

Ursula Sax

Frühe Werke (Early Works)

Einzelausstellung
Solo exhibition
(24. Januar – 1. März 2025)

Ursula Sax

Frühe Werke (aus einer Privatsammlung)

Einzelausstellung
24.1. – 1.3.2025

Ursula Sax – Unuhren + Frühe Werke

24. Januar – 1. März 2025

Eröffnung: 23. Januar, 19 – 21.30 Uhr

Ergänzt wird diese Ausstellung durch eine weitere kleine Schau, die das Thema der Zeit und Vergänglichkeit gleichsam mit künstlerischem Leben anreichert.

Eine kleine Überblicksausstellung aus sieben Jahrzehnten künstlerischen Schaffens von Ursula Sax, gespeist aus einer zum Verkauf angebotenen kleinen Berliner Privatsammlung. Jahrzehntlang wurde mit dem Sax'schen

Werk gelebt, ein letztes Mal wurde es in den späten 1990ern ergänzt, und kürzlich aus dem leer gewordenen Haus entnommen. Nun suchen die Werke eine neue Lebensbegleitung. Spuren des Lebens haben sich eingetragen in einer großen blattvergoldeten Rundstele von 1963, in Florenz geschaffen und dort auch vergoldet, die partiell der Restaurierung bedarf. Das früheste Werk, eine kleine Bronze, Figur genannt, stammt von 1957. Da war Ursula Sax 22 Jahre jung und in ihrem zweiten Kunststudium Schülerin von Hans Uhlmann in Berlin. Aus dem gleichen Jahr stammt ihre erste Auftragsarbeit für das Studierendenwerk Berlin: Das aufregend kühne, doch stoisch daherkommende Relief aus Rundstahlstäben, Almeno Due, ist als Dauerleihgabe von der Natio-

nalgalerie angenommen worden. Schade ist, dass es trotz ursprünglicher Planung nicht in der aktuellen Sammlungsschau zu sehen ist. Es ist wieder eine weitere Chance vertan, die sich nicht zu Gunsten der Künstler-Künstlerin entwickelt hat und ihre kanonische Festschreibung in die moderne Geschichte der Bildhauerei ein weiteres Mal verzögert – noch zu ihrer Lebenszeit als betagte „Grande Dame de la Sculpture“. Im vergangenen Herbst ist sie nun endlich mit 50-jähriger Verspätung Mitglied der Akademie der Künste in Berlin geworden. 1974 gab es dafür den ersten Anlauf, da kein geringerer als der Berlin gestaltende Architekt und Präsident der Akademie, Werner

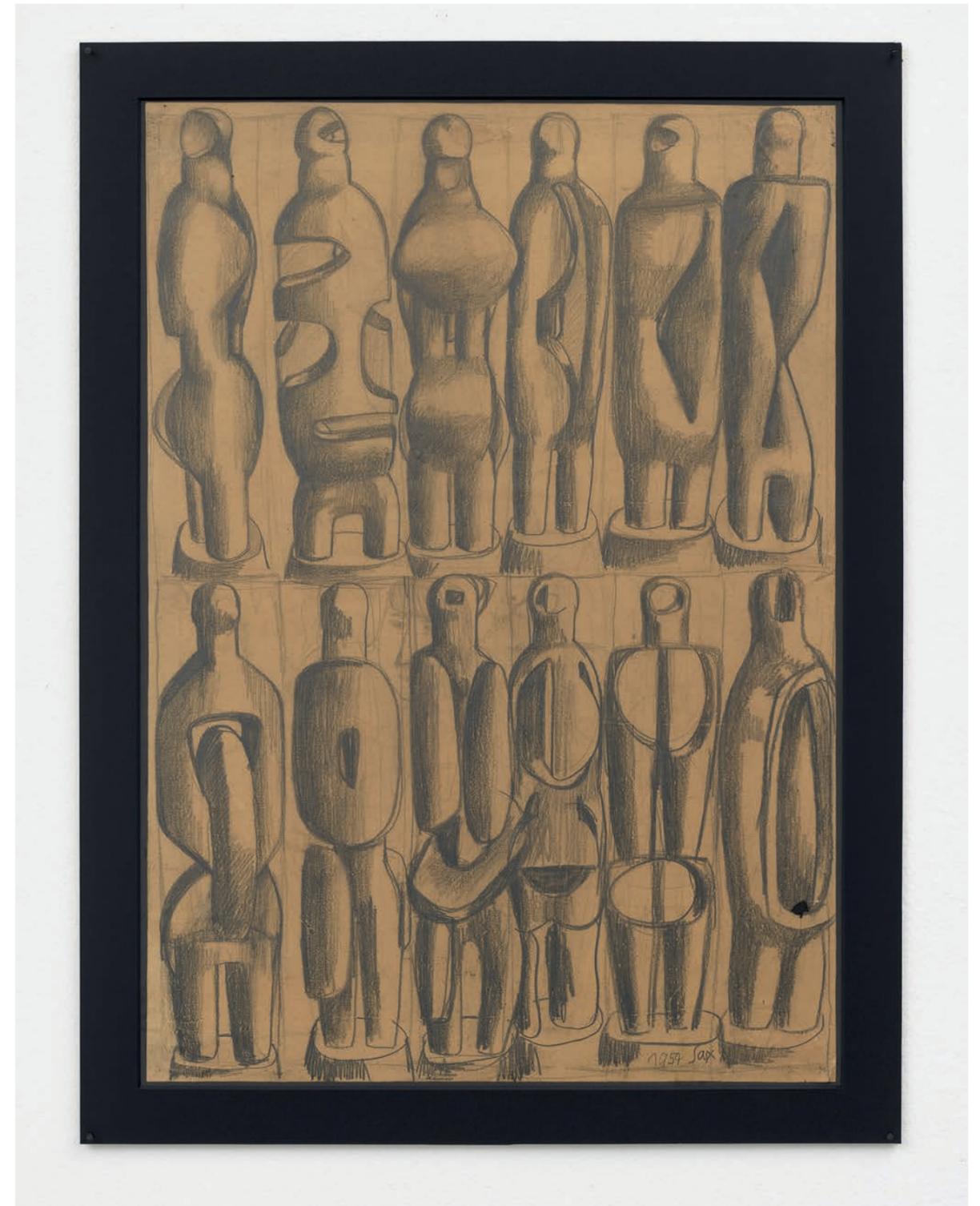
Düttmann, sie – dann leider vergeblich – vorgeschlagen hatte.
Tempus fugit. Die Unuhr tickt.

