

WILHELM LINDEMANN

MUNSTEINER

THE YOUNG GENERATION
TOM + JUTTA MUNSTEINER

ARNOLDSCHÉ

WILHELM LINDEMANN

MUNSTEINER

THE YOUNG GENERATION
TOM + JUTTA MUNSTEINER

ARNOLDSCHÉ Art Publishers

IMPRESSUM / IMPRINT

© 2012 ARNOLDSCHÉ Art Publishers, Stuttgart und die Autoren / and the Authors

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung und Wiedergabe auf jegliche Weise (grafisch, elektronisch und fotomechanisch sowie der Gebrauch von Systemen zur Datenrückgewinnung) – auch in Auszügen – nur mit schriftlicher Genehmigung der ARNOLDSCHÉ Art Publishers, Liststraße 9, D-70180 Stuttgart.
www.arnoldsche.com

All rights reserved. No part of this work may be reproduced or used in any forms or by any means (graphic, electronic or mechanical, including photocopying or information storage and retrieval systems) without written permission from the copyright holder ARNOLDSCHÉ Art Publishers, Liststraße 9, D-70180 Stuttgart.
www.arnoldsche.com

Autor / Author

Wilhelm Lindemann

Konzeption / Concept

Jutta Munsteiner
Tom Munsteiner

Koordination / Projekt Management

Dieter Zühlsdorff

Übersetzung / Translation

Joan Clough

Grafische Gestaltung / Layout

nalbach typografik, Mannheim

Bildnachweis / Photo Credits

Archäologische Staatssammlung, München, MD
2000-212, ASM, E. Eberlein = S/p 14
Artothek = S/p 25, 28
© VG Bild-Kunst, Bonn:
Kurt Schwitters, Joseph Beuys, Lyonel Feininger
Bpk/Jörg P. Anders = S/p 26
Civici musei d'Arte e Storia die Brescia = S/p 17
Cullmann (Lichtblick), Schwollen = Alle Objekt-
abbildungen mit Ausnahme:
S/p 50, 55, 213 (oben), 215 (oben) = Lorne Liesenfeld
Deutsche Bank, Frankfurt = S/p 28
Hansmann, Claus, München = S/p 34
Kunsthalle Hamburg, Gnam – Artothek = S/p 25
Kunsthistorisches Museum, Wien = S/p 19, 20
Plassart, Michael, Paris = S/p 21
Sprengel Museum, Hannover = S/p 30

Offset Reproduktion / Offset reproductions

Repromayer, Reutlingen

Druck / Printed by

Leibfarth & Schwarz, Dettingen/Erms

Gedruckt auf PEFC-zertifiziertem Papier. Dieses Zertifikat steht europaweit für nachhaltige und sozialverträgliche Waldbewirtschaftung.

Printed on PEFC certified paper. This certificate stands throughout Europe for long-term sustainable forest management in a multi-stakeholder process

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.d-nb.de abrufbar.

Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek

The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available in the Internet at www.d-nb.de.

ISBN 978-3-89790-374-6

Made in Germany, 2012

ARNOLDSCHÉ art books are available internationally at selected bookstores and from the following distribution partners:

