

Ilka Raupach LAOKOONS LOCKE

Ilka Raupach LAOKOONS LOCKE / LAOCOÖN'S CURL

Marta Wróblewska

Auf der Suche nach Inspiration und Vorbildern in der Antike wandte sich Ilka Raupach einem der charakteristischsten Werke der hellenistischen Kunst zu – der Laokoon-Gruppe in den Vatikanischen Museen. Die Künstlerin konzentrierte sich jedoch auf ein kleines Detail dieser Skulptur – eine Haarlocke auf dem Kopf des mythischen apollinischen Priesters, wobei sie sich sowohl mit den Nuancen ihrer Form als auch mit ihrer Symbolik beschäftigte. Haare werden gemeinhin mit dem Kult der Schönheit, der Sorge um gutes Aussehen und Gesundheit in Verbindung gebracht, aber sie sind auch ein Symbol der Kraft und sogar der Göttlichkeit, was die biblische Geschichte von Samson und Dalila am besten illustriert.

Die in der Kunstgeschichte beliebte Spiralform, die bei Ilka Raupach in Form der Laokoon-Locke wiederholt wird, aber auch beispielsweise in den Schneckenspiralen der ionischen Säulen, die die Fassade des Trebnitzer Schlosses schmücken, wurde zu einer Art *pars pro toto* der Antike. Mit einem Fragment als Repräsentation des Ganzen unternahm die Künstlerin den Versuch, die Quintessenz aus dem riesigen antiken Erbe zu extrahieren, indem sie es mittels einer ausgewählten Einzelform, isoliert von seinem traditionellen Kontext, zuschnitt. Diese Art des Scannens, das Heran- und Herauszoomen, das Unter-die-Lupe-Nehmen, das Zerlegen in Einzelteile, stellt eine Möglichkeit dar, es besser kennenzulernen, besser zu verstehen und gegenüber dem Erbe der Antike Stellung zu nehmen. Dank dieser hyper-analytischen Herangehensweise wurde das kleine visuelle Zitat zu einem autonomen Werk. Und die Künstlerin übernahm dabei die Rolle der Forscherin, der Übersetzerin, der Vermittlerin zwischen zeitlich entfernten Epochen und den in ihnen vorhandenen künstlerischen Ausdrucksformen. Dies wird besonders im Prozess ihrer Arbeit deutlich. Indem sie sukzessive Schichten eines alten Baumstammes einer abgestorbenen Trebnitzer Eiche freilegt, dringt Raupach in das Wesen dessen ein, wie die vergehende Zeit funktioniert, in die Zeichen, die diese in der materiellen und immateriellen Kultur hinterlässt, sowie in die Unmöglichkeit, sie physisch zu beherrschen, sie endgültig zu zähmen und in einen für den Menschen verständlichen Rahmen zu bringen.

Ilka Raupach's search for inspiration and prototypes in antiquity led to one of the most distinctive works of Hellenistic art: the Vatican Museums' Laocoön Group. The artist chose to focus on a small detail of this sculpture, namely a curl of the mythical apollonian priest's hair, engaging with its formal nuances as well as its symbolism. Hair is commonly associated with the cult of beauty, concerns about looking good and physical wellbeing, but it is also a symbol of strength and even godliness, as illustrated best in the biblical story of Samson and Delilah.

The spiral shape echoed in Laokoons Locke (Laocoön's Curl) but also, for example, in the whorls crowning the Trebnitz Castle's ionic columns, is one of art history's most popular shapes that has become a sort of pars pro toto for antiquity. Using a fragment to represent the whole, the artist has attempted to extract the essence of antiquity's vast legacy by paring it down to a carefully selected individual form isolated from its traditional context. This method of scanning, zooming in and out, placing things under a microscope and dissecting them into individual components is a way of getting to know this legacy more closely, understanding it and carving out a position in relation to it. Thanks to this hyper-analytical approach, a small visual reference became an autonomous work in which the artist takes on the role of researcher, translator, and mediator between temporally distant epochs and the forms of artistic expression practiced within them. This becomes particularly clear in her working process. By successively exposing layers of a dead oak tree from Trebnitz, Raupach penetrates the essence of how time functions as it passes, the markers it leaves behind in both material and immaterial culture and the impossibility of gaining physical control over it, definitively taming it, or framing it in a way that human beings can understand.

Graben im Holz, Trebnitz, Juli 2021 / *Channeling wood, Trebnitz, July 2021*

Ilka Raupach

Graben im Holz
Schicht für Schicht in die Tiefe
Jahr für Jahr bis zum Kern
Eindringen in Zeit und Material
Durchdringen
Freilegen
unvorhersehbar ein Zusammentreffen
eisern, eingewachsen, von zerstörerischer Kraft
ein Fragment des Todeskampfes
im Fragment des Todeskampfes
ein Band von tiefem Schwarz

*Channeling wood
layer by layer, into the deep
year by year, back to the core
penetrating time and matter
piercing
exposing
an unforeseeable coming together
of destructive powers, iron, ingrown
a fragment of mortal combat
within a fragment of mortal combat
a ribbon of the deepest black*

Ilka Raupach *1976, lebt und arbeitet in Caputh;
Ausbildung zur Elfenbeinschnitzerin und Meisterin in Michelstadt sowie Uummannaq und Ilulissat, Grönland;
Studium Kunst / Freie Bildhauerei an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle und an der Kunstakademie in
Bergen, Norwegen, Diplomabschluss 2005; 2009-2019 künstlerische / wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut
für Architekturbezogene Kunst der TU Braunschweig. Teilnahme an zahlreichen internationalen Projekten und
Ausstellungen: u.a. 2014 The Arctic Circle, Art and Science Expedition Svalbard; 2015 Artist in Residence, Acaia
Institut, São Paulo, Brasilien; 2021 LABVERDE online Residence, Amazonas, Brasilien.

*Ilka Raupach *1976, lives and works in Caputh, Germany;
Training as an Ivory Master Carver in Michelstadt, Germany, in Uummannaq and Ilulissat, Greenland; Studies in Fine
Art / Sculpture, Burg Giebichenstein, College of Fine Art in Halle, Germany and Bergen Academy of Art and Design,
Norway; 2009-2019 Assistant Professor at the Institute of Architecture-related Art, Technical University Braun-
schweig, Germany. Participation in numerous international projects and exhibitions: 2014 The Arctic Circle, Art and
Science Expedition Svalbard; 2015 Artist in Residence, Acaia Institute, São Paulo, Brazil; 2021 LABVERDE online Resi-
dence, Amazon, Brazil.*

LAOKOONS LOCKE, Eichenholz, 140 x 60 x 60 cm
entstand während des deutsch / polnischen Pleinairs „Antike – Vorbild und Inspiration?“, Gustav Seitz Stiftung, Trebnitz, Juli 2021
LAOCOÖN'S CURL, oak wood, 140 x 60 x 60 cm
was created during the german / polish plein air "Antiquity - role model and inspiration?", Gustav Seitz Foundation, Trebnitz, July 2021

Texte / Texts: Ilka Raupach, Marta Wróblewska
Übersetzung / Translation: Moira Barrett
Fotografie / Photos: Ilka Raupach, Marta Wróblewska
Copyright 2021 bei den Autorinnen / the authors
www.ilkaraupach.de

