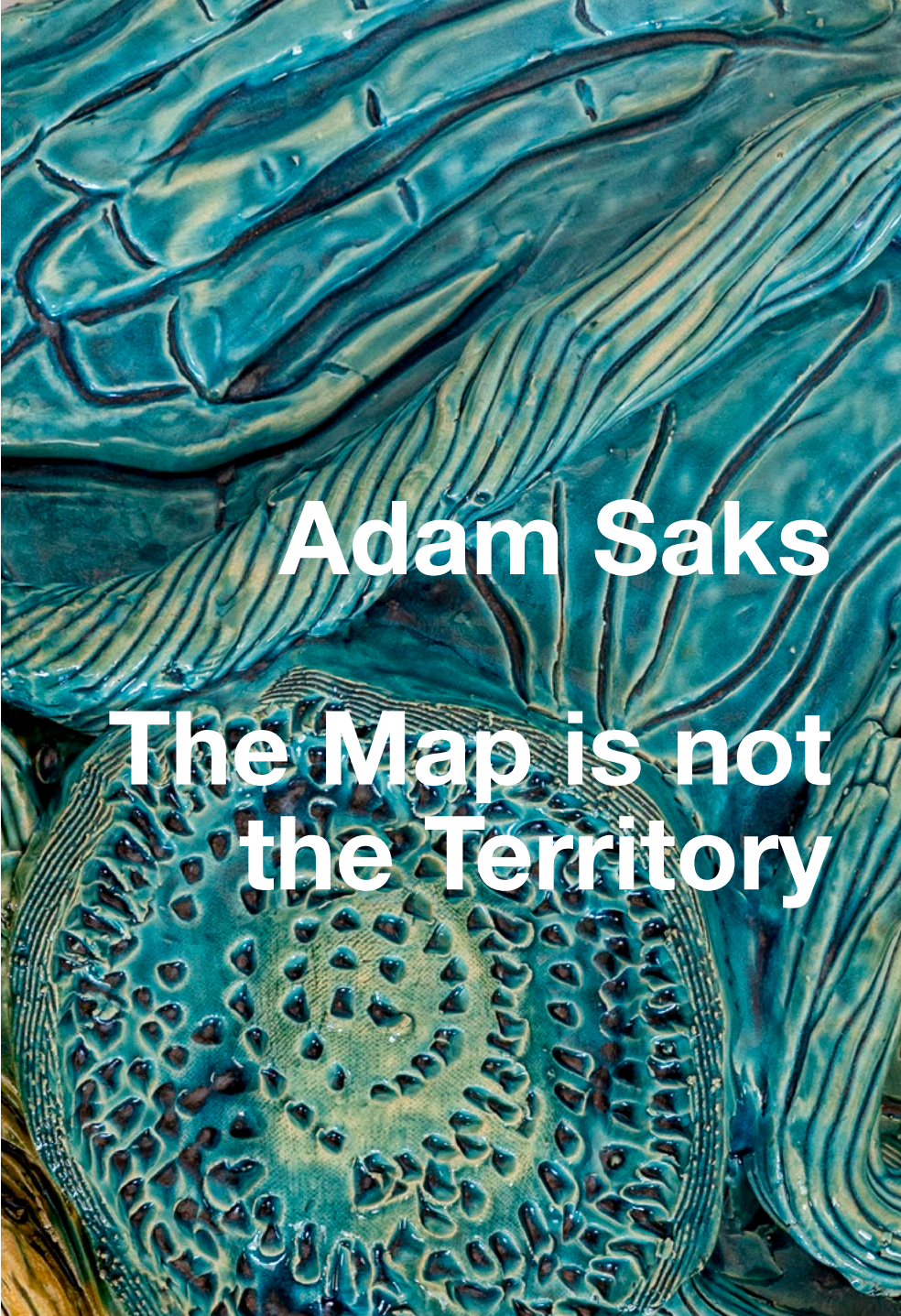

KUNSTHAL KONGEGAARDEN

Algade 25, 4220 Korsør // torsdage 11-18, fre - søndag 11-16 // kongegaarden.dk

Adam Saks

The Map is not
the Territory

Adam Saks

**The Map is not
the Territory**

Vores civilisation er ved at splintre

"Vi lever i en tid med opbrud, turbulens og samfundsordner, der bliver omstyrtet", siger den danske billedkunstner Adam Saks.