USA

ACC USA, New York, NY, sales@antiquecc.com

CANADA

NBN Canada, Toronto, ON, lpetriw@nbnbooks.com

UK / FRANCE / SOUTH AMERICA / SOUTH AFRICA

ACC GB, Woodbridge, Suffolk,

sales@accdistribution.com

BENELUX

Coen Sligting Bookimport, Alkmaar,

sligting@xs4all.nl

SWITZERLAND

OLF S.A., Fribourg, information@olf.ch

SCANDINAVIA

Elisabeth Harder-Kreimann, Hamburg,

elisabeth@harder-kreimann.de

SOUTHERN EUROPE

Joe Portelli, Bookport Associates, Corsico,

bookport@bookport.it

EASTERN EUROPE

Josef Kolar, josefkolar@aon.at

RUSSIA

MAGMA, Moscow, magmabooks@mail.ru

ASIA

Ralph & Sheila Summers, formtone@dircon.co.uk

CHINA

Benjamin Pan, benjamin.pan@cpmarketing.com.cn

JAPAN

Yasy Murayama, yasy@yasmy.com

THAILAND

Paragon Asia Co., Bangkok,

paragonasiabkk@gmail.com

AUSTRALIA/ NEW ZEALAND

NewSouth Books, Sydney,

orders@tldistribution.com.au

For general questions, please contact ARNOLDSCHÉ Art Publishers directly at art@arnoldsche.com, or visit our homepage at www.arnoldsche.com for further information.

Besuchen Sie uns im Internet | Visit us online at www.arnoldsche.com

INHALT

<< >>

CONTENTS

WILHELM LINDEMANN
10 **Einleitung**

WERKE

TOM MUNSTEINER
45 Magic Eye
59 Ritmo
83 Prisma
91 Spirit of Nature
109 Imagination
119 Mantis
127 Kaskaden
133 Hexagonal
141 Sculptures and Objects
155 Special unique Stone Objects
159 Art Objects

JUTTA MUNSTEINER
165 Onda
171 Personalities

TOM + JUTTA MUNSTEINER
185 Twins
193 Ikarus
201 Extensions
211 Unique Pieces

218 Biographie der Künstler

WILHELM LINDEMANN
10 **Introduction**

ART-WORKS

TOM MUNSTEINER
45 Magic Eye
59 Ritmo
83 Prisma
91 Spirit of Nature
109 Imagination
119 Mantis
127 Kaskaden
133 Hexagonal
141 Sculptures and Objects
155 Special unique Stone Objects
159 Art Objects

JUTTA MUNSTEINER
165 Onda
171 Personalities

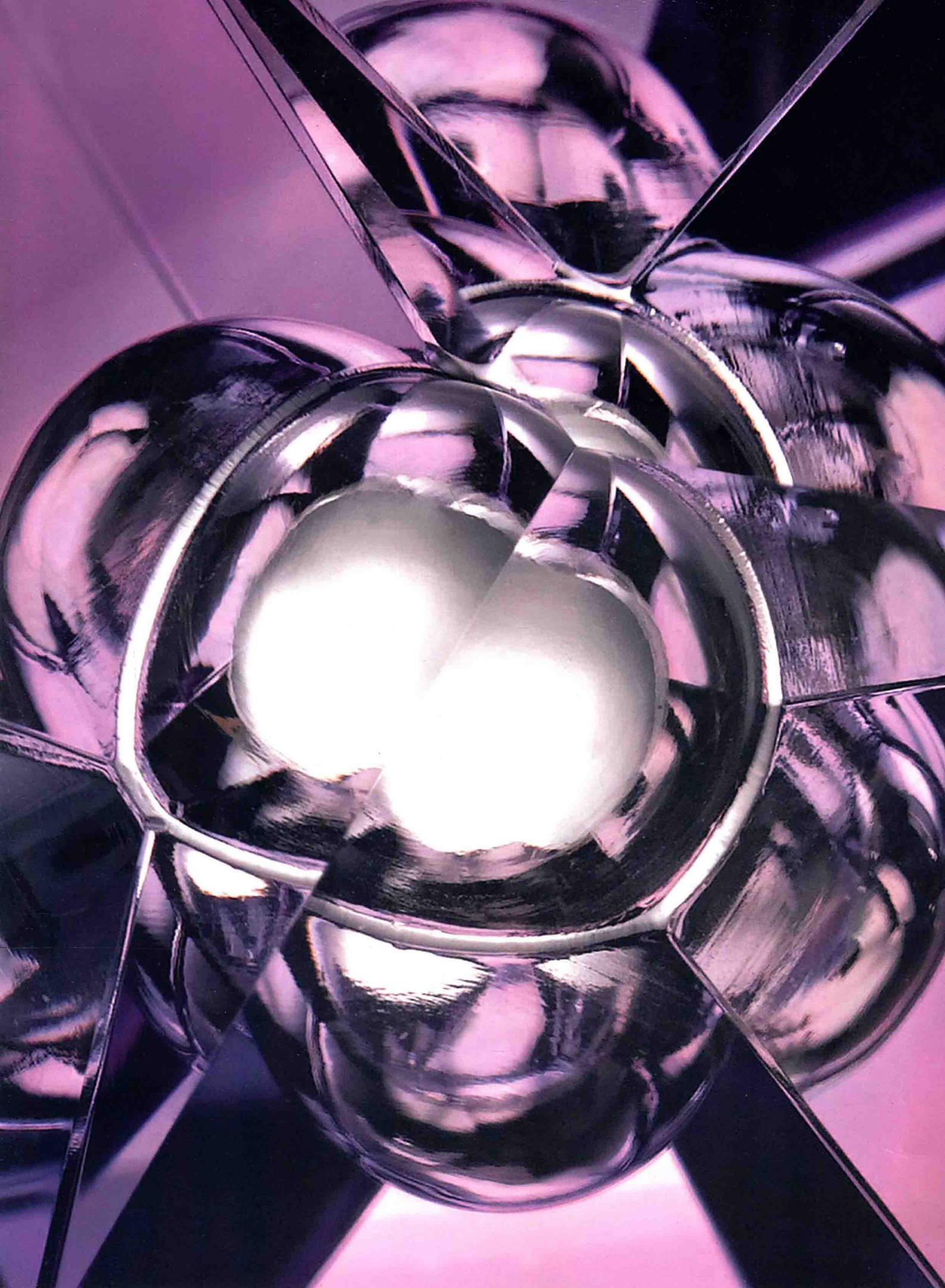
TOM + JUTTA MUNSTEINER
185 Twins
193 Ikarus
201 Extensions
211 Unique Pieces

