Durch Farbe ins Leben

Ika Hügel-Marshall

Through color into life

Grafische Arbeiten von Ika Hügel-Marshall (1947–2022), Künstlerin, Autorin, Aktivistin
Grafic works by Ika Hügel-Marshall (1947–2022), Artist, Author, Activist

Die Kunst von Ika Hügel-Marshall

Erfülltes Leben

Die im April 2022 verstorbene Ika Hügel-Marshall war Autorin, Filmemacherin, Pädagogin, Selbstverteidigungstrainerin, Aktivistin und Pionierin der afrodeutschen Community. Neben all dem war sie aber auch Künstlerin.

Schon in den 80er-Jahren begann Ika Hügel-Marshall mit fantasievollen Designs zu experimentieren. Unter Verwendung von dünnen, schwarzen Filzstiften entwarf sie Bildwelten, die leuchtende Farben mit organischen Formen und dynamischen Abstraktionen kombinierten. „Ika Hügel-Marshall hatte eine schmerzhafte Kindheit, an die sich Diskriminierungserfahrungen als Erwachsene anschlossen", erzählt Lebensgefährtin und Mitstreiterin Dagmar Schultz. „Schon früh wählte sie Farben und Formen als Gegengewicht, nicht jedoch in zornigen, düsteren Bildwelten; nein, in farbenfrohen, unglaublich vielfältigen, abstrakten Zeichnungen, durchzogen von Häuser- und Baumreihen, Sonnen und Blumen – und später blicken uns Gesichter und Tiere aus ihren Bildern an."

1998 hatte Ika Hügel-Marshall ihre Autobiografie unter dem Titel „Daheim unterwegs. Ein deutsches Leben" veröffentlicht, in der sie ihre Erfahrungen mit dem Leben und Überleben als Schwarze Frau in Deutschland schildert. Geboren wurde sie 1947 als Tochter einer bayrischen Mutter und eines afroamerikanischen US-Soldaten und wuchs ab dem siebten Lebensjahr in einem Kinderheim auf. „Mit ihrer Kunst hielt sie der Welt einen Spiegel vor, der aussagte: nie lasse ich mich unterkriegen, nie lasse ich mir meine Kreativität, meine Vorstellungsgabe, meine Originalität nehmen," so Dagmar Schultz. „Dies bedeutete auch, mit sich selbst zur Ruhe zu kommen, um dann nach außen gehen zu können, aktiv zu werden. Die künstlerische Arbeit wie auch ihre schriftstellerische Arbeit, haben sie empowert – vielen Menschen Kraft und Zuversicht und die Freude daran zu geben, aus schwierigen Situationen herauszukommen." Die Arbeiten können also als Ergänzung oder auch als Illustration ihres vielseitigen Wirkens gelesen werden.

Seit den 1980er-Jahren engagierte Ika sich in der afrodeutschen Frauenbewegung und war Mitbegründerin von ADEFRA e. V. – Schwarze Frauen in Deutschland. Nach ihrem Umzug nach Berlin-Schöneberg 1990 war sie Pressereferentin beim Orlanda Frauenverlag, unterrichtete Selbstverteidigungskurse für Schwarze Frauen, Frauen mit Migrationsbiografie und jüdische Frauen und arbeitete als psychologische Beraterin. Dazu lehrte sie als Diplompädagogin an den Berliner Universitäten FU und TU an der Alice Salomon Hochschule. Zusammen mit ihrer Partnerin Dagmar Schultz war sie Autorin des Dokumentarfilms „Audre Lorde – The Berlin Years 1984 to 1992", der das Wirken der amerikanischen Autorin und Bürgerrechtlerin in Deutschland schildert.

Balance durch Farben

> "Ich schaue in den Spiegel und freue mich, denn ich möchte um nichts in der Welt anders sein, als ich bin."

Ika Hügel-Marshall:
Daheim Unterwegs. Ein deutsches Leben.

Ihre Bilder wurden bereits in verschiedenen Ausstellungen präsentiert und zierten sogar Buchcover. Holzarbeiten war einen weitere Form ihres künstlerischen Ausdrucks. „Hier spielt sie mit den Formen, die die Natur ihr in gefundenen Holzstücken im Wald hinterlassen und vorgegeben hat – folgt den Windungen und bringt sie in deutlicher Weise hervor, um sie schließlich mit Lack oder Öl zu versiegeln", beschreibt Dagmar Schultz die Arbeiten.

