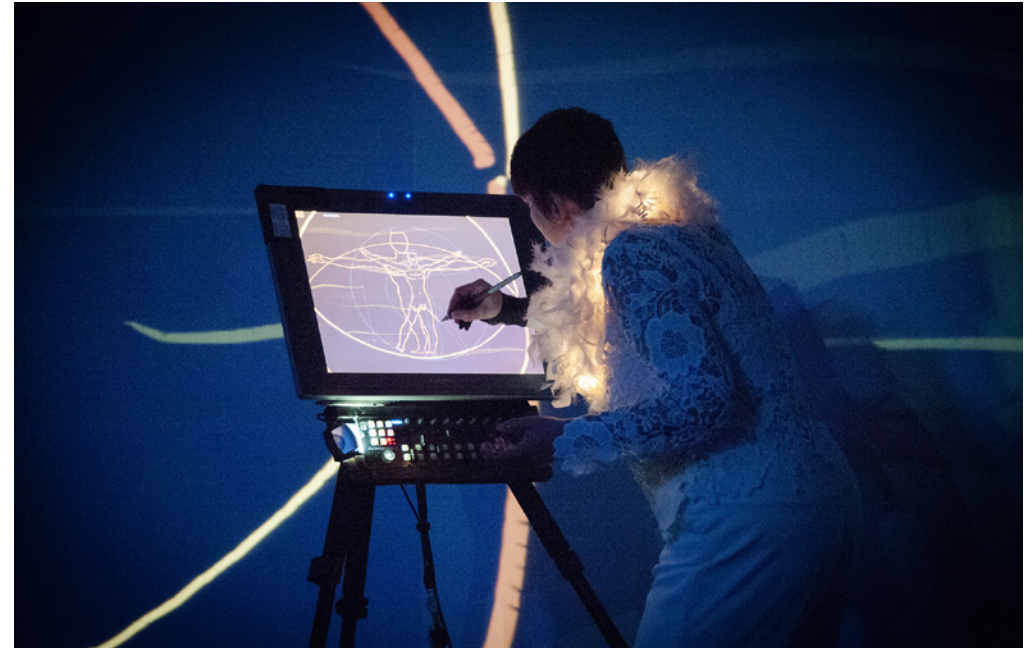
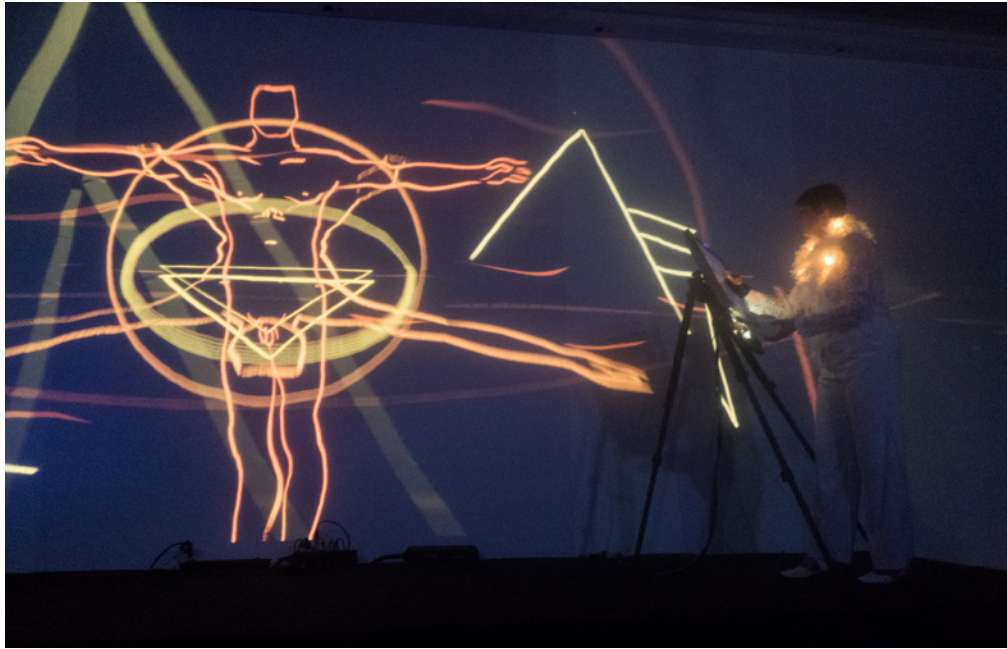

