

Sarah Esser

Katalog zur Ausstellung in der Galerie am Gendarmenmarkt/Berlin 24. Januar bis März 2008

Gedanken zur Ausstellung von Sarah Esser

Zeichnung - Relief - Plastik - das gab es schon immer höre ich die Spötter sagen. Natürlich gab es das schon immer, ich denke, diese Kategorien wird es auch weiter geben.

Aber was sehe ich? Und was sehen Sie und was erleben Sie, wenn sie durch diese Ausstellung gehen? Das ist das eigentlich Spannende an der Kunst!

Sarah Esser ist für mich außergewöhnlich und das vom ersten Tag unserer Begegnung an. Als ich sie das erste Mal zeichnen sah, war ich schon erstaunt, wie konzentriert, angeregt aber auch messend sie an das Zeichnen heranging. Das war vor acht Jahren. Sie fiel mir durch ihre Art und Weise des Suchens auf. Auch heute scheint ihr der einfachste Anlass zu genügen, eine Zeichnung oder eine Skizze anzufertigen, sei es die Situation eines Aktmodels im Raum oder das Zusammenstehen von wartenden Menschen auf der Straße oder im S-Bahnhof. Das Thema der Zeichnungen ist auch ihr Inhalt. Diese sind natürlich in jedem Falle eigenständige Arbeiten, aber was daran wirklich besonders ist - sie sind auch Material für Reliefs und Plastiken, die sich aus vielen, ganz verschiedenen einzelnen Blättern zusammensetzen.

Eine Skizze kann Ausgangsmaterial für eine plastische Idee sein. Mit Hilfe neuer Zeichnungen wird diese intensiv weiter gedacht und dann plastisch umgesetzt - also geformt. Den Ausdruck für eine Figur formuliert die Künstlerin auf dem Papier immer vorsichtig suchend - im Prozess erst entstehend. Die anscheinend schnell skizzierten Blätter sind in Wirklichkeit schwer erarbeitete, wohl überlegte Zeichnungen. Auch Reliefs und Plastiken entstehen in einem engen Zusammenhang zu diesen Blättern.

Das Relief, eher der Schrift verwandt, wie Hans Wimmer meinte, weil es von links oder rechts oder auch von oben und unten her zu lesen sei, ist ein Bindeglied in Sarah Essers bildhauerischer Arbeit. Der Satz von Wimmer trifft geradezu in idealer Weise auf die Arbeit mit dem Titel "42 Grad Celsius" zu.

Im absolut auf das Wesentliche reduzierten Relief wird eine Geschichte erzählt. Im Format ist es ein hohes Rechteck, nur wenig Volumen tritt aus der Fläche hervor und spannt die gesamte Fläche aus. Nicht nur durch den weißen Gips, sondern auch durch die Bewegung auf der Fläche, wird ein Eindruck von Leichtigkeit erzeugt.

Essers Plastiken ahmen nicht nach, weder eine Geste, noch den Menschen oder die Natur. Oft werden ganz banale Vorgänge, wie Körperhaltung, Bewegung oder auch Begegnungen zwischen Menschen zum Anlass genommen, um das Gesehene zu einem Kunstgebilde werden zu lassen.

Eine Plastik ist immer eine Erfindung der Künstlerin. Ihr Raum ist nicht leer, sie gliedert ihn, schafft Rhythmen in dem Volumen und mit ihm, schiebt Dinge zusammen, verkürzt sie und bildet im besten Sinne eine klare Form, die auch mit dem Licht auf der Oberfläche gezielt umgeht. In den Plastiken geht Sarah Esser mit der Masse im positiven wie auch im negativen Raum klar formulierend um und bringt dadurch Kraft und Stabilität in die Kunstwerke. Zu ihrem Inhalt gehört vor allem der Ausdruck, den der Betrachter in feiner, sinnlicher oft sehr stiller Form erleben kann. Voraussetzung dafür ist eine verfeinerte Wahrnehmung.