„Charakteristisch für Ikas Ausdrucksformen ist, dass sie sie in vielfältiger Weise in den Alltag integrierte. Ihre Zeichnungen verwirklichte sie auf T-Shirts, Notizbüchern, Holzhockern und -boxen, Puzzles und Postkarten oder Tatoos. Endlose Variationen bieten sich an, um Ikas unverwechselbare Muster in einer ‚Edition Ika' in die Welt zu tragen." So wird ihre Kunst zu einem vielfältigen Spiegel eines erfüllten Lebens. *Carsten Bauhaus (Siegessäule 30.Januar 2023)*

www.ika-huegel-marshall.com

The art of Ika Hügel-Marshall

A fulfilled life

Ika Hügel-Marshall, who died on April 21, 2022, was an author, filmmaker, educator, self-defense trainer, activist and pioneer of the Afro-German community. Besides all that, she was also an artist.

Ika Hügel-Marshall began experimenting with imaginative designs as early as the 1980s. Using thin, black felt-tip pens, she designed pictorial worlds that combined bright colors with organic forms and dynamic abstractions. „Ika Hügel-Marshall had a painful childhood, which was followed by experiences of discrimination as an adult," says partner and comrade-in-arms Dagmar Schultz. "Early on, she chose colors and forms as a counterweight, but not in angry, gloomy imagery; no, in colorful, unbelievably diverse, abstract drawings, interspersed with rows of houses and trees, suns and flowers - and later human faces and animals look at us from her pictures."

In 1998, Ika Hügel-Marshall published her autobiography entitled "Invisible Woman. Growing up Black in Germany" (Peter Lang Publ.), in which she describes her experiences of living and surviving as a Black woman in Germany. She was born in 1947 to a white Bavarian mother and an Afro-American US soldier and grew up in a children's home from the age of seven.
„With her art, she held up a mirror to the world that said: I never let myself be defeated, I never let my creativity, my imagination, my originality be taken away from me," says Dagmar Schultz. "This also meant being at peace within yourself so that you could then go out and become active. Her artistic work as well as her literary work have empowered her – giving many people strength and confidence and the joy of overcoming difficult situations." The works can therefore be read as a supplement or as an illustration of her multifaceted work.

Ika has been involved in the Afro-German women's movement since the 1980s and was a co-founder of ADEFRA e. V. – Black women in Germany. After moving to Berlin-Schöneberg in 1990, she was a press officer at Orlanda Frauenverlag, taught self-defense courses for Black women, women with a migration background and Jewish women and worked as a psychological consultant. In addition, she taught as a lecturer at the Berlin Free University, at the Technical University and at the Alice Salomon Hochschule. Together with her partner Dagmar Schultz, she was the co-author of the script for the documentary film „Audre Lorde - The Berlin Years 1984 to 1992", which describes the work of the American author and civil rights activist in Germany.

Balance through colors

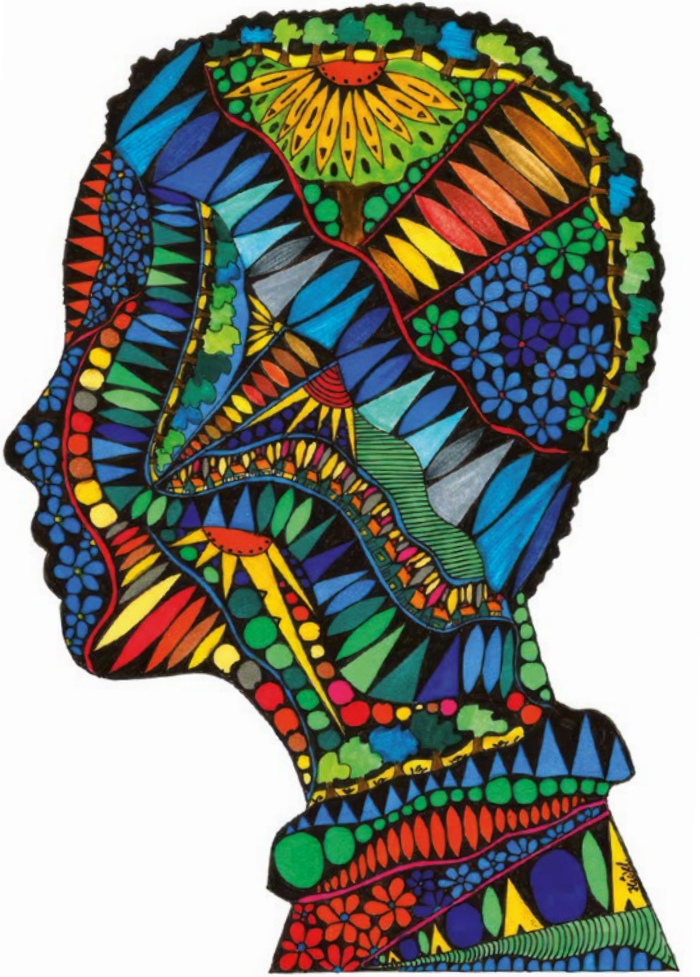
> "look in the mirror
> and am happy, for there's
> nothing in the world
> I want to be but myself."

