

NICOLE ZÄCH

KÜNSTLERISCHE

MOSAIKE

THE SPARKLING ON THE WALL

Writer: MARTINA WIMMER, Photographers: SABINE MÖLLER/JALAG-SYNDICATION.DE, MICHAEL HOMBERG

–
Die Mosaikkünstlerin Nicole Zäch lässt aus kleinen Glassteinchen ganze Wunderwelten entstehen. Ihre Bilder und Raumgestaltungen sind akribisches Handwerk und faszinierende Kunstwerke zugleich.

Das unscheinbare Türschild in Berlin Wilmersdorf, dort, wo Deutschlands Hauptstadt so wohlortiert wirkt wie eine Kleinstadt, lässt kaum erahnen, dass hier im Hinterhof, Parterre, der neue Glanz für ganze Schlösser gefertigt wird. Und mancher Schlossherr wird kaum je darüber nachdenken, dass jeder der winzigen gläsernen Steine, die seine Wände zieren, durch die Hände einer Frau gegangen ist. Manchmal sind es über zehn Zimmer in einem Anwesen, die Nicole Zäch, 37, zum Strahlen bringt, Badezimmer, Spas, Küchen, Myriaden von Steinchen braucht sie dafür, es sprengt jede Vorstellungskraft.

Ihre Werkstatt ist so gross wie eine Einzimmerwohnung, im Eingangsbereich empfängt einen ein Musterbeispiel ihrer Kunst. Ein schwarz-weisses Blumenmosaik füllt eine Wand, wild, ungestüm, keine der Blüten scheint es zweimal zu geben, und doch ist eine seltene Harmonie in der Anordnung, eine besondere Eleganz. Alles, was Nicole Zäch braucht, um diese herzustellen,

–
 Mosaic artist Nicole Zäch uses tiny fragments of glass to fashion whole worlds of enchantment. Her pictures and interior designs are both works of meticulous craftsmanship and fascinating artistic creations.

There's nothing about the inconspicuous nameplate on the door in Berlin Wilmersdorf, where the German capital seems as neat and orderly as a small town, to suggest that on the ground floor at the rear of the courtyard fresh glory is created for entire castles. And few of the owners of such castles are likely to ever consider the fact that each of the myriad tiny glass tesserae that decorate their walls has passed through the hands of one woman. Sometimes it is as many as ten rooms in a property that 37-year-old mosaic artist Nicole Zäch makes shine: bathrooms, spas, kitchens – the vast number of small mosaic pieces she uses is virtually impossible to imagine.

Her workshop is the size of a one-room apartment; in the foyer guests are met by a sample of her work. A black-and-white mosaic of a flower fills one wall: wild, impetuous, not one of its blossoms appears to be repeated, and yet the composition exhibits a rare harmony, a singular elegance. Everything that Nicole Zäch needs in order to create her images can be seen at a glance. Two large

Nicole Zäch bei der Arbeit. Noch ist das Muster nur als von ihr gezeichneter Entwurf vorhanden, bald wird es als Mosaik eine Wand in Paris schmücken.

Nicole Zäch at work. The pattern is still just a draft drawing; soon it will be a mosaic decorating a wall in Paris.

ist auf einen Blick zu sehen. Zwei grosse Tische füllen den Raum, in einer Regalwand liegen, fein säuberlich nach Farben sortiert, die Mosaiksteine (hauptsächlich stammen sie von den italienischen Manufakturen Bisazza und Sicis) in ihrer Ausgangsform: quadratische Glasplättchen, etwa von der Fläche eines Würfelzuckers, rasterförmig auf eine Unterlage geklebt. So werden sie von den Herstellern geliefert. Das einzige Werkzeug ist eine Zange, deren Klacken mit beruhigender Gleichmässigkeit unser Gespräch begleitet.

Eine von Nicole Zäch zwei Mitarbeiterinnen schneidet goldglänzende Steine rund für ein Tischplattenmosaik, auf dem zweiten Arbeitstisch wächst das riesige Bild eines Totenschädels aus millimeterklein geschnittenen Steinen in zehn verschiedenen Schattierungen zwischen Schwarz und Weiss. Dieser Totenkopf ist eine Auftragsarbeit für einen Privatmann aus Paris, ganze 1,50 mal 1,50 Meter gross wird er in dessen Gemächern dereinst eine Wand schmücken.

