

KOPFFARBEN
DIGITAL LIGHTPAINTING | VISUAL CONCERTS

AUGUST 2018

„1000 und 1 Jahr“ Visuelles Konzert zur Luminale Frankfurt a.M. 2018
Dreikönigskirche am Eisernen Steg | Foto: Saskia Kaiser

„SCHNEETANZ“ Visuelles Konzert, Audimax Ilmenau, 2017 | Foto: Christian Schalldach

„NACHTGARTEN“ Visuelles Konzert, Hachenburg Lichterloh, Lichtkunstfestival 2017 |
Foto: Matthias Krenz

„PAN&SYRINX“ Visuelles Konzert zum Festival of Lights,
Lichtkunstfestival Berlin 2014 | Foto: Antonia Meissner

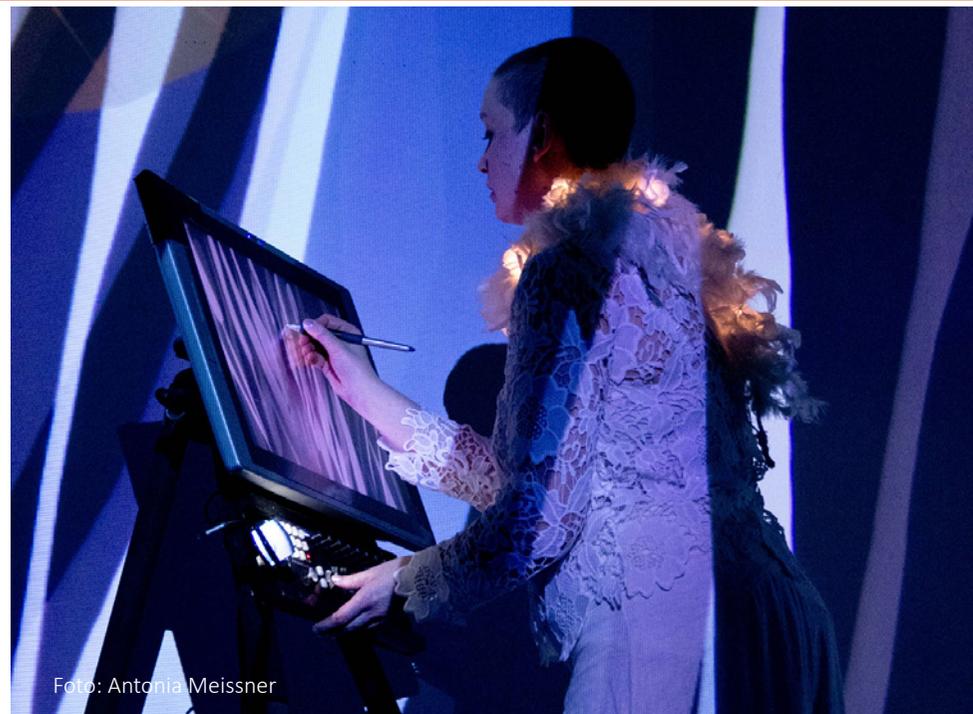
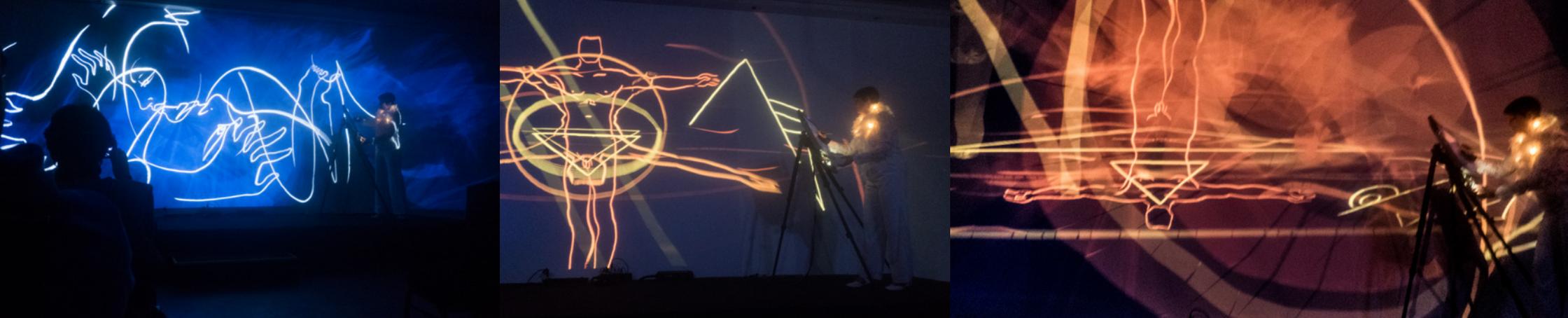

