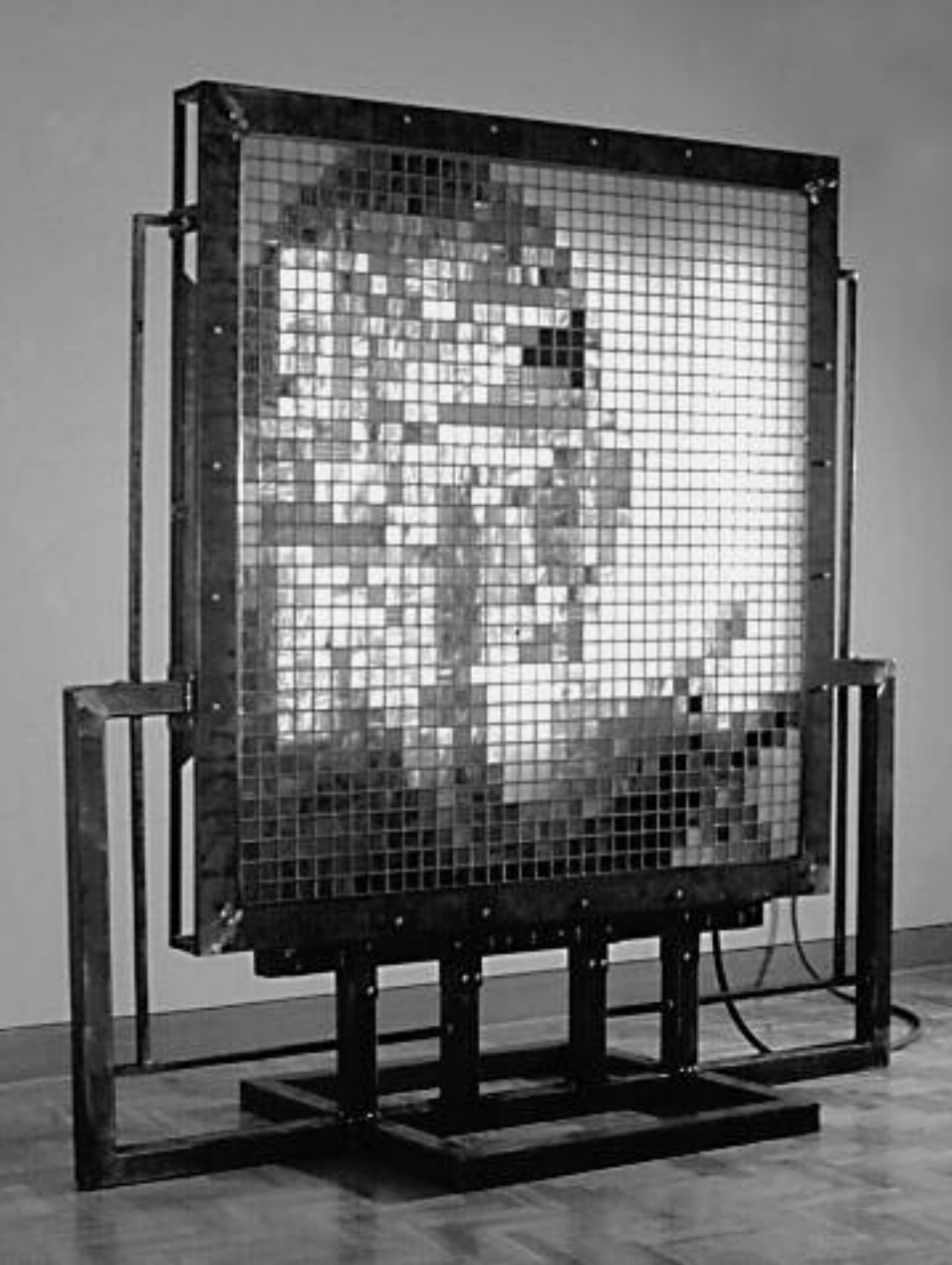

| Andrew F. Scott

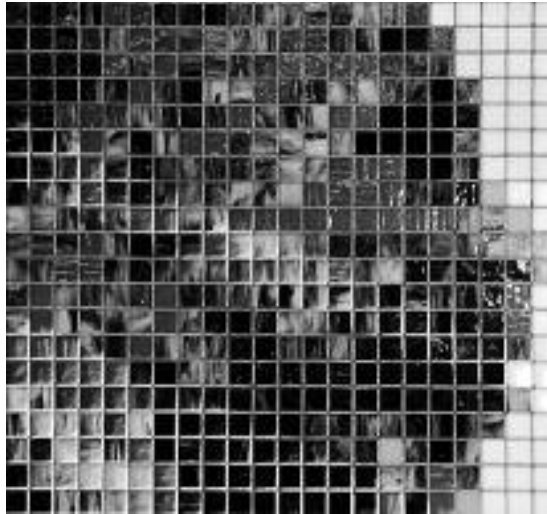
Andrew Scott

“Akua-ba” is the name of the traditional fertility symbol still being carved today in West Africa. It is the tradition of the women of the Ashanti tribe in Ghana, to attach the wooden idol to their bodies while they are awaiting a child. The head of the very stylized artifact resembles a mask. Only arms, breasts and the navel emerge from an abstract body. These types of reduced characteristics represent an aesthetic and religious ideal that has remained unchanged up until today.