KONZENTRATION UND PRÄZISION

Egal, ob Nicole Zäch wie für den Totenkopf eine fotorealistische Vorlage – hier akribisch aus Anatomiebüchern recherchiert – verwendet oder eine eigene Zeichnung wie bei dem Blumenmuster im Eingang, am Anfang steht immer ein Bild auf Packpapier, für das sie mit den passenden Steinen eine Farbkarte anlegt. Dann werden die Farbfelder auf dem Papier markiert und die Steine entsprechend geschnitten und aufgeklebt. Spiegelverkehrt, denn das, was man in der Werkstatt als Oberfläche sieht, kommt später an die Wand. Eine «meditative Arbeit» sei das Kleben, sagt sie, und habe weniger mit Geduld zu tun als mit grosser Konzentration, am Tempo und an der Präzision erkenne man den Profi. Nur die Handarbeit erlaubt das, was Nicole Zäch in der Fachsprache «Movimento» nennt. Die Linien verlaufen in Wellen und Formen, manche Steine haben Schrägen, ganz wie es die Vorlage verlangt. Maschinelle Mosaik gibt es nur in senk- und waagrecht Rastern. Wenn man den sanften Schwung leuchtend grüner Steine sieht, die sie im Badezimmer ihres eigenen Ateliers verlegt hat, hat das Ergebnis eine Dynamik, die man schneller spüren als erkennen kann.

Wenn eine Mosaikwand in Berlin zu voller Grösse gewachsen ist, wird sie in handgerechte Stücke zerteilt, verpackt, verschickt, und Nicole Zäch fliegt hinterher, um das Mosaik vor Ort zu verlegen. Es ist ihr wichtig, die Arbeit vom ersten bis zum letzten Schritt, vom Vorgespräch über den Entwurf bis zum Setzen jedes einzelnen Steinchens, persönlich auszuführen. «Ein Mosaik ist wie ein massgeschneiderter Anzug, oft muss beim Verlegen nachgebessert werden. Dafür ist nur eine Stunde Zeit, danach ist alles trocken und für immer fest.»

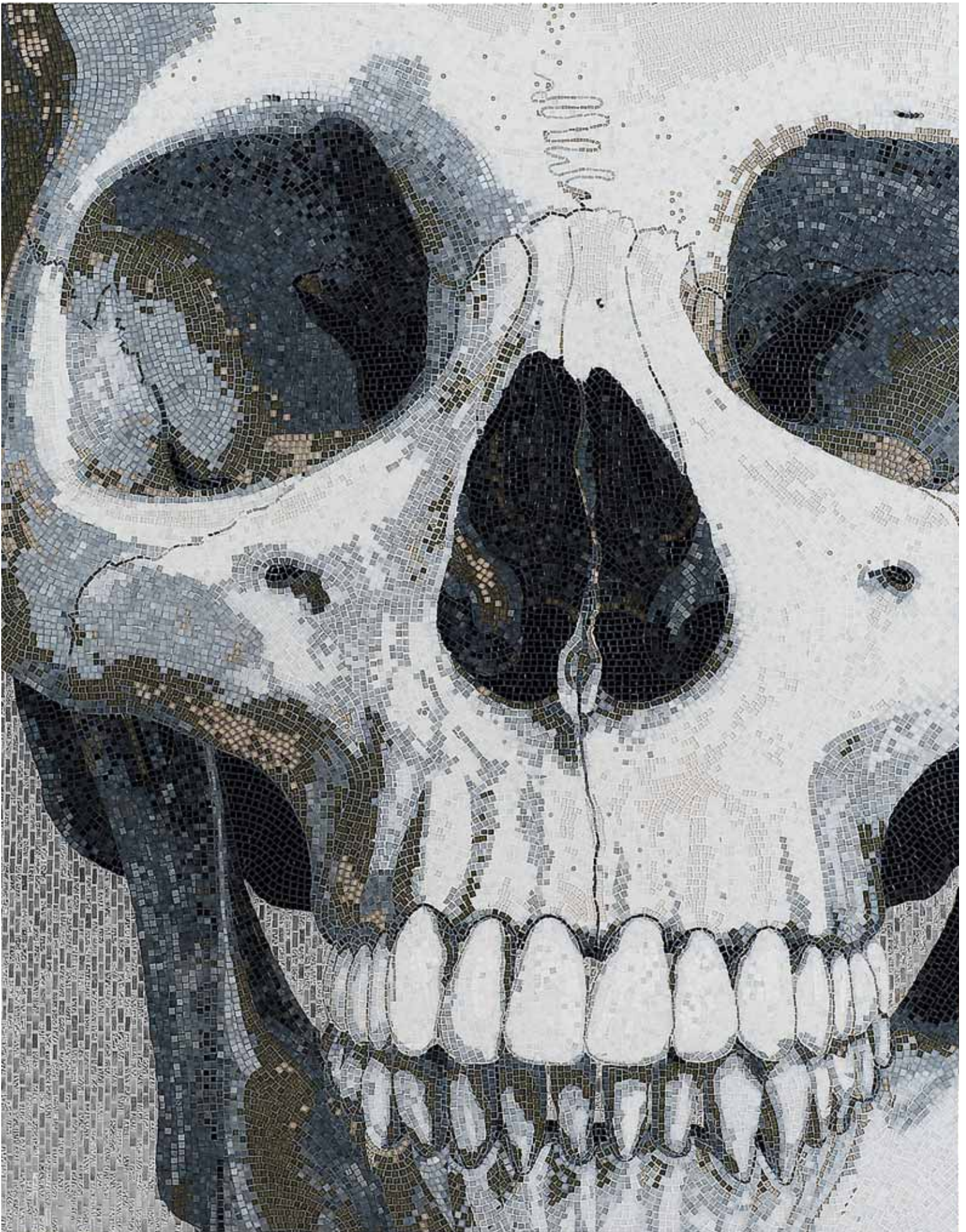
benches fill the room, shelves along the wall contain – neatly arranged by colour – the tesserae in their original form: square glass tiles, about the surface area of a sugar cube, stuck to a backing sheet in a grid formation. This is how they arrive from the suppliers, who are usually the Italian manufacturers Bisazza and Sicis. The only tool used is a pair of pliers whose snipping sound accompanies our conversation with a soothing regularity.

