

OPTIMISATION

Discipline and Harmony

Peyton Abbott

Comprehensive Works

1958 - present

OPTIMISATION

Discipline and Harmony

Peyton Abbott

Comprehensive works 1958 - 2021

Solo Exhibition 13.05.21 - 29.05.21

Galleri Heike Arndt DK Berlin

“True architecture is timeless, but rooted in its time of creation. There is always opportunity for a monument, for playfulness, dignity, balance, simple practicality - but the lasting solution is based on ADJACENCY. This is the only approach that leads to integrity, quality, economy and - desirably HARMONY.”

Peyton Abbott *Chicago-Berlin 1964 - 2021*

Ich könnte die Theorie der Architektur in zwei Worten beschreiben: DISZIPLIN und HARMONIE!

Ich habe den Beruf des Architekten anderen Berufen vorgezogen, weil alles darin enthalten ist: Die Technik, das scheinbar Spielerische und die Strenge bei den Bauten, von der Berücksichtigung des Lichteinfalls bis hin zum Design von z.B. Lampenschirmen - alles erfordert Disziplin und Harmonie.

Die Geschichte einer Suche nach Architektur.

Chicago:

Im Alter von 18 Jahren beschloss ich, Architekt zu werden. Somit stellte sich die Frage "welches College?". Bewerbungen wurden an das MIT in Boston geschickt: "geht gar nicht, viel zu schwankende Leistungen" antworteten sie. Die Universität von Illinois erwiderte: "schick einfach Geld und komm", das IIT in Chicago antwortete: "wir können darüber reden".

I could describe the theory of architecture in two words: DISCIPLINE and HARMONY

I preferred the profession of architect to other professions because all was included in it. The technology, the seemingly playful and the rigor in the buildings, from the consideration of the incidence of light to the design of, for example, lampshades - everything requires discipline and harmony.

The story of a search for architecture.

Chicago:

At 18 years of age I decide to become an architect. But, the "which college" question arose. Applications were sent to MIT in Boston, "no way, crazy grades!" The University of Illinois said, "just send money and come", IIT in Chicago replied "we could talk about it".

Also packten meine schwangere Frau und ich, Bücher, Schallplatten und Kleidung in ein preiswert erstandenes gebrauchtes Auto und fuhren von Raleigh, NC. nach Chicago, Il. (ca. 1.600 km!). "Ich war angekommen!" So begann mein Einstand in das Institut von Mies Van Der Rohe und die Hilberseimer Hochschule für Architektur und Planung. Mies war ein Architekt, der als einer der Pioniere der modernen Architektur gilt und mein Mentor.

Nach dem Abschluss 1967 empfahl ein Lehrer zwei Freunden und mir, in Mies' Büro in Chicago zu arbeiten, wo ich die nächsten 25 Jahre verbrachte, in meiner großen neuen, aber vertrauten Heimat.

Die große Depression in den USA Anfang der 90er Jahre führte dazu, dass ich mich selbständig machte und ein Jahr Auszeit nahm, um mit dem Motorrad durch die USA zu fahren. Eine überraschend lohnende Entscheidung, die mir den Blick auf mein Leben erweiterte. Ein Höhepunkt war mein 51. Geburtstag beim 51. Jahrestag der Daytona Beach Bike Rallye. Kurz nach meiner Rückkehr nach Chicago, lud mich mein Freund, ehemaliger Kollege und Schüler, Miguel Wüstemann, ein, mit nach Deutschland zu kommen, wo er gerade versuchte, ein Architekturbüro zu gründen

6

Dresden:

Nach mehreren Versuchen in anderen Städten verlegten wir unser Unternehmen nach Dresden, um mehr praktisch arbeiten zu können und nannten uns LANDMARKS GmbH.

In Dresden habe ich mich daran erinnert, dass, Architektur ohne Planung ziemlich sinnlos ist, wie ein geschätzter Kollege bemerkte. "Praxis", so stellte sich heraus, bedeutete das Anwenden von Disziplin und Harmonie.