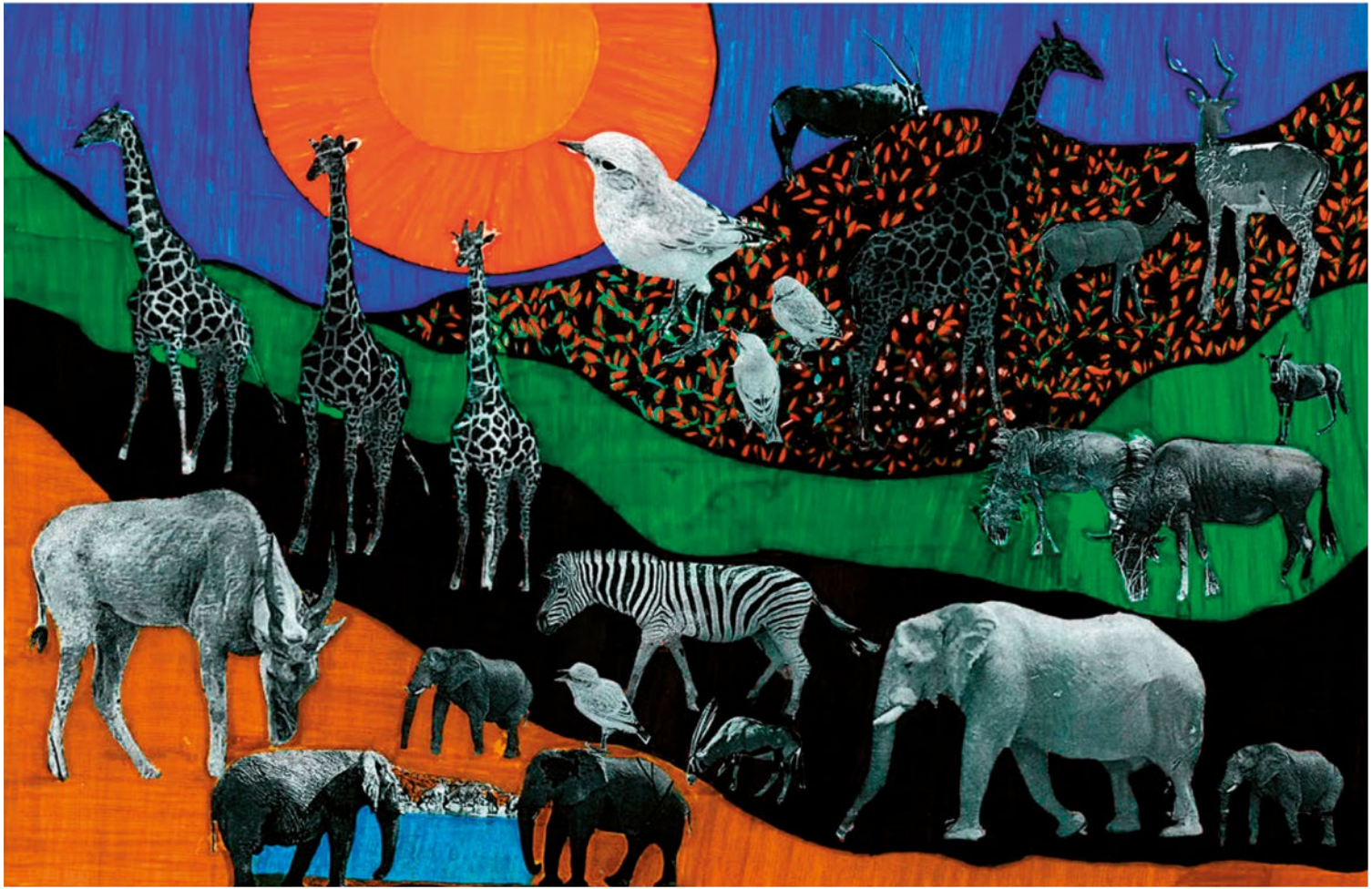
Ika Hügel-Marshall:
Invisible Woman. Growing Up Black in Germany.

