GALERIE
SEIPPEL

FLANDRISCHE STRASSE 6 · 50674 KÖLN
TEL 02 21 / 25 58 34 · FAX 02 21 / 25 22 65

ÖFFNUNGSZEITEN: DI – FR 11.00 – 18.30 H
DO 11.00 – 20.00 H · SA 11.00 – 14.00 H U.N.V.

HERMANN J KASSEL

betrachten
begreifen
bewegt

HERMANN J KASSEL

The sculptural and object world of Hermann J Kassel moves. Movement as an existential phenomen is the fundamental principle behind his work; not only the physical dimension of motion, visual, motor, acoustic, but also, and perhaps more importantly, the philosophical dimension of movement.
Another important theme of Hermann J Kassel's work is the tense relationship between art-object and viewer. His pieces not only require the viewer in the classic sense, as one who touches with his eyes, but require someone to touch, to grasp, to move them. There can be no un-moved (unmoving) viewer, and no un-moved object: The viewer, moved to touch, moves the sculptures, the sculptures, moved, move the viewer.
The art of Hermann J Kassel unfolds in all its complexity of expression only when the viewer becomes involved, does not just view but grasps. It is he who completes the sculptural process, or, by remaining inactive, leaves it hovering on the verge of completion.
Be it the slender steel polymobiles or the wrinkled, half-collapsed pneumats, the sculptures demand active participation. Playful ease, brilliance of content, and formal strength make hitherto unimagined experiences possible.

HERMANN J KASSEL

Die Skulpturen- bzw. Objektwelt des Hermann J Kassel ist eine bewegte. Grundprinzip seiner Arbeiten ist die Bewegung als existentielles Phänomen. Dieses meint nicht nur die physikalische Dimension von Bewegung, z. B. Optik, Akustik, Motorik, sondern auch und vor allem die philosophische Dimension von Bewegung.
Ein weiteres wesentliches Thema der Arbeiten von Hermann J Kassel ist die spannungsvoll geladene Beziehung zwischen Kunst-Objekt und Betrachter. Seine Kunst-Werke verlangen nicht nur den Betrachter, der die Objekte ausschließlich mit den Augen abtastet, sondern sie fordern den Berührer, Begreifer, letztlich den Beweger. Es gibt keinen unbewegten Betrachter und kein unbewegtes Objekt. Der bewegte Betrachter provoziert bewegte Skulpturen, in Bewegung gebrachte Skulpturen provozieren bewegte Betrachter.
Die Kunst des Hermann J Kassel erschließt sich in ihrer ganzen Ausdruckskraft erst dann, wenn der Betrachter Mitspieler wird und die Arbeiten nicht nur betrachtet, sondern begreift und bewegt. Erst der Betrachter vollendet letztendlich durch sein Zutun den skulpturalen Prozeß, wie er gleichzeitig durch seine mögliche Untätigkeit die Skulptur in einem sowohl als auch Zustand beläßt.
Seien es die hohen schlanken, aus Moniereisen gefertigten Polymobile oder die faltigen, teilweise ausladenden Pneumate, alle verlangen nach dem eingreifenden, aktiven Partner. Mit spielerischer Leichtigkeit, formaler Stärke und inhaltlicher Brillanz ermöglichen uns die Arbeiten von Hermann J Kassel unvordenkliche Erfahrungen.

THE POLYMOBILES

The least one can expect from a piece of sculpture is that it will hold still".
(Salvador Dali referring to Alexander Calder)

Hermann J Kassel would not agree. For him, movement is a fundamental expression of life and, as such, essential to art. His polymobiles reflect this approach, which is reinforced by the name itself: "poly" meaning many, and "mobile" in the sense of movable, not tied to one spot.
These clear, graphic, almost ascetic figures are antipodal in character; silently statuesque yet of inherent sprightliness, of oscillating mobility. Static, quiet, dynamic, accustic; they act and react, thus involving time, whose passage, marked, becomes a theme.
The viewer is caught, his is the decision to set into motion – or not – a process of action, energy, motion, sound, quiet, motionlessness, meditation, contemplation.
Each polymobile has its own aesthetics, and moves according to its own law of rhythm. Some sway from side to side, others "walk" across the room. Some move unpredictably, caught up in the undulations of their own dynamic force.
A steady, constant movement, slowing gradually, lulling the viewer, or the sharp nervous staccato of abrupt acceleration and sudden standing still – all rhythms, however different, are accompanied by the swell and ebb of metallic musical sounds.