One of her two members of staff is cutting glittering gold mosaic pieces into circles for a tabletop, on the second bench is growing a huge picture of a human skull made from fragments cut to a millimetre in size in ten different shades ranging from black to white. The skull is a commission for a private customer from Paris; 1.5 metres square, it will adorn a wall in his home.

CONCENTRATION AND PRECISION

Irrespective of whether Nicole Zäch uses a photorealistic model like the one she painstakingly researched in anatomy books for the skull or a sketch she has drawn herself as she did in the case of the floral pattern in the foyer, every mosaic starts life as an image on wrapping paper, for which she lays out a colour chart using the appropriate tesserae. Then the coloured areas are marked out on the paper and the glass cut to size and stuck in place on the paper pattern. This is done back to front since what forms the top on the workshop bench will actually be the side facing the wall. Sticking on the minute pieces is “meditative work” she tells us and it has less to do with patience than with rigorous concentration; the time and precision that go into this work mark out a true professional. It is only painstaking work by hand that can result in what Nicole Zäch calls in technical terminology “movimento”. Lines merge into waves and forms, many of the tesserae are cut to have oblique edges as demanded by the pattern. Machine-made mosaics are only available in the form of vertical and horizontal grids. When you see the gently curving flow of the luminescent green pieces that she has used in the bathroom of her own studio, the resulting image exudes a dynamism that the viewer is quicker to feel than to recognise.

When a mosaic wall has attained its full size in Berlin, it is split into easy-to-handle sections, packed up and sent off to its destination. Nicole Zäch flies after it to lay the mosaic herself. It is important for her that she carries out the entire work in person from the first to the final stage – from initial discussions through design work right up to placing each individual piece. “A mosaic is like a bespoke suit, it often needs to be corrected when it is being fitted. And I only have an hour to do this because after that everything is dry and fixed in place for ever.”

1,50 Meter im Quadrat misst das Mosaikbild «Skull», massgefertigt für einen Privatkunden aus Paris mit Material von Bisazza und Sisis.

1.50 metres square, her mosaic "Skull" was custom-made for a private client in Paris using materials from Bisazza and Sisis.