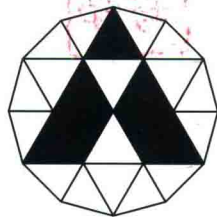
218 Biography of the Artists

MUNSTEINER™

**THE YOUNG GENERATION
TOM + JUTTA MUNSTEINER**

WILHELM LINDEMANN

MUNSTEINER

**THE YOUNG GENERATION
TOM + JUTTA MUNSTEINER**

ARNOLDSCHÉ Art Publishers

INHALT

<< >>

CONTENTS

WILHELM LINDEMANN

10 **Einleitung**

WERKE

TOM MUNSTEINER

- 45 Magic Eye
- 59 Ritmo
- 83 Prisma
- 91 Spirit of Nature
- 109 Imagination
- 119 Mantis
- 127 Kaskaden
- 133 Hexagonal
- 141 Sculptures and Objects
- 155 Special unique Stone Objects
- 159 Art Objects

JUTTA MUNSTEINER

- 165 Onda
- 171 Personalities

TOM + JUTTA MUNSTEINER

- 185 Twins
- 193 Ikarus
- 201 Extensions
- 211 Unique Pieces
- 218 Biographie der Künstler

WILHELM LINDEMANN

10 **Introduction**

ART-WORKS

TOM MUNSTEINER

- 45 Magic Eye
- 59 Ritmo
- 83 Prisma
- 91 Spirit of Nature
- 109 Imagination
- 119 Mantis
- 127 Kaskaden
- 133 Hexagonal
- 141 Sculptures and Objects
- 155 Special unique Stone Objects
- 159 Art Objects

JUTTA MUNSTEINER

- 165 Onda
- 171 Personalities

TOM + JUTTA MUNSTEINER

- 185 Twins
- 193 Ikarus
- 201 Extensions
- 211 Unique Pieces
- 218 Biography of the Artists

EINLEITUNG

<< >>

INTRODUCTION

WILHELM LINDEMANN

Acht Jahre nach dem Erscheinen der Monographie »Bernd Munsteiner – Reflexionen in Stein« liegt nun das Buch »Munsteiner. The Young Generation – Tom + Jutta Munsteiner« vor.