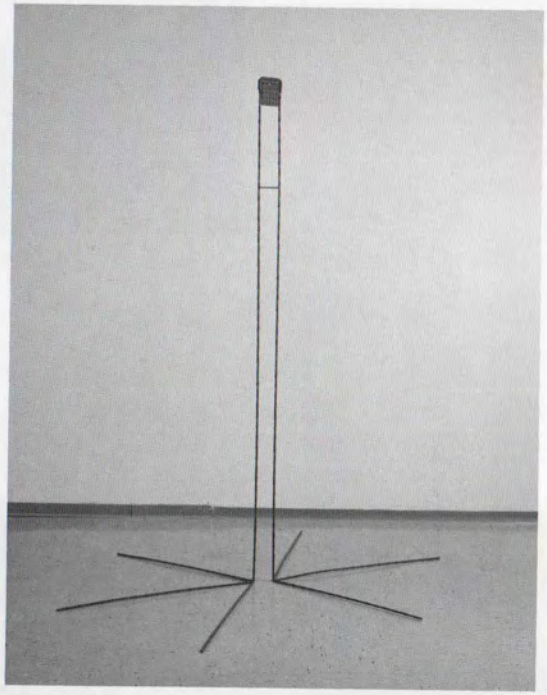
Once the viewer has overcome shyness and understood, touched, set these pieces into motion, he is compelled to touch them again, to breathe life into them, to move with them. The rhythmic tension becomes part of him.
There is something contagious here. Exuberant love of life emanates from them as does an intrinsic contemplativness. Entering a forest of these figures one is filled with archaic dance and rhythm. The viewer experiences the objects as belonging to his time and space, as being dependant on him for the impulse necessary to fully unfold. The aesthetic barrier between artwork and viewer has ceased to exist.
Hermann J Kassel not only stimulates the senses with his works – sight, touch, hearing – but appeals to the playfullness in each of us. One delighted visitor seeing a "walking" polymobile for the first time exclaimed "it's almost human"! and perhaps it is here, in the sheer simplicity of these works and their human proportions, that lies the humanity of this art.

POLYMOBILE

Das Wenigste, was man von einer Plastik verlangen kann, ist doch, daß sie sich nicht bewegt."
(Salvador Dali über Alexander Calder)

Hermann J Kassel sieht dieses ganz anders. Für ihn ist Bewegung elementarer Ausdruck von Leben und somit auch von Kunst. Seine Werkgruppe der Polymobile macht dieses besonders deutlich. Der Begriff Polymobil umfaßt dabei die Bedeutungen von „poly" im Sinne von viel und „mobil" im Sinne von Bewegung, nicht an einen Standpunkt gebunden. In dem Begriff Pol-y-mobil steckt allerdings auch die Bedeutung von „Pol" im Sinne von Dreh-, Mittel-, Ziel- und Bezugspunkt.
Jede dieser graphischen, klaren, ja fast asketischen Figuren trägt die Antipoden statuarischer Ruhe und oszillierender Bewegtheit in sich. Die Figuren sind offen in Richtung auf Statik und Mobilität, Stille und Klang, Aktion und Reaktion und damit wird auch Zeit als Verlauf Thema.
Dem Betrachter, der ein Beweger werden kann, obliegt die Entscheidung, einen Prozeß von Aktion, Energie, Bewegung, Klang, Stille, Stillstand, Meditation und Kontemplation auszulösen oder nicht.
Alle Polymobile haben neben ihrer eigenen Ästhetik auch eine eigenständige Rhythmik und Dynamik. Einige der Figuren schwingen um ihren Mittelpunkt, andere bewegen sich durch den Raum – sie laufen –, wiederum andere zeigen eine sich selbst aufschaukelnde, nicht vorherzusehende Bewegtheit.