PORTFOLIO KOPFFARBEN 2017/18

Der Programmierer und Medienkünstler Johannes Schmidt und die Malerin Julia Schäfer vereinte die Vision, Gemälde lebendig werden zu lassen. Das Ergebnis kann als Fusion digitaler Bildender Kunst und künstlerischen Algorithmen beschrieben werden, die interaktive und bewegte Lichtbilder erschafft. Die selbst entwickelte Software lässt die live gemalten Motive zu raumfüllenden Projektionen werden und erschafft einen performativ narrativen Show Act. Mit ihren Inszenierungen bedienen Kopffarben ein Genre zwischen digitaler Mapping-Kunst und performativer Malerei.

Das Format des visuellen Konzertes ermöglicht es Kopffarben mit MusikerInnen und SoundkünstlerInnen unterschiedlichster Genre zu kooperieren und aufeinander abgestimmte Konzepte zu entwickeln. Julia Schäfer reagiert mit Motiv- und Farbwahl auf die thematischen Rahmenbedingungen des Konzertes. Inhaltlicher Schwerpunkt von Julias Bildern ist die Rolle von Emotionen und Empathie in verschiedenen Gesellschaftsformen, wobei das Thema zumeist in einer freien Abstraktionsebene gestaltet wird.

Johannes Schmidt stimmt Bewegung und Transformation der entstandenen Motive mit Rhythmus und Klangfarbe der MusikerInnen ab. Das Duo bietet so die Möglichkeit einer Fusion und Vernetzung mit unterschiedlichen KünstlerInnen und Konzepten.

Die performative Lichtmalerei entfaltet eine vereinnahmende Dynamik und ermöglicht dem Publikum, das klangliche Erlebnis des Konzertes durch eine visuelle und räumliche Erfahrung zu intensivieren. Das Zusammenspiel von Musik und sich rhythmisch transformierenden Bildern potenziert den erschaffenen Erlebnisraum für das Publikum und erschafft eine genreübergreifende Aufführung.

Die interdisziplinären Visuellen Konzerte bergen das Potenzial, Musikbegeisterte wie Interessierte der Digitalen Kunst durch eine farb- und klanggewaltige Aufführung in ihren Bann zu ziehen und ein Medienecho aus musikwissenschaftlicher wie medienwissenschaftlicher/künstlerischer Perspektive zu generieren.

Der niedrigschwellige und durch Erlebnis geprägte Zugang zu digitaler Kunst ermöglicht die Rezeption durch ein breites Publikum, die Malerei erreicht das digitale Zeitalter und macht den künstlerischen Prozess live für die ZuschauerInnen sichtbar. Die Kombination strenger Algorithmen mit authentischer Strichführung im Schaffensprozess einer Künstlerin bleibt eine originelle und beispiellose Metamorphose der Bildenden Kunst im digitalen Zeitalter.

Künstler	Lichtmalerei: Julia Schäfer Animation und Technik: Johannes Schmidt
	+ MusikerInnen: von Klassik, Jazz bis Electro
Videos	Showreel 2018: youtu.be/8W4OxbeZxpA weitere: youtube.com/kopffarben
Homepage	www.kopffarben.de
Kontakt	mail@kopffarben.de 0176- 62 77 82 14 Pankstrasse 12, 13357 Berlin

AUSFAHRT BABYLON

Die Stadt – Wiege der Zivilisation oder Ort der Unzucht und Unterdrückung? Wie kann sich der einzelne Mensch heute in dieser überwältigenden Vielzahl von Informationen, Aktionen und Interaktionen zurechtfinden und positionieren? Wie gehen wir mit den unterschiedlichsten Lebenswirklichkeiten um und können einen gemeinsamen friedliches Zusammenleben organisieren?

Diesen Fragen muss sich die Menschheit immer wieder neu stellen. Anhand bekannter kulturgeschichtlicher Motive treten wir eine audiovisuelle Reise durch den Makrokosmos Stadt an. Von der Entstehung einer Metropole, über Wollust und Einsamkeit, Verwirrungen und Aggressionen beim Turmbau zu Babel bis hin zur Hure Babylon, die alles zu zerstören scheint und doch neu erschafft.