Af Henrik Broch-Lips
kunsthistoriker og leder af Kunsthall Kongegaarden

Adam Saks er en international anerkendt billedkunstner, der har udstillet på en lang række prominente kunstmuseer og udstillingssteder i ind- og udland. Han blev uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi 1993-1999 og Hochschule der Künste i Berlin, hvor han nu bor og arbejder. Han sammenstiller ofte forskellige motiver på grænsen mellem figurativ og abstraktion og benytter en særlig form for motiv- og billedsampling, hvor løsrevne elementer fra deres oprindelige kontekst bliver genindsat i flertydige og spændingsfyldte konstellationer for at skabe nye og overraskende fortællinger.

Til sin soloudstilling *The Map is not the Territory* i Kunsthall Kongegaarden viser Adam Saks en række nye værker, hvoraf et par håndfulde er keramiske objekter, som han netop har skabt på det internationale keramikcenter Guldagergaard i Skælskør under et arbejdsophold på fire uger. Her har han transformeret elementer fra sit maleriske formsprog til skulpturelle, selvstændige og suveræne keramiske værker, men med et særegent kunstnerisk udtryk, der rykker ved vores vanlige opfattelse af keramikens væsen.

Vi mødte Adam Saks til en samtale om hans kunstneriske arbejde og for at få forklaret, hvilke tanker og kunstneriske intentioner, der ligger bag hans aktuelle udstilling i Kongegaarden, der er alt andet end en tom hvid kube, og som adskiller sig radikalt fra museernes og galleriernes kliniske vægge.

Har du haft særlige overvejelser ved at skulle udstille i de over 260 år gamle og betydningsladede rum?

"Jeg har haft rigtig mange overvejelser angående udstillingens sammensætning. Det hænger sammen med fredningsgraden, og at det ikke er tilladt at benytte alle vægge til ophængning. Det blev dog netop det benspænd, der inspirerede til at vise mine bronzeskulpturer og dermed fremhæve den skulpturelle side af mit værk, men som også fødte idéen om at lave ny keramik i Skælskør. De høje træpaneler og vægfriser er et vilkår, som man skal omgå både med en naturlig brutalitet og finfølelse. Med andre ord bliver modstand pludselig til en fordel".

Udtømmeligt medie

Adam Saks er primært uddannet kunstmaler og har gennem hele sit liv malet store oliebilleder. Han har dog altid haft en ambition om at forene tegningens umiddelbarhed med oliemaleriets tyngde, så friskheden og sprødheden bevares uden at maleriet fremstår som en ufærdig skitse.

Hvad kan maleriet i dine øjne, siden du holder så fast i det som medie?

"Maleriet har ganske enkelt evnen til at formidle et udsagn, som forbliver gådefuldt. Derfor vender jeg altid nysgerrig tilbage. Der er en direkte transmission af ens tanker, drømme og visioner over på lærredet samtidig med, at maleriet, i kraft af farven og formen, er et rum, man kan blive ved med at fordybe sig i. Det er et udtømmeligt medie, som konstant udfordrer på alle niveauer. Jeg mener dog ikke, at maleriet hverken kan eller skal være politisk eller nødvendigvis abonnere på dagsaktuelle begivenheder for at være aktuelt. Maleriet fungerer på sine egne præmisser og er fuldstændigt autonomt".

Hvad har du ladet dig inspirere af til dine motiver i dine malerier?

"Jeg har i den senere tid været interesseret i naturen, og hvordan vi som mennesker indgår i dette kredsløb. I de nye malerier isolerer jeg elementer fra naturen med tværsnit af den organiske verden og mikroskopiske kig sådan, at maleriernes rum svinger mellem den umiddelbare nærhed og et udgrundeligt perspektiv. Samtidig har jeg forsøgt at løsrive de maleriske virkemidler fra den traditionelle binding til et umiddelbart genkendeligt motiv".

Hvordan gør du det konkret og praktisk?

"Jeg forsøger at definere fladen og stregen/tegningen på en måde, så elementerne fungerer på deres egne præmisser og ikke ligger under for figurens form. Fladen og linjen er løsrevet fra det umiddelbart aflæselige motiv. Og som i mine tidligere malerier med motiver fra naturen, hvor de enkelte elementer optræder ved siden af hinanden uden et indbyrdes størrelses-hierarki, er elementerne i de nye malerier heller ikke underlagt en fælles størrelsesorden. Ved at zoome ind på naturens basale byggesten og ved farvens hjælp søger jeg at skabe en malerisk åbenhed og struktur og samtidig udfordre maleriets grundpræmisser – med brug af tegning, fladen og rummet".