Unterschiedliche Rhythmen, wie zum einen gleichbleibende Bewegtheit, die langsam verebbt und den Betrachter quasi beruhigt oder zum anderen stakkatoartige Bewegungen von abrupter Beschleunigung und fast Stillstand, die Nervosität provoziert, evozieren darüber hinaus noch an- und abschwellende Klänge.
Hat man die Scheu, die Polymobile zu begreifen, zu spannen, zu bewegen einmal überwunden, kann man nicht mehr umhin, ihnen immer wieder Leben einzuhauchen, sich quasi mit ihnen und unter ihnen zu bewegen. Die Spannung der Figuren wird Teil der Betrachter.
Es scheint ansteckend zu sein. Lebensfreude geht von ihnen ebenso aus wie innerliche Besinnung. Archaischer Tanz und Rhythmik überkommt denjenigen, der sich in den Figurenwald begibt. Der Betrachter begreift die Objekte als Dinge seiner Zeit und seines Raumes, die seines Impulses bedürfen, um sich in ihrer ganzen Vielfalt zu entfalten. Die ästhetische Grenze zwischen Kunstwerk und Betrachter ist aufgehoben.
Hermann J Kassel reizt in und mit seinen Polymobilen nicht nur fast alle Sinne des Betrachters – sehen, tasten, hören –, sondern darüber hinaus spricht er noch, in jedem von uns, den spielerischen Menschen an. Vielleicht liegt darin, in der Einfachheit der Mittel und in den menschlichen Proportionen der Polymobile, das so tief Humane dieser Kunst. Nicht umsonst rief ein Besucher, der erstmals mit den Arbeiten konfrontiert war, beim Anblick eines Laufenden aus: „Die sind ja menschlich!"

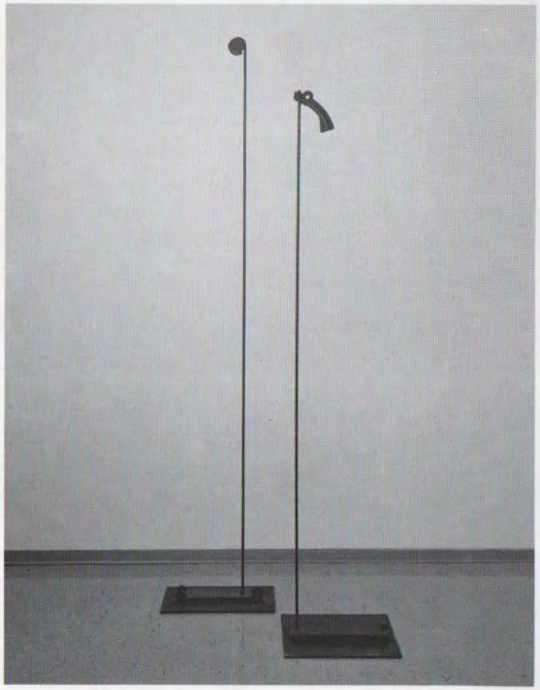


Polymobil
o.T. (kleiner Laufender)
Moniereisen, Eisenfundstück, 1988
207x167x115 cm

Polymobil
o.T. (mittlerer Laufender)
Moniereisen, Eisenfundstück, 1987
228x172x134 cm

Polymobil
o.T. (Zweierplatte aufgreifend)
Moniereisen, Eisenfundstück, Stahlblech, 1989
265 x 100 x 100 cm

Polymobil
o.T. (Viererplatte umgreifend)
Moniereisen, Stahlblech, 1989
255 x 100 x 100 cm



Polymobile

o.T. (Scharnierklappern, zweiteilig)

Moniereisen, Eisenfundstücke, Stahlplatten, 1989

244x47,5x31 cm / 213x43x43 cm

Polymobil

o.T. (nervöse Stele III)

Moniereisen, Stahlplatte, 1989

259x48,5x48,5 cm

Polymobile

o.T. (die Nervösen I u. II)

Moniereisen, Eisenfundstück, Stahlplatten, 1989

259x44x45 cm / 258x49x49 cm

Polymobil
o.T. (kreuzförmige Bewegung)
Moniereisen, Eisenfundstücke, 1989
216x197x148 cm

PNEUMATS

Much of the above is equally true for Kassel's Pneumats. The word encompasses the french "pneu" and the English "pneumatic" both used in connection with rubber (inflatable) tubes. These derive from "pneuma", air in the sense of spirit, the life-giving substance, the breath of life.