„AUSFAHRT BABYLON“ ist eine farb- und klanggewaltige Komposition aus Musik und Malerei.

Gemeinsam inszenieren die Musiker FRIEDWOLF mit den Lichtmalern KOPFFARBEN ein genreübergreifendes Gesamtkunstwerk, das sich mit den Anforderungen des multikulturellen Lebens in der Großstadt auseinandersetzt.

Ein riesiges, audiovisuelles Gemälde aus Licht, welches daran erinnert, dass die Geschichte der Menschheit schon immer durch die Auseinandersetzung mit dem Neuen und Anderen geprägt wird, wir uns davor nicht ängstigen sondern daran wachsen sollten.

Künstler	KOPFFARBEN Lichtmalerei: Julia Schäfer Animation: Johannes Schmidt
	FRIEDWOLF Beatbox und Loopstation: Das Friedel Gitarre und Effekte: Jonas Wolf
Premiere	14.10.2017 weitere Aufführung 15.10.2017
Event	Lichtfestival Berlin leuchtet
Location	Forum Factory Berlin
Dauer	45 Minuten
Video	Schnitt: https://youtu.be/3bhAZGXTqkw Komplett: http://youtu.be/CSPD3iZ_ORI

Fotos: Wolfgang Schmidt
Mittweida 2018

SÄCHSISCHE
MOZART
GESELLSCHAFT
e.V.

MOZART REQUIEM

„OHNE WORTE“ – MOZART IN NEUEM LICHT
Peter Lichtenthal (1780-1853), Mozart-Requiem für Streichquartett

Mozarts Requiem gehört neben seiner Oper Die Zauberflöte zu seinen bekanntesten Kompositionen. Durch die Geschichte um die Auftraggebung und die Unvollendetheit durch Mozarts eigenen Tod haftet dem Werk ein besonderer Mythos an. Die Musik erklingt in einer Bearbeitung der Mozartzeit für Streichquartett. Der Text des Requiems wird von KOPFFARBEN in visuell beeindruckende Bilder übersetzt.

(Text: www.mozart-sachsen.de)

Künstler	KOPFFARBEN Lichtmalerei: Julia Schäfer Animation: Johannes Schmidt
	ROBERT-SCHUMANN-QUARTETT Hartmut Schill 1. Violine Ovidiu Simbotin 2. Violine Veronika Lauer Viola Tilman Trüdinger Cello
Premiere	12.05.2018
Event	Sächsisches Mozartfest
Location	Wasserkraftwerk Mittweida
Dauer	50 Minuten
Video	https://youtu.be/8W4OxbeZxpA Minute 1:20 - 3:20

Fotos: Matthias Zech
Leipzig 2018

POGROM 9/II

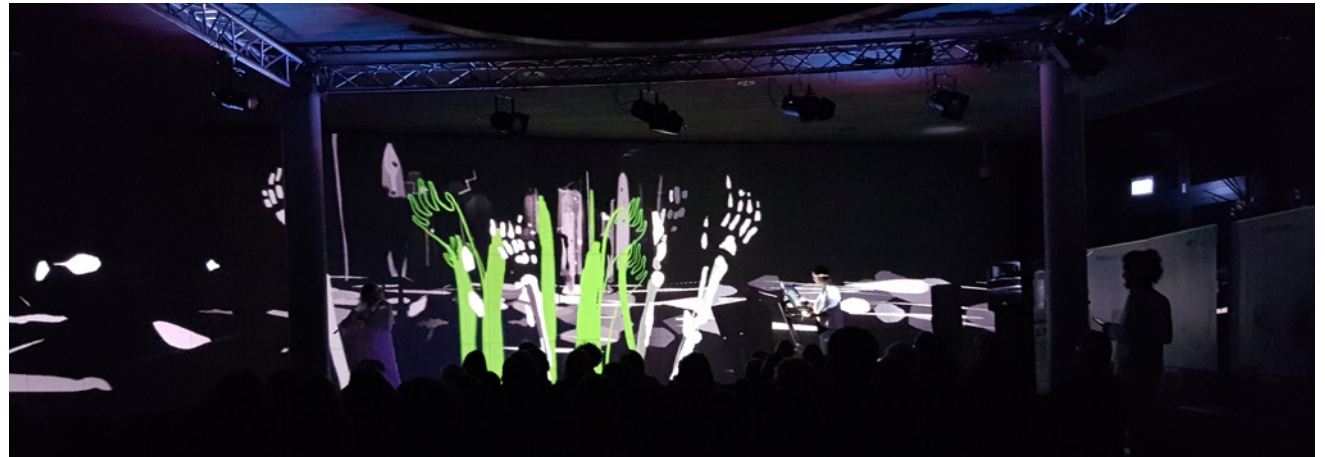
Am Sonntag, den 11.11. fand im Ariowitsch-Haus eine Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Pogromnacht statt – ein besonderes Ereignis in Tagen der Trauer, eine musikalische Darbietung, die bewegte und noch lange nachwirken wird.

