

Contemporary Gold

par /by Lise Coirier & Blaire Dessent

L'art et le design de collection est au cœur des pratiques et recherches contemporaines qui font de l'or une des matières de prédilection pour de nombreux artistes qui en expérimentent ses propriétés mais aussi son esthétique. *TLmag* a sélectionné quatre talents qui se distinguent chacun à leur manière dans cette expression à la fois matérielle et holistique de l'or dans les arts appliqués actuels. Les disciplines se croisent entre la céramique, le verre, le textile, la création de mobilier et de nouvelles formes et sources de lumière.

■ Collectible art and design is at the heart of contemporary practices and research that make gold one of the preferred materials for many artists who experiment with its properties and aesthetics. *TLmag* has selected four talents who distinguish themselves using this material and through the holistic expression of gold in the applied arts today. The disciplines intersect between ceramics, glass, textiles, furniture design and the creation of new kinds of light sources.

1 — Astrid Krogh, *Goldenrod*, 2018, détail, feuilles d'or, fleurs de trois couleurs dorées différentes /detail, made of gold leaves, flowers of three different golden colors, Albert B. Chandlers Hospital, Lexington, USA

2.

3.

2 — *Azeyte*, 2022, porcelaine, or et émaux d'or blanc /porcelain, gold and white gold lusters, 20 x 20 x 23 cm. Courtesy the artist & Ceramics Now
 3 — *Elytra*, 2021, porcelaine et émail doré /porcelain and gold lusters, 20 x 20 x 23 cm. Courtesy the artist & Ceramics Now
 4 — *Dialogia*, porcelaine et émail doré /porcelain and gold lusters, 15 x 15 x 34 cm. Collection privée /Private collection

Andrew Casto (US)

SUBLIMER LA PORCELAINE AVEC L'OR ÉMAILLÉ 18 CARATS

Né dans l'Ohio, Casto a exposé ses œuvres à l'international en Espagne, en Croatie, en Italie, en Autriche, en Slovénie, en Belgique, en Chine et au Japon. Il a eu ses premières expositions personnelles à la Galleria Salvatore Lanteri à Milan, en Italie, en 2016, et à la Mindy Solomon Gallery à Miami en 2017 et exposera avec Ceramics Now à la Galerie Italienne en juin après PAD Paris en avril dernier. L'ensemble des travaux actuels de Casto « implique une enquête sur les dialogues concernant les forces négatives existantes dans nos vies, et dans quelle mesure les ramifications phénoménologiques des responsabilités et du stress nous façonnent physiquement, mentalement et émotionnellement. Le langage formel présent dans cette analyse est basé sur une étude matérielle de l'érosion et des processus géologiques traduits en objets en céramique et en techniques mixtes. Dans la création d'assemblages dynamiques et fragiles, cette exploration le guide pour découvrir le sublime dans ces moments d'incongruité. Mon travail affirme qu'il est possible d'illuminer la puissance du moment présent. »

SUBLIMATE PORCELAIN WITH 18K GOLD LUSTERS

Born in Ohio, Casto has exhibited work internationally in Spain, Croatia, Italy, Austria, Slovenia, Belgium, China, and Japan. He had his first solo shows at Galleria Salvatore Lanteri in Milan, Italy in 2016, and Mindy Solomon Gallery in Miami in 2017 and will exhibit with Ceramics Now at Galerie Italienne in June after PAD Paris last April. Casto's current body of work "involves an investigation into dialogues concerning extant negative forces in our lives, and to what degree the phenomenological ramifications of responsibilities and stress shape us physically, mentally, and emotionally. The formal language present in this analysis is based on a material study of erosion and geological processes translated into ceramic and mixed media objects. In the creation of dynamic and fragile assemblages, this exploration guides him to uncover the sublime in these moments of incongruity. My work asserts that it is possible to illuminate the power of the present."

andrewcasto.com
 @andrewcasto

ceramicsnow.art
 @ceramicsnow.art

4.

© Ambrose Benedict

5.

5 — *Transfer my Tragedy*, 2022, verre soufflé et coulé, métallisation, peinture automobile transparente /blown and casted glass, metallization, clear car paint, 45 x 55 x 55 cm

© Ambrose Benedict

6.

