraire, le design devient urbain – c'est la revendication globale. La pensée sensorielle mène à une action ciblée. La création d'une forme qui sait convaincre aussi bien visuellement qu'haptiquement.

Les connaissances et les expériences acquises, le désir de s'exprimer ouvrent la voie à des nouvelles formes et des nouveaux matériaux et à l'approche abstraite des objets sculpturaux et des différents types de sculptures. Dans ce dernier cas, l'aspect artistique devient dominant, la fonctionnalité perd son sens et l'esprit libre est gagnant. L'abstraction et les tensions lisibles entre les surfaces et les lignes créent un défi sensuel. En fait, le processus créatif se caractérise par une confrontation physique urbaine avec le matériel et la dimension, que ses sculptures et objets absorbent et reflètent. Le recours à des nouveaux matériaux comme le métal et le béton ajoute des nouveaux défis formels à l'espace créatif.

ES Clemens Gerstenberger estudió en sus viajes de estudio por Europa y Japón el entendimiento de la cultura y el arte. Representa la unión de la expresión artística de culturas lejanas con su propia sensación estética. Intemporalidad sustituye arbitrariedad, el diseño se vuelve urbano, la exigencia abarcadora. Pensamiento sensorial desemboca en acciones guiadas por el objetivo final. La creación de formas que saben convencer tanto en la observación visual como táctil.

Los conocimientos adquiridos y las experiencias llevan, en última consecuencia, hacia nuevas formas y materiales y hacia un enfoque abstracto de objetos esculturales, plásticas y esculturas. Son las esculturas donde se impone el aspecto artístico, la funcionalidad pierde importancia y el espíritu libre triunfa. Abstracción y una notable tensión entre superficies y líneas crean un reto para los sentidos. De hecho el proceso creativo viene marcado por un forcejeo urbano y físico con los materiales y las dimensiones que sus esculturas y objetos absorben y a la vez emiten. La orientación hacia materiales nuevos como el metal y el hormigón amplían el espacio creativo con retos explícitos.

EN Modern geometric sculptures and bowls arise from slender paper folding. Gerstenberger follows his inspiration that he gets from nature and connects it with his passion for modern architecture with its geometric basic orientation. What has been made of paper and then folded with lightness, finds now its expression in heavy, permanent material. His way of designing, impresses with an artful simplicity. Due to its few lines and cuts, the emotional and expressive form becomes convincing.

The infinite geometric possibilities of folding, open new universes full of harmony and beauty. The creative process is characterised by an urban physical confrontation with the material and dimensions that are taken by the sculptures and then reflected.

DE Aus feingliedriger Papierfaltung entstehen zeitgenössische geometrische Skulpturen und Schalen. Gerstenberger folgt seiner Inspiration aus der Natur und verknüpft diese mit der Leidenschaft zur modernen Architektur mit ihrer geometrischen Grundausrichtung. Das, aus Papier mit Leichtigkeit gefaltete, lässt er in schwerem Material dauerhaft entfalten. Seine Formensprache beeindruckt durch kunstvolle Einfachheit. Mit wenigen Linien, wenigen Schnitten überzeugt die emotionale und ausdrucksstarke Form.

Die unendlichen geometrischen Möglichkeiten des Faltens eröffnen ein Universum voller Harmonie und Schönheit. Geprägt ist der Schaffensprozeß von einer urbanen körperlichen Auseinandersetzung mit Material und Dimension, welche die Skulpturen aufnehmen und ausstrahlen.

FR Des sculptures et bols modernes, géométriques proviennent d'un pliage gracile. Gerstenberger suive son inspiration, qu'il reçoit de la nature et qu'il unit avec sa passion pour l'architecture moderne avec sa conception géométrique. Ce qui a été plié en papier avec légèreté, est maintenant transposé en matériaux lourds solides. Son langage des formes impressionne par sa simplicité artistique. Avec peu de lignes et peu de coupes, la forme émotionnel et expressive peut convaincre.

Les possibilités géométriques infinies du pliage ouvrent un univers plein d'harmonie et beauté. Le processus créateur est marqué par la prise en compte urbaine et corporelle du matériel et des dimensions, qui sont interprétés et réfléchis par les sculptures.