Mit raumfüllender Lichtmalerei und vielschichtigen Querflötenklängen haben sich die Leipziger Musikerin Brunhild Fischer und ihre Berliner Kollegen KOPFFARBEN mit gefühlvollen Improvisationen den Ereignissen des 9. Novembers gewidmet. Beeindruckend dabei ist die Kreation von Brunhild Fischer, die hier als Komponistin ihr Werk vorgestellt hat. Mit einer Mischung aus Klängen der Querflöte, Loopsounds und Toneinspielungen hat sie eine eigens für diesen Abend entwickelte Musik arrangierte, die harmonisch und eindringlich zugleich die traurige Thematik beschrieb und in den Saal des Ariowitsch-Hauses trug.

Zugleich wurden die Besucher mitgenommen auf eine Bilderreise. Julia Schäfer zeichnete live vor den Augen der Zuschauer bewegende Bilder, die in den Raum projiziert und von Johannes Schmidt passend zur Musik animiert wurden – beengende Häuserfluchten, Hände, die sich flehend in den Himmel recken, kauernde Menschen, die beschützend ein Kind im Arm halten und zum Schluss ein Meer aus Kerzen.

So entstand ein Licht- und Klangkosmos, der den Raum ausfüllte und ein minutenlanges Schweigen der Besucher am Ende der Vorstellung nach sich zog, bevor ein tosender, nicht enden wollender Applaus anbrach. Eine besondere Form des Gedenkens, das tief in die menschliche Seele und in die Herzen drang.

(Text: www.ariowitschhaus.de)

Künstler	KOPFFARBEN Lichtmalerei: Julia Schäfer Animation: Johannes Schmidt
	Flöte, Loops, Sounds: Brunhild Fischer Ton: Olaf Klimpel
Premiere	11.11.2018
Location	Ariowitsch-Haus Zentrum jüdischer Kultur Leipzig
Dauer	50 Minuten
Video	https://youtu.be/8W4OxbeZxpA ab Minute 6:08

Fotos: links Saskia Kaiser, rechts Julia Schäfer
Frankfurt a.M. 2018

1000 und 1 Jahr

Die Inszenierung 1000 UND 1 JAHR ist sowohl eine audiovisuelle Reise durch das Jahr als auch durch 1000 Jahre Musikgeschichte.

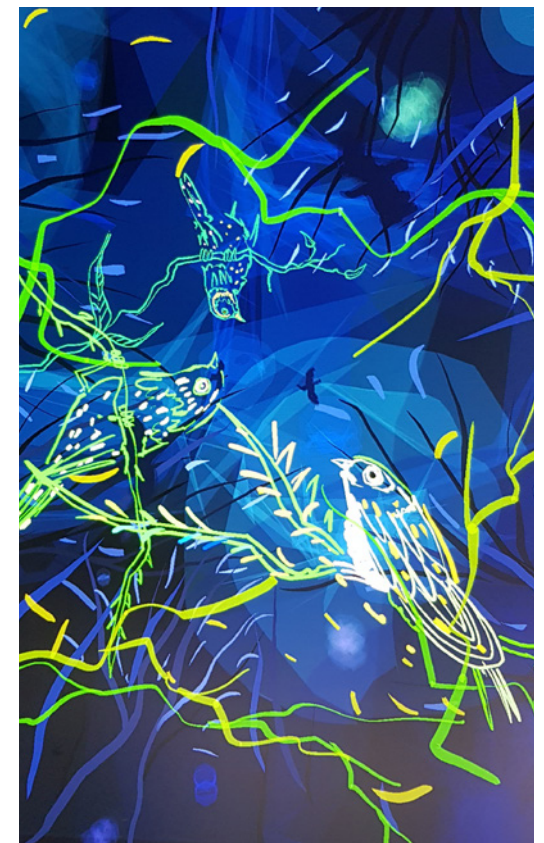
Die Musiker Bernhard Kießig an der Orgel und Andreas Lehmann am Saxophon kombinieren Kirchenmusik mit Jazz und Traditionelles mit Modernem. Vertraute Melodien entwickeln sich so zu nie gehörten Klangwelten.