Semjon H. N. Semjon, Berlin im Januar 2025

Für den ersten Teil der Ausstellung *Unuhren* ist eine eigene PDF-Publikation realisiert worden.

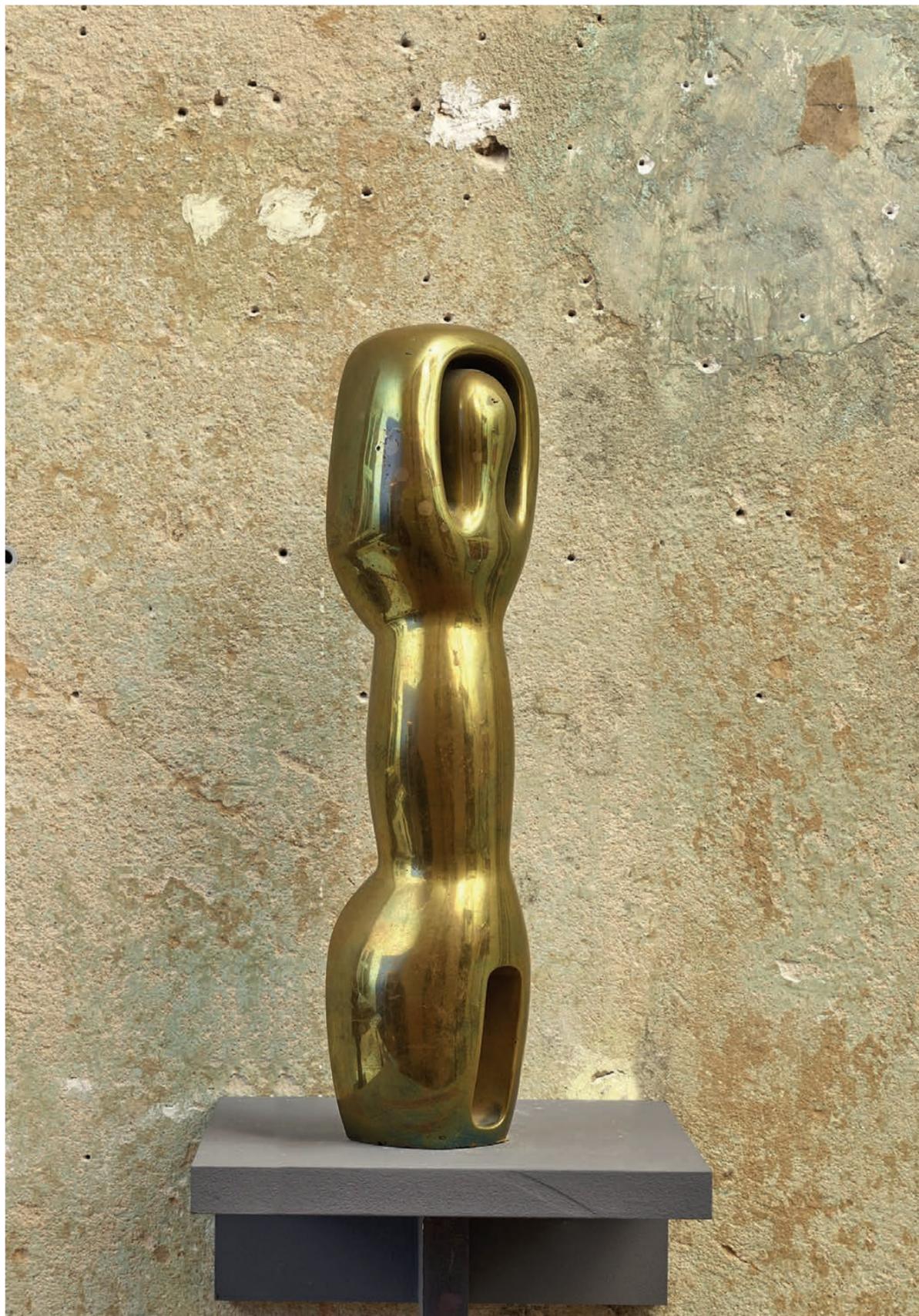

Blick in das Schaulager | View into the Schaulager

O.T. (Studien für Skulpturen), 1954, 80 x 60 cm, Graphit auf Papier auf Holzfaserplatte; Unikat

O.T. (studies for sculptures), 1954, 80 x 60 cm, graphite on paper on wood fiberboard; unique

Figur, 1955, ca. 28,6 x 5 x 7,5 cm, Bronze (poliert); WERK SAX, Pos. 71; Unikat

Diese frühe Skulptur soll als Neuguss von 7 Exemplaren aufgelegt werden.

Figur, 1955, approx. 28.6 x 5 x 7.5 cm, bronze (polished); WERK SAX, pos. 71; unique
This early sculpture is to be reissued as a new cast of 7 pieces.