Anliegen des Buchs von 2004 war es einerseits, Bernd Munsteiner als den bedeutenden zeitgenössischen Erneuerer der Kunst der Edelsteinbearbeitung herauszustellen, der jenseits der landläufigen Vorstellungen von brillanter Schönheit und Wert ab den 1960er Jahren den Edelstein für die Kunst wieder entdeckt und, der den Edelsteinschliff an die Kunst der Moderne angebunden hat.

Mit dem vorliegenden Buch stellen wir Tom und Jutta Munsteiner vor, die 1997 die Führung des Ateliers in Stipshausen bei Idar-Oberstein in der Nachfolge des Vaters und Schwiegervaters übernommen haben. In den zurückliegenden nunmehr 15 Jahren haben beide ein beachtliches Werk geschaffen, das keineswegs seine geistigen und künstlerischen Wurzeln leugnet. Die Monographie zeigt allerdings auch, dass die zweite Munsteiner-Generation nicht in den eingespurten Pfaden verharrt. Vielmehr hat sie das von Bernd Munsteiner eröffnete Feld der künstlerischen Interpretation des Kristalls um ein Beachtliches erweitert und beschreitet darin auch auf originelle Weise neue Wege.

Eight years after the monograph *Bernd Munsteiner – Reflexionen in Stein* came off the presses, *Munsteiner. The Young Generation – Tom + Jutta Munsteiner* is being published.

The 2004 book was concerned, in the first place, with profiling Bernd Munsteiner as a major contemporary renewer of the art of gemstone working, who, above and beyond the usual ideas of brilliance, beauty and value, rediscovered the precious gemstone for 1960s art and has since then integrated gemstone cutting in modern art.

In this book we present Tom and Jutta Munsteiner, who succeeded their father and father-in-law at the studio in Stipshausen near Idar-Oberstein in 1997. In the fifteen years that have elapsed since then, both Tom and Jutta Munsteiner have produced a considerable body of work that in no sense denies its intellectual, spiritual and aesthetic roots. The monograph devoted to their work shows, however, that the second generation of Munsteiners has not stuck to the beaten track. On the contrary, it has considerably enlarged the scope for interpreting the crystal as art opened up by Bernd Munsteiner and has pursued new paths in original ways.

Bernd Munsteiner's great achievement consists in having abandoned the commonplace

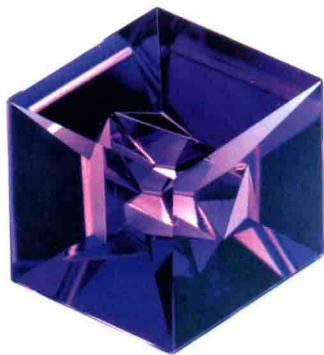
Bernd Munsteiner, *Reflektierende Perspektiven*, 1992,
 Turmalin 113,90 crt. Michael M. Scott Collection
 Bernd Munsteiner, *Reflecting Perspectives*, 1992,
 Tourmaline 113.9 ct. Michael M. Scott Collection

Bernd Munsteiners große Leistung besteht darin, gegen das allgemeine Diktum den breit eingetretenen Weg der naturwissenschaftlich begründeten Interpretation des Minerals sowie die daraus abgeleiteten und im Facettenschliff kanonisierten Bearbeitungsvorschriften hinter sich zu lassen. Er verließ einen Weg, der seit zwei Jahrhunderten im Brillantschliff in einer gestalterischen Sackgasse verharret, indem er die faszinierenden ästhetischen Qualitäten des natürlichen Kristalls außer Acht lässt. Es ist ein gestalterisches Konzept für den Edelstein, bei dem eine Wertzuweisung ausschließlich nach kunstfernen Kriterien wie Karatzahl, Lupenreinheit oder Seltenheit erfolgt und dessen »ästhetische« Qualität sich aus dem Grad der Realisierung dieser Kriterien und dem daraus resultierenden Marktwert ergibt.

