

Journey of Craftsmanship

Ulrike Ramin

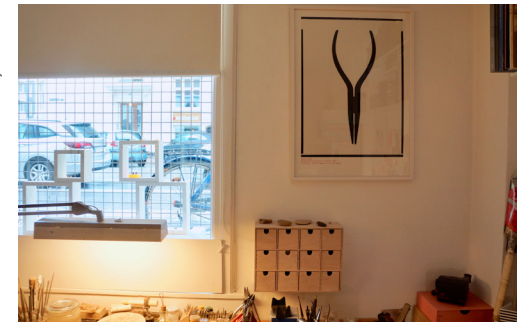
text: Ulrike Ramin, Kensuke Iwai / Photography: Kensuke Iwai

Kirkegaards Antikvariat で本を選んでいた時に、たまたまショップにやってきた Ulrike Ramin。聞けば古本屋の店主 Tommy のガールフレンドで、近くにワークショップを持つジュエリーデザイナーということもあり、そのワークショップを見学させてもらった。彼女の作るジュエリーは世にありふれた形のものではなく、むしろ不思議な違和感を覚えるものが多い。その不思議な形のインスピレーションはどこから来るものなのだろうか。

-information-

Ulrike Ramin goldsmith
Thorshavnsgeade 12,kld. DK-2300 Copenhagen, Denmark
<http://www.ulrikeramin.com/>

Tommy の古本屋 Kirkegaards Antikvariat から Ulrike のワークショップまでの通りは、夏になると外でアイスを食べたり、芝生のエリアでチルアウトしている光景を見ることが出来る。Ulrike とワークショップまでの桜並木を歩いている時に感じた花の香りは忘れられない。
Ulrike のワークショップのデスク周りには、インスピレーションボードにスクラップした多くのイメージ写真がピン留ししてある。空間にアートなども欠かさないが、一番の気分転換は、普段からこうして、自然を感じながら仕事の合間でも一旦切り上げて、近所をよく散歩することだという。

・いつからコペンハーゲンでジュエリーデザイナーを目指そうと思ったの？

それは、手仕事をしたいといったところから始まったのよ。形や素材を発見しようと手仕事することは、ずっと自分の中の喜びだったわ。そうやって仕事をしている時は、何もかも忘れることができて、幸せな気分になるのよ。
20歳の時にジュエリーを作る週末のワークショップに行ったのがきっかけね。そこで、ドイツのフランクフルト近郊の Staatliche Zeichenakademie Hanau という金細工職人のアカデミーにサインして行くことにしたの。それがクラフトマンという旅の玄関口

になったのよね。この旅はまだ私を導いてくれていて 2006 年にコペンハーゲンに連れてきてくれたの。1年間海外で働くために助成金を受けたわ。友好的で興味深い都市のコペンハーゲンでは金細工の巧みな技術を習得したの。1年間コペンハーゲンにいてとても心地よい雰囲気を感じていたからもう少しここにしようと決めたの。でも気がついたら 11 年も経って今に至るわね。今ではコペンハーゲンの中心部に近い Islands Brygge でジュエリービジネスを成功させているわ。

・シンプルな質感だけど独創的な形のジュエリーがとても多いよね。作品を作る時は

どこからインスピレーションを受けているの？

私のインスピレーションは主に生活とマテリアルから来るわね。でもそれは私を占める重要なトピックではないのよ。実際木工とメタルリングの ONE シリーズはルーミアの 20 世紀を代表する独創的な彫刻家でもあるコンスタンティン・ブランクーシの作品の深い魅力の結果によるものだし。でもそれは非常に直感的なことなのよ。だから素材と手の感覚との会話というものを大事にしているわね。そこから始まるけど、どこに行き着くかも、その間で何が起るのかも分からないわ。

金細工を行なうプロセスはとても細かい。細かく、そして繊細な作業はクリエイティブを乗り越えて、修行に近い所作なのかもしれない。同時に大きなものへの憧れやコンプレックスから、想像もしていないデザインが生まれるのかもしれない。Ulrike がルーマニアの 20 世紀を代表する独創的な彫刻家でもあるコンスタンティン・ブランクーシの作品から多大なる影響を受けるように。

- 細かい作業がプロセスの中にいくつもあるよね。どんな難しさがあって、どうやってその困難な状況をぐり抜けているの？

テクニク的な部分に難しさが伴うことがあるわね。マテリアルが予想外の反応をする場合があるのよ。新しいマテリアルやテクニクをやろうとすると失敗のリスクはあるしね。でも、やりながら専門的に自分自身で学んでいく必要があるのよ。でも時々、上手くいっていた時の感覚を忘れてしまい、新しいプロジェクトなどをスタートできなかったりするわ。まさにスランプ状態ね。