Blick in das Schaulager | View into the Schaulager

Oben rechts: ein Werk von Dirk Rathker | Top right: a work by Dirk Rathke

Early Works (from a private collection)

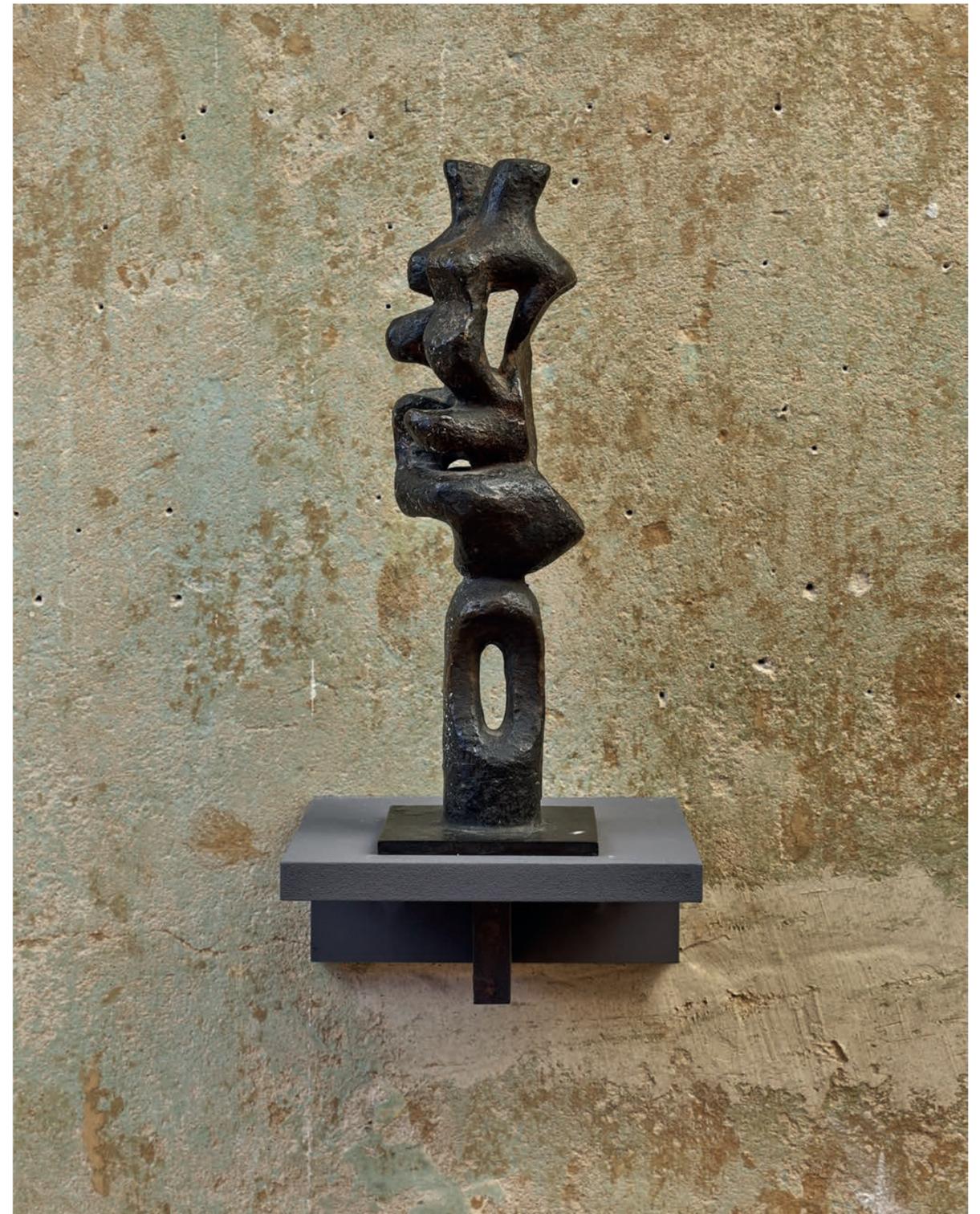
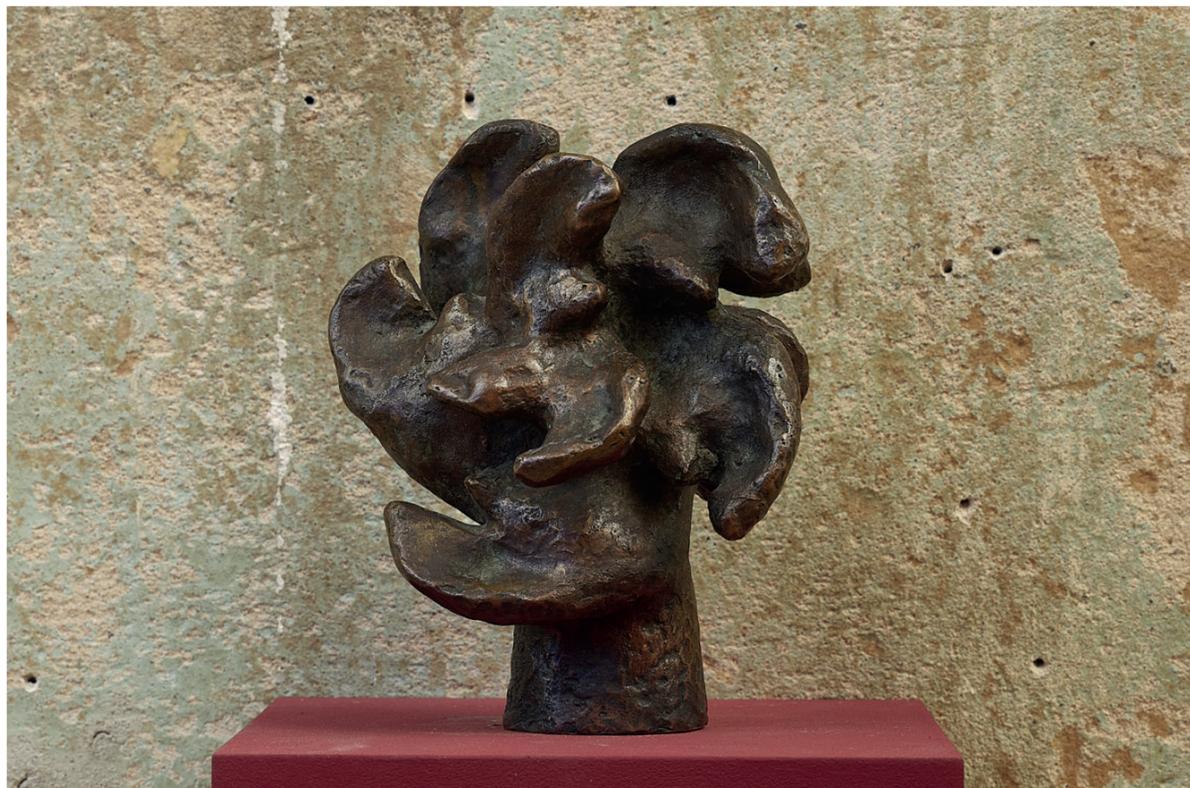
Solo exhibition
January 24 – March 1, 2025