Die Disziplin war erlernt worden, aber die Harmonie musste immer wieder neu gespürt und langsam entwickelt werden.

In Dresden waren wir in starken Maße damit beschäftigt, die vom Krieg zerstörte und in der Folgezeit vernachlässigte Stadt zu restaurieren - dies war eine kleine Art der Wiedergutmachung für die Brutalität des Feuersturms in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945, der hauptsächlich von den amerikanischen Streitkräften verübt wurde. Diese Arbeit der Wiederherstellung bedeutete "Harmonie", die "Disziplin" in dieser Arbeit war mir so nicht vertraut.

So my wife, future, baby, books, records and clothes were packed into a well used car and we drove from Raleigh, NC. to Chicago, Il. (about a thousand miles). Thus began an introduction to Mies Van Der Rohe and Hilberseimer`s college of Architecture and Planning. Mies was an architect regarded as one of the pioneers of modern architecture and my mentor. After graduation in 1967, a teacher recommended two friends and I to work at Mies` office in Chicago where I spent the next 25 years in my great new, but familiar home.

When the big depression hit the U.S. in the early nineties, I was freelancing and taking a year off in order to motorcycle around the US – and that was rewarding - it changed the view of my life. A highlight was my 51st birthday at the 51st anniversary of the Daytona Beach bike rally.

Soon after returning to Chicago, my friend, former colleague and pupil of mine, Miguel Wüstemann, called to ask me if I would be able to come to Germany where he was trying to establish an architectural firm.

7

Dresden:

After doing architecture in several German cities, we moved our partnership to Dresden for more architectural practice, naming our firm LANDMARKS GmbH.

When in Dresden, I remember being told that architecture without planning is senseless. Practicing architecture meant learning Discipline and Harmony. Discipline had been learned, but the harmony had to be slowly realized.

In Dresden, we spent much of our time working on restoring the war-torn and neglected city. This was a small way of repaying the brutality of the firestorm on the night of Feb 13-14, 1945, inflicted by mainly American forces. This work of restoration involved “harmony”, but not “discipline”. (Restoration was new to me, and I had not learnt its discipline.)

Die Dresdner Jahre führten zu einer dauerhaften und fruchtbaren Zusammenarbeit mit EIBS, einem angesehenen und deutschlandweit tätigen Ingenieurbüro. Zunächst brauchten sie einen Architekten, der ihre Brücken- und Infrastrukturprojekte "abzeichnete"; schließlich wurden wir mit der kompletten Planung und Realisierung dieser Projekte betraut.

Zu dieser Zeit trat Matthias Börner in die Firma ein, was den Umfang unserer Projekte erweiterte und die Qualität unserer Arbeit stark verbesserte. Nach dem Weggang meines Partners aus privaten Gründen nach Australien, blieb die Arbeit mit EIBS hauptsächlich bei mir, und es kam zu einer langen und wichtigen Zusammenarbeit mit diesem Büro.

8

Nachdem ich mich in Berlin aus der beruflichen Arbeit zurückgezogen hatte, zumindest aus der Architekturszene, war viel mehr Zeit für Skizzen, Skulpturen und kleine Fantasien.

Being in Dresden during the early nineties produced a lasting and important collaboration with EIBS - a well respected and German wide acting engineering company. At first, EIBS needed an architect to "sign off" on their bridge and infrastructure projects; eventually, by the end of the nineties the design of the bridge and other projects were assigned to my partner and I.

At this time, Matthias Börner joined the firm, greatly improving our output and quality. After my partner's leaving for Australia, the work with EIBS remained primarily with me. This situation led to a long and important collaboration with EIBS. After moving to Berlin and retiring from the architectural scene, there was more time to devote to sketches, sculptures and small fantasies.

Studiobild aus Abbotts Arbeitsraum in Berlin.
Studio picture from Abbott's home, where he now works.