Brutal billedverden

Du nævner naturen og menneskets relation til den som inspirationskilde. Tidligere har du været optaget af traditionelle kunsthistoriske motiver som Vanitas og Memento Mori (husk du skal dø) og især, hvordan de tematikker kommer til udtryk i den hollandske barok. Nu du udstiller i Kongegaarden, der er bygget i dansk senbarok, er der så også enkelte barokke referencer i dine malerier, tegninger og i de nye keramiske værker?

"Jeg er grundlæggende interesseret i de menneskelige grundvilkår, og du nævner Vanitas og Memento Mori, som temaer jeg har været meget optaget af. I de nye malerier er det måske i mindre grad de eksplicitte motiver, der refererer til barokken, men nok så meget maleriets rummelige opbygning med en grad af asymmetri og måden det maleriske rum åbner sig på. Det ses især i malerierne af de ituslåede keramiske krukker, der har et svimlende og forvredet billedrum, hvor enkelte fragmenter hænger og svæver frit i luften: Et åbent perspektiv, som man også genfinder i loftsmalerierne i baroktidens kirker, der forener det himmelske med det jordiske element under kuplerne".

Hvorfor malerier af antikke, ituslåede krukker?

"De antikke krukker repræsenterer for mig en del af vor civilisations vugge. Samtidig er jeg meget fascineret af den ofte brutale billedverden, der udfolder sig på krukkerne. Efter min mening lever vi i en tid med opbrud, turbulens og samfundsordner, der bliver omstyrtet, og malerierne er min oplevelse af at vores civi-

lisation er ved at splintre eller gå i opløsning. Billedopbygningen på krukkerne er den samme, jeg har brugt i mit eget arbejde med keramikken: En historie, der udfolder sig som et åbent forløb rundt om det keramiske objekt.

I mange af dine værker, og i et par af de nye keramiske skulpturer, anvender du citater. Hvorfor bruger du tekst i billedet og hvad betyder det?

"Jeg bruger teksten som et kompositionselement, der er underlagt eller forstærker billedets opbygning. Jeg behandler teksten som et billedelement, der ikke nødvendigvis skal overbringe et tydeligt budskab, som tekster normalt gør. Jeg benytter citater fra forskellige kilder, og for mig har de en vis associativ betydning i forhold til værkets motiv. Det der kendetegner min brug af citater er dog, at de oftest er svære at aflæse og det gør udsagnet mere gådefuldt".

Glem dine forventninger

Du har aldrig tidligere produceret keramik og nu har du pludselig skabt ti keramiske værker under dit ophold på Guldagergaard?

"I arbejdet med keramik var der for mig et overraskende langt 'feedback-loop'. Fra jeg gik i gang med at modellere objekterne, og til de kom ud af ovnen, gik der mere end et måneds tid. Det er en lang proces, inden man ser et resultat, som man også gerne vil bruge som erfaringsgrundlag for de videre arbejder. I forhold til at tegne, lave grafik eller male er det særdeles lang tid. Samtidig er der vanvittigt mange 'fejlkilder', som f.eks. kan være den korrekte temperatur i ovnen eller glasurens blandingsforhold – blot for at nævne et par enkelte faktorer. Det tog mig alene tre dage at brænde de keramiske arbejder. Af ren utålmodighed vil man jo helst åbne ovnen ved 300 grader i nedkølingsfasen, men jeg måtte erkende, at det går jo ikke".

Er resultatet tilfredsstillende?

"Når man arbejder med maleriet i atelieret, kan man ikke altid kontrollere processen og i det spændingsfelt opstår de bedste malerier - og de dårligste. Sådan er det også med keramikken. Man skal glemme sine forventninger og være klar til

at blive overrasket. I forhold til spørgsmålet om resultatet er tilfredsstillende, så mener jeg, at tilfredshed er dræbende for den videre kunstneriske udvikling. At blive tilfreds er for mig det samme som stagnation, men hvis du spørger, om de keramiske arbejder lever op til mine kunstneriske kriterier - så er svaret ja”.

Grafiske relieffer

Hvad er inspirationen til dine motiver i de nye keramiske værker?