Foto: Antonia Meissner

CONTENTS

Visual Concerts	>> 3
Technical requests	>> 4
Kopffarben Julia Schäfer and Johannes Schmidt	>> 5
References	>> 6
Press	>> 7+8
Contact	>> 9

„AUSFAHRT BABYLON“ a visual concert, light art festival Berlin leuchtet 2017 | photos: Susan Paufler und Christian Schalldach

We combine art and technology, bring images to life, illuminate rooms with moving light, illustrate live stories, combine music with painting, bring paintings onto the stage, surprise you with visual fireworks that ignite your imagination:

„With light you can also paint in the darkness quite fantastically, but at the same time so ephemerally. A Visual Concert by KOPFFARBEN isn't only notes, it is painting on top. Art happens not on the canvas, but on a screen. Painting meets computer science. What comes of this doesn't go to hang on museum's walls, it happens live on stage.

Delicate lines meet exploding colours, inanimates start moving, people turn into ghosts, everyday objects swirls about, spirals dance on planes and colourful rays shoot forth from dark space. Dimensions blur as linear patterns morph into three-dimensionals, floating away like galaxies into the depths.

The art isn't merely being projected like a film. Everything is born from the moment during the performance. One can watch the pictures emergence, as well as its metamorphoses and eventually vanishing, but it is not only one picture that emerges. It is a streak of pictures, without becoming a film. Perhaps it is a multimedia event, a 'light appearance', a visual firework that ignites the imagination.“

Dr. Uwe Förster | Kunstmuseum Kloster Magdeburg | 2017

VISUAL CONCERTS

VISIBLE MUSIC AND AUDIBLE PICTURES

We stage visual concerts: Narrative show acts from digital light painting, animation and music.

Julia Schäfer draws live on a tablet in front of the audience.

At the same time the pictures are projected into the room and animated by Johannes Schmidt.

Combined with music, this creates a magical, audiovisual cosmos.

We kidnap our audience into a temporary world that constantly arises anew, changes, disappears and is revived.

lightpainting: Julia Schäfer KOPFFARBEN, Berlin

animation: Johannes Schmidt KOPFFARBEN, Berlin

music: different musicians (classic, jazz, electro...)

[Video: „PAN&SYRINX“ https://vimeo.com/130784621](https://vimeo.com/130784621)

<https://www.youtube.com/kopffarben>

<https://www.facebook.com/Kopffarben>

<https://www.instagram.com/kopffarben/>

LIGHT PAINTING AS A SHOW ACT FOR YOUR EVENT

TECHNICAL REQUESTS

Whether as a highlight of the evening or as an „artistic appetizer “ in between: We inspire your audience with an individualized light show. The audiovisual productions are developed especially for your event. From the choice of the subjects, the length of the show to the music you can let your wishes flow. Logos and images can be displayed.

Lighting technology

We bring along the technology for the light painting and arrange it to the spatial conditions adapted (flexible structure).