Education

Vor seinem Studium am IIT in Chicago, studierte Peyton Abbott 5 Jahre Industriedesign an der Universität von North Carolina, wo er sich auf Baukonstruktion, Skulptur und Malerei spezialisierte, aber auch Mathematik- und Physikkurse besuchte.

Allerdings, die Grundlagen seiner Arbeit als Architekt und Planer im Sinne einer holistischen Architektur, wurden am IIT in Chicago gelegt, wo er von dem einzigartigen Lehrplan fasziniert war, der sich auf den Prozess der Kreativität fokussierte. Nachdem er über 50 Jahre in den Vereinigten Staaten gearbeitet hatte, zog Abbott 1992 nach Deutschland, arbeitete in einigen westdeutschen Städten, bevor er seine Arbeit in Dresden fortsetzte. Seit 2009 lebt er in Berlin.

0

Peyton Abbott graduated from IIT in Chicago, after 5 years of studying at the University of North Carolina School of Design. He specialized in structural design, sculpture and painting, and took courses in mathematics and physics.

However, the fundamentals of his work as an architect and planner in the sense of holistic architecture were taught in Chicago, where he was intrigued by the unique curriculum - they focused on the process of creation. After working for over 50 years in the United States, Abbott moved to Germany in 1992, worked in some West-Gemany cities before he continued his work in Dresden. He has been living in Berlin since 2009.

Preisgekrönter Entwurf einer Brücke für die Stadt Chemnitz. Ziel war es, die Brücke in den Stadtraum einzubinden und gleichzeitig die Harmonie der Umgebung zu erhalten - ohne die Infrastruktur zu beschädigen.

Award-winning design of a bridge for the city Chemnitz. The goal was to implement the bridge in the urban setting of the city while maintaining the harmony of the environment without interfering with its infrastructure.

Chemnitztalviadukt 2003.

Für den Bauherren Ulrich und seine Familie hat Abbott diese Villa zwischen 1993 und 1994 entworfen und gebaut. Er zeichnete die Villa nach dem Bau im Jahr 1995.

Abbott designed and built this villa for the developer Ulrich and his family between the years 1993-1994. He created the drawing after the villa was built in 1995.

Villa Ulrich, 1995.

Artistic Approach

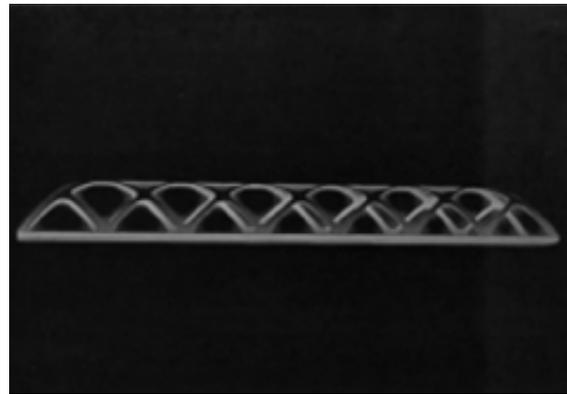
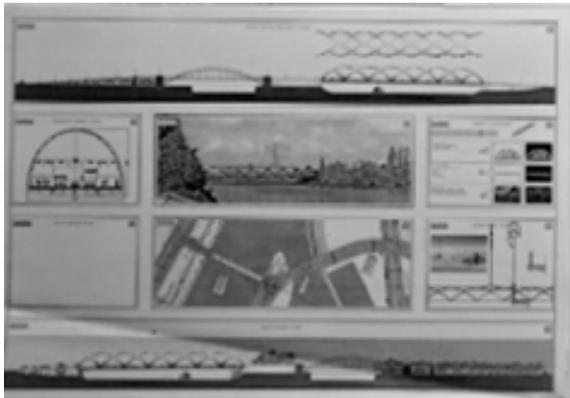
Es sind nicht die Endergebnisse, die den Architekten Abbott antreiben, sondern die verschiedenen Entwicklungsstufen. Auf die Frage, was sein Konzept beim Entwerfen von Gebäuden ist, gibt er an, zunächst funktionale Probleme zu lösen, anstatt das gesamte Gebäude zu visualisieren.