This exhibition is complemented by another small show that enriches the theme of time and transience with artistic life, as it were. A small overview exhibition of seven decades of Ursula Sax's artistic work, drawn from a small Berlin private collection offered for sale. Sax's oeuvre was part of the owner's life for decades, was supplemented for the last time in the late 1990s and was recently removed from the empty house. Now the works are looking for a new companion. Traces of life have been inscribed in a large gold-leafed round stele from 1963, created in Florence and also gilded there, which is in need of partial restoration. The earliest work, a small bronze called *Figur*, dates from 1957, when Ursula Sax was 22 years old and studying art for the second time under Hans Uhlmann in Berlin. Her first commissioned work for the Studierendenwerk Berlin dates from

the same year: the excitingly bold yet stoic relief made of round steel rods, *Almeno Due*, has been accepted as a permanent loan by the Nationalgalerie. It is a pity that it is not on display in the current collection show, despite the original plans. Yet another opportunity has been missed that did not work out in the artist's favor, delaying her canonical inscription in the modern history of sculpture once again – while she was still an elderly "Grande Dame de la Sculpture". Last fall, after a 50-year delay, she finally became a member of the Akademie der Künste in Berlin. The first attempt was made in 1974, when none other than the Berlin architect and President of the Academy, Werner Düttmann, proposed her – unfortunately in vain. *Tempus fugit. The clock is ticking.*

Semjon H. N. Semjon, Berlin, January 2025

A separate PDF publication has been realized for the first part of the exhibition *Unuhren*.

Links: *Baumrad*, 1964, 15 x 12 x 10 cm, Bronze, WERK SAX Pos. 208; Unikat; oben: *Figur*, 1957, 29 x 8 x 8 cm; bronze, patiniert; WERK SAX, Pos. 85; Unikat

Left: *Baumrad*, (Tree wheel), 1964, 15 x 12 x 10 cm, bronze, WERK SAX pos. 208; unique; above: *Figur* (Figure), 1957, 29 x 8 x 8 cm; bronze, patinated; WERK SAX, pos. 85; unique

