

Wann ist Rot sich selbst genug?

When is red complete?

Rot: Stirb und werde!

Rot ist die erste Farbe, der der Mensch einen Namen gab, und noch in einigen Sprachen ist die Bezeichnung für Rot gleichbedeutend mit Farbe. Rot ist vermutlich das erste Farberleben eines Menschen, während er im Mutterleib heranwächst. Rot war die Farbe der Könige. Aber auch der Wirkung der Farbe wurde eine außerordentliche Kraft zugesprochen. Der Planet des Kriegsgottes Mars wird „der rote Planet“ genannt. Aber Rot findet sich ebenso am gegenüberliegenden Pol – in der Hingabe, in der Aufopferung, im vergossenen Blut Christi. Diesem ungeheuren Spektrum haben sich die Studierenden der Alanus-Hochschule im dritten und letzten Teil unseres Kalenderprojekts experimentell über Fragen zu Technik, Wirkweise, Achtsamkeit und Grenzen gewidmet.

Red: Die and become!

Red is the first color man gave a name, and in some languages still, the word for “red” means as much as “color.” Red is also likely the first color we experience in the womb. It was the color of kings, and its radiance has been attributed to supernatural powers. Mars, named after the god of war, is sometimes referred to as the “Red Planet.” But red simultaneously occupies a position at the opposite pole—in devotion, sacrifice, the blood of Christ. For the third and final part of our calendar project, students at Alanus University of Arts and Social Sciences have grappled with questions about technique, function, awareness and boundaries to face this wide-spanning spectrum head on.

Was ist Rot?

„Rot wie Blut“ waren Schneewittchens Lippen. Und Blut ist oft Ausgangspunkt zahlreicher Assoziationen zur Farbe Rot. Blut steht ebenso für Lebenskraft, Freude, Liebe wie für Hass, Gewalt, Zerstörung. Auch dem Feuer wohnen beide Pole inne – es wärmt, nährt, hat aber ebenso zerstörerische Kräfte. Rot ist also noch weniger als die bisher betrachteten Farben einer Emotion, einer Wirkung zuzuordnen. Vielmehr ist Rot in der Lage, Gegensätzliches in sich zu vereinen. Rot ist „von der Vielfalt bestimmt“ (Jo Lisa Reckinger), „es pulsiert. Es lebt!“ (Katrin Reckinger). Rot gilt als Symbolfarbe animalischen Lebens, es ist zutiefst materiell. Von der Liebe bis zum Hass steht es für alle Gefühle, die das Blut in Wallung bringen – sowohl die lebensspendenden, als auch die lebensvernichtenden. Aber kann eine Farbe überhaupt gut oder schlecht sein?

What is red?

Snow White's lips were "red as blood." Indeed, many associations with the color red begin with blood. But as much as blood represents vitality, joy, and love, it also represents hate, violence, and destruction. Both of these poles dwell within fire, too—it provides warmth and sustains life, but is also itself a destructive force. Red can, to an even lesser extent than the colors examined up to this point, be attributed to a single emotion; it is rather a unifier of contrasts. Red is "defined by diversity" (Jo Lisa Reckinger)—"it pulses with life!" (Katrin Reckinger). Red symbolizes our inner animal, and is highly material. It runs the gamut of human emotion—from life-affirming to life-destroying, from love to hate. But can a color actually be intrinsically good or bad?

Karmin

Rotviolett
+ Zinnober

Zinnober + Indigo

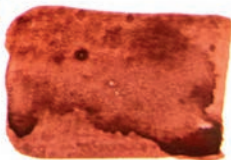
blau

Siena

Karmin

Was will Rot?

Nach Rudolf Steiner steht Blau für das Fühlen, Gelb für das Denken und Rot für das Wollen. Aber was will Rot selbst eigentlich? Rot will vor allem Aufmerksamkeit. Keinerlei Ablenkung. Ist es sich also selbst genug? Rot will in die Konfrontation, ist bereit, es mit jeder anderen Farbe aufzunehmen und die Erste zu sein. Von uns will Rot also Konkretion in der Form. Und trotzdem will Rot das Gegenüber, will Kontakt und Reibung und tritt in Verbindung durch die Kontrastierung. Die Farbe will sich ausdrücken, ausbreiten über alle Grenzen hinweg und sucht doch die Grenze, die von uns gesetzt wird. Rot will sich nicht einschränken lassen. Es ist weich und hart, zart und kraftvoll. Von jedem von uns will Rot etwas anderes. Aber eines hat Rot an sich: Rot will.