- easel with monitor, required space (with artist) approx. 2qm
- PC, dimensions: 53x59x36cm
- Display cable, output: HDMI or DVI

additional opportunities

- 3 projectors with tripods for a projection area of max. 4x12m
- 1 projector, 6500 ansilumen, projection area 6x3,75m
If projectors are available, we can use them.
- Canvas, projection gaze 6x3,75m or white stage molton
Bright walls are also well suited for our art.
- 4 RGB-LED Pars, with our software controllable
- 2 RGB-LED Stripes, 5m, with our software controllable
- 1 Hazer, with our software controllable

We need

- Stage and projection area
- Power: 16A, 220V
- it must be possible to darken the room or the performance is after sunset
- ev. sound system
- Construction time approx. 2-4 hours (depending on the situation on site)

„METAMORPHOSEN“ Luminale Frankfurt a.M. 2014 | photo: Saskia Kaiser

Music/ sound technology

For our shows we prefer to work together with musicians to emphasize the live character of light painting. If this is not possible at your event, we will select a music recording together. Depending on the musician/ music selection, a sound system and a sound engineer may be required.

Stage/ projection

A bright, closed wall or screen is the ideal projection surface. The larger the area, the more effective the show. The artists would stand in front of the show or right next to the projection.

Setup

If the screen, projectors and sound system have already been set up, we need about 2 hours for setup and sound check. If we have to install them, we need about 4 hours (depending on the size of the installation/ room, it may take longer). Since the set-up is relatively time-consuming, we will arrive the day before if possible. Time reduction: about 1 hour

It is possible to put the monitor easel aside if the stage is also to be used for other performances.

KOPFFARBEN

The programmer and media artist Johannes Schmidt and the painter Julia Schäfer are united by their dream that pictures become alive. Working as an artist group called KOPFFARBEN, they do combine fine arts and technology within interactive, moving and illuminated works.

During the Winter of 2011 they did develop in their Berlin atelier this digital light painting technique. From the first moment onwards they were excited by the unbelievably diverse potential of applications.

Quite fast it would be obvious, that for their own ideas they would also do need their own painting software. Johannes immediately started to program. Until now he is in the continuous process of improving on soft- and hardware and adjusting these to the ever growing needs.

Starting from first live acts at clubs in Berlin, very fast new ways would be found to other event formats such as concerts, readings, company events and galadiners.

Within the summer of 2012 they did found KOPFFARBEN GbR and specialised to „Visual concerts“: light, painting, music and animation as a narrative showact. Since then they do stagings as well as for art and culture as well as showacts for company events.

2015 they would be awarded by the German Federal Ministry of Economics and Energy as „Kultur- und Kreativpiloten Deutschland“ („culture- and creative setters Germany“)

Lightartists are waiting for the darkness :) | Foto: Fouad Boutahar

JOHANNES SCHMIDT

*1978, Thuringia / Germany

Studies in Computer Sciences and Media Technology

Studies in Direction and Computer Animation (diploma 2009 Computer Animation)

Computer Grafik Artist und Project Assistant at **Filmproduktionsfirma SCHMIDTzKATZE FILMKOLLEKTIV** GmbH in Halle and Berlin

Administrator and Senior Artist at **Animationsfirma PUPPETEERS**

Since 2009: Freelancer 3D Animation, VVVV-Development, Programming, Webdesign und Publishing

Since 2012: Founder and **Technical Director at KOPFFARBEN GbR** (Berlin)

Programming of the own software for the light painting, as well as constant revision of the hardware components.

During the shows, he animates live the drawings created by Julia Schäfer and recreates in this way new pictorial worlds.

Since 2014: professionell **VVVV-Developer for „m box bewegtbild GmbH“: interactive installations and projektion mappings for MERCEDES, DAIMLER, TELEKOM**

JULIA SCHÄFER

*1983, Thuringia / Germany

IMAGO Art-and Design school

Set design assistance at puppet theater

Graphic Design training

Studie Art (diploma 2009 painting)

Since 2012: Founder and **artistic director at KOPFFARBEN GbR** (Berlin)

organisation, grafik, booking, PR

as well as the artistic conception and realization of the visual concerts

MUSICIANS

In our productions we work together with different musicians - beatbox, guitar, organ, piano, flute and loop station...

and we also like to be inspired by new artists.

„On the occasion of our „34th German Logistics Congress“ in Berlin, we engaged you and your team of KOPFFARBEN Julia Schäfer + Johannes Schmidt GBR, for the entertainment program of our evening event.