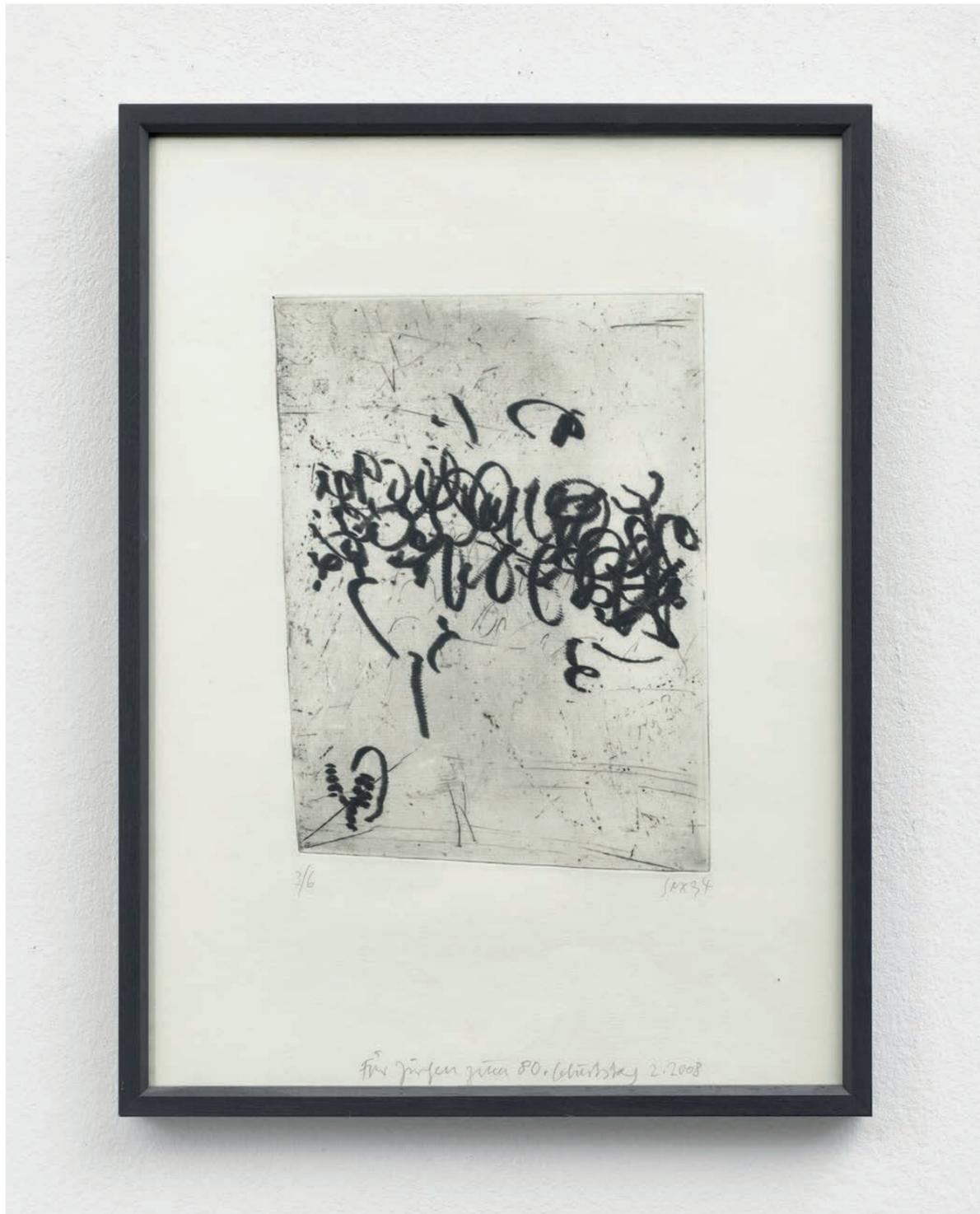
O.T. (Collage), 1971, 82 x 59,3 cm (Papiermaß), 85,7 x 62,7 cm (gerahmt), Tonpapier auf Papier; WERK SAX, Pos. 203; Unikat

O.T. (collage), 1971, 82 x 59.3 cm (paper size), 85.7 x 62.7 cm (framed), colored paper on paper; WERK SAX, pos. 203; unique

O.T., 1961, 60 x 43 cm (Blattmaß), 80 x 60 cm (gerahmt), Tusche auf Papier; Unikat

O.T., 1961, 60 x 43 cm (sheet size), 80 x 60 cm (framed), ink on paper; unique

O.T. Nr. 2/6, 1994, 50 x 40 cm (Papiermaß), 56 x 41,5 cm (gerahmt), Radierung (mit Widmung Für Jürgen zum 80. Geburtstag, 2.2008)

O.T. No. 2/6, 1994, 50 x 40 cm (paper size), 56 x 41.5 cm (framed), etching (with dedication For Jürgen on his 80th birthday, 2.2008)

O.T. (Probedruck), 1994, 50 x 35 cm (Papiermaß), Radierung; Unikat (die Druckplatten wurden zerstört);

O.T. (proof), 1994, 50 x 35 cm (paper size), etching; unique (the printing plates were destroyed)

O.T., 1978, 45,5 x 23 x 19 cm, Holz; Unikat

O.T., 1978, 45.5 x 23 x 19 cm, wood; unique

O.T. (Relief), 1975, 41,5 x 71,5 x 23,5 cm, Holz, Binderfarbe; Unikat | O.T. (relief), 1975, 41.5 x 71.5 x 23.5 cm, wood, binder color; unique

O.T., 1966, ca. 37 x 17 x 16 cm, Alabaster; Unikat

O.T., 1966, ca. 37 x 17 x 16 cm, alabaster; unique

O.T., ca. 1961, ca. 35 x 39 x 25 cm, Gips

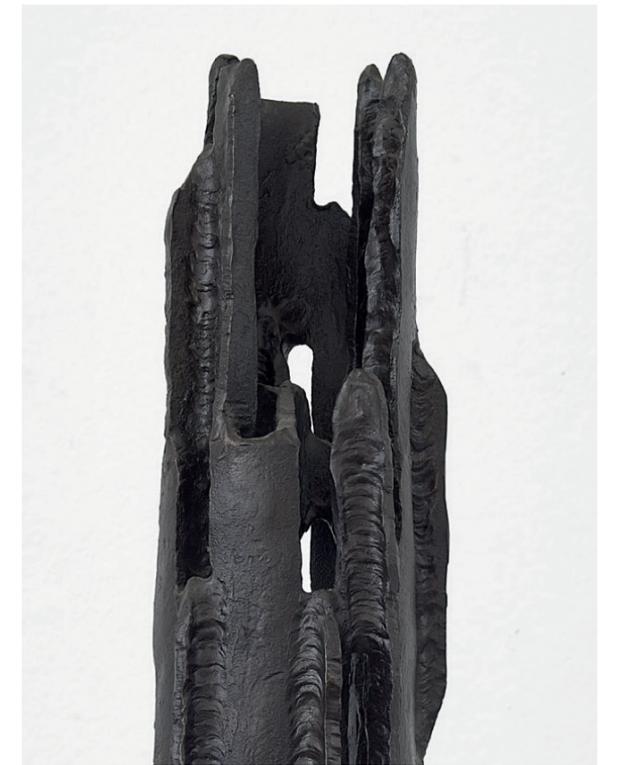
O.T., 1966, ca. 35 x 39 x 25 cm, plaster

Oben und rechte Seite: *O.T.*, 1960, ca. 70 x 13 x 13 cm, Eisen; Unikat

Top and right page: *O.T.*, 1960, ca. 70 x 13 x 13 cm, iron; unique

O.T., 1963, ca. 180 x 32 x 32 cm, Holz, Blattgold; WERK SAX, Pos. 153; Unikat

Es ist geplant, nach einer vorsichtigen Restaurierung (es gibt unfachmännische partielle Übermalungen und Verlust von Blattgold) und dem Auftragen eines stabilen Firnis-Schutzes, eine Abformung zu realisieren, um u.a. neben einer möglichen Neuauflage, eine neue Blattgoldfassung zu ermöglichen.