What does red want?

According to Rudolf Steiner, feelings are blue, thoughts are yellow and desire is red, but what is it that red actually desires? Awareness. An ambiance completely void of distraction. Is red complete? Red seeks confrontation; it is prepared to take on all other colors and come out on top. Our purpose, according to red, is to bring it into form. And yet red reaches out, yearns for contact, establishes a connection through contrasts. It seeks self-expression, defying all boundaries and protesting those in particular which we set. Red will not let itself be held back. It is soft yet hard, gentle yet forceful. It wants something different from each of us. But there's one thing it already has: desire.

„Rot“

Rot hat keine Ladehemmung
Rot ist punktuelle Überschwemmung
Rot muss sterben wird zu Braun
Rot! – das kann sich etwas trau'n
Rot besteht, doch Rot erfährt
lässt sich prüfen, unbelehrt
Rot geballtes Wucherleben
Bäumen, Brechen, Fluten, Beben
ROT!

Aus weißem Licht – rot – Funken stoben.
Rot tritt sacht die Türe ein – Rot will gerne Freunde sein!
Rot ist unter Stress am besten
Rot schreit: „Pausen
sind zum Sterben da!“
„Rot war schon mein Ur-Opa!“
„Rot war dieses Brandloch hier!“
„Rot bringt einen Kasten Bier!“
Rot bestickt selbst Panzerplatten,
Rot umtanzt das blanke Schwert
Rot hat Bärenhunger, satten
führt den Mob und jagt den Schatten
Rot der Ring auf schwarzem Herd
Fass an! Tanz mit! Auch Du! Sei Rot!
Knisternd watet dann zu Bette,
Beute hatte, viel und fette ...
dunkel liegt im Strahlenfieber,
zischt noch flüsternd
Ich komm' wieder.

*Konstantin Behr (gekürzte Gedichtfassung),
Student Kunst-Pädagogik-Therapie*

“Red”

Red always knows just what to say
Red stands ready to wash everything away
When it dies it turns to brown
Red! The most fearless color around
A matter of fact, a bright spark
Under examination, in the dark
A force of nature in the making
Bucking, breaking, flooding, shaking
RED!
From white light—red—sparks scatter.
Red swiftly kicks the door down—red wants to befriend everyone in town!
Red is at its best under stress
Red cries: “You can sleep
when you’re dead!”
“My great-grandpa was the color red!”
“Red was this burn hole over here!”
“Red is coming with a case of beer!”
Red rivets its own chain mail
Red dances around the bare sword on the spot
Full to the brim, hungry as a whale
Leading the mob, on the shadow’s trail
Red ring on a black stove top
Touch! Dance! You too! Be red!
As it goes to bed it crackles and spits
Having made off with plenty of gifts...
Glowing radiantly in a dark room
It splutters a final whisper
I’ll be back soon.

*Konstantin Behr (abridged version of poem),
Art Education Therapy student*

Was braucht Rot?

Wann erreicht man den Punkt, bei dem man bei Rot mit dem Blick stehen bleiben kann? Wo ist der Anker in dieser unendlichen Glut? Rot lässt sich nicht als Fläche malen und muss über seine Form, seine Grenzen hinaus strahlen dürfen. Es braucht also Raum. Aber ebenso braucht es die Achtsamkeit des Künstlers, weil es schnell zu viel, zu machtvoll wird. Seine Qualität kann genauso kraftvoll oder sogar viel mächtiger sein, wenn Rot nur sehr punktuell Verwendung findet. In der klassischen Malerei findet man ein Rotstrahlen bei der Nutzung von Tertiärfarben, also einer Farbgebung, die sich durch die Reflexion von Farben aus der Umgebung ergibt. Ein durch Striche oder fremde Farbflächen abrupt überlagertes Rot will herausbrechen. Der Betrachter wird durch das Beobachten der Unterdrückung selbst so erregt, als würde das Rot an seinen Gitterstäben rütteln und schreien.

What does red need?

