

**KEIKO
ITO**

ANIMALS

KEIKO ITO

ANIMALS

Redaktion: Dr. Claus-Peter Böhner Fery, M.A. & Gerold Maier

Satz & Layout: Matthias Zerb

1. Auflage 2024

Alle Rechte vorbehalten

© Wiedergaberechte aller Werkabbildungen bei der Künstlerin

Cover: "Gorilla-2"

GALERIE BÖHNER

seit 1995

G 7, 7

D-68159 Mannheim

Mobil: 00 49 (0) 177 400 6 222

www.galerie-boehner.de

www.kunst-spektrum.de

info@galerie-boehner.de

KEIKO ITO

Honorary Guest Member of the Royal Society of British Artists
International Regular Member of the National Palace Museum
Exhibited in Vienna, Dubai, Abu Dhabi, Paris, London, Geneva and more

SOLO EXHIBITIONS

Paris Galerie Etienne de Causans
Tokyo Ginza Gallery Namiki Tokyo Harajuku Sekiun Gallery
Tokyo Setagaya Smart Ship Gallery
Mannheim Germany Galerie Böhner

BOOKS

Glasritzen: The beautiful world of hand-carved glass
Glass artist Keiko Ito Diamond Point Engraving
KEIKO ITO GLASS Germany

COLLECTION DESTINATIONS

"Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan": A carved work of His Highness was presented to the King of Abu Dhabi
"Old Cherry" work: Presented to Nikko Toshogu

<http://keikoitoglass.com>

VORWORT

Glas ist heutzutage ein ganz alltäglicher Werkstoff. Doch befasst man sich mit der Geschichte seiner Entstehung, wird man entdecken, dass dieser Stoff vor einigen Jahrhunderten noch mit Gold aufgewogen wurde. Erst um 1500 wurde in Venedig die Rezeptur wiederentdeckt, mit der es gelang, transparentes Glas herzustellen, wie es uns heute tagtäglich umgibt. Im Mittelalter gab es nur grünes, trübes Glas oder extrem teures, blaues, das aus Byzanz importiert worden war. Die Herstellung von hochtransparentem farblosem Glas war den Römern geläufig. Doch dieses Wissen ging mit dem Untergang des Imperium Romanum den Menschen verloren. Als die Venetianer in der Renaissance das Geheimnis der römischen Glasproduktion wiederentdecken, hüteten sie es wie einen Schatz. Nur auf einer kleinen Insel Murano in der venezianischen Lagune durften die Glasmacher leben und arbeiten. Es war ihnen verboten, diese Insel zu verlassen. Erst hundert Jahre später gelang es ihren böhmischen Konkurrenten durch geschickte Spione an die Rezeptur des farblosen Glases zu gelangen und im Böhmerwald eine entsprechende Produktion zu etablieren, die bald den Venezianern den Rang ablief.

Ob es in Japan, woher die Glaskünstlerin Keiko Ito stammt, eine ähnlich spannende Geschichte um das Glas gibt, ist nicht zu vermuten, denn in ihrer Vita zählt sie drei Namen auf, die in punkto Glasproduktion für sie Vorbildfunktion haben. Und dies sind Baccarat, Daum und Lalique. Zwei dieser Namen lassen sich in

einer französischen Stadt zusammenführen, in der in Lothringen gelegenen Kunstmetropole Nancy.

Im Jahr 1764 erteilte der französische König Ludwig XIV. dem Bischof der kleinen Stadt Baccarat die Erlaubnis, eine Glasmanufaktur zu gründen. Das gleichnamige börsennotierte Unternehmen existiert bis heute und hat in Nancy seinen Firmensitz. Dort ist auch die Glasmanufaktur der Gebrüder Daum beheimatet, die 1878 gegründet wurde.

Der Glaskünstler René Jules Lalique, dessen feingliedrige, libellenartige Glaskunstwerke zu einem Signe für die Art Deco wurde, lebte in Paris und ließ sich von der dortigen Avantgarde künstlerisch inspirieren. Solche hochprofessionellen Arbeiten wie eben aufgezählt haben es der Künstlerin angetan. Keiko Ito war vom Werkstoff Glas fasziniert, als sie zum ersten Mal das filigran gravierte Material vor sich hatte, wie es von diesen Manufakturen in höchster Präzision hergestellt wird.