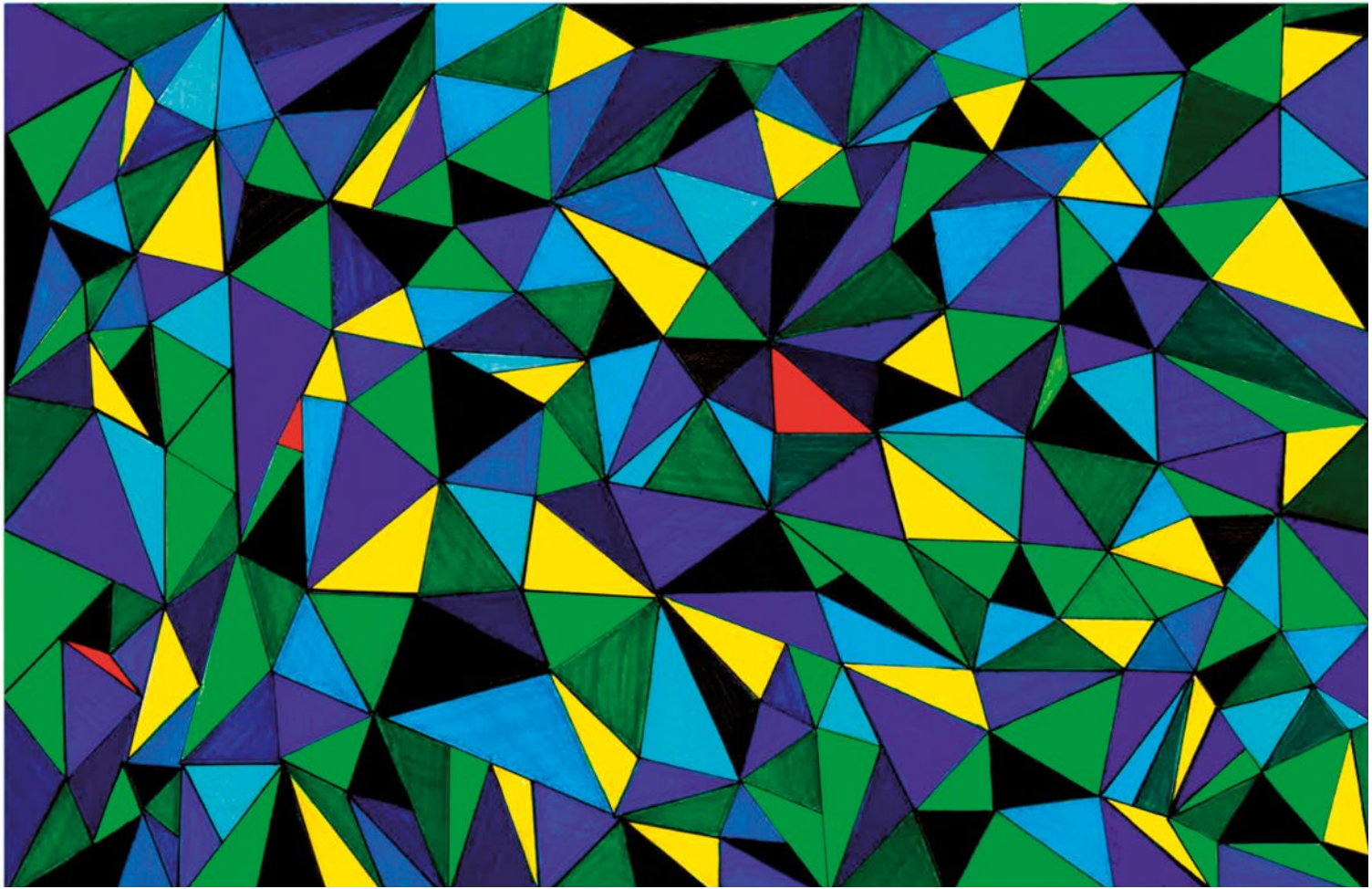
Ika's pictures have been presented in various exhibitions and have adorned book covers. She found another artistic expression in her woodwork. „Here she plays with the forms that nature has left for her in pieces of wood found in the forest - follows the windings of the pieces and brings them to life in order to finally seal them with varnish or oil," says Dagmar Schultz, describing the work.