One theme of these sculptures is air and its ability to fill, and thus create, space. An invisible substance becomes visible, the essentially non-spatial becomes spatial. Through a pump or pumps and a rubber inflatable object, air fills out a space. It is then also air – natural air pressure – which deflates, dematerializes, undefines this space – breathes its spatial life out of it. Air, air pressure and breathing are essential components of the "Pneumats".

There are two kinds of pumps. As a rule the larger wall pieces and installations are pumped up with steel bellows which Kassel constructs himself. These have a definite aesthetic quality quite independent of their technical function. Along with this, the large seperate pumps allow the distance between bellow and pump-object to vary, allow the site of action to be seperated from the site of reaction. These "Pneumats" demand that the viewer become totally involved as the size and weight of the steel bellows require all one's strength to pump effectively. The smaller "Pneumats" use small industrial rubber foot-pumps such as those used for rubber dinghies or air-mattresses. They require considerably less physical strength.

Once again viewer becomes user; this time by using the bellows to pump up the rubber objects. By pumping up the "Pneumats", the viewer creates visible, tangible volume and is made aware of the phenomenon that sculpture takes up, indeed consumes, space. Equally intense is the experience of the force released by the viewer's pumping action, by what appears to be a mere incidental lifting or pushing of a plate of steel.

The deliberate combination, or even confrontation, of steel, rubber, and air is significant. It is hardly possible to present a more blatant contrast of soft and hard, yielding and resistant, warm and cold, light and heavy than with air, rubber, and steel. In Hermann J Kassel's "Pneumats", the light lifts the heavy, the immaterial lifts the material.

PNEUMATE

Vieles von dem zuvor erwähnten trifft auch auf die Werkgruppe der Pneumate zu. Der Begriff Pneumat umfaßt die Bedeutungen von „Pneu" im Sinne von aus Gummi hergestellter Luftreifen ebenso wie „Pneuma" im Sinne einer luftartigen Substanz, die als Lebensprinzip angesehen werden kann.

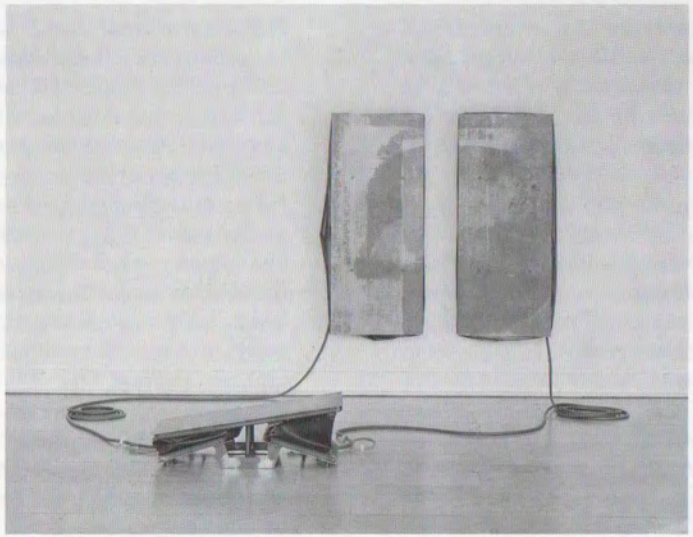
Ein Thema dieser Werkgruppe ist die Luft mit ihren raumbildnerischen Gestaltungsmöglichkeiten. Etwas ansich nicht sichtbares wird sichtbar, etwas ansich raumloses wird räumlich. Durch Pumpen bildet Luft, mittels der Gummikörper, einen Raum aus und eben dieser Raum wird durch Luft und mittels des natürlichen Luftdrucks wieder entmaterialisiert, er vergeht, haucht sein räumliches Leben aus. Luft, Luftdruck und Atmung sind notwendiger Bestandteil der Pneumate.