Mit dem Verweis auf Lalique und die Pariser Avantgarde greift sie einmal mehr die Wechselbeziehung auf, die zwischen der europäischen und der japanischen Kultur im 19. Jahrhundert bestand. Ohne den Einfluss, den japanische Künstler damals auf ihre Kollegen in Europa ausgeübt hatten, wäre eine solche handwerkliche Blüte, wie sie in der internationalen Stilkunst um 1900 in vielen Ländern zu beobachten ist, nicht denkbar. Angesichts dieses kunsthistorischen

Vermächtnisses erscheint es besonders eindrucksvoll, wenn eine zeitgenössische Künstlerin diese Synthese aufgreift und neu interpretiert. Sie graviert das Glas mit kunstvollen Gebilden, die den edlen Charakter des Werkstoffes besonders hervorheben. Dabei orientiert sie sich an Naturformen, zum Beispiel an hauchzarten Vogelfedern oder an den filigranen Mustern der Blätter, die in die harte Oberfläche des Glases eingraviert werden. Auf diese Art und Weise entstehen Vasen, Schalen, Teller, Gläser, Skulpturen und auch Wandbilder. Sorgfältig achtet sie dabei auf die Gesamtstimmung der einzelnen Werke. So sind Größe und Form der Glaskörper, in die diese vielschichtigen und feinmaschigen Netze eingewebt sind, ebenso ausschlaggebend für die Gesamtwirkung wie die Glasgravur selbst, bei der durch raffinierte Überlagerungen spannende, dreidimensionale Wirkungen erreicht werden.

Die hochwertigen Gläser bezieht sie von namhaften Herstellern, die nach den bewährten Verfahren handwerklich arbeiten. Sowohl der Werkstoff als auch die hauchzarten Zeichnungen fordert sowohl ein hohes Maß an Erfahrung als auch Geduld. Denn die Arbeitsprozesse erfordern viel Zeit, um zu Strukturen zu gelangen, die frei im Raum zu schweben scheinen.

Für ihre Arbeit fand die Künstlerin internationale Anerkennung. So ist sie Ehrenmitglied der Königlichen Gesellschaft Britischer Künstler. Sie stellte in vielen internationalen Galerien aus, so in Wien, Dubai, Abu Dhabi, Paris, London und Genf.

*Dr. Helmut Orpel & Dr. Peter Burgas,
Kunsthistoriker*

FOREWORD

Glass is an everyday material these days. But if you look at the history of its creation, you will discover that a few centuries ago, this material was still weighed out with gold. It was not until around 1500 that the recipe was rediscovered in Venice, which made it possible to produce the transparent glass that surrounds us every day. In the Middle Ages, there was only green, cloudy glass or extremely expensive blue glass imported from Byzantium. The Romans were familiar with the production of highly transparent, colourless glass. However, this knowledge was lost with the fall of the Roman Empire. When the Venetians rediscovered the secret of Roman glass production during the Renaissance, they guarded it like a treasure. Glassmakers were only allowed to live and work on the small island of Murano in the Venetian lagoon. They were forbidden to leave this island. It was only a hundred years later that Bohemian competitors managed to obtain the recipe for colourless glass through clever spies and establish a corresponding production in the Bohemian Forest, which soon overtook the Venetians.

Whether there is a similarly exciting story about glass in Japan, where glass artist Keiko Ito comes from, is anyone's guess, as she lists three names in her CV that she regards as role models when it comes to glass production. These are Baccarat, Daum and Lalique. Two of these names are associated with a French city, the art metropolis of Nancy in Lorraine.

In 1764, the French king Louis XIV granted the bishop of the small town of Baccarat permission to found a glass manufactory. The listed company of the same name still exists today and has its headquarters in Nancy. It is also home to the Daum brothers' glass factory, which was founded in 1878.

The glass artist René Jules Lalique, whose delicate, dragonfly-like glass artworks became a symbol of Art Deco, lived in Paris and was artistically inspired by the avant-garde there. Highly professional works such as those just mentioned appealed to the artist. Keito Ito was fascinated by glass as a material when she first encountered the delicately engraved material produced with the utmost precision by these manufacturers.