"It is characteristic of Ika's forms of expression that she integrated them into everyday life in a variety of ways. She realized her drawings on T-shirts, notebooks, wooden stools and boxes, puzzles and postcards or tattoos. There are endless variations to carry Ika's unmistakable patterns into the world in an ‚Ika Edition'." In this way, her art becomes a multifaceted mirror of a fulfilled life. *Carsten Bauhaus (Siegessäule, January 30, 2023)*

www.ika-huegel-marshall.com







Illustrations Abbildungen

1 Grafic works by Ika Hügel-Marshall; Through color into life; photo:synopsisfilm 2021
6 Fotocollage und Zeichnung auf Papier 21 x 42; Photo collage and drawing on paper 8.2 x 16.5 in
7 Zeichnung Filzstift auf Papier, 21 x 42 cm; Drawing felt-tip pen on paper, 8.2 x 16.5 in, 2010
8 Köpfe: Zeichnung Filzstift auf Papier, 21 x 42 cm; Heads: Drawing felt-tip on paper, 8.2 x 16.5 in
9 Die Vögel: Fotocollage: Zeichnung auf Papier, 21 x 42 cm; The Birds: Photo collage and drawing on paper, 8.2 x 16.5 in, 2015
10 Namibia: Zeichnung Filzstift und Papierschnitt auf Karton, 21 x 42 cm; Photo collage and drawing on paper, 8.2 x 16.5 in , 2018
11 Zeichnung Filzstift auf Papier, 10 x 25 cm ; Drawing felt-tip on paper, 4.1 x 5.9 in
12 Geometrische Formen: Filzstift auf Papier, 20 x 42 cm; Geometric shapes: Drawing felt-tip on paper, 7.8 x 16.5 in
13 Zeichnung Mischtechnik auf Papier 20 x 42 cm; Drawing mixed media on paper 7.8 x 16.5 in
14 USA in Afrika: Zeichnung Filzstift auf Papier 21 x 29 cm, 1993; USA in Africa: Drawing felt-tip on paper, 8.2 x 11.4 in, 1993
15 Fundstücke: Skulpturen aus Holz, 20 x 17 x 18; 46 x 14 x 12 cm; Finds: wooden sculptures, 7.8 x 6.7 x 7.1; 18 x 5.5 x 4.7 in

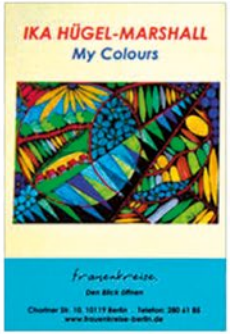
Impressum: • synopsisfilm • pinguondruck, 2023

Ausstellungen

contact: dagmar@dagmarschultz.com

www.ika-huegel-marshall.com

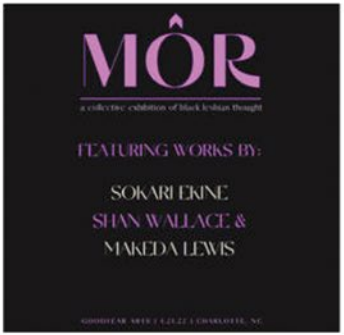
Ausstellungen können kombiniert werden mit Lesungen aus den Texten der Künstlerin und Filmen und Videos über ihr Leben.
Exhibitions can be combined with readings from the texts of the artist and with films and videos on her life.



My Colours
Frauenkreise
Berlin 2013

Many Colors
The Word
Berlin 2019

Viele Farben zwischen
Schwarz und Weiss
BEGINE, Berlin 2022



Exhibition of Black Lesbian
Artists
Charlotte, North Carolina, USA 2022

Durch Farbe ins Leben
NBHS Schöneberg, im Rahmen des Frauenmärz, Berlin 2023

48 Stunden
Neukölln

Durch Farbe ins Leben
48 Stunden Neukölln, Berlin 2023

Ika Hügel-Marshall
Bestellungen & Videos