The light show designed for us (...) was enthusiastically accepted and extensively praised by our participants.

We would now like to address this positive response to you and your team of Kopffarben and give it back.

Professional, spectacular, unique, the artistic light show of Kopffarben was a clear success with our customers, sponsors and guests of the events.

At questions or requests regarding the offer and the telephone the team were always open and helpful. We also received excellent advice on the choice of music. (...)

Overall, we are more than satisfied with the service.

We can only recommend your artistic light show and look forward to further cooperation with you and the team of Kopffarben“

A. Veys, Project Manager Events | BVL Bundesvereinigung Logistik | 11.2017

„PAN&SYRINX“ Festival of Lights Berlin 2014 | Foto. Christian Schalldach

„(...) extremely concentrated, committed, artistic tension - it really worked! I haven't been allowed to experience such an aesthetic, psychedelic, all senses stimulating presentation for a long time.“

„A intoxication of changing colour motifs running into each other (...). One motive emerges from the other. I was enthusiastic about the creativity of the one-hour show. Magical!“

Comments from the audience on the production „METAMORPHOSEN“ | Luminale 2014

REFERENCES

Festivals

LUMINALE, the Biennale of Light Art and Urban Design, Frankfurt a.M.
berlin leuchtet | Festival of Lights Berlin
Sächsische Mozarttage | Tage der Industriekultur Leipzig
Hachenburg Lichterloh...

Locations

Berliner Dom | Völkerschlachtdenkmal zu Leipzig
Fernsehturm Berlin | Neues Rathaus Leipzig
Dreikönigskirche am Eisernen Steg Frankfurt a.M.
Wasserkrafterk Mittweida
Kongresshalle am Zoo Leipzig
Historisches Straßenbahndepot Schkeuditz
KPM-Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin
Kino International Berlin
Kunstmuseum Kloster Unser lieben Frauen Magdeburg...

Clients

WELEDA | Bausparkasse Schwäbisch Hall
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Sanofi | BVL Bundesvereinigung Logistik
Bonnfinanz AG | ESG Elektroniksystem und Logistik GmbH
Initiative Kultur und Kreativwirtschaft der Bundesregierung
OPK Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer
SLM Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien
Anne-Frank-Zentrum Berlin | Ökoinstitut
GEDOK Leipzig/Sachsen...

Agencies

Vagedes + Schmidt | Wilkenwerk | people events...

Awards

„Kultur- und Kreativpiloten Deutschland
by the German Federal Ministry of Economics and Energy

KULTUR- UND
KREATIVPILOTEN
DEUTSCHLAND

Mitreißende Lichtwirbel und Sphärenklänge

„La turbulenza“-Performance im Schkeuditzer Straßenbahndepot entführt Besucher in andere Welten

VON INGRID LEPS

SCHKEUDITZ. Schade, jammerschade, dass zur ersten Aufführung am Freitagabend nur zwei Dutzend Besucher der Einladung des Vereins art Kapella Schkeuditz gefolgt waren. „Die Leute“, das räumt auch Brunhild Fischer ein, „konnten sich unter der Ankündigung nicht viel vorstellen. Aber wenn wir berühmt sind, kommen sie“, ist die Musikerin zuversichtlich. Damit liegt sie vermutlich richtig. Für das staatlich geförderte Programm „La turbulenza“ komponierte sie die Musik, spielte Orgelpassagen und digitalen Sound ein.

Für dieses akustische Material, das mit vielschichtigen Assoziationen zum ortsprägenden Flughafen Leipzig/Halle spielt, entwickelten Julia Schäfer und Johannes Schmidt eine ideenreiche Lichtmalerei. Das Konzept, eine musikalische Performance damit kongenial zu vernetzen, dürfte seinesgleichen suchen. Die Malerin und der Medienkünstler vom Berliner Ensemble „Kopffarben“ ertüchtelten eine frappierende Technik, mit der sie parallel zur Musik live auf einem Monitor Bildgefüge aufbauen. Großflächig auf eine Leinwand projiziert, werden diese Strukturen in Bewegung versetzt. Was

Scheinbar dreidimensional wirbeln zur Musik bunte Liniengebilde durch das alte Straßenbahndepot am Schkeuditzer Rathausplatz. An zwei Abenden wurde dort das einzigartige, visuelle Konzert aufgeführt.