Zur Musikperformance werden von der Lichtmalerin Julia Schäfer live gezeichnete Bilder unmittelbar in den Chorraum und das Kirchenschiff projiziert und von Johannes Schmidt animiert. Während der Aufführungen von Kopffarben wird alles aus dem Augenblick heraus geboren. Man kann dem Bild bei seiner Entstehung zuschauen, aber auch bei dessen Metamorphosen, bis hin zum Verschwinden und neuem Erwachen.

Ein multimediales Kunstwerk.

Klassik und Moderne, Musik und Malerei, Licht und Dunkelheit tanzen Hand in Hand durch die neugotische Dreikönigskirche!

Künstler	KOPFFARBEN Lichtmalerei: Julia Schäfer Animation: Johannes Schmidt
	APPEARUIT Saxophon: Andreas Lehmann Orgel: Bernhard Kießig
Premiere	19.03.2018 weitere Aufführungen: 20. + 22.03.2018
Event	Luminale (Biennale für Lichtkunst und Stadtgestaltung Frankfurt a.M.)
Location	Dreikönigskirche am Eisernen Steg
Dauer	50 Minuten
Video	Herbst: https://youtu.be/trcpG1zUn3U Winter: https://youtu.be/AgMVKD_AKXM

Fotos: Paulius Prievelis
Rokiškis, Litauen 2018

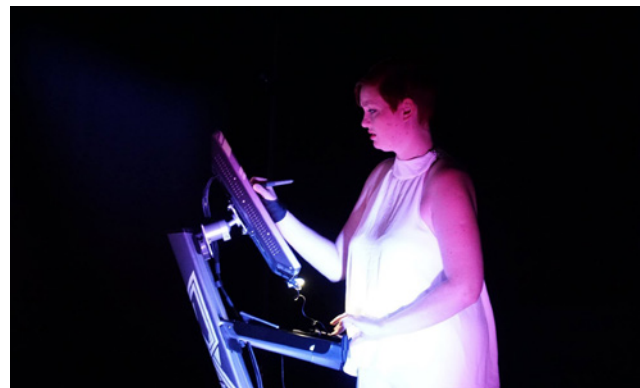

RE::CREATION

Natur und Mensch - Eine Geschichte von Schöpfung und Zerstörung.

Die Inszenierung wurde für das Internationale Contemporary Art Festival STARTAS in Litauen während einer ein-wöchigen Residency von den Lichtmalern Kopffarben und den Soundperformern Banachtarski entwickelt und uraufgeführt.

Künstler	KOPFFARBEN Lichtmalerei: Julia Schäfer Animation: Johannes Schmidt
	BANACHTARSKI live Sounds: Arma Agharta + Antanas Dombrovskij
Premiere	09.09.2018
Event	International Contemporary Art Festival STARTAS, Lithuania
Location	The Culture Center of Rokiškis
Dauer	40 Minuten
Video	https://youtu.be/vaLFtwpg5nc

EURYDIKE

Künstler	KOPFFARBEN (J.Schäfer + J.Schmidt)
	Orgel: Domorganist Silvius von Kessel
Premiere	23.06.2017
Event	Kunstfestival Tiefthal (Erfurt)
Location	Kirche St. Peter + Paul
Dauer	45 Minuten

FARBEN DER NACHT

Künstler	KOPFFARBEN (J.Schäfer + J.Schmidt)
	Flöte, Loops: Brunhild Fischer
Premiere	28.01.2017
Event	Lange Nacht der Malerei
Location	Kunstmuseum Kloster Unser lieben Frauen Magdeburg
Dauer	45 Minuten