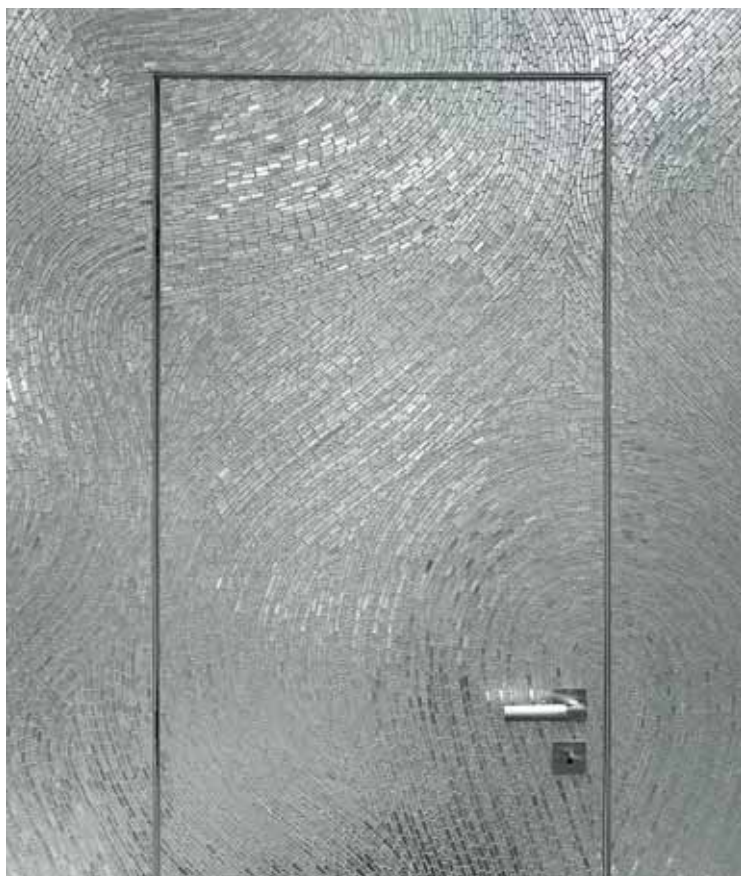
Je edler das Material, desto strahlender das Ergebnis: Für ein Projekt in New York liegen handgeschnittene Mosaiksteine in Weissgold bereit.

The richer the material, the more radiant the result: hand-cut tesserae with white gold stand ready for a project in New York.

Luxus im Badezimmer: Duschwand im Design «Elegance Rain», realisiert in Paris für ein Projekt des Architekten Maxime d'Angeac.

Luxury for the bathroom: "Elegance rain" is the name of the design used for this shower for a project in Paris by architect Maxime d'Angeac.

Wand und Tür verschmelzen in Nicole Zäch's Showroom, wo sie ein Musterbeispiel eines Weissgoldmosaiks im Design «Elegance» präsentiert.

Wall and door blend together in Nicole Zäch's showroom, where she presents a sample of her "Elegance" mosaic design in white gold.

Alle Muster entwirft die Künstlerin selbst: Duschwand «Python», gefertigt für ein privates Penthouse in Berlin.

The artist creates all her designs herself: shown here is her "Python" shower wall made for a private penthouse in Berlin.

Nicole Zäch mit ihrem Team im Berliner Atelier: Das Setzen der Mosaiksteine ist eine Arbeit, die viel Konzentration erfordert.

Nicole Zäch with her team at her Berlin studio: setting the tesserae demands profound concentration.

Ein Traum in Grün: das Badezimmer in Nicole Zäch's Showroom. Im Spiegel sieht man die Mosaikwand aus Weissgold, die sanft die Farbe des Raums reflektiert.

A dream in green: the bathroom in Nicole Zäch's showroom. The mirror shows the mosaic wall in white gold which softly reflects the colour of the room.

SCHÖNHEIT IN PERFEKTION

Die Namen ihrer Kunden will Nicole Zäch nicht nennen, viele kennt sie selbst nicht. Bei Grossprojekten wird sie meist von Architekten kontaktiert, die wissen, es gibt kaum jemand, der so individuell und exklusiv fertigt wie sie.

Das Strahlen der Steine aber lockt die milliardenschweren Bauherren oft aus der Verborgenheit. In Saint-Tropez hat Nicole Zäch gerade den 600 Quadratmeter grossen Spabereich einer Villa gestaltet, die Wände in Onyx und Schwarzschattierungen, den Pool strahlend blau mit einer 15 Quadratmeter grossen Wasserwand, die über ein Spiegelmosaik fliesst. Jeden Tag hat der Villenbesitzer sie auf der Baustelle besucht, fasziniert und begeistert davon, wie sie und ihre Mitarbeiterinnen eine funkeln-de Wunderwelt schaffen, wo vorher nur Betonflächen waren. Die Freude über die Verwandlung von Räumen in millionenfach farbig leuchtende Kunstwerke ist bei jedem Auftrag auch Nicole Zächs eigener Antrieb. Die Schönheit unter ihren Händen wachsen zu sehen, die Bilder auf den Wänden zu vollenden, schaffe immer wieder unvergleichliche Glücksmomente. Weil sie weiss: Wenn Menschen zum ersten Mal den Raum betreten, den die Mosaikkünstlerin für sie gestaltet hat, werden ihre Gesichter strahlen wie die Steine, deren Farben Nicole Zäch jeden Tag aufs Neue liebt.

