

CHRISTOPH HEFTI

ANETA GRZESZYKOWSKA

S. 133 Von links oben nach rechts unten / From top left to bottom right:
Beauty Mask #10, 2017
Beauty Mask #04, 2017
Beauty Mask #02, 2017
Beauty Mask #07, 2017
Beauty Mask #13, 2017
Beauty Mask #05, 2017
Alle Werke / All works: Pigmentdruck auf Baumwollpapier / Pigment ink on cotton paper, 43 × 31.5 cm

S. 134 *Selfie #10*, 2014
Pigmentdruck auf Baumwollpapier / Pigment ink on cotton paper, 27 × 36 cm

Selfie #18, 2014
Pigmentdruck auf Baumwollpapier / Pigment ink on cotton paper, 27 × 36 cm

S. 135 *Selfie #19*, 2014
Pigmentdruck auf Baumwollpapier / Pigment ink on cotton paper, 27 × 36 cm

Christoph Hefti (*1967 in Lausanne/CH; lebt in Brüssel/BE und Zürich/CH) studierte Textildesign an der Kunstgewerbeschule Zürich sowie am Central Saint Martins College in London. Dazwischen arbeitet er bei Fabric Frontline in Zürich. Später zieht es ihn nach Paris zu Jean-Paul Gaultier, dann nach Antwerpen. Dort arbeitet er viele Jahre als Creative Assistent und Stoffdesigner für Dries van Noten. Anschliessend entwirft er als freiberuflicher Designer Textilien für Modehäuser wie Balenciaga, Lanvin und Acne. Parallel dazu entstehen Arbeiten im Bereich der bildenden Kunst, bei denen er Video, Musik, Kostümdesign und Performance verbindet. Kennzeichen seines Œuvres ist das Sampeln unterschiedlicher Formen und Referenzen. Mit dieser mehrschichtigen Arbeitsweise gelingt ihm das Aufbrechen von Grenzen zwischen Disziplinen. Seine Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. 2009 mit dem Grand Prix Design. In den letzten Jahren konzentriert sich seine Arbeit zunehmend auf freie Projekte als Künstler und Designer.

Christoph Hefti (born in 1967 in Lausanne, Switzerland; lives and works in Brussels, Belgium and Zurich, Switzerland) studied textile design at Zurich University of the Arts and at Central Saint Martins College in London. Between attending the two programs, he worked for Fabric Frontline in Zurich. After that he moved to Paris to work for Jean-Paul Gaultier and then to Antwerp, where he worked for many years as creative assistant and textile designer for Dries van Noten. Subsequently working as a freelance designer, he designed textiles for fashion houses such as Balenciaga, Lanvin, and Acne. Parallel to his textile design, Hefti creates works in the area of visual arts, for which he combines video, music, costume design, and performance. The trademark of his oeuvre is the sampling of different forms and references. Through this multilayered work process, he succeeds in breaking up the borders between individual disciplines. His work has been honored several times, including in 2009, when he received the Grand Prix Design. In recent years he has focussed increasingly on independent projects as an artist and designer.

Wer eine Maske anzieht, wird zu einer anderen Person. Masken werden beispielsweise bei Transformationsritualen getragen. In manchen afrikanischen Kulturen schnitzen junge Männer während ihrer Initiationszeit eine Maske, die nach einem rituellen Fest verbrannt wird. Doch wir kennen Masken auch aus vielen anderen Kulturen, die Suche nach und das Spiel mit Identität ist ein universelles Phänomen. Auch die Maskenteppiche von Christoph Hefti stehen mit einer persönlichen Wandlung in Zusammenhang. Die Maskenteppiche seien seine erste freie Arbeit ausserhalb der Modewelt gewesen, sagt Hefti im Gespräch. Die Recherchen, die er in diesem Kontext unternahm, geschahen unbewusst, doch gleichzeitig habe er ganz bewusst seiner Intuition folgen wollen.

Seine Liebe zu handgefertigten Textilien führte ihn nach Nepal, wo er seither seine Teppiche herstellen lässt. Die Entwürfe finden immer erst vor Ort ihre endgültige Form, auch wenn er vorher schon zeichnet. Bei den Maskenteppichen stand von Anfang an das Gestaltungsprinzip der Collage fest. Dieses Vorgehen erinnert an den Begriff der «Bricolage», den der französische Anthropologe Claude Lévi-Strauss prägte. Das «wilde Denken»¹ (*pensée sauvage*) von Naturvölkern entspringt laut Lévi-Strauss einzelnen Bruchstücken, die zu einem Ganzen gefügt werden. Aber auch in unseren Breitengraden sei dieses Ordnungssystem nicht fremd. Dieses Bruchstückhafte sticht als Besonderheit auch bei Heftis Maskenteppichen ins Auge. Sie setzen sich aus Fragmenten unterschiedlicher Maskentypen zusammen, die zu einem neuen, fremden Gesicht verschmelzen. Freundlich und unheimlich zugleich wirkt dieses fratzenhafte Antlitz.

Die Ambivalenz ist vom Designer einerseits bewusst gewollt, andererseits lässt er beim Entwerfen auch vieles geschehen. Hefti kann manchmal im Nachhinein nicht sagen, was er bestimmt und was das Design per se zum Aussehen der Monster beigetragen habe. Auch wusste er nie genau, wann der Entwurf fertig ist und wohin ihn dieser führt.

So verschränken sich universelle Strategien und persönliche Identitätsfindung. Diese Identität gibt der Designer allerdings im gleichen Zuge wieder ab. Denn sieht er einen Maskenteppich in einer neuen Umgebung, geschieht gleichsam eine Metamorphose, in der biografische Rückschlüsse verwischt werden. Der Künstler erfährt sich in solchen Momenten nicht mehr als Autor, sondern wird Teil von etwas Grösserem. Das einzelne, fragmentarische Objekt verwandelt sich zu einem Werk ausserhalb von Ort und Zeit.

