

Cornelia von Detten

Florale Texturen –
Serialität als Bildmotiv.

In der zeitgenössischen Kunst werden Blumen immer wieder in den verschiedensten Medien als beliebtes Motiv verwendet und gelangen dabei zu einer reizvollen Vielfalt, so auch in der Malerei der Künstlerin Cornelia von Detten. Seit Jahrhunderten ist die Blume ein weit verbreitetes Motiv der Kunstgeschichte. Blumen haben in der bildenden Kunst immer schon eine Faszination ausgeübt, angefangen von den berühmten Ranken in Pompeji über mittelalterlichen Buchschmuck bis zur Blumen-Symbolik barocker Stilleben.

Die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Motiv der Blume geht in der Malerei Cornelia von Dettens weit über eine naturgetreue Darstellung hinaus. Den Ursprung bildet dabei eine fotografische Aufnahme oder eine Zeichnung eines Motivs, das sie inspiriert. Diese Aufnahme wird gescannt und bearbeitet oder sogar manipuliert, d. h. ausgesuchte Details werden vergrößert oder die Farben bzw. Helligkeit der Fotografie, respektive der Zeichnung, werden verändert. Während des künstlerischen Prozesses spielt das Experimentieren mit verschiedenen Ausschnitten und unterschiedlichen Formen eine wichtige Rolle.

Flowers are a recurring theme that is popular in contemporary art and that reappears in fascinating varieties in different media, also in the paintings of the artist Cornelia von Detten. During centuries, the flower has been a common theme in art history. In the visual arts, flowers have always exerted a fascination, from the famous tendrils in Pompeii and medieval book ornaments to the flower symbols in Baroque still life-painting.

Cornelia von Detten's artistic engagement with the flower theme goes far beyond a naturalistic depiction. The starting point is a photographic image or drawing of a subject that inspires her. The image is scanned and edited or even manipulated – selected details are magnified; the colours and brightness of the photographic image or drawing are changed. Experimenting with different details and various forms plays an important role in von Detten's artistic process.

„Ich male die Dinge
wie ich sie denke,
nicht wie ich sie sehe“

Pablo Picasso

Pinke Blüte mit gelben
haarigen Staubblättern
Öl auf Leinwand, 2020
120 x 90 cm

A Pink Flower with
Yellow Hairy Stamens
Oil on canvas, 2020
120 x 90 cm

Serielle Methode als stilistisches Element

In ihrer Malerei interessiert sich die Künstlerin im Besonderen für die serielle Darstellung von Blumen und ihrer Details. So werden beispielsweise Blüten, Blätter, Stängel und Gräser additiv aneinandergereiht. Die Anwendung dieser seriellen Methode ist für Cornelia von Detten ein stilistisches Element, das einer von ihr definierten Ästhetik entspricht. Es handelt sich um ein systematisches Prinzip, das für ein festgeschriebenes künstlerisches Konzept kennzeichnend ist.

Die Herkunft einer Serie beruht auf dem Prinzip der Wiederholung des Gleichen oder zumindest Ähnlichen. Sie besteht, wie es Uwe M. Schneede definiert hat, „aus gleichwertigen Elementen mit vorherrschenden Motiv- und Formkonstanten, in deren Rahmen Varianten durchgespielt werden.“ Diese Varianten zeigen sich in der Malerei von Cornelia von Detten in einem sich nicht erschöpfenden Formenrepertoire, einem Reichtum an Details, wie beispielsweise vergrößert dargestellte Blütenblätter oder Blütenstempel sowie einer intensiven Farbigkeit.

Serial technique as a stylistic element

In her paintings, she shows a special interest in the serial representation of flowers and details. Blossoms, leaves, stems and grasses are assembled in an additive manner. Cornelia von Detten uses the serial technique as a stylistic element that matches her definition of aesthetics. Her systematic approach is based on a previously defined artistic concept.