ES De un fino plegado de papel surgen esculturas contemporáneas geométricas y cuencas. Gerstenberger sigue a su inspiración obtenida de la naturaleza y la une con su pasión por la arquitectura moderna con su organización geométrica. A los objetos de papel fácilmente dobrados los deja desplegarse, dándoles una forma duradera en materiales pesados. Su lenguaje de formas impresiona por su sencillez artística. La forma emocional y expresiva convence con pocas líneas y cortes.

Las infinitas posibilidades geométricas del doblado abren un universo lleno de harmonía y belleza. El proceso creativo viene marcado por un forcejeo urbano y físico con los materiales y las dimensiones que sus esculturas absorben y a la vez emiten.

- FOLDED BODY - N° 14021

Dimension L 90 | W 90 | H 37 cm
Material Eiche / Oak / Chêne / Roble
Year of creation 2014

- FOLDED BODY - N° 16011

Dimension L 30 | W 30 | H 40 cm

Height with base 130 cm

Material Esche / Ash / Frêne / Fresno

Year of creation 2016

- FOLDED BODY - N° 16021

Dimension L 33 | W 33 | H 39 cm

Height with base 119 cm

Material Esche / Ash / Frêne / Fresno

Year of creation 2016

- FOLDED BODY - N° 16022

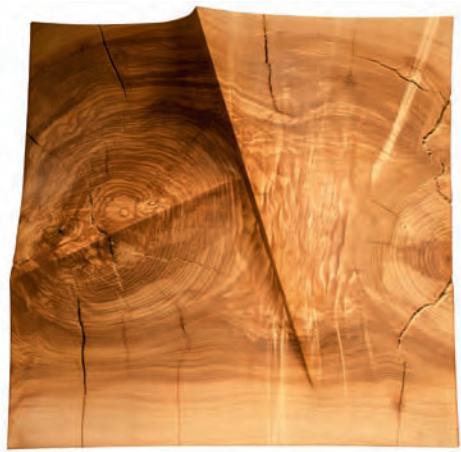
Dimension L 38 | W 38 | H 47 cm

Height with base 102 cm

Material Esche / Ash / Frêne / Fresno

Year od creation 2016

- FOLDED BODY - N° 16031

Dimension L 61 | W 52 | H 21 cm

Material Esche geschwärzt / Oak colored / Frêne coloré / Fresno barnizado

Year of creation 2016

- FOLDED BODY - N° 18051

Dimension H 205 | ø 68 cm

Material Roteiche / Red oak / Chêne / Roble

Year of creation 2018

- FOLDED BODY - N° 19031

Dimension H 145 | W 57 | D 31 cm
Base Beton / Concrete / Béton / Hormigón
Material Roteiche / Red oak / Chêne / Roble
Year of creation 2019

The knowledge and experience Gerstenberger obtained through his earlier work lead filiation-like to new shapes and materials and to the abstract approach of sculptural objects and sculptures of the series Corpus Fractum. The life-size sculptures reach out into the space flooding the stature. The pedestal made of concrete increases the aesthetic value and enables a permanent change of perspective. The gaze is all-seeing and thus demands physical confrontation.

The basic artistic concept follows the principle of the confrontation of an organically grown structure with a tectonically constructed one. The original block-like closed shape is erupted by the physically creating access and placed in a new context. The interaction of elevations and depressions - furrowed, dissected, ruptured - in an almost strict stereometric frame creates ridges, folds and furrows within the contour. Light refracts in many fissures, ups and downs. The haptic quality shows smoothness and roughness at the same time without hiding traces of work.

The stele-like stability contrasts with the mechanically induced disturbances and legitimises them. Here, the allegorical meaning is that the antagonism of formal rigour is resolved with a random break without disharmony.

DE Gerstenbergers gewonnene Erkenntnisse und Erfahrungen aus früherem Schaffen führen einer Filiation gleich konsequent hin zu neuen Formen und Materialien und dem abstrakten Ansatz skulpturaler Objekte und Plastiken der Serie Corpus Fractum. Die lebensgroßen Plastiken greifen in den Raum aus und dieser umflutet die Statur. Das Postament aus Beton erhöht den ästhetischen Wert und ermöglicht eine dauernde Veränderung der Perspektive. Die Blickführung ist allansichtig und fordert so körperliche Auseinandersetzung.