Andrew Scott’s Akua sculptures also have these features, but he enlarges the original hand-sized figures to massive proportions and estranges them even further by his choice of material. The inspiration behind another body of work, King’s chairs in the form of stools, also originates in the culture of the Ashanti’s. With “Queen Mother’s Stool I” (1996), the artist takes the circular foundations of a traditional throne and exaggerates the monumental claim by enlarging the steel seat almost to the scale of a table. This sculptural solution intentionally denies functionality and proves itself to be an object of majestic dimensions that celebrates the history of its origins. It is installed at the Frank Hale Center for African American Culture (Ohio State University, Columbus) and presented isolated in this way, the empty throne gains a highly symbolic power.

Dream
steel, stained glass,
flourescent lights
8" × 10" × 3" | 1992

Although he develops his work conceptually and often on the computer, Andrew Scott is a metal sculptor. He needs the forceful challenges this material offers and puts them into surprising combinations. Along with the powerful fertility goddesses, made of embossed pre-fabricated sheet steel, there is a series of figures, no less impressive, called the Nkonde Figures. Their historical models come from the region of Congo and they are also held to a strict formal canon. Their spiritual function was and is the invocation of positive or negative powers. Andrew Scott uses these ideas as inspiration, because: "No one has ever really discovered anything new" (A.S.) and re-contextualizes them into the present. In addition, he has

taken over and elaborated on the already existing element of nails in the body of the Nkondes and with that places not least a playful reference to the art of Günther Uecker. The box in the center of the body of the idols served traditionally as a cabinet for medicine as well as ritual substances. Under the hands of the sculptor, it is transformed into a mirror for the self-reflection of the viewer, or even in a very contemporary sense, into a television or computer screen – a hint of that, which Nam Jun Paik transformed literally with his Buddha installation.

Scott's work is often an artistic exploration of his Afro-American origins and the cultural inheritance connected to it. During his college days, he traveled to Senegal, to a place, which once was the embarking point for numerous transports of slaves to North America. This direct encounter with the past has had a considerable formative impact on the work of Andrew Scott. With his glass mosaic "Dream" (1992), he created a work in which he sensitively portrayed Martin Luther King as a key figure of Afro American emancipation in the USA. With this, he also proved himself to be an innovative user of a traditional material (glass) and a highly technical medium (the computer).

Susanne Altmann

left | links:

Nkonde VII

steel, glass

11" x 4" x 3" | 1999

right | rechts:

Nkonde V

steel, glass

10,5" x 4" x 3" | 1996

Nkonde VI

steel, glass

8" x 4" x 3" | 1998

Akua-Ba
steel, glass
11,5" x 4" x 2" | 1999

»Akua-ba« lautet die Bezeichnung für traditionelle Fruchtbarkeitssymbole, die noch heute in Westafrika geschnitzt werden. Ashanti-Frauen in Ghana pflegten sich die hölzernen Idole am Körper zu befestigen, wenn sie ein Kind erwarteten. Die Kopfform des stark stilisierten Artefakts ähnelt einer Maske und an dem abstrakten Körper treten lediglich Arme, Brüste und der Nabel hervor. Derlei reduzierte Charakteristika stehen für ein ästhetisches und religiöses Ideal, das bis heute keine Veränderung erfahren hat.

Auch Andrew Scotts Akua-Skulpturen weisen die genannten Merkmale auf. Jedoch transformiert er die ursprünglich handlichen Figuren in gewaltige Ausmaße und verfremdet sie zusätzlich durch seine Materialwahl. Ebenfalls aus dem kulturellen Gebiet der Ashanti stammt die Anregung für eine andere Werkgruppe, die der Königsstühle in Hockerform. Bei »Queen Mothers Stool I« (1996) griff der Künstler den kreisförmigen Unterbau einer überlieferten Thronform auf und überhöhte den monumentalen Anspruch, indem er der stählernen Sitzgelegenheit fast die Ausmasse eines Tisches verlieh. Diese skulpturale Lösung verweigert sich entschieden der Benutzbarkeit und weist sich als majestätisches Objekt aus, das die Geschichte seiner Herkunft zelebriert. An seinem Standort im Frank Hale Center für African American Culture (Ohio State University, Columbus) gewinnt dieser im Eingangsbereich isoliert präsentierte leere Thron eine hohe symbolische Kraft.

right | rechts:
Lsotho Stool I
steel
17" x 30" x 16" | 1993

Obwohl er seine Kunstwerke konzeptuell und oft am Computer entwickelt, ist Andrew Scott ein Metallplastiker. Er braucht die brachialen Herausforderungen dieses Werkstoffes und setzt ihn in überraschenden Kombinationen ein. Neben den mächtigen Fruchtbarkeitsgöttinnen aus geprägtem Stahlblech gibt es eine Serie von nicht weniger eindrucksvollen Nkonde-Figuren. Deren historische Vorbilder stammen aus dem Gebiet des Kongo und auch sie orientieren sich an einem strengen Formenkanon. Ihre spirituelle Funktion war und ist die Beschwörung von Kräften, positiven oder negativen. Andrew Scott verwendet diese Vorlagen als Inspirationen, denn: »Niemand hat jemals wirklich etwas Neues erfunden.« (A. S.) und rekontextualisierte sie in der Gegenwart. Dazu gehört auch, dass er das bereits angelegte Element der Nägel im Körper der Nkondes überhöhte und damit nicht zuletzt auch eine spielerische Referenz zu Günther Uecker Kunst platzierte.