With reference to Lalique and the Parisian avant-garde, she once again picks up on the interrelationship that existed between European and Japanese culture in the 19th century. Without the influence that Japanese artists exerted on their colleagues in Europe at the time, such a blossoming of craftsmanship as can be observed in international stylistic art in many countries around 1900 would have been inconceivable. In view of this art-historical legacy, it seems particularly impressive when a contemporary artist takes up this synthesis and reinterprets it. She engraves the glass with artistic shapes that emphasise the noble character of the material. She takes her inspiration

from natural forms, such as delicate bird feathers or the filigree patterns of leaves engraved into the hard surface of the glass. In this way, she creates vases, bowls, plates, glasses, sculptures and murals. She pays careful attention to the overall mood of the individual works. The size and shape of the glass bodies into which these multi-layered and fine-meshed nets are woven are just as decisive for the overall effect as the glass engraving itself, in which exciting, three-dimensional effects are achieved through sophisticated overlays.

The high-quality glass is sourced from renowned manufacturers who work by hand using tried-and-tested processes. Both the material and the delicate drawings require a high degree of experience and patience. The working processes require a lot of time to achieve structures that seem to float freely in space.

The artist has been recognised internationally for her work. She is an honorary member of the Royal Society of British Artists. She has exhibited in many international galleries, for example in Vienna, Dubai, Abu Dhabi, Paris, London and Geneva.

*Dr. Helmut Orpel & Dr. Peter Burgas,
art historians*

INTRODUCTION

ANIMALS

When carving patterns on glass, I chose the technique of hand engraving, which does not involve the use of any machinery, among all the techniques available. It is a glass craft that can express even the finest details and is full of charm.

The only tool I use is a single pen with tiny particles of diamond attached to its tip. It may seem simple, but it is a profound world.

Especially when depicting animals, I pay attention to the texture of their fur. By hand engraving with this very fine pen, I can express each individual strand of fur and enhance the beauty of the animal's coat. There are also cases where I layer pens for stippling, creating a greater sense of depth in the artwork.

The thickness, hardness, and length of fur vary greatly depending on the type of animal. I find the way the fur flows in the wind to be particularly beautiful.

I am in tune with nature. I want to create more realistic representations of beautiful flowers and animals.

This engraving technique requires great precision and takes a significant amount of time to complete a piece. It also demands intense focus, which is why there are very few artists in the world who use this technique.

I want to engrave on the highest quality glass. This is crucial to me as I strive for the beauty of the finished piece.

The world of glass is completely different from the realm of painting, where one freely expresses their own sensibility on a canvas. Glass already possesses a pre-existing form and asserts itself.

I engage in a dialogue with the glass. I contemplate what kind of pattern I should give to it.

I enjoy the silence during the carving process. When a piece is completed, exuding beauty, elegance, and a sense of vitality, I place the pen down with a sense of fulfillment.

Keiko Ito

Eagle-2
Steuben crystal glass
W 140 x H 280 x D 140 mm

Barn Owl
Baccarat crystal glass
W 130 × H 235 × D 120 mm

12

Falcon
Baccarat crystal glass
W 130 × H 235 × D 120 mm

13

Braves
Daum crystal glass
Ø 100 x H 150 mm

Leaf & Butterfly
Daum crystal glass
W 240 x H 90 x D 200 mm

Leaf & Butterfly
detail

Birds-A
Baccarat crystal glass
Ø 90 x H 140 mm

Birds-B
Baccarat crystal glass
Ø 90 x H 140 mm

Flow
Baccarat crystal glass
W 120 x H 170 x D 110 mm

Goldfish
Daum crystal glass
Ø 87 x H 160 mm

Feather-2
Laliqe crystal glass
Ø 53 x H 125 mm

Woodpecker
Baccarat crystal glass
Ø 95 x H 300 mm

Line up
Georg Jensen Denmark
Ø 80 x H 180 mm

Orix
Baccarat crystal glass
Ø 70 x H 110 mm

Late Autumn
Ø 260 x H 480 mm

Late Autumn
detail

King of Beasts
W 150 x H 200 mm

28

King of Beasts 2
W 215 x H 265 mm

29

Squirrel
W 220 x H 270 mm

30

Gorilla-2
W 220 x H 270 mm

31

Moose
W 215 x H 265 mm

Feather-3
W 280 x H 230 mm

Kingfisher
W 190 x H 190 mm

34

Philippine Eagle
W 190 x H 190 mm

35

Bamboo Grove
W 220 x H 425 mm

Bamboo Grove
detail

Moth & Leaf A
Daum crystal glass
Ø 100 x H 155 mm

Moth & Leaf B

Feather
Ø 150 x H 240 mm

Horse
Baccarat crystal glass
Ø 190 x H 140 mm

“I want to engrave living things.
I want to continue expressing such beautiful
and vibrant things in the monotone world.”

Keiko Ito