Die künstlerische Grundkonzeption folgt dem Prinzip der Konfrontation einer organisch gewachsenen Struktur mit einer tektonisch gebauten. Die ursprüngliche blockhaft geschlossene Form wird durch den körperlich schaffenden Zugriff aufgebrochen und in einen neuen Kontext gestellt. Das Zusammenspiel von Erhebungen und Vertiefungen - zerfurcht, zergliedert, zerrissen - im fast strengen stereometrischen Rahmen erzeugt innerhalb der Kontur Grade, Falten und Furchen. Licht bricht sich in vielen Zerklüftungen, Höhen und Tiefen. Die haptische Qualität zeigt Glätte und Rauheit zugleich, ohne Arbeitsspuren zu verstecken.

Die stelenhafte Stabilität kontrastiert mit den mechanisch beigebrachten Störungen und legitimiert sie. Die allegorische Bedeutung dabei ist, dass der Widerstreit formaler Strenge mit zufälligem Bruch ohne Disharmonie ausgetragen wird.

FR Les connaissances et l'expérience que Gerstenberger a acquises grâce à ses travaux antérieurs lui ont permis d'acquérir des nouvelles formes et des nouveaux matériaux, ainsi qu'une approche abstraite regardant ses objets sculpturaux et des sculptures de la série Corpus Fractum. Les sculptures grandeur nature s'étendent dans l'espace, qui "inonde" la stature. Le piédestal en béton augmente la valeur esthétique et permet un changement permanent de perspectives. Le regard est voyant et exige donc une confrontation physique.

Le concept artistique de base suit le principe de la confrontation d'une structure organique avec une structure tectonique. La forme qui a été initialement fermée en bloc est brisée par l'accès créant de manière physique et elle est placée dans un nouveau contexte. L'interaction des élévations et des dépressions - sillonnées, disséquées, déchirées - dans un cadre stéréométrique presque strict crée des crêtes, des plis et des sillons dans le contour. La lumière se réfracte dans des nombreuses fissures, hauts et bas. La qualité haptique est à la fois lisse et dure, sans cacher des traces de travail.

La stabilité en forme de stèle contraste avec les perturbations induites de manière mécanique et les rende légitime. Dans ce cas, le sens allégorique représenté est le conflit de sévérité formelle s'effectuant avec une rupture aléatoire et sans désaccord.

ES Los conocimientos adquiridos y las experiencias hechas por Gerstenberger en creaciones anteriores llevan una filiación consecuentemente a formas y materiales nuevos y a la aproximación abstracta a objetos esculturales y plásticas de la serie Corpus Fractum. Las plásticas de tamaño natural se adentran en el espacio y éste las rodea en todo su tamaño. El pedestal de hormigón aumenta el valor estético y posibilita un cambio constante de la perspectiva. La mirada es dirigida al total de la plástica y exige de esa forma un enfrentamiento físico.

El concepto artístico básico se basa en la confrontación de una estructura orgánicamente madurada con una estructura tectónicamente construida. La forma, en principio cerrada como un bloque, es abierta por ese acceso corporal y puesta en un contexto nuevo. La interacción entre elevaciones y depresiones - con ranuras, desmembradas, desgarradas - en un ámbito estereométrico casi rígido causa en el contorno crestas, arrugas y surcos. La luz rompe en múltiples hendiduras, alturas y profundidades. La calidad háptica demuestra lisura y aspereza a la vez, sin esconder las huellas del trabajo realizado.

La estabilidad, rígida como una estela, contrasta con los desarreglos inducidos mecánicamente y los legitima. El significado alegórico en este caso es que la pugna entre una seriedad formal y fracturas casuales se lleve a cabo sin disonancias.