6 — *Suitcase in my Hand*, 2022, verre soufflé et coulé, métallisation, peinture automobile transparente /blown and casted glass, metallization, clear car paint, 60 x 55 x 55 cm

Fredrik Nielsen (SE)

SCULPTER LE VERRE ÉGLOMISÉ

Après avoir étudié le verre à Orrefors en Suède, Nielsen a poursuivi à Pilchuck Glass School à Washington et au Royal Institute of Art de Stockholm. Il a également été l'artiste en résidence du Corning Museum of Glass, aux États-Unis et est finaliste du Loewe Craft Prize 2021-22. Essentiellement expérimentales, les œuvres d'art de Nielsen sont réalisées au mépris de ce qui est perçu comme parfait. Lourdes mais spontanées, ses créations portent des marques, presque des cicatrices, infligées au cours de leur fabrication. Ce qui peut sembler brut et inachevé fait partie de la pièce finale. L'intention n'est pas d'abuser de son verre mais de repousser ses limites, en remettant en question le rôle de l'artiste et la place de ces pièces dans le monde de l'art. Nielsen

SCULPTING GOLDEN GLASS

After studying glass at the Orrefors Glass School in Sweden, Nielsen went on to the Pilchuck Glass School in Washington and the Royal Institute of Art in Stockholm. He has also been the Artist-in-Residence at the Corning Museum of Glass, in the USA and is finalist of the Loewe Craft Prize in 2021-22. Predominantly experimental, Nielsen's artworks are made in defiance of what is perceived as perfect. Weighty yet spontaneous, his creations carry marks, almost scars, that are inflicted during their making. What may appear rough and unfinished remain as part of the final piece. The intention is to not abuse his glass but to take it to its limits, questioning the role of the artist and how these pieces sit within the world of art and craft. Nielsen has also

a également incorporé de la musique live et des acrobaties tout en sculptant son verre, afin d'explorer de nouvelles idées et manières de concrétiser ses idées en verre. L'énergie cinétique utilisée pour contrôler et former le verre à chaud est récupérée par l'artiste au moment fugace de la pulvérisation de la surface, un acte qui consiste essentiellement à récupérer le verre après qu'il refroidit et change de couleur. L'effet du verre doré a pour effet de sublimer l'imperfection, avec ses torsions et ses raccords.

incorporated live music and acrobatics whilst sculpting his glass to explore new ideas and ways of bringing his glass ideas to fruition. Inspiration comes from an array of popular cultures: music, videos, performance and graffiti... The kinetic energy that is used to control and form the hot glass is recaptured by the artist in the fleeting moment of spraying the surface, an act of essentially reclaiming the glass after it has cooled and change colour of its own accord. The golden glass effect acts to sublime imperfection, the torn and broken edges.

fredriknielsen.se
[@fredriknielsen](https://www.instagram.com/fredriknielsen)
spazionobile.com
[@spazionobilegallery](https://www.instagram.com/spazionobilegallery)

wetterlinggallery.com
[@wetterlinggallery](https://www.instagram.com/wetterlinggallery)

7 — *Planet*, 2021, feuille d'or, argent, platine, aluminium, fibres optiques, moniteurs de lumière /gold leaf, silver, platinum, aluminium, optic fibers, light monitors, ø150 x 25 cm, limited edition of 8

8 — *Goldenrod*, 2018, feuilles d'or montées directement sur le mur de briques. Les fleurs ont trois couleurs dorées différentes /made of gold leaves mounted directly on the brickwall. The flowers have 3 different golden colors, Albert B. Chandlers Hospital, Lexington, USA

9 — *Lysvæld*, 2017, fond d'autel pour l'église de l'hôpital national de Copenhague, Rigshospitalet /Altar backdrop for the church of Copenhagen's National Hospital, Rigshospitalet

10 — *Vue de l'atelier de l'artiste montrant différents essais avec de l'or et comment la lumière du jour interagit avec l'œuvre* /View of Krogh's studio showing different tests with gold and how the daylight interacts with the work

Astrid Krogh (DK)

TISSER LA LUMIÈRE

Astrid Krogh utilise la lumière comme matériau dans ses tissages, ses sculptures et ses installations publiques. L'artiste et designer danoise crée des œuvres éthérées, inspirées de la nature, qui semblent capturer des moments fugaces tels que «l'heure dorée» ou la danse du soleil sur les vagues. Formée comme tisserande à l'école de design danoise, Krogh tisse également des textiles lumineux à l'aide de fibres optiques qui créent des changements de couleur et de lumière – des œuvres sensorielles qui transforment un espace en fonction de l'instant présent. Krogh mêle technologie et tradition de manière innovante, créant ainsi des œuvres qui semblent intemporelles. L'or représente la lumière pour Krogh, qui tisse également des œuvres aux teintes dorées en utilisant d'autres matériaux, notamment des briques, des feuilles d'or, du papier ou du métal. Appliquées à la surface d'un bâtiment, d'un sol ou d'un mur, ses œuvres évoquent une luminescence et offrent des espaces de contemplation et de beauté à leur environnement. «J'utilise la lumière à la fois comme matériau et comme technologie. La présence de la lumière est un élément essentiel de mon travail, car elle permet à mes textiles de vibrer, de changer de motif et de créer un spectre complet de couleurs en constante évolution.» Krogh a récemment exposé son travail à New York, à Bâle et à Paris, à la galerie Maria Wettergren, et a réalisé une installation pour la gare centrale d'Uppsala en Suède en 2021.