Es gibt also ein Element der Serendipität, die mit Abbotts kreativer übereinzustimmen scheint. Abbott ist zutiefst überzeugt, dass die urbane Umwelt sich auf die Lebensqualität positiv auswirken kann. Somit ist es die Rolle des Planers und Architekten, in einer fragmentierten und irrationalen Welt, die Entwicklung von Städten und Siedlungen in eine vernünftige und disziplinierte Richtung zu führen: schonend, mit wirtschaftlich soliden und nachhaltigen Lösungen. Doch die Poesie der Konstruktion, die so wesentlich für die Bildung des menschlichen Geistes ist, muss dabei immer im Fokus bleiben.

12

A crucial aspect that drives architect Abbott are the various stages of development rather than the finished result of his work. When asked about his approach while designing buildings, he states that he begins by solving functional problems instead of visualising the building as a whole.

Thus, there is an element of serendipity that seems to align with Abbott's creative constitution. Abbott strongly believes that the built environment can have a positive effect on the quality of life. Thus it is the role of the planner and architect in an increasingly fragmented and irrational world to guide the growth of cities and settlements in a rational and disciplined direction: conserving resources, with economically sound, sustainable solutions. However, without losing sight of the poetry of construction, which is achievable, desirable and essential for the formation of the human spirit.

Mainbrücke Ost, Frankfurt am Main, wurde zwischen 1995 und 1996 entworfen und gezeichnet. Die Stahlkonstruktion zeigt den Eingang zur Stadt.

Mainbrücke Ost, Frankfurt am Main, designed and drawn between 1995 and 1996. The steel structure represents an entrance to the city.

Drawings

Ostragehege, Dresden, eine Landkarte des neuen Stadtzentrums (1995)

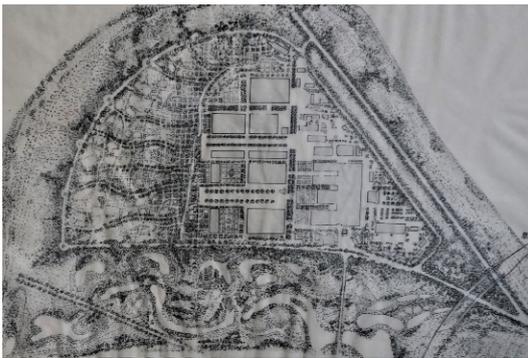
Ostra-Gehege - Dresden, a plan of the new urban center (1995)

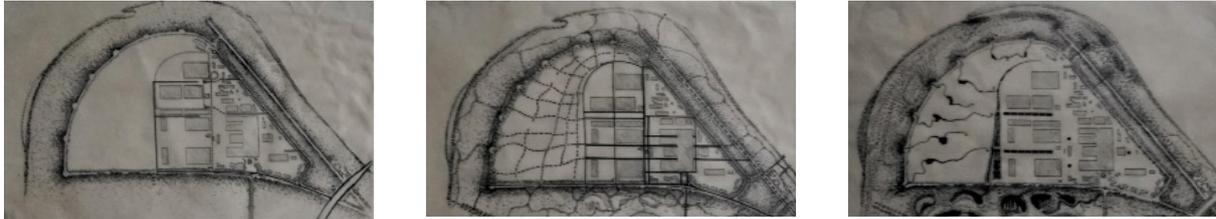

14

Peyton kann Tage oder Wochen über den Proportionen seiner Zeichnungen verbringen. Zum Beispiel von Fenstern sagt er: „Die Proportionen sind vergleichbar mit einem musikalischen Klang.“. Es gibt Skalen, genau wie beim Musik Vokabular.

Peyton could spend days or weeks on proportions of his drawings. On windows, for instance, he says, "proportions are very nebulous, like a musical note". There are scales involved, just like there are with musical vocabulary.