- CORPUS FRACTUM - N° 17033

Dimension H 152 | W 16 | D 7 cm
Base Beton / Concrete / Béton / Hormigón
Material Akazie / Acacia
Year of creation 2017

- CORPUS FRACTUM - N° 17041

Dimension H 131 | W 18 | D 7 cm
Base Beton / Concrete / Béton / Hormigón
Material Eiche geschwärzt / Iron-dyed oak / Chêne teinté au fer
Roble ennegrecido con viruta de hierro
Year of creation 2017

- CORPUS FRACTUM - N° 17051

Dimension H 145 | W 16 | D 6 cm
Base Beton / Concrete / Béton / Hormigón
Material Kirschbaum gebeizt / Cherry colored / Merisier coloré / Cerezo barnizado
Year of creation 2017

- CORPUS FRACTUM - N° 17052

Dimension H 188 | W 12 | D 4 cm
Base Beton / Concrete / Béton / Hormigón
Material Birnbaum / Pearwood / Poirier / Peral
Year of creation 2017

- CORPUS FRACTUM WALL - N° 17061

Dimension H 110 | W 31 | D 4 cm

Material Birnbaum / Pearwood / Poirier / Peral

Year of creation 2017

- CORPUS FRACTUM WALL - N° 19011

Dimension H 190 | W 190 | D 6 cm
Material Fichte / Spruce / Épicéa / Pícea
Year of creation 2019

TIDELANDS

- where the elements earth and water meet, sometimes lovingly, sometimes fighting, the close observer will find structures and surfaces that are the result of this eternal competition. Those who have paused at the border between water and sand, felt the caressing of the waves, know of the comforting embrace of the elements. The emotionally exaggerated design language urges to compare the visual and haptic elements, exhibiting the power of the tides. Take a seat and close your eyes.

DE TIDELANDS - dort wo sich die Elemente Erde und Wasser mal liebevoll umschmeicheln und ein anderes Mal um Vorherrschaft kämpfend raue Gischt auswerfen, dort entstehen dem genauen Beobachter Strukturen und Oberflächen, die Ergebnis dieser ewig währenden Auseinandersetzung sind. Wer sich einmal innehaltend im Grenzbereich von Meer und Sand umspülen ließ, weiß um die wohlige Umarmung und der Elemente. Die emotional überhöhte Formensprache drängt zu einer visuellen und zugleich haptischen Auseinandersetzung und vermittelt so Kraft und Wirkung der Gezeiten. Setzen Sie sich und schließen Sie die Augen.

FR TIDELANDS – où les éléments « terre » et « eau » se caressent tendrement ou luttent pour se dominer dans un combat se déchainant en une écume bouillante. Là, l'observateur attentif peut voir des structures et des surfaces résultant de cet affrontement éternel. Si vous vous êtes déjà rendus sur la côte et si vous avez senti les caresses de la mer et du sable, vous connaissez cet embrasement agréable des éléments. Le langage émotionnel des formes en hyperbole nous pousse à les appréhender de manière tactile et visuelle. La force et l'effet de la marée s'y traduisent. Asseyez-vous et fermez les yeux.

ES TIDELANDS - donde los elementos tierra y agua a veces se engatusan cariñosamente y otras veces, luchando por la supremacía, provocan ásperas crestas de espuma, es ahí donde al observador atento se le revelan estructuras y superficies, como resultado de esa pugna eterna. Quien alguna vez se ha parado en donde el mar y la playa se encuentran, dejando que el agua y la arena le acariciaran, conoce el cálido abrazo de los elementos. El lenguaje emocionalmente sublimado de las formas induce a un enfrentamiento visual y a la vez háptico y transmite así la fuerza y el efecto de la marea. Tome asiento y cierre los ojos.

- TIDELANDS SCULPTURE BENCH - N° 17031

Dimension L 88 | W 32 | H 43 cm
Material Esche / Ash / Fréne / Fresno
Year of creation 2017

- TIDELANDS SCULPTURE BENCH - N° 17032

Dimension L 96 | W 29 | H 38 cm
Base Beton / Concrete / Béton / Hormigón
Material Esche / Ash / Frêne / Fresno
Year of creation 2017

- TIDELANDS SCULPTURE BENCH - N° 10

Dimension L 120 | W 30 | H 55 cm

Material Esche / Ash / Frêne / Fresno

Year of creation 2016

- TIDELANDS SCULPTURE BENCH - N° 11

Dimension L 135 | W 31 | H 44 cm
Legs Aluminium geschliffen / Aluminum sanded / Aluminium affûter / Aluminio molido
Material Nußbaum / Walnut / Noyer / Nogal
Year of creation 2017