LIGHT WEAVING

Astrid Krogh uses light as a material in her weavings, sculptural work and public installations. The Danish-born artist and designer creates ethereal, nature-inspired works that seem to capture the fleeting moments such as “the golden hour” or sunlight dancing across the waves. Trained as a weaver at the Danish Design School, Krogh also weaves glowing textiles using optical fibres that create shifts in colour and light – sensory-based works that transform a space depending on the moment. Krogh blends technology and tradition in innovative ways, creating work that feels timeless. Gold represents light for Krogh, who also “weaves” golden-hued works using other materials including bricks, gold leaf, paper or metal. When applied to the surface of a building, floor or wall, her work evokes a luminescence and provide spaces of contemplation and beauty to their surroundings. “I use light both as a material and a technology, the presence of light is an essential component of my work as light enables my textiles to pulsate, change patterns and create an entire spectrum of ever changing colour ways”. Krogh recently exhibited her work in New York, Basel, and in Paris, at Maria Wettergren Gallery, and completed an installation for the Uppsala Central Station in Sweden in 2021.

astridkrogh.com
mariawettergren.com
 @mariawettergren

© Torben Esterod

7.

8.

© Torben Esterod

9.

10.

11.

12.

13.

- 11 — *Stardust Side Chair*, 2020, assise d'appoint 7.000 demi-perles de bois de hêtre, paille, tiges de hêtre, revêtement métallisé à base d'argent /7,000 beechwood half pearls, straw, beech rods, silver-based metallized coating, 103 x 60 cm x 60 cm – hauteur d'assise /seat height 47 cm
 12 — *Stardust Standing Oval Mirror*, miroir ovale sur pied, 2020, 50.000 demi-perles de bois de hêtre, paille, tiges de hêtre, revêtement métallisé à base d'argent, miroir /50,000 beechwood half pearls, straw, beech rods, silver-based metallized coating, mirror, 210 x 59 x 59 cm
 13 — *Stardust Bench*, 2019, banquette à quatre places, 28.500 demi-perles de bois de hêtre, revêtement métallisé à base d'argent, béton ciré /four-seater bench 28,500 beechwood half pearls, silver-based metallized coating, waxed concrete, 98 x 200 x 47 cm

Pia Maria Raeder (DE)

SCULPTURES TACTILES ET TEXTURÉES

Depuis son studio de Munich, en Allemagne, Pia Maria Raeder crée des meubles et des objets sculpturaux complexes et très méticuleux qui reflètent la beauté intangible du monde naturel. Utilisant des matériaux tels que des perles de bois de hêtre et des tiges de bois, elle accumule et fait grandir son travail, donnant vie aux formes au fur et à mesure qu'elle les construit. Qu'il s'agisse de « *Sea Anemone 22* », une structure semblable à un totem qui a utilisé 18 000 tiges de bois de hêtre laqué ou de sa collection « *Stardust* » aux teintes dorées, comme la chaise d'appoint qui a utilisé 7 000 demi-perles de bois de hêtre, des bâtons de bois et des incrustations de paille, le tout reflété sur une base en argent, son travail est textural, tactile et séduisant. Certains travaux ont nécessité plus de 700 heures de travail.

La collection *Stardust* a été comparée à un paysage interstellaire. Selon l'angle de vue et la lumière, différentes teintes scintillent, du brun au rose en passant par le doré, du bleu au noir en passant par l'argenté, au diapason du spectre immatériel des couleurs lancées par une supernova en fusion. Comme des trésors trouvés au fond de la mer, son travail semble provenir d'un autre monde. Pia Maria est diplômée en sciences politiques et a d'abord travaillé dans le journalisme avant de se tourner vers l'art et le design en 2014. Elle expose régulièrement avec la Galerie BSL et a récemment collaboré à un projet unique avec Miss Dior.

TACTILED AND TEXTURED SCULPTURES

From her studio in Munich, Germany, Pia Maria Raeder creates intricate, highly meticulous sculptural furniture and objects that reflect the intangible beauty of the natural world. Using materials such as beechwood pearls and wooden rods, she accumulates and grows her work, giving life to the forms as she builds. Whether *Sea Anemone 22*, a totem-like structure that used 18,000 lacquered beechwood rods or her golden-hued *Stardust* Collection, such as the side chair which used 7,000 beechwood half-pearls, wooden sticks and straw inlays, all mirrored on a silver base, her work is textural, tactile and seductive. Some works have taken more than 700 hours to complete.

The *Stardust* Collection has been compared to an interstellar landscape; According to the viewing angle and the light, various shades are sparkling, from brown to pink to golden, from blue to black to silvery, in tune with the intangible spectrum of colors launched by a supernova in fusion. Like treasures found at the bottom of the sea, her work seems to come from another world. Pia Maria has a degree in Political Science and first worked in journalism before turning her focus onto creativity and design in 2014. She exhibits regularly with Galerie BSL and recently collaborated on a unique project with Miss Dior.

pnrdesign.com
 @piamariaraeder

galeriebsl.com
 @galerie_bsl