そんな時は、外を散歩するの。AMAGER FÆLLED というワークショップからも近い素晴らしい緑のエリアは散歩するのにいいわよ。自然は、行き詰まった状況から遠ざけてくれたりゼロベースの状態に戻してくれるわ。ワークショップの同僚とのおしゃべりもターニングポイントのきっかけになるわね。

- 別のジュエリーデザイナーとセラミックアーティストとワークショップやショップをシェアしているよね。シェアのいいことは何だと思う？

自分のジュエリーも販売している FORMVERK というショップと優れた 3 人の同僚とワークショップをシェアすることは本当に素晴らしいことよ。私たちはお互いに資質、知識、スキルの恩恵を受けているわ。デザインの過程においてクラフトすることの考えや一杯のコーヒーを飲む休憩など最善の方法だね。

私にとっては、二つの重要な側面が 3 人とワークショップやショップをシェアすることで得られているわ。一つは、直接自分とお客さんが会える機会があるわね。だって私にとってジュエリーをつける人と会える瞬間が一番好きなのだから。その一方で店内で 3 つにワークショップが分かれるので、静かに集中して仕事に取り組めるのよ。

- 次のプランを教えて。

近い将来、とても楽しいイベントが 2 つあるわ。スイスの山間に 1 週間滞在し、古い金細工の技法を使って仕事をするのよ。これは自分のスキルを深める時間なの。私はこのように自分のためになる時間や旅が好きなのよ。

もう一つの旅は、ハンブルグにある MKG ミュージアムで開催される大規模な工芸品のエキシビジョンも予定しているわ。初めてハンブルグでプレゼンテーションをするのだけど、新たな聴衆の前で最高の才能のある同僚の隣に展示するのはとても楽しいのよ。

- When did you aim to be jewelry designer? And why do you work at Copenhagen?

It started with the wish to work with my hands.

It always has been a pleasure for me to use my hands to discover materials and forms. When I work that way I can forget everything around me and that is happiness.

I went to a weekend workshop for making jewellery when I was 20. It was there I decided to sign in for the goldsmith education at Staatliche Zeichenakademie Hanau in Germany. I was welcomed and that was the beginning of a life journey of craftsmanship. This journey took me to Copenhagen 2006. I received a grant for working abroad for 1 year. I found a skillful goldsmith in Copenhagen – a city I remembered from a holiday as friendly and interesting. I stayed 1 year and felt so comfortable that I decided to stay a little longer... now it passed 11 years and I'm now successfully running my own jewellery business on Islands Brygge close to the center of Copenhagen and love my life how it is right now.

- Where do you get inspired?

My inspiration comes mainly from life and from the material. It is rarely a specific topic that occupies me. Indeed the woodwork and the metal rings of the series ONE is a result of my

deep fascination of the sculptor Brancusi. But usually I work very intuitively. I love the idea of a conversation between hands and material.

It starts at one point, but you don't know where it ends and what is going to happen in between. Suddenly you know there is nothing more to say.

- What kind of difficulty in your work?

There can be difficulties in order to technical solutions. The material reacts differently than expected. Trying new materials and techniques contains a risk of failure, but that is the way to move and learn personally and professional. Sometimes I miss the feeling for the piece I working on or I can't start a new project, because there is nothing – nothing to start a conversation on.

Then I have to go for a walk. The green area AMAGER FÆLLED, cloth to the workshop, is a wonderful place. The nature takes me away from a stocked situation and home to being. Sometimes the talk with a colleagues in the workshop helps to get to the turning point.

- Why did you start to share workshop? What is good point of sharing?

Sharing the workshop and the shop FORMVERK with three great colleagues, is mostly a wonderful thing. We benefit from each

others qualities, knowledge and skills. That can be craft wise, according to design processes or just for a break with a good cop coffee.

For me there are two important aspects of being part of a shop with three others. On the one hand it gives me the opportunity to be directly in contact with my customer. Which I love, because it is a special moment when the jewellery meet the person who is going to wear it. On the other hand there is freedom to work quietly and concentrated, because we are three to take turn in the shop.

- Do you have next plan?

In the near future there are two events I'm very excited about.

There is one week of workshop in Switzerland, where I going to work with old and new goldsmith techniques, beautiful located in a Swiss mountain landscape. A time for deepening my skills.

I love to take my time for those type of journeys.

Another journey will be the big craftfair in MKG Museum in Hamburg, Germany in November.

For the first time I will present my jewellery in Hamburg and exhibit next to the best and most talented colleagues in front of a new audience. I am looking very much forward to it.