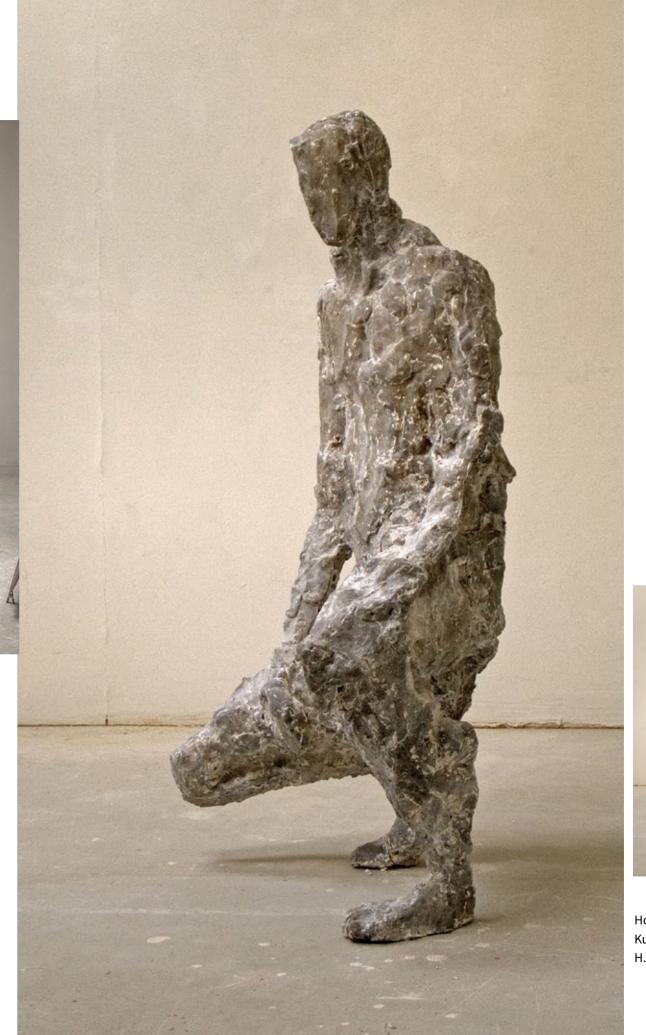
Es sind sensibel empfundene, trotzdem nicht schüchtern vorgetragene Plastiken, die die Vitalität der Künstlerin widerspiegeln. Ein steter Dialog mit der Natur im klassischen Sinne, hat ihr einen eigenständigen Blick auf die Wirklichkeit ermöglicht und im bildhauerischen Sinne zu einer künstlerischen Freiheit geführt. Ihre Spontaneität und Nachdenklichkeit ist dabei in dem Arbeitsprozess nicht verloren gegangen.