Ursula Sax hatte die Skulptur im Rahmen ihres Villa-Romana-Preises 1963 (einschl. einer 13-monatigen Residenz in der Villa Romana) in Florenz geschaffen und auch vor Ort vergoldet. Der monochrome Glanz muss betörend gewesen sein, auch wenn die aktuelle Fassung (und nach vorsichtiger Restaurierung) ebenfalls eine ganz eigene Qualität hat. Somit kann der originale Eindruck zum einen reproduziert werden und auch z.B. drei Neuauflagen geschaffen werden. Das Material muss noch entschieden werden. Vielleicht ein Polymer oder Guss-Stein, bzw. Bronze.

O.T., 1963, ca. 180 x 32 x 32 cm, wood, gold leaf; WERK SAX, pos. 153; unique piece

After a careful restoration (there is unprofessional partial overpainting and loss of gold leaf) and the application of a stable varnish protection, it is planned to make a cast in order to enable, among other things, a new gold leaf version in addition to a possible new edition.

Ursula Sax created the sculpture as part of her Villa Romana Prize in Florence in 1963 (including a 13-month residency at the Villa Romana) and also gilded it on site. The monochrome sheen must have been beguiling, even if the current version (and after careful restoration) also has a quality all of its own. This means that the original impression can be reproduced on the one hand and also, for example, three new editions can be created. The material has yet to be decided. Perhaps a polymer or cast stone or bronze.

O.T. (Relief), 1982, ca. 61 x 86 x 43 cm, Kiefernholz (Schindeln, eckig); Unikat | O.T. (relief), 1982, ca. 61 x 86 x 43 cm, pine wood (angular shingles); unique; WERK SAX, Pos. 1982

O.T., 1982, ca. 52 x 32 x 7 cm, Kiefernholz (Schindeln, eckig); Unikat

O.T., 1982, ca. 52 x 32 x 7 cm, pine wood (angular shingles); unique

Oben und S. 30: *Felsblüten*, 1962, 35 x 15 x 13 cm (Bronze, rauhe Patina (Werk Sax, Pos.154); geschnitzter Holzsockel: 55,5 x 20 x 20 cm; Unikat (ein weiteres Exemplar ohne Holzsockel existiert: poliert; Berliner Privatsammlung); aus der Sammlung Helmut Zeumer

Above and p. 30: *Felsblüten* (Rock blossoms), 1962, 35 x 15 x 13 cm (bronze, rough patina (WERK SAX, item 154); carved wooden base: 55.5 x 20 x 20 cm; unique (another example without wooden base exists: polished); from another private collection

S. 29 und oben: *Felsblüten*, 1962, 35 x 15 x 13 cm (Bronze, rauhe Patina (Werk Sax, Pos.154); geschnitzter Holzsockel: 55,5 x 20 x 20 cm (ein weiteres Exemplar existiert: poliert; Berliner Privatsammlung)
Dieses Kunstwerk kommt aus der Sammlung Helmut Zeumer

P. 30 and above: *Felsblüten* (Rock blossoms), 1962, 35 x 15 x 13 cm (bronze, rough patina (WERK SAX, item 154); carved wooden base: 55.5 x 20 x 20 cm (another example without a wooden base exists, polished; in a Berlin private collection)
This artwork comes from the Helmut Zeumer collection.

S. 37: Ausstellungsansicht im Garten-Salon; oben und unten links: O.T. (Kerzenständer, vierarmig), 1964, ca. 32 x 32 x 11 cm, Bronze, WERK SAX, Pos. 204; Unikat; eine Neuauflage von 5 Exemplare ist geplant; unten rechts: O.T. (Kerzenständer), 1964, ca. 25 x 8,5 x 8,5 cm, KPM-Porzellan, WERK SAX; Pos. 195 (links); Eine Neuauflage von 10 Exemplare ist geplant.

P. 37: Exhibition view in the Garten-Salon; top and bottom left: O.T. (candlestick, four-armed), 1964, ca. 32 x 32 x 11 cm, bronze, WERK SAX, item 204; unique; A new edition of 5 bronze copies is planned; bottom right: O.T. (candlestick), 1964, ca. 25 x 8.5 x 8.5 cm, bronze, WERK SAX; pos. 195 (left); unique; a new edition of 10 bronze copies with different patina is planned.

O.T. (e.a.)

1987, ca. 65,5 x 50 cm, Siebdruck auf Büttenpapier
Die Auflagenhöhe ist bisher unbekannt; zwei e.a.-Exemplare existieren. Sie sind Teil von zwei Sammlungen und sind bereits verkauft. Da es mindestens zwei Künstlerdrucke (e.a.'s) gibt, wird es vermutlich zur Herstellung einer Auflage gekommen sein. Die anderen Blätter sind bisher noch nicht auf dem Kunstmarkt aufgetaucht.

1987, ca. 65.5 x 50 cm, screen print on handmade paper
The number of copies is not yet known; two e.a. copies exist. They are part of two collections and have already been sold. As there are at least two artist prints (e.a.'s), it is likely that an edition was produced. The other sheets have not yet appeared on the art market.