- TIDELANDS SCULPTURE BENCH - N° 5

Dimension L 100 | W 31 | H 44 cm
Legs Aluminium vernickelt / Aluminum nickel-plated / Aluminium nickelé / Aluminio niquelado
Material Wengé / Wengué
Year of creation 2017

- TIDELANDS SCULPTURE WALL - N° 18091

Dimension L 220 | H 125 | D 6 cm

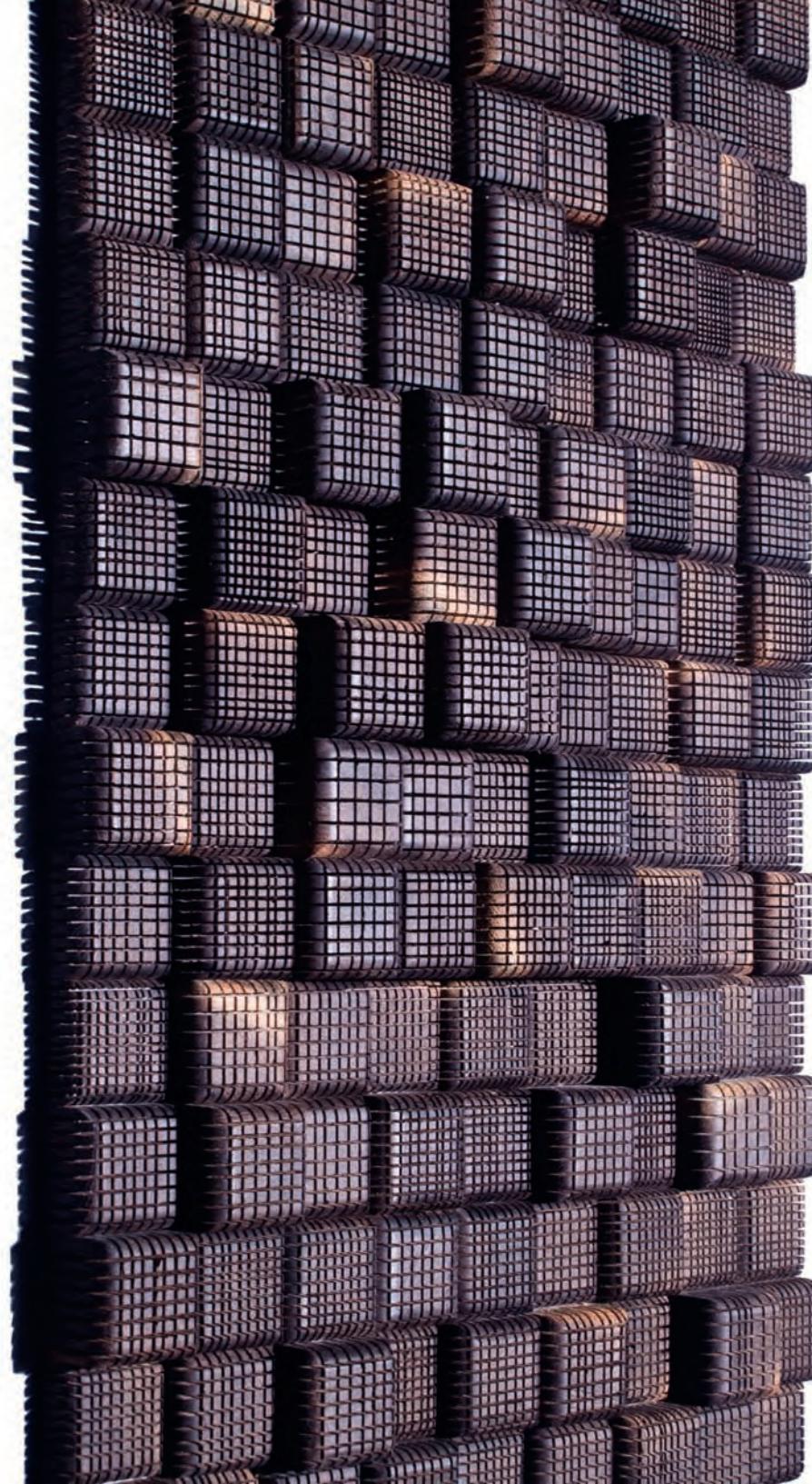
Material Fichte gekalkt / Spruce limed / Épicéa limé / Pícea encalados