Die Arbeit der Munsteiners nimmt die überrückte Relativierung der seit dem 19. Jahrhundert dominanten naturwissenschaftlichen Kristallographie vor, deren kühle Sichtweise einen engen Blick auf das Mineral als geologisch-physikalisches Faktum impliziert: Indem sie die gemmologische Zertifizierung des Kristalls in den Mittelpunkt rückt, ökonomisiert sie das Wesen des Steins und reduziert es auf seinen Marktwert. Ihr Ergebnis ist die darauf aufsetzende

dictum of scientifically interpreting minerals, defying the dictates of a fashion that had long prevailed with faceted cutting as the prescribed canon for processing stones derived from them. In spurning the brilliant cut, he departed from a practice that had persisted for two centuries – a dead end for design because it ignored the fascinating aesthetic qualities of the natural crystal. This is a design concept for gemstones that assigns value to them solely through criteria such as number of carats, flawless purity and rarity, with »aesthetic quality« resulting from the degree to which those criteria have been met, the factor that determines the market value of a gemstone.

The Munsteiners' work addresses a long overdue reassessment of crystallography, which since the nineteenth century has been chiefly scientific, a coldly objective way of studying minerals that entails a narrow view of them as a fact of physical geology: focusing on gemmological certification of a crystal that makes a stone, in essence, an economic asset, reducing it to its market value. The upshot of this evaluation was the ensuing cultivation of facet cutting to maximise brilliance. The regulations governing facet cutting, however, are notable for greatly impoverishing gem-cutters' creativity.

Tom Munsteiner, Objekt, Amethyst, 55,09 crt., 2012
Object, amethyst, 55,09 ct, 2012

Kultivierung des brillierenden Facettenschliffs, der sich wegen seiner stringenten Bearbeitungsregeln eher durch eine kreative Armut auszeichnet.

In den Fokus der Munsteiners kommt der natürlich gewachsene Kristall mit all seinen farblichen Verläufen und Eintrübungen, seinen Einschlüssen und den Spuren tektonischer Verwerfungen. Der Kristall wird zur Bühne nicht nur für erdgeschichtliche Zeugnisse, sondern auch und vor allem wegen der kulturgeschichtlichen Erzählungen. Er wird zum plastischen, den Raum bemessenden Objekt bezüglich seiner äußeren, aber auch seiner inneren Konstitution. An ihm entzündet sich die schöpferische Phantasie der Munsteiners. Der Stein wird zum Ausgangspunkt phantastischer Reisen durch die Welt der Kristalle, aber auch vitaler Erzählungen voller subjektiver, persönlicher Geheimnisse, die die Welt des Künstlers mit der des Betrachters in Beziehung bringen. Der neue Blick auf den aus den Urzeiten der Erdgeschichte stammenden Werkstoff »Edelstein« nimmt damit vor allem auch die kulturhistorisch relevanten Ausdeutungen des Kristalls in das Visier: Dieser reicht von der mythischen Antike zum Hermetismus, der Alchemie und der Naturphilosophie der Renaissance bis hin zu den vitalistischen

The Munsteiners themselves focus on the natural crystal formation with all its colour tinges and resulting opacification, inclusions and traces left by tectonic faults. Hence a crystal becomes the stage that not only for attests to events in the Earth's history but also, what is even more relevant, because of its potential for narrating cultural history. Its outer and its inner formation turns it into a sculptural object that accesses and assesses space. The crystal is the touchstone that defines the Munsteiners' imaginative creative powers. It becomes the point of departure for fantastic journeys through the realm of crystals and also of vivid subjective narratives full of personal secrets that relate the artist's world to that of the viewer's. This new view of the »gemstone« that is aeons old in geological history has set its sights chiefly on the interpretation of the crystal based on its relevance to cultural history: it ranges from the mythology of antiquity to Hermeticism, alchemy and natural philosophy of the Renaissance to Vitalist interpretations of Romanticism, Expressionism and the early essays into abstract art in the twentieth century.