A series always evolves from the repetition of a standard unit or at least a similar variation. It consists, as defined by Uwe M. Schneede, of 'equal elements with a prevalent, constant motif and shape that is repeated in variations'. In Cornelia von Detten's paintings, these variations are expressed by an ongoing repertoire of forms, by richness of details, such as magnified petals or pistils, and by an intense colourfulness.

Pinke Blüte mit tellergroßem
Blütenstaubkopf auf
grünem Grund
Öl auf Leinwand, 2019
110 x 110 cm

Pink Flowers with Plate-Sized
Grains of Pollen on a Light
Green Background
Oil on canvas, 2019
110 x 110 cm

Vergänglichkeit

Neben dem Interesse für das Serielle greift die Künstlerin auch die Thematik des Vergänglichen in ihren Werken auf. Im Werk „Sonnenblume/ Collage“ von 2020 zeichnet sie ein Feld mit einer verdorrten Sonnenblume. Ein hängender Blütenkopf und seine vertrockneten Blätter beschreiben das Bild. Eine Blume, die die Künstlerin im Bild „Sonnenblumen“ (Öl auf Leinwand., 120 x 120cm) von 2020 in leuchtenden gelben Farben erstrahlen lässt, wirkt im Werk „Sonnenblume/ Collage“ (Öl auf Leinwand, 120 x 120cm) von 2020 grau, trostlos und traurig.

Evanescence

In addition to seriality, the artist deals with the theme of evanescence. In her artwork “Sunflower/Collage” (oil on canvas, 120 x 120 cm) dating from 2020, she draws a field with a withered sunflower. The painting depicts a hanging flower head and dried-up leaves. The sunflower which shines in bright yellow colours in her work “Sunflowers” (oil on canvas, 120 x 120 cm, 2020), looks grey, bleak and sad in “Sunflower/Collage”.

Sonnenblume/ Collage

Öl auf Leinwand, 2020

120 x 120 cm

Sunflower/ Art Collage

Oil on canvas, 2020

120 x 120 cm

Sonnenblumen
Öl auf Leinwand, 2020
120 x 120 cm

Sunflowers
Oil on canvas, 2020
120 x 120 cm

**Welkende Blüte
auf blauem Grund**
Öl auf Leinwand, 2019
120 x 120 cm

**Withering flowers on
a Blue Background**
Oil on canvas, 2019
120 x 120 cm

Serielles Tulpenbild (1)
Öl auf Leinwand, 2020
100 x 140 cm

Serial Picture of Tulips (1)
Oil on canvas, 2020
100 x 140 cm

Serielles Tulpenbild (2)
Öl auf Leinwand, 2020
100 x 140 cm

Serial Picture of Tulips (2)
Oil on canvas, 2020
100 x 140 cm

Serielles Tulpenbild (3)
Öl auf Leinwand, 2020
100 x 140 cm

Serial Picture of Tulips (3)
Oil on canvas, 2020
100 x 140 cm

Serielles Tulpenbild (4)
Öl auf Leinwand, 2020
100 x 150 cm

Serial Picture of Tulips (4)
Oil on canvas, 2020
100 x 150 cm

Ungeahnte Leuchtkraft

Gerade in den großformatigen Malereien werden die Pigmente zu einer ungeahnten Leuchtkraft gesteigert. Der intensive Farbauftrag mit dem Pinsel zeigt kontrastierende Farbwerte, die sich nur minimal voneinander unterscheiden lassen. Anschaulich wird dies in der Werkgruppe „Serielles Tulpenbild“ von 2019/2020 vorgeführt. Die Farbe Rot erscheint hier in feinsten Nuancen. Kraftvoll gesättigte Blüten, aber auch lieblich, zart rosa wirkende Blütenblätter, die zu den Rändern hin verblassen, wie in der Arbeit „Rosafarbene Pfingstrose“ (Öl auf Leinwand, 120 x 120 cm) von 2020 prägen die Handschrift der Künstlerin.

Die intensive Farbigkeit und das Formenrepertoire der Künstlerin lassen sich dabei immer wieder aufs Neue entdecken und scheinen sich dabei unendlich fortzuschreiben.