Year of creation 2018

- GEOMETRIC WALL - N° 18101

Dimension H 83 | W 45 | D 6 cm
Material Wengé / Wengué
Year of creation 2018

- GEOMETRIC WALL - N° 18111

Dimension

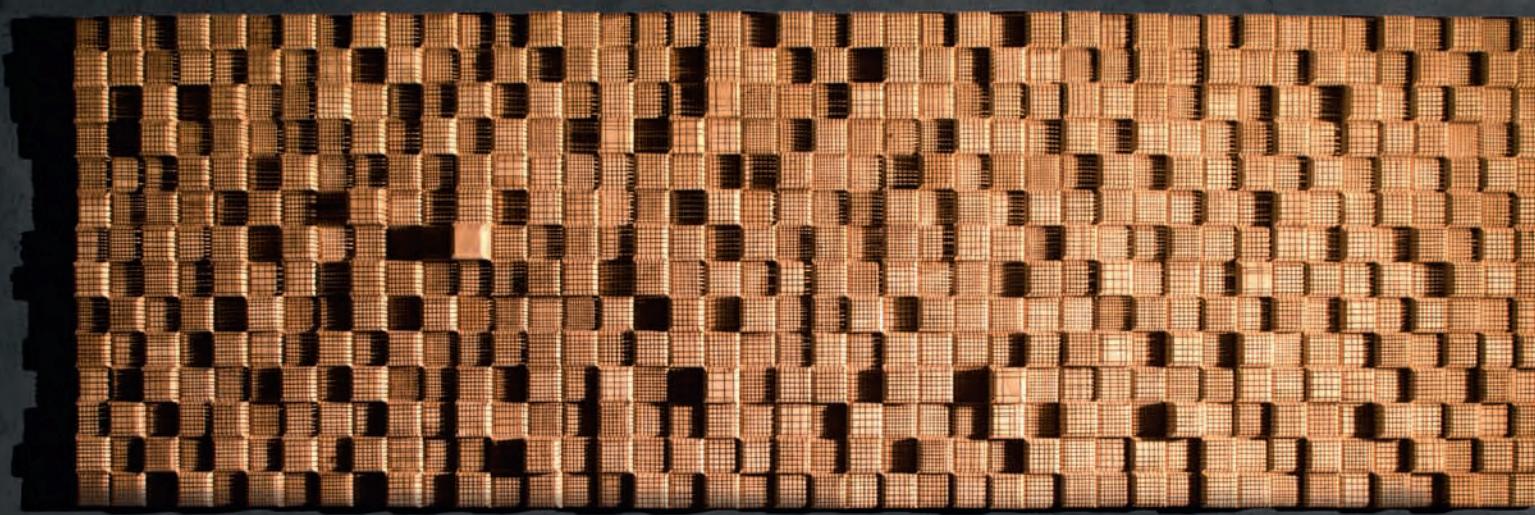
L 190 | H 64 | D 7 cm

Material

Eiche / Oak / Chêne / Roble

Year of creation

2018

Copyright © 2019 Clemens Gerstenberger
Layout / Satz: Clemens Gerstenberger
Texte / Beschreibungen: Frank Thiel
Bildnachweis / Photo credit: Clemens Gerstenberger / Frank Thiel / Corwin von Kuhwede
Übersetzungen / Translations: Michelle Toussaint / José Ruiz

© 2019 Clemens Gerstenberger

Fotos / Texte / Design dieses Kataloges sind urheberrechtlich geschützt.
Eine Nutzung ist nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung gestattet.

Photos / text / design of this catalogue are protected by copyright.
The use is permitted only with prior permission.

*Maßangaben in Zentimeter
*Measurement in centimeter of the european metric system.

WEBSITE www.clemensgerstenberger.com
BLOG www.gerstenberger.art
INSTA #clemensgerstenberger