Bei den Pumpen sind zwei Formen zu unterscheiden. Die großflächigen Wandarbeiten oder Installationen werden in der Regel mittels eines eigens konstruierten Stahlblasebalges aufgepumpt. Diese Blasebälge haben sehr wohl, neben ihrem funktionalen Aspekt, eine eigene ästhetische Wirkung. Darüber hinaus eröffnen die großen separaten Pumpen die Möglichkeit, Nähe oder Distanz zwischen Blasebalg und Pumpkörpern zu variieren und so die Orte der Aktion und die der Reaktion weiträumig zu trennen. Im Zusammenhang mit diesen Pneumaten muß sich auch der Betrachter erheblich massiver einbringen, denn die großen, stählernen Blasebälge benötigen den Einsatz des ganzen Körpers, um den Pumpvorgang auszulösen. Die kleineren Pneumate werden hingegen über kleine, industriell vorgefertige Gummiblasebälge, wie man sie von der Luftmatratze oder dem Schlauchboot her kennt, mit Luft beschickt. Der Kraftaufwand ist dementsprechend gering.

Auch bei den Pneumaten soll der Betrachter Benutzer werden, indem er durch Treten der Blasebälge die Gummikörper aufpumpt und so ein begreifbares Volumen erzeugt. Das Phänomen, daß Skulptur Raum braucht, ja sogar Raum verbraucht, wird dem Betrachter durch das Aufpumpen der Pneumate bewußt. Ebenso elementar ist die Erfahrung der durch das Pumpen des Betrachters freigesetzten Kräfte, werden doch so scheinbar nebenbei Stahl- oder Blechplatten gehoben oder bewegt.

Die eigenwillige Materialkombination bzw. -konfrontation von Stahl, Gummi und Luft ist von besonderer Bedeutung und erzeugt eine sehr besondere Atmo-sphäre. Krasser kann der Gegensatz von weich und hart, nachgiebig und unnachgiebig, warm und kalt, leicht und schwer kaum verdeutlicht werden als durch Luft, Gummi und Stahl. Bei den Pneumaten des Hermann J Kassel hebt das Leichte das Schwere, das Immaterielle das Materielle.