Unanticipated Brightness

Especially in her large-format paintings, the pigments express an unanticipated brightness. The intensive application of paint with the brush results in contrasting colour values that only have a minimal perceptual difference. This technique is applied in her group of works “Serial Blooming Tulips” (2019/2020) where the colour red appears in its finest nuances. Blossoms in deeply saturated tones, but also silky, soft pink petals with pale edges mark Cornelia von Detten’s style as expressed in “Pink Peony” (oil on canvas, 120 x 120 cm, 2020).

Her intense colours and her repertoire of forms can be repeatedly rediscovered while they seem to extrapolate forever.

Dr. Karin Wimmer

Kunsthistorikerin und Galeristin

Rosafarbene Pfingstrose

Öl auf Leinwand, 2019

120 x 120 cm

Pink Peony

Oil on canvas, 2019

120 x 120 cm

Pinke Pfingstrose

Öl auf Leinwand, 2019

120 x 120 cm

Pink Peony

Oil on canvas, 2019

120 x 120 cm

Seit Beginn meiner künstlerischen Laufbahn sind es die geometrischen Muster, die seriellen Anordnungen, die Vielfalt der Strukturen und die Dominanz spezieller Farbzusammenstellungen, die ich in der Natur suche und ihren Eingang finden in meine malerischen Themen. Es sind die Strukturen und Ästhetiken der Serialität als Bildmotiv.

Mal ist es das farbliche Muster eines Orchideenblattes, welches ich fokussiere. Ein andermal ist es der haarige Stempel einer Blüte, der mich fasziniert und in meiner Bildübersetzung losgelöst vom Gesamtzusammenhang sein haariges Eigenleben führt. Bei der malerischen Umsetzung des Motivs vergrößere ich musterhaft diesen Stempel und intensiviere die Farben und die Kontraste.

Orchidee auf blauem Grund
Öl auf Leinwand, 2019
100 x 100 cm

Orchid on a Blue Background
Oil on canvas, 2019
100 x 100 cm

Pinke Orchidee
auf minzefarbigem Grund
Öl auf Leinwand, 2019
100 x 100 cm

Magenta Orchid on a
Mint Background
Oil on canvas, 2019
100 x 100 cm

Since I started my career as an artist I have been inspired by geometric patterns, serial arrangements, the multiplicity of structures and dominance of special colour combinations which I find in nature and which are reflected in my pictorial themes. The structures and aesthetics of seriality serve me as a theme.

One time it's the colour scheme of an orchid leaf that I bring into focus. Another time it's the hairy pistil of a flower which fascinates me and which, taken out of its context, unfolds in its own hairy way in my transmission of the image. When painting the theme, I enlarge the pistil in an exemplary manner, intensify the colours and increase the contrasts.

Kleine rosa Rose
Öl auf Leinwand, 2019
90 x 90 cm

A Delicate Pink Rose
Oil on canvas, 2019
90 x 90 cm

Große Rose
Öl auf Leinwand, 2019
120 x 120 cm

Great Rose
Oil on canvas, 2019
120 x 120 cm

Manchmal nähere ich mich meinem ausgewählten Objekt zeichnerisch. Beispielsweise habe ich grafische Muster aus den Flugschirmen des Löwenzahns entwickelt und das Zeichenblatt mit dieser Struktur wie einen Pollenflug übersät. Auch sind Collagen entstanden, auf denen ich zunächst die einzelnen Charaktereigenschaften wie Farbe, Form und Struktur eines speziellen Blumenmotivs in Einzelaspekte zerlegt habe, um sie dann wieder additiv auf der Bildfläche zu-

sammenzufügen. Hier experimentiere ich gerne. Natürlich nutze ich auch die Möglichkeiten der Fotografie als Inspirationsquelle. Das Makro- und das Mikro-Objektiv sowie die verschiedenen Perspektivwechsel in Bezug auf das ausgewählte Motiv erlauben es Ausschnitte zu wählen und spezielle Blickwinkel selektiv herauszustellen oder zu fokussieren. Die Fotos dienen als Ausgangspunkt für die entstehenden Bildentwürfe.