At what point does red reel us in, leaving us transfixed as we stand before it? Where is the anchor of its boundless glow? Red does not rest idly painted upon a surface; it comes to life in its liberation from the limits imposed on it. It demands space. But it also demands the artist's attention or it will quickly become too much, too mighty. Red can be just as powerful—if not more so—when it is used sparingly. Tertiary colors emerge from the reflections of surrounding colors, and when they are used in works of classical art, a shimmer of red can be seen rearing its head through the abrupt strokes and foreign color planes, jolting the observer into a keen awareness of its plight as it screams and pounds at its cell door.

Wann ist Rot sich selbst genug?

Rot will in der Malerei so viel und geht so stark in die Konfrontation, als wäre sich Rot trotz oder gerade wegen seiner immensen Kraft nie genug. Aber was braucht die Farbe, um dem Bild auch nur für einen Moment genug zu sein? Dieser Aufgabe haben sich die Studierenden auf sehr unterschiedliche Weise genähert. Die einen durch ruhige Kompositionen, um die Leuchtkraft besonders heraus zu arbeiten, die anderen durch den Kontrast zum Weiß oder zu einer anderen Farbe. Manchmal hat die Farbe eine bändigende Hand gebraucht, um sich nicht im Rausch zu verlieren, manchmal den Raum des ganzen Papiers und noch weit über den Bildrand hinaus.

When is red complete?

In art, red is so demanding and confrontational that, despite its enormous strength—or precisely because of it—it's as though it has an inferiority complex. But what is it that red needs to be complete for just a moment? Our students went about different ways of finding out. Some looked to calm compositions to bring out its brilliance, others used the potential of contrast with white or another color. Sometimes red requires a steady hand so as not to lose itself in the excitement of it all, other times it needs the full space of the page and beyond.

Rot ist sich selbst genug,
wenn es in eine Richtung
gehen darf, in Kontrastie-
rung oder Verbindung, in
Motivik oder Abstraktion.

Red is complete when it is
allowed to travel in a direc-
tion, contrasting with or
complimenting its peers in
form as an abstraction.

„Das Rot lässt zuweilen auf sich warten. Doch wenn genügend Schichten aufgetragen sind, dann ist es da, voll und ganz. Es ergreift, vitalisiert und es will.“

Milena Lenze, Studentin Kunst-Pädagogik-Therapie

„Rot braucht keinen Gegenspieler, es braucht einen Partner, der es unterstützen und bändigen kann.“

Hannah Jacobi, Studentin Kunst-Pädagogik-Therapie

„Rot ist Kraft in Materie. Ist das Jetzt und das Hier. Farbe geworden, um sich zu verbinden.“

Louisa Kaftan, Studentin Kunst-Pädagogik-Therapie

„Rot ist wild und sanft, je nachdem wie man es führt und wie viel Kontrolle man selbst aufgibt.“

Caroline Szulszewski, Studentin Kunst-Pädagogik-Therapie

„Rot kommt auf einen zu und verlangt all deine Präsenz und Aufmerksamkeit. Nur wer dem Rot mit gleicher Kraft entgegen tritt, kann ihm gerecht werden.“

Jo Lisa Reckinger, Studentin Kunst-Pädagogik-Therapie

“Red takes its time, but when enough layers have been applied, it will let you know. It seizes, vitalizes, demands.”

Milena Lenze, Art Education Therapy student

“Red doesn’t need an opponent, it needs a companion that can support it, tame it.”

Hannah Jacobi, Art Education Therapy student

“Red is power manifested in material. It is the here and the now, turned into a color to make a connection.”

Louisa Kaftan, Art Education Therapy student

“Red is both wild and tender. It all depends on what you do with it and how much control you’re willing to relinquish.”

Caroline Szulszewski, Art Education Therapy student

“Red approaches the observer and demands her or his full presence and attention. To do red justice, you need to encounter it with the same force.”

Jo Lisa Reckinger, Art Education Therapy student

Fotonachweis:

StudentInnen der Alanus Hochschule im Studiengang Kunst-Pädagogik-Therapie

Layout:

Sabine Gasser – Gestaltung • www.sabinegasser.de

Hans Stockmar GmbH & Co. KG • Borsigstraße 7 • D-24568 Kaltenkirchen • Germany

www.stockmar.de