Foto: Michael Strohmeier

das Publikum da im Straßenbahndepot in der Überschneidung von Kunst und Technik zu sehen bekam, war spektakulär. Zu sphärischen Klängen oder zu von Fischer live gespielter Flötenmusik rotierten, wirbelten und taumelten zarte Liniengebilde, Spiralen oder Strichbündel in explo-

dierende Farbextasen. Hausfassaden fächerten sich auf, fragile Gestalten, Flugzeuge und Kräne entfalteten sich Strich für Strich. Lineare Netze trudelten scheinbar ins Dreidimensionale, begleitet auf ihrem Weg in die Tiefe des Raums von zarten Molluskenstrukturen und bunten

Fischen. Formen drifteten in die Fernen fremder Galaxien, brachen auf in dunkle Tiefen oder entluden sich in einem sprühenden Feuerwerk. Dem Publikum bot sich ein Farbenspiel ohnegleichen, ein ästhetisches Erlebnis, das ganz in einer träumerischen Musik aufging, die auch

ins kraftvoll Dynamische umschlagen konnte. Die Stunde der Turbulenzen, der Verwirbelungen im Strömungsfeld, ging jedenfalls vorüber, als wäre die Zeit aufgehoben.

Der Abend stand im Zeichen des Projektes „Schkeuditz und der Rest der Welt – Stadt des Flugzeugbaus – unbekanntes Drehkreuz“ und spielte technische Entwicklung in einer packenden künstlerischen Aktion aus. Abgerundet, so Vereinsvorsitzende Petra Kießling, wird das Vorhaben Ende November mit einer Podiumsdiskussion in der art Kapella im Stadtpark, bei der sowohl unter historischem als auch aktuellem Aspekt über Vor- und Nachteile des Flughafens Leipzig/Halle für die Stadt Schkeuditz diskutiert werden soll. Eine Videodokumentation des visuellen Konzertes „La turbulenza“, welches sich mit seinen beiden Aufführungen in den Reigen der 4. Tage der Industriekultur in Leipzig einfügte, wird dann noch einmal kurz den Bogen zum künstlerischen Teil des Projektes schlagen.

Kleiner Trost für Aktive wie Organisatoren: Zur zweiten Vorstellung am Sonntagabend ließen sich 40 Besucher auf den mitreißenden Dialog zwischen Lichtmalerei und Musik-Performance ein.

Presseartikel LVZ zum Visuellen Konzert „La turbulenza“ in Schkeuditz, August 2016

Die Lichtkünstlerin Julia Schäfer zeigt ihr Können.

Foto: Labitzke

Berliner Künstlerduo „Kopffarben“ zeigt erstmals Lichtmalerei

Erstmals bei der Taschenlampenführung dabei war die Lichtmalerei des Berliner Künstlerduos „Kopffarben“ - ein echter Höhepunkt.

Die Künstlerin Julia Schäfer illustrierte mit Hilfe eines Tablets Zeichnungen, die dann an die Wände des Foyers projiziert wurden und den gesamten Raum in ein Lichtermeer tauchten.

Leise Klavierklänge unterstützten die „gemalten Geschichten“, die von Träumen, Sternen und sogar dem Teufel handelten. Völlig gebannt verfolgten die Gäste und vor allem die Kinder die Szenen und rätselten eifrig mit, welche Gestalten als nächstes über die Wände des Foyers schweben würden.

(...)

– Quelle: <http://www.mz-web.de/26260166> ©2017

Volkstimme Magdeburg, 30.01.2017

Das Duo Kopffarben feierte bei der Langen Nacht im Kunstmuseum ihren 100. Auftritt. Julia Schäfer malt live vor Ort auf einem Monitor. Die Bilder werden zeitgleich über Projektoren an beliebig große Wandflächen projiziert.