After comprehensive training in their craft, Tom and Jutta Munsteiner – they are master craftsmen in gemstone cutting and goldsmithing respectively – were first shaped as artists at the Idar-Oberstein School for Gemstone and Jewellery Design. They have experienced crucial artistic inspiration through collaboration with Bernd Munsteiner, who has also opened up many avenues to understanding art since the onset of the early modern age.

AN ANCIENT MATERIAL VIEWED FROM THE STANDPOINT OF ART THEORY

The two different narratives about nature and the beauty of the crystal have already been touched upon: one of them approaches the mineral from the objective angle of earth science,

Ausdeutungen der Romantik, des Expressionismus und der frühen Abstraktion des 20. Jahrhunderts.

Tom und Jutta Munsteiner haben nach einer umfassenden kunsthandwerklichen Ausbildung – beide sind Meister als Edelsteinschleifer bzw. Goldschmiedin – ihre erste künstlerische Formung an der Fachschule für Edelstein- und Schmuckdesign in Idar-Oberstein erfahren. Wesentliche künstlerische Anstöße haben sie in der Zusammenarbeit mit Bernd Munsteiner erfahren, der ihnen auch viele Wege zum Verständnis der Kunst der Neuzeit erschloss.

EIN KUNSTTHEORETISCHER BLICK AUF EIN ALTES MATERIAL

Von den beiden unterschiedlichen Erzählungen über die Natur und die Schönheit des Kristalls war bereits die Rede: Die eine nimmt das Mineral im Sinne einer objektivierenden naturwissenschaftlichen Betrachtung wahr. Die andere im Sinne eines von der Natur inspirierten, die natürliche Schönheit des Kristalls in Szene setzenden Prozesses, der sich als künstlerische Aussage artikuliert. Dabei beschränkt sich der Künstler nicht darauf, Natur lediglich abzubilden und sie damit zu doppeln oder sie als »objet trouvé« oder bewundernswerte Rarität der Natur lediglich vorzustellen: Er interpretiert deren Natur, indem er ihre Schönheit bis zur Vollkommenheit überhöht.

Auch wenn die naturwissenschaftliche Sichtweise in der gemmologischen Betrachtung des Kristalls die – immer noch – vorherrschende Praxis in der Bewertung von Edelsteinen ist, soll im Folgenden ein kunsttheoretischer Blick auf den Kristall geworfen werden, der den Edelstein als menschlichen Artefakt und Kulturprodukt auffasst, bei dem es primär um die Frage geht, was er darstellt oder aussagt als was er im naturwissenschaftlichen Sinne ist.

the other is articulated in an artistic statement inspired by nature about the process of showcasing the natural beauty of the process. The artist does not limit himself to portraying nature, hence duplicating it, or merely presenting it as an objet trouvé or remarkable natural rarity: he interprets the essence of nature by heightening its beauty to perfection.

Even though the earth-science perspective on the crystal is – still – the prevailing practice in gemmology when it comes to evaluating precious stones, an art-theoretical view of the crystal will be outlined in the following, which will show the gemstone as an artefact (that is, manmade) and cultural product. The focus will be on the question of what it represents or what it states rather than what it is in the geological sense.

The art-historical overview of the crystal will be presented in examples drawn from just a few historical stages in the European cultural landscape.

From a high priest's pectoral to the Heavenly Jerusalem

Our time travel through the iconography of the gemstone begins in remote antiquity: starting in the late third millennium BC, cylinder seals made of various gemstones were used in the Tigris-Euphrates Valley. The stone was carved into a cylindrical shape and drilled through longitudinally with a bow drill. From this region, cylinder seals rapidly spread across the Near East to Egypt. Worn on a thong about the neck, cylinder seals usually only bore the owner's name and patronymic, and sometimes also his official title. As more such seals accrued functions, they gained more comprehensive symbolic significance. ›Apart from certifying documents, a seal of this kind also usually expressed an important official function or, in the case of