NACHTGARTEN

Künstler	KOPFFARBEN (J.Schäfer + J.Schmidt)
	Orgel: Veronika Zilles
Premiere	15.09.2017, Weitere: 16.09.2017
Event	Lichtfestival „Hachenburg Lichterloh“
Location	Ev. Stadtkirche
Dauer	45 Minuten

SCHNEETANZ

Künstler	KOPFFARBEN (J.Schäfer + J.Schmidt)
	Harfe: Julia Pritz Flügel: Tilo Hirsch Flöte: Siyi Guo
Premiere	21.01.2017
Location	Audimax Uni Ilmenau
Dauer	45 Minuten

METROPOLIS

Künstler	KOPFFARBEN (J.Schäfer + J.Schmidt)
	Flöte, Loops: Brunhild Fischer
Premiere	09.08.2017
Event	5. Tage der Industriekultur Leipzig
Location	Werk 2 Kulturfabrik Leipzig
Dauer	15 Minuten

LUTHERS TRAUM

Künstler	KOPFFARBEN (J.Schäfer + J.Schmidt)
Premiere	24.03.2017
Location	Luthers Geburtshaus Eisleben
Dauer	20 Minuten

Alle Inszenierungen: <https://kopffarben.de/referenzen/>

„Mit Licht lässt sich auch in der Dunkelheit ganz fantastisch, aber zugleich so vergänglich malen. Ein Visuelles Konzert von KOPFFARBEN besteht nicht allein aus Noten, sondern vor allem aus Malerei. Sie geschieht nicht auf einer Leinwand, sondern auf einem Bildschirm. Malerei begegnet hier Informatik. Was daraus entsteht, hängt nicht an einer Wand im Museum, sondern geschieht live auf einer Bühne.“

Filigrane Linien treffen auf explodierende Farbextasen, Figuratives beginnt sich zu bewegen, (...) Dabei verschwimmen die Dimensionen, wenn lineare Muster sich ins Dreidimensionale verwandeln und wie Galaxien in die Tiefe davonschweben.

Das ist jedoch kein Film, der lediglich projiziert wird. Während der Aufführungen wird alles aus dem Augenblick heraus geboren. Man kann dem Bild bei seiner Entstehung zuschauen, aber auch bei dessen Metamorphosen, bis hin zum Verschwinden. Doch eigentlich ist es ja auch kein Bild, das entsteht. Es sind viele Bilder, ohne ein Film zu sein. Vielleicht ist es ein multimediales Ereignis, eine ‚Lichterscheinung‘, ein visuelles Feuerwerk, das die Fantasie entzündet.“

Dr. Uwe Förster | Kunstmuseum Kloster Magdeburg | 2017

Julia Schäfer

schaefer@kopffarben.de

0176- 62 77 82 14

Seit 2012	Gründung und Künstlerische Leitung KOPFFARBEN GbR (Berlin)
Künstlerische Konzeption und Umsetzung der Visuellen Konzerte
Organisation, Grafik, Booking, PR
Seit 2009	Freelancer Malerei, Installationen, digital art
2005-09	Studium Freie Kunst (Diplom 2009 Malerei)
2003-05	Ausbildung zur Grafik-Designerin
2002-03	Ausstattungsassistent am Puppentheater der Stadt Halle/S

Johannes Schmidt

schmidt@kopffarben.de

0176- 62 77 82 13

Seit 2014	professioneller VVVV-Entwickler für „m box bewegt bild GmbH“: Interaktive Installationen und Projektionmappingsysteme
Seit 2012	Gründung und Technische Leitung KOPFFARBEN GbR
Programmierung der Software für die Lichtmalerei.
Während der Shows animiert er live die von Julia Schäfer erschaffenen Zeichnungen.
Seit 2009	Freelancer im Bereich 3D-Animation, VVVV-Entwicklung und Programmierung
2005-09	Studium Regie und Computeranimation (Diplom 2009 Animation)

KOPFFARBEN Schäfer + Schmidt GbR | Pankstrasse 12, 13357 Berlin DE
www.kopffarben.de

Text Seite 2: Mahsima Kalweit
Text (soweit nicht anders genannt) und Layout: Julia Schäfer
Berlin, April 2019