Der zentral im Leib der Idole vorhandene Kasten diente als Aufbewahrungsort für Medizin bzw. rituellen Substanzen. Unter den Händen des Bildhauers verwandelte er sich in einen Spiegel zur Selbstreflektion des Betrachters oder aber in einen ganz zeitgenössischen Hinweis auf einen Fernseh- oder Computerbildschirm – eine Andeutung dessen, was Nam Jun Paik mit seinen Buddha-Installationen ganz buchstäblich umsetzte.

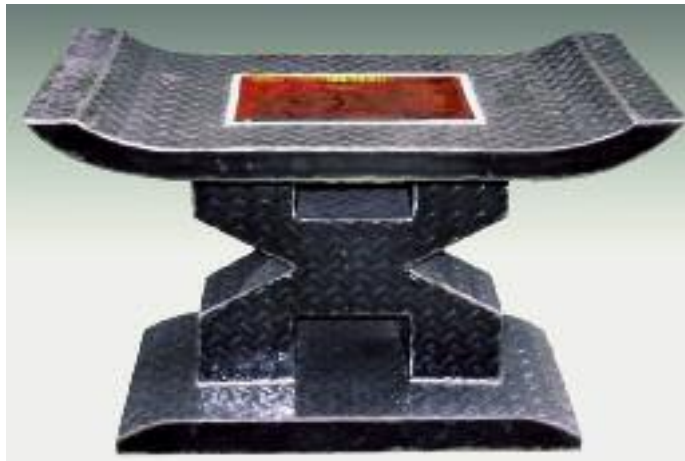
Scotts Arbeiten sind häufig künstlerische Auseinandersetzungen mit seiner afroamerikanischen Herkunft und dem damit verbundenen kulturellen Erbe. In Studientagen führte ihn eine Reise nach Senegal, an jenen Ort, von dem aus zahlreiche Sklaventransporte nach Nordamerika starteten. Diese unmittelbare Begegnung mit der Vergangenheit prägt Andrew Scotts Schaffen merklich bis heute. Mit dem Glasmosaik »Dream« (1992) gelang ihm eine Arbeit, in der er in Martin Luther King eine Schlüsselfigur der afroamerikanischen Emanzipation in den USA einprägsam porträtierte und sich gleichzeitig als innovativer Benutzer eines traditionellen Werkstoffes (Glas) und eines hochtechnologischen Mediums (Computer) erwies.

Susanne Altmann

Queen Mother's Stool I
steel
34" x 60" x 32" | 1996

Ashanti Stool VIII
steel, glass
17" x 30" x 16" | 1995

| **Andrew Scott**

Education | Ausbildung

- 1988–91 Doctoral Student, The Ohio State University
Advanced Computing Center for the Arts
and Design (ACCAD), Columbus, OH
- 1988 M. F. A. The Ohio State University,
Departments of Fine Arts, Columbus, OH
- 1986 B. F. A. Long Island University,
Department of Fine Arts, Southampton, NY

Selected Exhibitions

Ausstellungen (Auswahl)

- 1997 The Columbus Museum of Art, Columbus, OH
African Influences in Contemporary Art:
Artists of the Kwanzaa Playground
- 1996 The Contemporary Arts Center, New Orleans, LA
The Bridge: ACM Siggraph Computer
Art Show 96
- 1994 The Vern Riff Center Gallery, Columbus, OH
Museum of Modern Art, Saitama Japan
The Language of Place
- 1993 National Afro American Museum,
Wilberforce, OH
Uncommon Beauty in Common Objects

Selected Awards

Preise & Stipendien (Auswahl)

- 1998 The Greater Columbus Arts Council
Artist Residency in Dresden, Germany
- 1997 The Ohio Arts Council
Individual Artist Fellowship in Visual
Arts/Sculpture

Public Works, Commissions

öffentliche Aufträge

- 1998 The Ohio State University, Columbus, OH
Fischer College of Business,
Akua-Ba Mask #1
- 1998 The Columbus Museum of Art,
Columbus, OH
Nkonde Invocation Figure #5
- 1995 The National Afro-American Museum
and Cultural Center, Wilberforce, OH
Nkonde Invocation Figure #3
- 1994 The City of Dublin Recreation Center,
Dublin OH
Fourth Art in Public Places Project
in collaboration with David Bamber

Cover | Titel:

Middle Passage

Detail | 1994

right | rechts:

Middle Passage

steel, neon, cloth

32" × 25" × 64" | 1994