Sometimes I approach my objects through drawing. For example, I have developed graphic patterns from dandelion parachutes and pollinated the whole drawing paper with this structure. Also, collages have emerged where I first disassembled the individual properties of a special flower motif, such as colour, form and structure, and then reassembled them in an additive manner on the canvas. I like to experiment here.

Photographic possibilities serve me as a source of inspiration as well. Macro and micro photography as well as altering perspectives allow me to change the viewpoint, choose a detail and highlight the specifically selected angle. The photos are the starting point for the sketches that emerge.

Tulpen
Öl auf Leinwand, 2019
120 x 120 cm

Tulips
Oil on canvas, 2019
120 x 120 cm

Aktuell sind serielle großformatige Bildreihen, die dicht aneinandergereihte rote Tulpenblüten in Aufsicht darstellen, entstanden. Sie sind im Katalog abgebildet. Obschon auf den jeweiligen Bildern dieses Zyklus die Farbe Rot mit ihren nuancenreichen Farbklingen als Grundton dominiert, haben sie eine grundsätzlich unterschiedliche Wirkung. Sie transportieren verschiedene Stimmungen wie Energie, Freude, Leidenschaft, Liebe, Erotik, Nervosität oder auch Aggressivität. Rot ist eine warme Farbe. Glut ist rot. Rot gilt als Farbe des Blutes und ist mit Leben verknüpft. Es bedeutet Energie und Wärme. In der Serie „Tulpenblüten“ habe ich eine breite Palette an Rottönen - helles Rot, Hochrot, Purpurrot, dunkles Rot oder gelbstichige Rottöne - ausgebreitet und ihre energetische Kraft vorgestellt. Manchmal erreichen die für das Rotsehen verantwortlichen Sinneszellen des menschlichen Auges hier ihr Empfindlichkeitsmaximum.

Currently, this has led to a large-sized series of paintings depicting a bird's eye view of densely assembled red tulip blossoms. The series is featured in the catalogue. Even if the colour red dominates this cycle with its many shades and colour tones, the individual paintings have a substantially different impact. They transport different moods, such as energy, joy, passion, love, eroticism, tension and also aggression. Red is a warm colour. Blaze is red. Red is the colour of blood - it is associated with life. Red means energy and warmth. In the series "Blooming Tulips", I applied many shades of red - from light red, crimson, vermeil and dark red to yellowish red - to express their energy and power. Sometimes the senses of the human eye that allow us to perceive the colour red reach their limit of sensitivity.

Der entstandene Zyklus stellt einen Prozess mit immer wieder neuen Ansätzen und Ergebnissen dar. Sein Schwerpunkt liegt hier auf der farblichen Struktur und Ästhetik der Serialität. Zukünftig beabsichtige ich diesen Zyklus mit weitaus größeren Formaten fortzusetzen und zu erweitern.

The cycle represents a process of always new approaches and results. The focus is on the colour scheme and aesthetics of seriality. In future, I intend to continue and extend this cycle with much larger formats.