Presseartikel MZ zum Visuellen Konzert „Luthers Traum“ in Eisleben, 26.3.2017

Kopffarben

Kunst in Bewegung

Wenn es dunkel wird und leuchtende Bilder zum Leben erwachen. Wenn an Wänden Strich für Strich Figuren entstehen und zur Musik tanzen. Dann sind die beiden Lichtkünstler von Kopffarben am Werk. Sie gestalten live gemalte, animierte und großflächig projizierte Lichtmalerei – und lassen so tanzende Raumgemälde entstehen. Gemeinsam entwickelten die Malerin Julia Schäfer und der Medienkünstler Johannes Schmidt eine Technik, mit der sie an einem Monitor zeichnen, beispielsweise an einem Tablet, das Ganze live an die Wand projizieren und die Bilder dann in Bewegung versetzen.

Mit unterschiedlichen Musikern inszenieren sie so „Visuelle Konzerte“, bei denen sie Sound, Licht, Farbe, Bilder und Animation miteinander verschmelzen lassen. Neben Kultur- und Musikfestivals bespielen sie auch Clubs und Lesungen oder treten bei Firmen-

events auf. Julia Schäfer und Johannes Schmidt arbeiten seit 15 Jahren an verschiedenen kulturellen Projekten – immer an der Schnittstelle von Kunst und Technik und mit der Mission, künstlerisches Neuland zu entdecken und zu gestalten.

„Zwischen Museum und Showbiz suchen wir mit unseren tanzenden Raumgemälden neue Wege, Geschichten zu erzählen. Als Nächstes würden wir gerne gemeinsam mit einem Sinfonieorchester ein visuelles Konzert inszenieren.“

Julia Schäfer und Johannes Schmidt

Berlin
www.kopffarben.de

„Kultur- und Kreativpiloten Deutschland“
 Auszeichnung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, 2015

Musik und Technik haucht Bildern Leben ein

Als Abschluss seiner Geburtstagsfeierlichkeiten lud der bc-Studentenclub das Künstlerduo „Kopffarben“ nach Ilmenau ein. Ihr Konzept der „Lichtmalerei“ ist brillant.

Von Eleonora Hamburg

Ilmenau – Eine Projektionswand, ein Bildschirm und ein Cursor zum animieren: Diese drei Komponenten benötigt das Künstlerduo „Kopffarben“, um seine weltweit einzigartige Live-Show zu inszenieren – so auch im Audimax der TU Ilmenau anlässlich des 48. Geburtstages des bc-Studentenclubs.

Der Studentenclub präsentierte in dieser Woche ein ausgiebiges Festprogramm. Nach einer Theatervorstellung, einigen Konzerten und sogar einer Buchlesung über Bier, ließ der Club die Geburtstagsfeierlichkeiten am Samstagabend mit einem visuellen und musikalischen Höhepunkt ausklingen. Dafür flog das Künstlerduo „Kopffarben“ extra aus Berlin ein.

„Kopffarben“ besteht aus den beiden Mitgliedern Julia Schäfer und Johannes Schmidt. Sie verbinden malerische, technische und musikalische Elemente zu einem besonderen Sinneserlebnis. Das Konzept nennen sie „Lichtmalerei“ und es funktioniert folgendermaßen: Julia Schäfer malt auf der Bühne live auf einem Bildschirm. Dabei wird jeder Pinselstrich gleichzeitig über Projektoren auf eine Wandfläche übertragen.

Durch spezielle Technik animiert ihr Kollege Johannes Schmidt das

Julia Schäfers Pinselstriche waren über einen Bildschirm zu verfolgen. Die Musik machte die entstehenden Bilder offenbar lebendig. Foto: Andreas Heckel

Gemalte dann mithilfe eines Cursors. Das Publikum verfolgt mit, wie sich die einzelnen Motive plötzlich bewegen, sich um ihre eigene Achse drehen, sich verändern und schließlich wieder verschwinden. Die animierten Bilder erzählen auf diese Weise eine Geschichte. Die musikalische Live-Begleitung verleiht dieser Kunst zusätzlich eine schöne Atmosphäre.