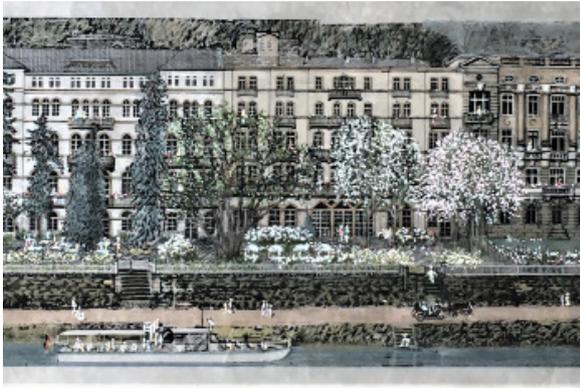

Wenn der Klang harmonisch ist, gibt es dafür keine spezifischen Regeln, die Leute sind sich nur einig, ob es am Ende gut klingt oder nicht. Peyton beschreibt die gleiche Rätselhaftigkeit beim Entwerfen einer architektonischen Struktur.

When a musical tone makes a harmony, there aren't any specific rules, people just agree on whether or not it sounds good at the end. Peyton describes the same mysteriousness in getting the right look and feel when designing an architectural structure.

15

Bad Schandau, Sachsen, an der Grenze zur Tschechischen Republik, 1995.

Bad Schandau, Saxony, on the boarder to Czech Republic. 1995.

1995 fand in Bad Schandau, Sachsen, an der Grenze zur Tschechischen Republik, ein großes Restaurierungsprojekt statt. Abbott hat dort an der Entwicklung der Innenstadt gearbeitet. Beide Bilder auf dieser Seite zeigen die Arbeiten, die Abbott zu dieser Zeit gezeichnet und entworfen hat.

16

In 1995 a big restoration project took place in Bad Schandau, Saxony on the border of Czech Republic. Abbott worked on developing an urban center there. Both images on this page depict the work drawn and designed by Abbott at this time.

Ein gezoomtes Bild, wie oben angegeben.

A zoomed in image, same as above.

Lampe aus mit sich selbst verbundenen Prosecco-Korken im Jahr 2009.
A lamp made of self-connected Prosecco stoppers in 2009.

Lampe: Kunststoffblätter, die die Glühbirne beschatten.

Lamp: Plastic leaves shading the light bulb.

18

Domino: Peyton spielte Domino mit einem Freund und war nicht zufrieden mit den Plastik-Dominos, die sie gerade hatten, also entscheidet er, selbst welche zu herzustellen.

Domino: Peyton was playing dominoes with a friend and was not satisfied with the plastic ones they had at that moment, so he decided to make ones on his own wooden ones.

Hühnerknochen: Obwohl diese Installation keine spezifische Funktion hat, zeigt diese ein Beispiel für den ganzheitlichen Ansatz der Nachhaltigkeit in Abbotts Arbeit und Leben im Allgemeinen. Anstatt die Knochen wegzuerwerfen, beschloss er, ihnen ein weiteres Leben zu geben, indem er sie zu Spielzeug ähnlichen Objekten zusammensetzte.

Chicken Bones: Although this installation doesn't have a specific function, it portrays an example of the holistic approach to sustainability in Abbott's work and life in general. Instead of throwing the bones away, he decided to give them another life by putting them together to create toy-like objects.

Objects

Alle Objektarbeiten von Abbott verkörpern sowohl Disziplin als auch Harmonie, denn jedes Objekt, das er geschaffen hat, erforderte von ihm akribisches und genaues Arbeiten. Der größte Teil seiner Objekte sind spontan aus Freude und für einen bestimmten Zweck entstanden. Ein ihm wichtiger Ansatz ist dabei die Nachhaltigkeit.

Die Lampeninstallation auf der obigen Seite ist ein andauerndes Projekt, das 2009 begann. Sie wurde aus Prosecco-Korken erstellt, die miteinander verbunden sind. Ursprünglich sammelten Peyton und seine Frau Eva die Korken als Andenken. Daraus entstand schließlich die Idee, eine Lampe zu kreieren, indem man die Korken miteinander verbindet.