Mit 19 zog Nicole Zäch aus der Geburtsstadt München nach London, arbeitete bei MTV als Stylistin und in einem T-Shirt-Designshop, Hauptsache kreativ, das war die einzige Zielrichtung. Ein Freund hat sie zum Mosaik gebracht, hat alles dazu Nötige in ihr gesehen: die Kunstfertigkeit und die scharfe Konzentration, die schnellen Hände und die Stressresistenz. Sie belegte einen Kurs an der Hampstead School of Art und schon nach der ersten Stunde war ihr klar, «was für Möglichkeiten die Sache birgt». Und als sie in Londons einzigem Mosaikladen nach Material suchte, wurde der dortige Chef auf sie aufmerksam und sie wurde Lehrling in seinem europaweit operierenden Betrieb. Mit 23 gründete sie ihre eigene Firma in einem Loft im Londoner East End, zwei Jahre später war ihr Mietvertrag gekündigt, weil die Banker nachrückten ins Kreativviertel. Da hatte sie genug von London und zog nach Berlin, wo sie seit 2000 ihr Atelier betreibt und Aufträge aus der ganzen Welt bearbeitet. Demnächst wird sie für das Hotel The Ritz-Carlton in Wolfsburg eine Raucherlounge gestalten. Jede rare freie Minute aber nützt sie für die Fortentwicklung ihrer Kunst, um neue Techniken zu erproben und Bilder zu entwerfen, damit ihre ganz persönliche Vision baldmöglichst in Erfüllung geht: eine eigene Ausstellung in einem Museum oder einer Galerie.

www.zaechmosaike.com, www.bisazza.it, www.sicis.com, showroom: Bisazza flagship store, 26, Rue Madame, 75006 Paris, France.

BEAUTY IN PERFECTION

Nicole Zäch is not prepared to divulge the names of her clients, many of whom are actually unknown to her. For major projects, she is generally commissioned by architects who know that there is virtually no one else whose work is as individual and exclusive as hers.

The sparkling radiance of her creations, however, is often enough to lure billionaire building owners out of their seclusion. Nicole Zäch recently designed a 600-square-metre spa area for a villa in Saint-Tropez: the walls are in onyx and shades of black, the pool in brilliant blue with a 15-square-metre wall of water cascading over a mirrored mosaic. The villa owner visited her on-site every day she was working, totally fascinated and enthralled to see how she and her staff created this scintillating magical world where there had previously been nothing but bare concrete. The pleasure of transforming rooms into works of art shimmering in a wealth of colours also acts as a driving force for Nicole Zäch in every assignment she carries out. Seeing beauty grow under her hands and perfecting the pictures on the walls always fills her with an incomparable feeling of joy. Because she knows that the first time people walk into a room she has decorated their faces will light up and shine just like the tesserae whose colours Nicole Zäch finds such a continual fascination.

At the age of 19, Nicole Zäch left her home town of Munich for London, where she worked as a stylist at MTV and in a T-shirt design shop. The only thing that was important for her was to find expression for her creativity. A friend introduced her to mosaics after seeing that she had just what was needed: artistic skill, keen concentration, quick hands and a high stress threshold. She attended a course at the Hampstead School of Art and realised after the very first lesson “what enormous potential the whole thing offered”. While she was looking for materials in London’s only mosaic supplies store, she caught the owner’s attention and was given the chance to train in his company, which operated throughout Europe.

When she was 23, she set up her own business in a loft in London’s East End, but two years later her lease was cancelled as city bankers were moving into the artists’ district. She had had enough of London and moved to Berlin, where she has had her studio since 2000. Here she works on commissions from all over the world; her next job will be designing a smokers’ lounge for the Ritz-Carlton hotel in Wolfsburg. Every rare free minute she has is used to develop her art, to try out new techniques and to design pictures that will allow her to realise her personal vision as soon as she can: to stage her own exhibition in a museum or a gallery.