Ralf-P. Seippel



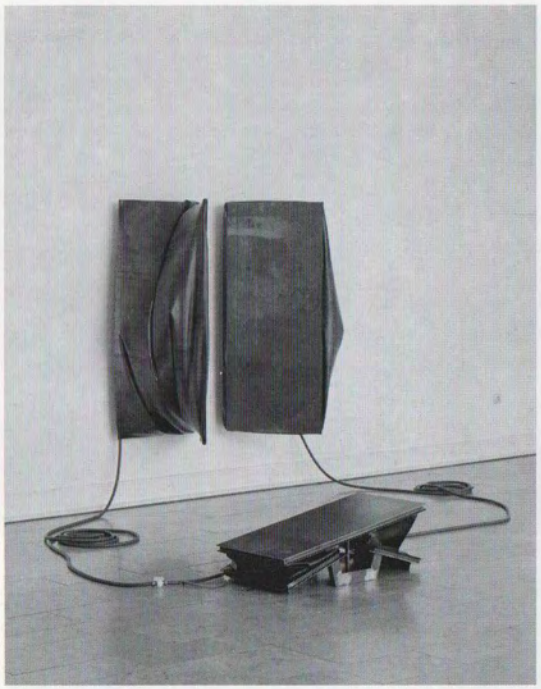
Pneumat XV

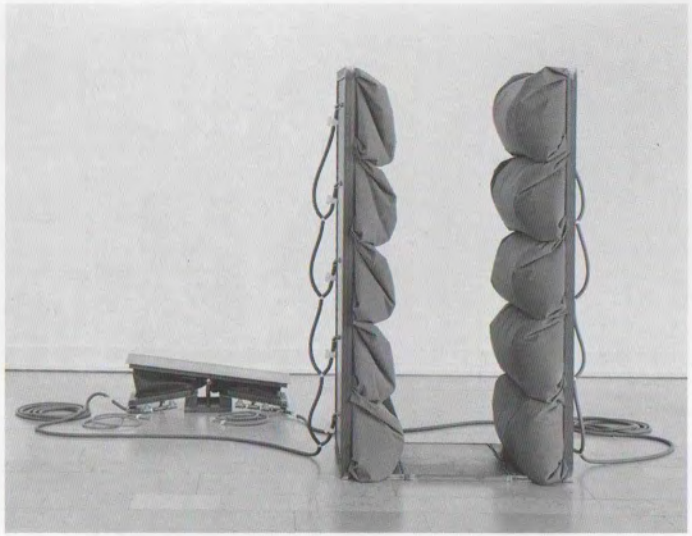
o.T. (Dyptichon)

Gummi, Stahlblech, Stahl, Holz, 1993

Dyptichon 155x160x160 cm

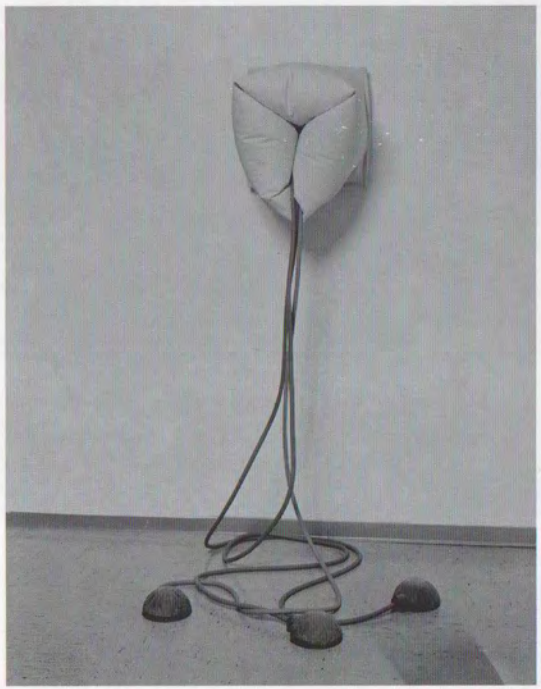
Blasebalg 40x105x 50 cm





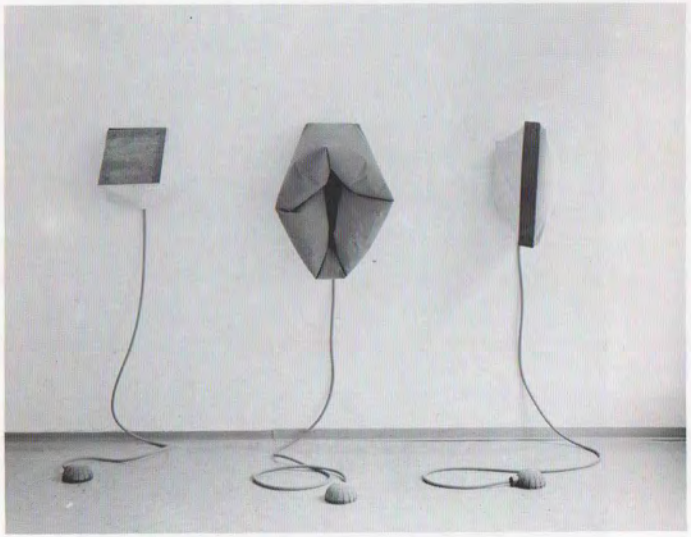
Pneumat V
o.T. (Installation)
Gummi, Stahl, Holz, 1992/93
Installation 200x140x90 cm
Blasebalg 35x100x40 cm

Pneumat XVII
o.T. (schwarzes Multi-Pump 15)
Gummi, Gummipumpen, Holz, 1993
ca. 200x65x60 cm



Pneumat XIX
o.T. (kleines weißes Multi-Pump 3)
Gummi, Gummipumpen, Holz, 1993
ca. 60 x 45 x 35 cm