O.T. (Collage), 1992, ca. 82 x 59,3 cm, Tonpapier auf Papier; Unikat

O.T. 1992, ca. 82 x 59,3 cm, Tonpapier on paper; unique

Mondscheibe (Neuguss Nr. 2/7), 1962/2022, 28,8 x 22 x 13,8 cm, Bronze, patiniert. Die Künstlerin hat 1962 zwei Exemplare geschaffen, die sich beide in Privatsammlungen befinden.

Mondscheibe (Moon disk) (new casting no. 2/7), 1962/2022, 28.8 x 22 x 13.8 cm, bronze, patinated. The artist created two examples in 1962, both of which are in private collections.

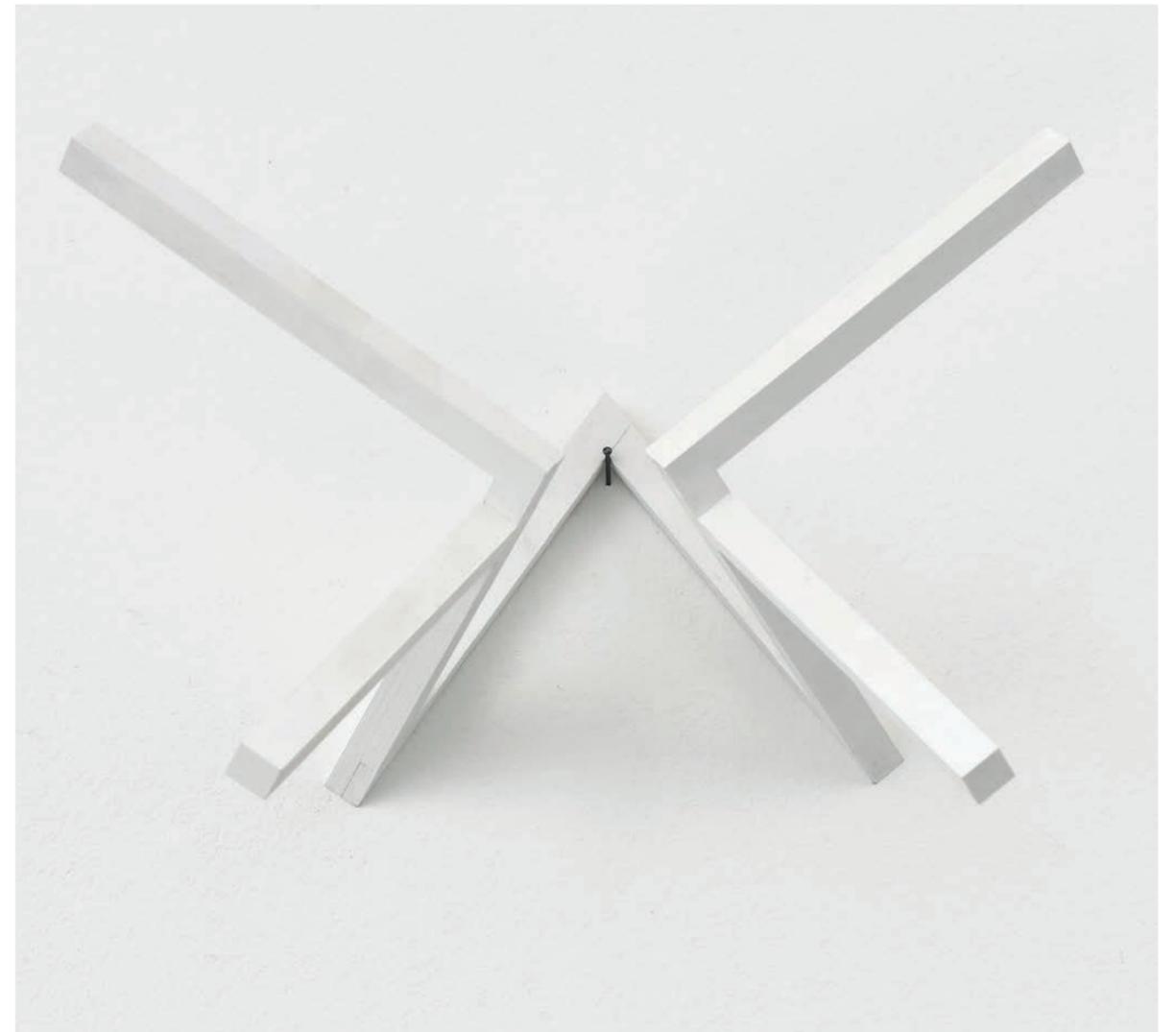

Faltung/ überwerch, 1970, ca. 30 x 21,5 x 14,5 cm, Bronze (Unikat)

Von dem Original sind drei Neugüsse 2015 (Nr. 1/3) und 2021 (Nr. 2/3 und 3/3) geschaffen worden
Maße: ca. 28,5 x 20,5 x 13,5 cm; Es ist nur noch Nr. 3/3 erhältlich. Alle Neugüsse sind nummeriert, datiert und signiert. Sie weisen nicht die (historische) Verletzung auf dem zentralen Bogenkamm des Originals auf.

Faltung/ überwerch (Folding/overdwarf), 1970, ca. 30 x 21,5 x 14,5 cm, bronze (unique)

Three new casts of the original were created in 2015 (no. 1/3) and 2021 (no. 2/3 and 3/3), dimensions: ca. 28.5 x 20.5 x 13.5 cm; only no. 3/3 is still available. All are numbered, dated and signed verso. They do not show the (historical) injury on the central arched crest of the original.