19

All of the handwork created by Abbott embodies both discipline and harmony, as each of the pieces created by him required him to work meticulously and with accuracy. Most of his hand work was created spontaneously out of joy, and for a specific use. They are also fabricated keeping in mind the sustainability of the material.

The lamp installation on the page above has been an ongoing project that began in 2009. It has been created from Prosecco stoppers connected to each other. Initially, Peyton and his wife Eva were collecting the stoppers as a memento. Peyton developed an idea of creating a lamp by connecting the stoppers together.

About Us

Die Galleri Heike Arndt DK ist stolz darauf, "Optimisation" zu präsentieren, eine Ausstellung mit umfassenden Arbeiten des amerikanischen Architekten Peyton Abbott. Die beiden Galerien in Kettinge (gegründet 1989) und Berlin (eröffnet 2008) werden von der in Deutschland geborenen Künstlerin Heike Arndt leidenschaftlich geführt. Die Galerien präsentieren eine breite Auswahl an internationaler zeitgenössischer Kunst von unentdeckten Künstlern. Zu ihren Sammlungen gehören tausende von grafischen Werken, die in den Grafischen Salons in Kettinge und Berlin ausgestellt und im Webshop angeboten werden. Diese wunderbaren Grafiken werden aus den jährlichen Open Call Ausstellungen in Berlin ausgewählt.

Im Jahr 2016 gründete die Galerie in Dänemark Artlab Kettinge, eine fantastische Künstler-residenz. Ein Programmpunkt der Residenz ist ein Grafik-Symposium, eine neue jährliche Veranstaltung, bei der sich gleichgesinnte Grafiker treffen, arbeiten, Workshops abhalten und Aktivitäten veranstalten. In Berlin machen die monatlichen Scandinavian Meeting Points die Galerie Heike Arndt DK zu einer öffentlich zugänglichen Plattform für alle Künstler, Kunstsammler und Kunstliebhaber.

20

Galleri Heike Arndt DK is proud to present "Optimisation," an exhibition on comprehensive works by American architect Peyton Abbott.

The two galleries in Kettinge (founded in 1989) and Berlin (opened in 2008) are passionately run by German-born artist Heike Arndt. The galleries present a broad selection of international contemporary art from undiscovered artists. Included in their collections are thousands of graphic artworks, displayed in the Graphic Salons in Kettinge and Berlin, and are featured on the Webshop. These marvelous graphics are selected from annual Open Call exhibitions in Berlin.

In 2016, the gallery in Denmark established Artlab Kettinge, a fantastic artist residency. The residency holds a Graphic Symposium, a new annual event where like-minded graphic artists meet, work, hold workshops, and host activities. In Berlin, monthly Scandinavian Meeting Points make Galleri Heike Arndt DK a truly accessible platform for all artists, art collectors, and art lovers.

Galleri Heike Arndt DK

Berlin

Galleri Heike Arndt DK
Voigtstraße 12
10247 Berlin
tel: +49 30 48 62 41 52
mail@heike-arndt.dk
www.heike-arndt.dk

Galleri Heike Arndt DK
MI-FR 13.00-19.00
SA 11.00-18.00

Galleri Heike Arndt Berlin
Galleri Heike Arndt DK Kettinge
Scandinavian Meetingpoint Berlin

HeikeArndtDK

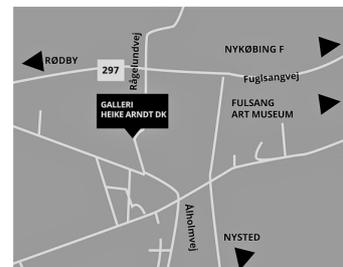
galleriheikearndtberlin
galleriheikearndtkettinge