Berndt Wilde Berlin, den 14.02.2008

 $\mathbf{4}$

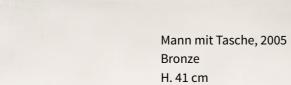

Vado, 2005 Kunstharz H. 165 cm

Hockender, 2006 Kunstharz H. 118 cm

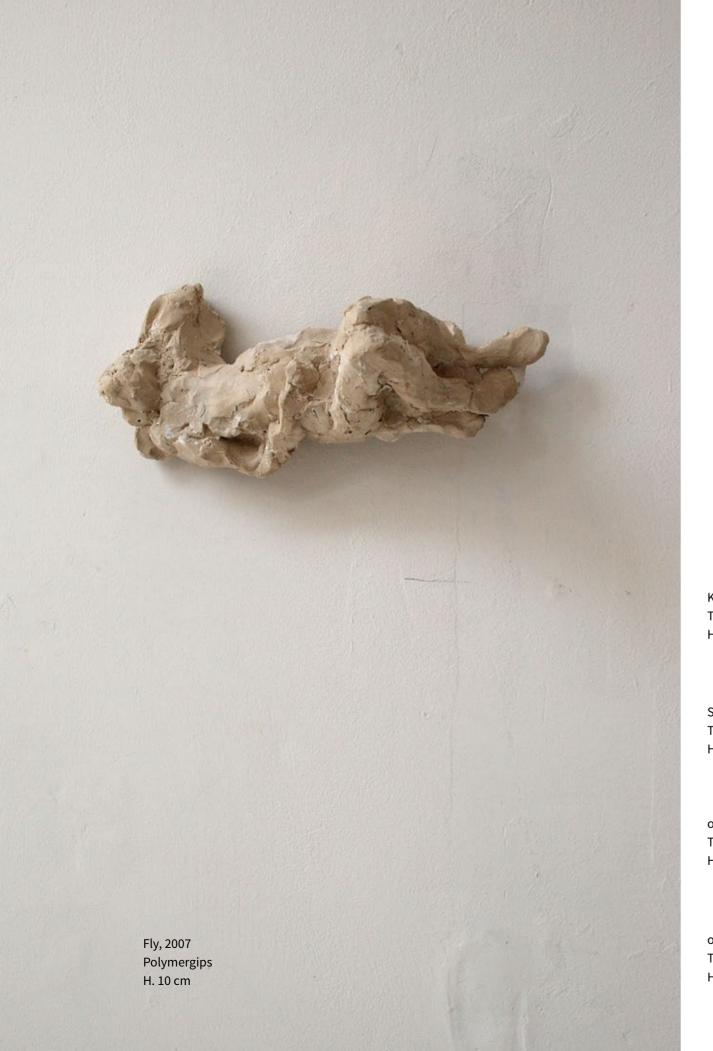

Isola , 2007 Bronze H. 31 cm

Schlaf, 2004/2006 Gips H. 12 cm

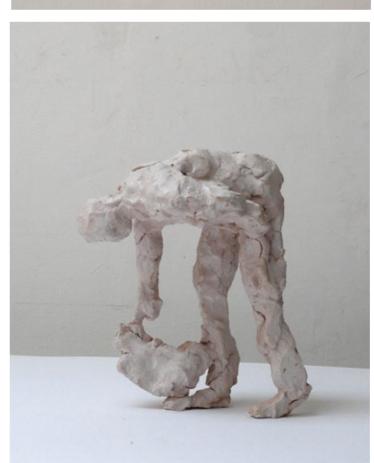

Secret, 2007 Terracotta H. 16 cm

o.T., 2007 Terracotta H. 12 cm

o.T., 2007 Terracotta H.35 cm

MP3, 2005 Gips H. 37 cm MP3-2, 2006 Gips H.38 cm

Felice, 2003 Bronze H. 44 cm Liegende, 2001 Bronze H. 14 cm

Eheleute Zenova, 2001 Bronze H. 35 cm Alfons, 2000 Bronze H. 21 cm

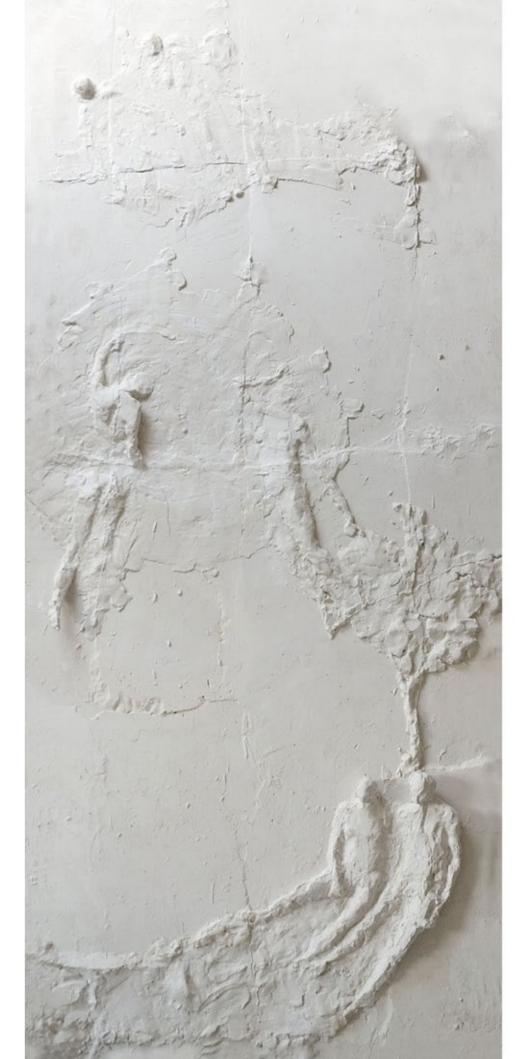

Conversation, 2007 Gips H. 62 cm

2², (Frühstück), 2007, Stuck teilweise bemalt, H. 128; B. 160; T. 14 cm

42 Grad Celsius, 2006/2007, Gips H. 200; B. 80;

Vue 2 , 2006 Gips H. 57 ; B. 67; T. 11 cm

Köpfe, 2006 Kreide 21 x 15 cm

Akt mit Socken, 2008 Tinte 36 x 48 cm

Karl, 2007 Tinte 30 x 40 cm

Orange Earth, 2006-2008 Kreide je 15 x 21 cm

28

SARAH ESSER

geboren am 16. Mai 1977 in Münster, Westfalen 1996 Reise nach Frankreich und Entscheidung zum Studium nach Paris zu gehen. Sprachstudium am Institut de la Langue et de Culture Française, Paris Französisch / Kunstgeschichte. 1997 Immatrikulation an der Sorbonne. Paris IV im Fachbereich Kunstgeschichte und Archäologie. Aufnahme in die Klasse des Bildhauers Charles AUFFRET's in der École Nationale Superieure des Arts Décoratifs, durch ihn Entdeckung des Werkes anderer der Bildhauer im besonderen des currant independant; der Unabhängigen wie Germaine RICHIER, Marcel GIMOND, sowie der Bildhauer der Bande à Schneeg Jean CARTON, Raymond MARTIN. 1998 Bildhauerklasse Arlette GINIOUX's, École Nationale Superieure des Arts Décoratifs und Arbeiten in der Malereiklasse PASCAL VIRNADEL's. Ebenfalls Aufnahme in die Académie des Beaux-Arts de Rueil-Malmaison, neben intensiven bildhauerischen und zeichnerischen Studien Grundausbildung in Statik und Architektur, Druckgrafik und Fotografie. 1999 Nach bestandenen Aufnahmeprüfungen an der École Superieure des Beaux-Arts und der Kunsthochschule Berlin, Entscheidung zum Umzug nach Berlin und Beginn des Studiums im Fachbereich Bildhauerei bei Prof. Berndt WILDE. 2000 Reise nach Florenz. Interdisziplinäres Studientreffen Medizin/Kunst - Konstanz/Italien; Schnittstelle Mittelalter - Renaissance und Parallelen zur wissenschaftlichen Entwicklung heute. 