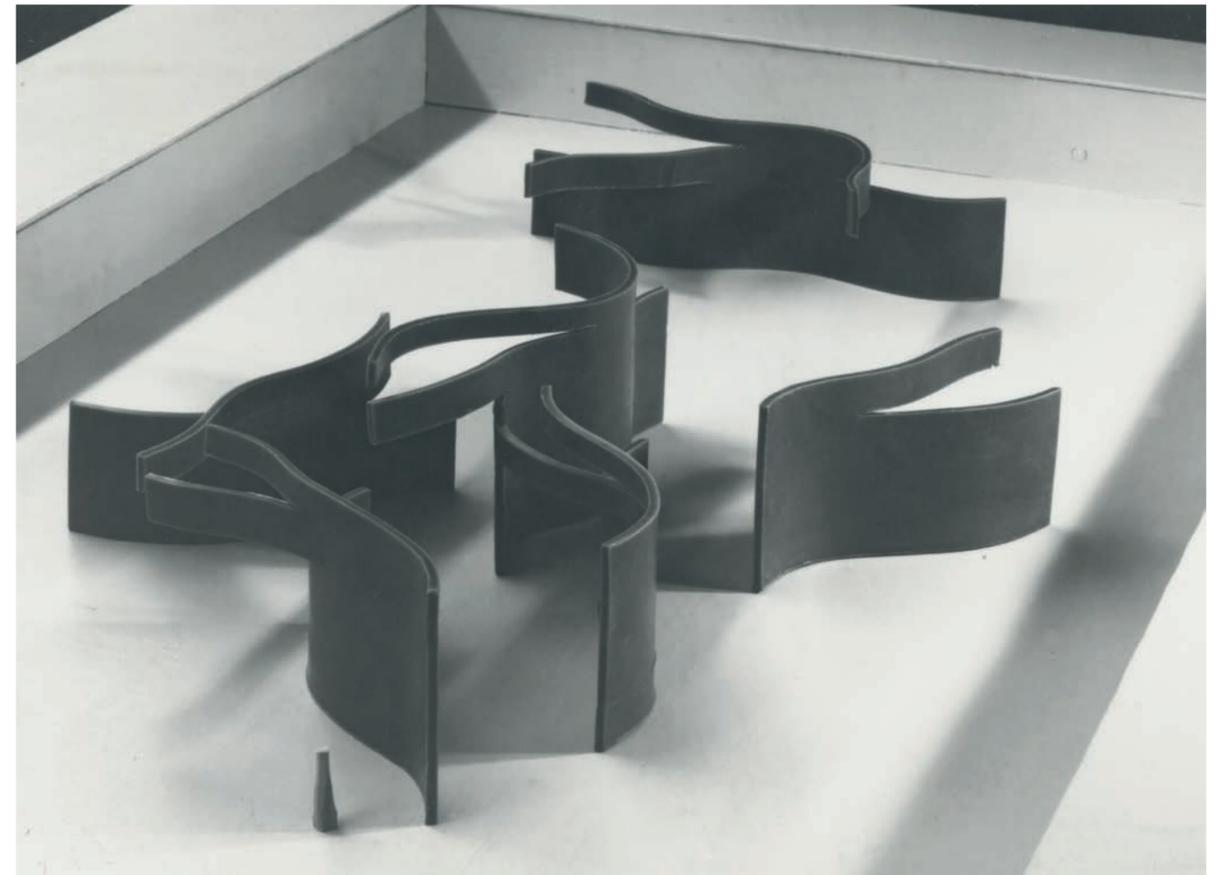
Verzweigung Nr. 6/10, 1986/2015, ca. 30 x 50 x 33 cm, Holz, Binderfarbe

Verzweigung (Branching) No 6/10, 1986/2015, ca. 30 x 50 x 33 cm, wood, dispersion paint

O.T. (Relief), 2023, 33 x 26 cm (gerahmt), Papier (DDR-Packpapier); Unikat

O.T. (relief), 2023, 33 x 26 cm (framed), paper (GDR packing paper); unique

Modell für eine begehbare Skulptur, 1976/2021, 1974, 11.2 x 16.8 cm, Silbergelatinabzug; Auflage von 30 (+2);

Heute realisiert, würde Ursula Sax als Material Betonwählen und auch den Betondruck nutzen. Der perfekte Stadtraum wäre das Berliner Kulturforum, das zukünftig städtebaulich werden muss. Es ist das Areal zwischen der Neuen Nationalgalerie, dem zukünftigen Berlin Modern, der Philharmonie und der Staatsbibliothek. Ein Stadtraum, verbunden und verwoben durch skulpturale dynamische Klammern, würde in den Berliner Himmel ragen und ‚zusammennähen‘, was noch nicht verbunden ist.

Modell für eine begehbare Skulptur (Model for a walk-in sculpture), 1976/2021, 1974, 11.2 x 16.8 cm, silver gelatin print; edition of 30 (+2)

Realized today, Ursula Sax would choose concrete as the material and also use concrete printing. The perfect city space would be the Berlin Kulturforum, which must become urban in the future. It is the area between the Neue Nationalgalerie, the future Berlin Modern, the Philharmonie and the State Library. An urban space, connected and interwoven' by sculptural dynamic brackets, would rise into the Berlin sky and ‚sew together‘ what is not yet connected.

Alle Fotos: Eric Tschernow, bis auf: S. 38/39: Lukas Heibges, S.49: Ursula Sax/Reinhardt Friedrich/H. N. Semjon

All photos: Eric Tschernow, except: p. 38/39: Lukas Heibges, p.49: Ursula Sax/Friedrich Reinhardt/H. N. Semjon