

Katharina Lutz

Notes for the Laudation of the recipient of the *Schwarze Kunst Preis*

=====

The award-winning work of **Katharina Lutz** was created in 2023 as part of her design studies at the Mediadesign University in Munich.

It bears the title *“The Alphabet of Deceleration”* and was her graduation project, supervised by Prof. Sybille Schmitz and Birgit Burgermeister.

Katharina Lutz’s work, extensive in scope and outstanding in depth, consists of three parts along with an accompanying digital presentation. She herself describes it as *“a search for deceleration and a new modernity through analogue processes”* – and indeed, at its core it is an exploration of analogue-digital design approaches.

Her work is not intended in the narrow sense as “scientific,” but rather takes an artistic and experimental approach. It is, in essence, a self-experiment carried out in three steps.

Step 1 focused on printing previously crafted relief forms on a proof press – exploring relief printing as a field of experimentation in all its facets. Basic shapes, circles cut from wood, were used as starting material and extensively varied through printing series.

Step 2 followed with a meticulous analysis of the material, theoretical research, and a “deep dive” into the history of form and color theory, particularly the theories of the Bauhaus.

Step 3 then synthesized these explorations, resulting in a modular typeface built from the earlier-tested basic forms. The final outcome was a complete alphabet, staged in a hand-printed, unique book.

This unique book formed the first part of the publication – the book-artistic side of the project.

The **second part**, a 140-page diary, meticulously documents the research process. Every stage of work and development was photographed analogically and described in detail. This *making-of* volume alone provides a remarkable insight into the project, enriched by beautifully composed black-and-white photographs of the materials, tools, and machines.

Finally, Lutz completed her project with a **third part**, again substantial, spanning over 150 pages. This section describes her methods and outcomes in detail and demonstrates the author’s thorough engagement with the available literature on the subject.

But let us hear it in the author’s own words:

“Analogue experiments in the field of design lead to exciting, original, and

unconventional results which, in their modernity, can surpass comparable works created solely by digital means. It is possible, using methods from the industrial age – shown here with letterpress/hand typesetting and analogue (relief) printing – to develop a modular graphic system that meets the highest standards of contemporary modernity. By leaving the digital realm, such works also allow people unfamiliar with computer design software to make use of building blocks for individual, modern design, and to develop an interest in or sense for design itself.”

The jury was convinced by Katharina Lutz’s extraordinarily meticulous and systematic approach, as well as the design quality of her publications, which truly consist of three independent yet interrelated parts – each of which is worth seeing and reading in its own right.

Or, to put it more casually: could this be published?
Absolutely.

Her er teksten oversatt til norsk:

Katharina Lutz

Notater til lovtalen for mottakeren av Schwarze Kunst-prisen

Det prisvinnende arbeidet til Katharina Lutz ble skapt i 2023 som en del av hennes designstudier ved Mediadesign University i München.

Det bærer tittelen *“The Alphabet of Deceleration”* (*Alfabetet for nedbremsing*) og var hennes avsluttende prosjekt, veiledet av professor Sybille Schmitz og Birgit Burgermeister.

Arbeidet til Katharina Lutz, omfattende i omfang og enestående i dybde, består av tre deler sammen med en ledsagende digital presentasjon. Hun beskriver det selv som *“et søk etter nedbremsing og en ny modernitet gjennom analoge prosesser”* – og i kjernen er det en utforskning av analoge – digitale designmetoder.

Arbeidet er ikke ment i snever forstand som «vitenskapelig», men tar snarere en kunstnerisk og eksperimentell tilnærming. Det er i essens et selv-eksperiment gjennomført i tre trinn.

Trinn 1 fokuserte på trykking av tidligere utformede reliefformer på en prøvetrykkspresse – en utforskning av høytrykk som eksperiment-felt i alle dets fasetter. Grunnformer, sirkler skåret i tre, ble brukt som utgangspunkt og variert i omfattende trykk-serier.

Trinn 2 fulgte med en grundig analyse av materialet, teoretisk forskning og et «dykk» ned i form- og fargelærens historie, særlig Bauhaus-teoriene.

Trinn 3 syntetiserte så disse utforskningene, noe som resulterte i en modulær skrifttype bygget fra de tidligere testede grunnformene. Det endelige resultatet ble et komplett alfabet, presentert i en håndtrykt, unik bok.

Denne unike boken utgjorde den første delen av publikasjonen – den bokkunstneriske siden av prosjektet.

Den andre delen, en 140-siders dagbok, dokumenterer forskningsprosessen i detalj. Hver arbeids- og utviklingsfase ble fotografert analogt og beskrevet inngående. Dette *making-of*-bindet gir i seg selv et bemerkelsesverdig innblikk i prosjektet, beriket av vakkert komponerte svart-hvitt-fotografier av materialer, verktøy og maskiner.

Til slutt fullførte Lutz prosjektet med en tredje del, igjen omfattende, på over 150 sider. Denne delen beskriver metodene og resultatene i detalj og viser forfatterens grundige engasjement med tilgjengelig litteratur på området.

Men la oss høre det med forfatterens egne ord:

“Analoge eksperimenter innen design fører til spennende, originale og ukonvensjonelle resultater som, i sin modernitet, kan overgå sammenlignbare arbeider skapt utelukkende digitalt. Det er mulig, ved å bruke metoder fra den industrielle tidsalder – vist her med boktrykk/håndsetting og analogt (høy)trykk – å utvikle et modulært grafisk system som møter de høyeste standarder for samtidsmodernitet. Ved å forlate det digitale feltet gjør

slike arbeider det også mulig for mennesker uten erfaring i digital designprogramvare å bruke byggesteiner for individuell, moderne design, og å utvikle en interesse for eller sans for design i seg selv.”

Juryen lot seg overbevise av Katharina Lutz’ usedvanlig grundige og systematiske tilnærming, samt den designmessige kvaliteten på hennes publikasjoner, som virkelig består av tre uavhengige, men likevel sammenhengende deler – hver av dem verdt å se og lese i seg selv.

Eller sagt mer uformelt: kunne dette publiseres?

Absolutt.