2002 Universitá per Stranieri di Perugia, Sprachkurs / DAAD. Erasmusstipendium /Accademia di Belle Arti Bologna, Fachbereich Plastik und Atelier für Steinbildhauerei bei Prof. Giancarlo LEPORE und Prof. Giulielmo VECCIETTI, Reise nach Carrara - erste große Arbeit in Stein. Druckgrafik bei Prof. Clemente FAVA und Zeichenstudium im Fachbereich Anatomie bei Prof. Davide BENATI, Ikonografie künstlerischer Anatomie. Florenz, Studien zu Plastiken und Reliefs Donatellos. **2003** Rückkehr nach Berlin. Diplomthema; "Zeichnerische Entwicklung plastischer Ideen in der Bildhauerei". PAUL-LOUIS WEILLER PREIS FÜR SKULPTUR UND ZEICHNUNG der Académie des Beaux-Arts, Institut de France, Paris. Einladung zur Ausstellung in der Chapelle de la Sorbonne, Paris (Endauswahl der Bewerbung um einen Aufenthalt in der Casa de Velázquez, Madrid). 2004 DIPLOM FREIE KUNST/BILDHAUEREI Kunsthochschule Berlin. Arbeiten in der Bronzegießerei der KHB. 2005 Meisterschüler bei Prof. Berndt WILDE. Auswahl zur Teilnahme an der Ausstellung der Académie des Beaux-Arts, Institut de France/Institut der Bildenden Künste für den PIERRE DAVID-WEILL ZEICHENPREIS, Paris. 2006 Ankauf und Einweihung der Kalksandsteinplastik "Hachnissini" durch die Stadt Palianis / Griechenland. GUSTAV - WEIDANZ - PREIS der Burg Giebichenstein, Halle und Ausstellung Stiftung Moritzburg / Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt, Halle. 2007 Reise nach Athen. Studien zur archaischen und zykladischen Bildhaurei. Aufbau einer kooperativen Gießerei mit dem Bildhauer Christos Tsoumplekas. Experimente Metallguss. Erste Terrakotten. Einladung der Akademie der Künste Paris, Ausstellung "Le vent de la penseé traverse nous corps". Die Sammlung AGRUNION/ Griechenland erwirbt die Marmorskulptur "Turn-upon".

Seit **2003** Ausstellungen in Deutschland, Frankreich, Italien und Griechenland.

Dank an

Prof. Berndt Wilde, Hanne-gret und Philipp Pavsic, Hans-Gerd Esser, Moni Marquardt, Susann Mühler, Stefan Wieser, Horst Niermann, Cyril Massimelli und Tobias Haase

Impressum

Sarah Esser Zeichnung Relief Plastik

Katalog erscheint zur Ausstellung in der Galerie am Gendarmenmarkt vom 24. Januar bis 9. März 2008

Herausgeber:
Galerie am Gendarmenmarkt, Berlin
www.galerie-am-gendarmenmarkt.com

Berlin 2008

Konzept: Hanne-Gret Pavsic Gestaltung: red-line-design, Bremen Druck: mega flyer, Bremen Auflage: 500

Umschlag: Tobias, 2007, Polymergips, 115 cm

© Galerie am Gendarmenmarkt, Berlin 2008 © für die Gestaltung bei red-line-design © für die abgebildeten Werke bei Sarah Esser © für die Fotografien der Werke bei Philipp Pavsic