Ähnliches zeigt sich beim Herstellungsprozess der Teppiche. Was nämlich wie ein Flickwerk aussieht, ist in Wahrheit alles an einem Webstuhl geknüpft. In der Zusammenarbeit mit den Handwerkern vor Ort schafft Hefti einen interkulturellen Dialog, der zwischen alten und fremden Traditionen und seiner eigenen Ideenwelt vermittelt. Dieser Diskurs spiegelt die komplexen kulturellen Zusammenhänge der Maske wider. Basierend auf archetypischen Prinzipien entwickelt sich auf magische Weise ein neues Narrativ.

A person who puts on a mask becomes a different person. That is why masks are worn, for example, during transformation rituals. In some African cultures young men carve masks during their initiation period that are burnt after the ritual festivity. However, we know masks in many other cultures, and the search for identity and the associated play is a universal phenomenon. Christoph Hefti's mask tapestries are also connected to a personal transformation. In a conversation Hefti said that the mask tapestries were his first independent work outside the world of fashion. The research that he conducted in this context was carried out subconsciously, yet at the same time he was able to consciously follow his intuition.

His love for handmade textiles led him to Nepal where since then his tapestries have been produced. The designs always find their ultimate form on site, even if he makes drawings beforehand. For the mask tapestries, the design principle of collage has been a given from the onset. This procedure recalls the term "bricolage" that was coined by the French anthropologist, Claude Lévi-Strauss. According to Lévi-Strauss, the "savage mind"¹ (*pensée sauvage*) of indigenous peoples originates from individual fragments that are joined together to a whole. This classification system is not unknown in our own latitudes. The fragmentary characteristic is a specialty of Hefti's mask tapestries and catches the eye, too. The tapestries are composed of fragments of various types of masks that then merge to form a new strange face. These grotesque faces appear friendly and uncanny at the same time. Although the ambivalence is consciously intended by the designer, he also allows for many things simply to happen in the design process. At times afterwards, Hefti cannot say what he determined and what the design itself contributed to the monster's appearance. He also never knew exactly when the design is finished and where it will lead him.

Thus universal strategies and the personal quest for identity interlock. However, in the same move the designer gives up this identity. Because when he sees a mask tapestry in a new environment, a metamorphosis happens, in which biographical conclusions are blurred. In such moments the artist no longer experiences himself as author; rather he becomes part of something bigger. The individual, fragmentary object changes into a work outside of place and time.

Something similar is revealed in the production process of the tapestries. What looks like patchwork, has actually been knotted on one loom. In his cooperation with the craftsmen on site, Hefti creates an intercultural dialogue that mediates between old and alien traditions and his own universe of ideas. This discourse is reflected by the complex cultural contexts of the mask. Based on archetypal principles a new narrative develops in a magical way.

1

Claude Lévi-Strauss, *The savage mind*, Chicago, 1966.

1

Claude Lévi-Strauss, *Das wilde Denken*, Frankfurt a.M. 1968.

JUDITH HOPF

CHRISTOPH HEFTI

S. 140 *Animal Mask*, 2016
Gefärbte Naturwolle und Seide / Dyed natural wool
and silk, 325 × 250 cm

S. 141 *World Mask*, 2014
Gefärbte Naturwolle und Seide / Dyed natural wool
and silk, 305 × 220 cm

Judith Hopf (*1969 in Karlsruhe/D; lebt und arbeitet in Berlin/D) studierte an der Universität der Künste in Berlin. Von 2003 bis 2005 übernahm sie eine Gastprofessur für Skulptur und Video Art an der Kunsthochschule Berlin-Weissensee, seit 2008 ist sie Professorin für Bildende Kunst an der Städelschule in Frankfurt am Main. Hopf arbeitet medienübergreifend; sie entwickelt grafische Arbeiten, Objektgruppen aus Keramik, Holz, Ziegel, Beton oder Korbgeflecht sowie Installationen. Die Videoarbeiten, in denen die Künstlerin auch selbst auftritt, entstehen oft in Kooperation mit anderen Kunstschaffenden, beispielsweise mit Henrik Olesen. Seit Ende der 1990er-Jahre zeigt Hopf ihre Werke in Einzelausstellungen – etwa im Kunstverein Braunschweig (2001), in der Secession, Wien (2006), der Kunsthalle Malmö (2012), der Neuen Galerie, Kassel (2015), im Museion, Bozen (2016), im Hammer Museum, Los Angeles (2017), im SMK Kopenhagen (2018) und in den Kunst-Werken, Berlin (2018) – sowie in zahlreichen Gruppenausstellungen.

Judith Hopf (born in 1969 in Karlsruhe, Germany; lives and works in Berlin) studied at the University of the Arts in Berlin. From 2003 to 2005 she held a guest professorship for sculpture and video art at the Kunsthochschule Berlin Weissensee. Since 2008 Hopf has been Professor of Fine Arts at the Städelschule in Frankfurt am Main. Hopf works across media; she develops graphic works, groups of objects made of ceramics, wood, bricks, concrete or wickerwork, and installations. The video works, in which the artist herself also appears, are often created in cooperation with other artists, such as Henrik Olesen. Since the late nineties, Hopf has had many solo exhibitions—including in 2001 at the Kunstverein Braunschweig, in 2006 at the Secession in Vienna, in 2012 at the Kunsthalle Malmö, in 2015 at the Neue Galerie in Kassel, in 2016 at the Museion in Bozen, in 2017 at the Hammer Museum in Los Angeles and in 2018 at the SMK Copenhagen and the Kunst-Werke in Berlin—as well as numerous group exhibitions.