Kettinge

Galleri Heike Arndt DK
Rågelundevej 9
4892 Kettinge, DK
tel: + 45 6090 2481
mail@heike-arndt.dk
www.heike-arndt.dk

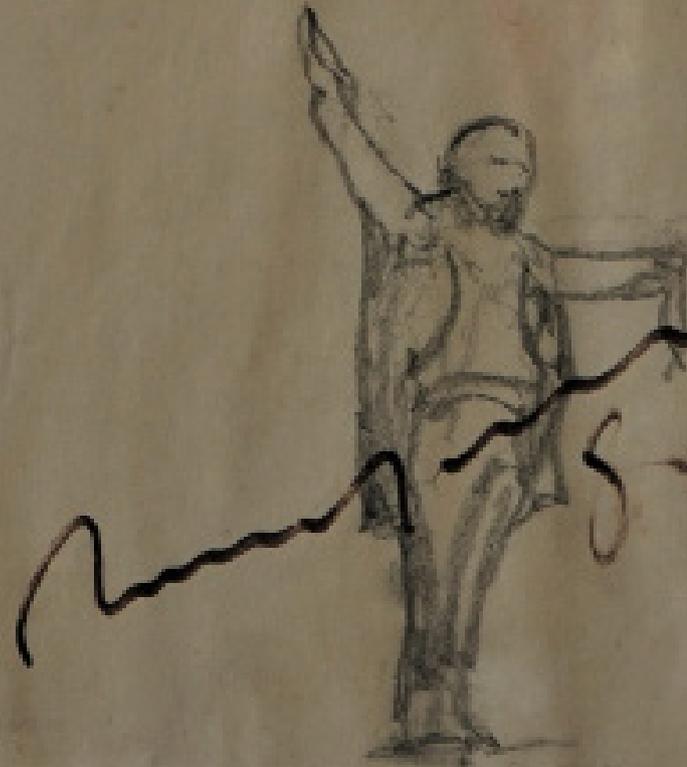
Galleri Heike Arndt DK
MI-FR 13.00-19.00
SA 11.00-18.00

21

SMALL SELECTION OF ARCHITECTURAL PROJECTS

Projekte/Projects	Büro/Office	Jahr/Year	Ort/Location
City - and Trafficplanning			
Illinois Center	Mies van der Rohe	1967-89	Chicago
Nun `s Island	Mies van der Rohe	1967-70	Quebec
Burlington Square	Mies van der Rohe	1972	Vermont
Wiener Platz	Landmarks	1993	Dresden
Stadtringtunnel Hauptbahnhof	Landmarks	1993	Dresden
City ring tunnel Hauptbahnhof			
Schlachthof -Insel/Ostragehege	Landmarks	1993-97	Dresden
Marktplatz-Passagen Bad Schandau	Landmarks	1996-98	Bad Schandau
Office building complexes/ Hotels			
Illinois Center one+two	Mies van der Rohe	1976-68	Chicago
Lone Star Towers I+II	FCL Architects	1985	Dallas
Hyatt Regency I+II	Mies van der Rohe	1970-72	Chicago
Raddisson	FCL Architects	1975	Vermont
Civic Cultural Center	FCL Architects	1976	Chicago
Ostragehege Tower	Landmarks	1995	Dresden
Infra-Structure Projects			
Illinois Central Railway Terminal	Mies van der Rohe	1971	Chicago
Metro Center	FCL Architects	1977-79	Binghampton
Competition Elbe-Bridge 177	Landmarks/EIBS	1996	Heidenau
Mainbrücke Ost	Landmarks/EIBS	1995/96	Frankfurt/Main
Competition Waldschlösschen-Bridge	Landmarks/EIBS	1997	Dresden
Müglitztal-Brücke A17 und Tunnel	Landmarks/EIBS	1998	Dohna
Brücke B92	Landmarks/EIBS	1998	Bad Brambach
Competition Chemnitztalbrücke	Landmarks/EIBS	2003	Chemnitz

Luciano Biondi Jan 1930
1930