Cornelia von Detten

Tulpen auf blauem Grund
Öl auf Leinwand, 2019
120 x 120 cm

Tulips on a Blue Background
Oil on canvas, 2019
120 x 120 cm

Biografie/Vita

Cornelia von Detten

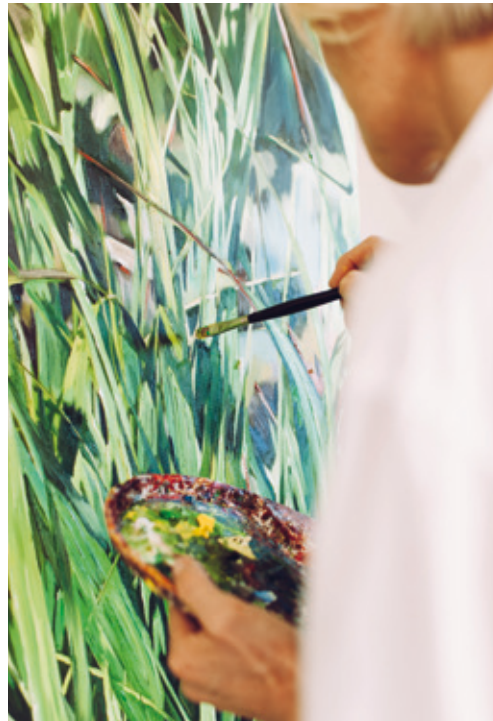
- 1964** geboren in Wesel am Niederrhein, Deutschland
- 1983** Abitur
- 1984-89** Studium der Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in München bei Professor H. Sturm
- seit 1986** Studium der Kunstgeschichte an der LMU München, wissenschaftliche Mitarbeit
- 1993** Promotion in Kunstgeschichte bei Professor H. Körner in Düsseldorf
- seit 1993** Vorträge zwischen Wissenschaft und Gestaltung
- seit 1990** als Künstlerin freischaffend

Die Künstlerin lebt und arbeitet in München.

Ausstellungen & Projekte

- Seit 1990** zahlreiche Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen im In- und Ausland.
- Seit 2010** projektbezogene künstlerische Arbeiten in Zusammenarbeit mit der Raumplanung privater und öffentlicher Raumkonzepte/ Innenarchitektur.

Biography/Vita

Cornelia von Detten

- 1964** born in Wesel at Niederrhein, Germany
- 1983** completion of high school
- 1984-89** studied at the Akademie der Bildenden Künste in Munich with Prof. H. Sturm
- seit 1986** studied art history at the LMU Munich
- 1993** completed doctoral Thesis in Art History with Prof. H. Körner in Düsseldorf
- Since 1993** lectures in science and design
- Since 1990** as a freelance artist

The artist lives and works in Munich.

Exhibitions & Projects

- Since 1990** numerous solo exhibitions and participations in exhibitions in German and abroad
- Since 2010** project-related artistic work in connection with the spatial planning of private and public space concepts/ Interior design

Bilderliste/picture list

Seite/Page

- 8

Pinke Blüte mit gelben haarigen Staubblättern, *A Pink Flower with Yellow Hairy Stamens*
Pinke Blüte mit tellergroßem Blütenstaubkopf auf grünem Grund,
Pink Flowers with Plate-Sized Grains of Pollen on a Light Green Background
- 10

Sonnenblume/ Collage, *Sunflower/ Art Collage*
- 12

Sonnenblumen, *Sunflowers*
- 13

Welkende Blüte auf blauem Grund, *Withering flowers on a Blue Background*
- 14

Serielles Tulpenbild (1), *Serial Picture of Tulips (1)*
Serielles Tulpenbild (2), *Serial Picture of Tulips (2)*
Serielles Tulpenbild (3), *Serial Picture of Tulips (3)*
- 15

Serielles Tulpenbild (4), *Serial Picture of Tulips (4)*
- 16

Pinke Pfingstrose, *Pink Peony*
- 17

Rosafarbene Pfingstrose, *Pink Peony*
- 18

Orchidee auf blauem Grund, *Orchid on a Blue Background*
- 19

Pinke Orchidee auf minzefarbigem Grund, *Magenta Orchid on a Mint Background*
- 20

Kleine rosa Rose, *A Delicate Pink Rose*
- 21

Große Rose, *Great Rose*
- 22

Tulpen, *Tulips*
- 25

Tulpen auf blauem Grund, *Tulips on a Blue Background*

Impressum/Imprint

Fotografie / Photography	Pia Spring (artist in work) Sonja Allgaier (Fotografien aller Kunstwerke)
Deutscher Text / German text	Dr. Karin Wimmer Cornelia von Detten
Englische Übersetzung / English translation	Dr. Christina Merl
Konzept & Gestaltung / Concept & Design	Patrizia Hucho, plaindesign.de
Druck / Printed by	meisterdruck.com

vondetten-art.de