Kreativpiloten

„In dieser Art gibt es so etwas nirgendwo auf der Welt“, erklärte die studierende Malerin und Illustratorin

Julia Schäfer das Konzept. „Diese Verbindung zwischen den verschiedenen Sinneswahrnehmungen und die Rolle des Lichts macht den Reiz unserer Show aus. Vor allem das Zusammenwirken zwischen Musik und Bild ist sehr schön.“ Regelmäßig machen die Künstler ihr Publikum neugierig und werden immer wieder nach technischen Details ausgefragt, wie die 33-Jährige verrät.

Um dieses besondere Live-Erlebnis auf der Bühne umzusetzen, experimentierten die beiden lange mit den technischen Möglichkeiten. Vor 15 Jahren lernten sich Julia Schäfer und Johannes Schmidt in Erfurt kennen.

Seitdem arbeitet das Ex-Paar erfolgreich zusammen und hat mittlerweile ein eigenes Atelier in Berlin. Dort entstand vor fünf Jahren die Idee zur Lichtmalerei. „Eines Abends wollte ich etwas mit Malerei und Projektion ausprobieren. Die Zeichnungen sollten zeitgleich übertragen werden. So ist die Grundidee entstanden“, erinnerte sich Schäfer.

Seitdem können sie eine richtige Erfolgsgeschichte vorweisen: Mit ihrer Live-Show tourt das Künstler-

duo durch ganz Deutschland und Europa. 2015 wurde es für seine Idee von der Bundesregierung als „Kultur- und Kreativpiloten“ ausgezeichnet.

Auf ihren Erfolgen wollen sich Schäfer und Schmidt aber nicht ausruhen. „Wir entwickeln uns von Auftritt zu Auftritt weiter, das baut sich über Jahre aufeinander auf“, stellte Julia Schäfer klar. Zudem sei jede Show für sich einzigartig, denn die Motive und Animationen seien schnell veränderbar. Und sie unterscheiden sich von Show zu Show.

Kreative Stunde

Für ihren Auftritt in Ilmenau holten sich die Künstler musikalische Unterstützung von Siyi Guo (Querflöte) und Tilo Hirsch (Flügel) aus der Big Band der TU sowie von Julia Pritz an der Harfe. „Ich habe mir natürlich schon ein paar Videos von „Kopffarben“ im Internet angeschaut. Ich finde das was sie machen, das ist eine richtig coole Sache“, erzählte Tilo Hirsch begeistert.

Alle Beteiligten waren vor dem Auftritt etwas aufgeregt, denn sie hatten wenig Gelegenheit, zu probieren. Doch ihre Sorge stellte sich als unbegründet heraus. Obwohl die drei Musiker zum ersten Mal zusammen spielten und auch noch nie mit dem Künstlerduo gearbeitet hatten, lief die musikalische Begleitung reibungslos. „Eine Stunde lang kreativ zu sein, dafür machen wir das alles, auch die Bürokratie“, verrät Julia Schäfer ihre Motivation zum Schluss.

„Es wäre schön, wenn wir eines Tages nur von dieser Kunst leben könnten“, war ihr Wunsch.

Julia Pritz (Harfe), Siyi Guo (Querflöte) und Tilo Hirsch (Flügel) sorgten für die Musik, die die Figuren lebendig machte. Foto: Hamburg

Freies Wort Ilmenau, Januar 2017

CONTACT

Art & Booking:

Julia Schäfer

schaefer@kopffarben.de

+49 (0)176-62 77 82 14

Technik:

Johannes Schmidt

schmidt@kopffarben.de

+49 (0)0176-62 77 82 13

KOPFFARBEN Schäfer + Schmidt GbR

Pankstrasse 12 | 13357 Berlin

+49 (0)30-55 95 45 43

www.KOPFFARBEN.de

<https://www.youtube.com/kopffarben>

<https://www.facebook.com/Kopffarben>

<https://www.instagram.com/kopffarben/>

Berlin | August 2018

Fotos Cover: Christian Schalldach

Übersetzung: <https://www.deepl.com/translator>