Pneumat XVIII
o.T. (kleines schwarzes Multi-Pump 5)
Gummi, Gummipumpen, Holz, 1993
ca. 80 x 70 x 50 cm

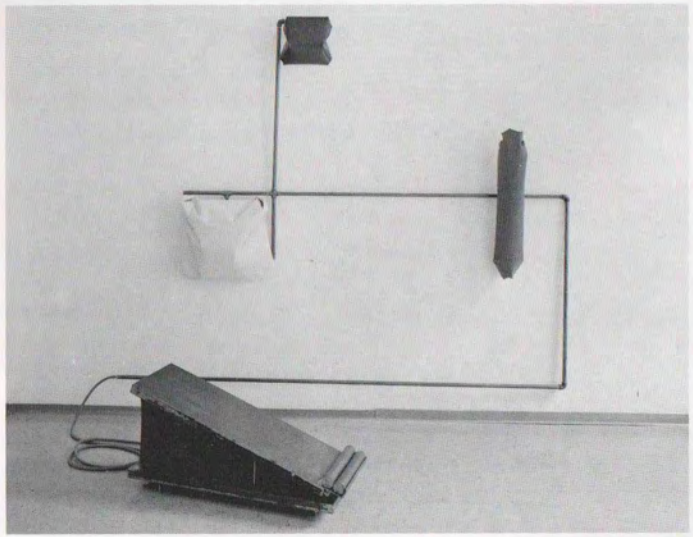


Pneumaten XI – XIII

o.T. (Rechteck hebend / Gummi-Besen / Rechteck schwenkend)

Gummi, Gummipumpen, Stahlblech, Besen, Holz, 1992/93

42 x 30 x 35 cm / 85 x 40 x 40 cm / 60 x 33 x 38 cm



Pneumat XX

o.T. (Weg-Weiser)

Gummi, Stahlrohr, Stahlblech, Stahl, Holz, 1993

Wand-Arbeit 205 x 245 x 15 cm

Blasebalg 47 x 100 x 37 cm

Biographie

1960	*geboren in Oberhausen*
1983–85	*Kunstakademie Düsseldorf*
1985–86	*Bildhauerei Essen (ehemals Folkwangschule)*
1986–89	*Stahlbildhauerei bei Sandro Antal, Düsseldorf*
1989–90	*Kunstakademie Düsseldorf*

Hermann J Kassel lebt und arbeitet in Essen

Einzelausstellungen

1987	*Namibia, Afrika, „Projekt I", 1987 (mit Bruno Nebe)*
1988	*Stadthafen, Essen, Projekt II*
1989	*Galerie Kunsthaus, Essen, „auf jedenfall bewegung . . ."*
1990	*Galerie Ehlert, art vision, Düsseldorf, „. . . o. t. bewegung . . ."*
1992	*Atelier Hermann J Kassel, Essen, „rudimente"*
1992	*Galerie im Gruga-Park, Essen, „DER WEG DES BUMERANG", (kuratiert durch das Museum Folkwang Essen), Faltblatt mit Abbildungen*
1993	*Städtische Galerie im Museum Folkwang, Essen, „Gummi – Pump – Objekte", Katalog mit Abbildungen*
1993	*Galerie Seippel, Köln, „betrachten – begreifen – bewegt", Katalog (deutsch/englisch) mit Abbildungen*
1993	*Öko-Zentrum NRW, Hamm, „Kunst und Ökologie"*

Gruppenausstellungen

1991	*Museum am Ostwall, Dortmund, „Naturraum – Kunstraum", Katalog S. 27 ff mit Abbildungen*
1993	*Galerie Seippel, Köln, „VORSTELLUNGEN"*

Impressum

© GALERIE SEIPPEL 1993

Konzeption und Text: Dr. Ralf-P. Seippel

Übersetzung: Stephen Cone Weeks

Redaktion: Delia Klask

Fotos: Olaf Bergmann

Gestaltung: Silke Seibel

Gesamtherstellung: Druck und Verlag Schuffelen, 5024 Pulheim/Köln

Auflage: 500 Exemplare

ISBN-Nr.: 3–929769–01–8