”I de keramiske arbejder er der tydelige referencer til naturen - og til malerierne. I reliefferne tog jeg for eksempel udgangspunkt i valmuens kronblade, hvorpå der er motiver, der refererer til den menneskelige forgængelighed. Det være sig hestekraniet, dødningshånden eller rovfuglens klo. Der er således en forbindelse tilbage til valmuens ’spor’. Da jeg udførte reliefferne slog det mig, at de i virkeligheden også trækker tråde til mit grafiske værk - her tænker jeg både på mine træsnit og koldnålsraderinger. Leroverfladen er nærmest bearbejdet på samme måde med dybe spor som tegning, positiv-negativ form og glasuren. Reliefferne fremstår derfor meget grafiske”.

Igennem dit mangeårige kunstneriske arbejde har du ofte formået at overføre skitsetegningen og akvarellens umiddelbarhed og spontane friskhed til maleriets traditionelle træge, ofte prætentiose udtryk. Har du også forsøgt at overføre det skitseprægede til de maleriske motiver på dine keramiske skulpturer?

”Absolut. Inden man maler på keramik, skal den gennemgå en første brænding, en såkaldt forglødning, hvilket transformerer leret til keramik og dermed gør keramikken i stand til at optage glasuren. Som akvarelpapiret har den forglødede keramik en sugende og åben overflade, hvor glasuren bliver opsuget med det samme. Det var derfor oplagt at bruge den samme tilgang til glaseringen af keramikken, som når jeg maler akvarel. Jeg har arbejdet med forskellige typer af glasurer, både transparente, løbende og underglasurer til den afsluttende glasurbrænding. Det passer min arbejdsform rigtig godt at male på keramikken, hvor jeg forsøger at forene det lette og transparente sammen med de mere grafiske motiver, som man også finder i mine akvareller”.

Ødelæggende øksehug

I de seneste år har Adam Saks modelleret lerskulpturer, der siden er blevet støbt i bronze i Italien. Et par af skulpturerne er også med på udstillingen i Kongegaarden.

Hvad forestiller de nye og seneste bronzeskulpturer?

”Bronzeskulpturerne er på flere niveauer et memento mori i forhold til menneskets skrøbelige eksistens og relation til naturen. I skulpturen *Study for a Column*, kommer et ben ud af den underste del af træstammen, så både fod og træstub står for den solide forankring til jorden. Ovenpå denne base, og sammenkobling af menneske og natur, er der placeret en omvendt svamp ovenpå hvis stok, der hviler endnu en del af en træstamme. Balanceakten mellem de to massive ’stammer’ bliver kun holdt oppe af svampens tynde stok og er et billede på, hvilket skrøbeligt kredsløb naturen i virkeligheden er. Med voldsom kraft er en økse hugget ned i den øverste træstub, som et klart symbol på mennesket ødelæggende kraft i forhold til naturen”.

Og den anden skulptur med det nedbrændte lys?

”I skulpturen *Study for an Arm*, ser man brudstykket af en arm, der er vinklet 90 grader i forhold til basen. Yderst på håndryggen har jeg placeret et næsten nedbrændt lys i en gammel kammerstage, der er et citat fra barokkens stilleben. Samtidig hviler der et løg i armvinklen, og løget har den egenskab, at det kan spire selv uden lys eller vand og bliver hermed et billede på den spirende livsvækst. Øverst på armen refererer en sommerfugl til livets skrøbelighed, men også til forandring og håb om en ny begyndelse. En linje i guldbronze snor sig gennem armen og forbinder de tre elementer, som en vene eller blodårer, der fører ilt til hjertet”.

*Du har givet din udstilling titlen *The Map is not the Territory* – hvorfor?*

Med titlen forsøger jeg at henvise til det enkelte værk som repræsentant for en indre realitet, der kan favne store kosmiske fortællinger, og som måske udtrykker sig i materialernes fysiske manifestation. Samtidig peger den på menneskets udsatte position, og kunstens åbne rum, der ikke kan aflæses på et

simpelt kort. Konkret indebærer titlen også mit værks mange-facetterede udtryk, og at jeg har en kunstnerisk metode, hvor jeg betjener mig af mange forskellige medier, der udfolder sig bredt og knopskyder, således at det ene medies udtryk 'smitter af' på det næste medie. På den måde udvider mit kunstneriske territorium sig konstant".

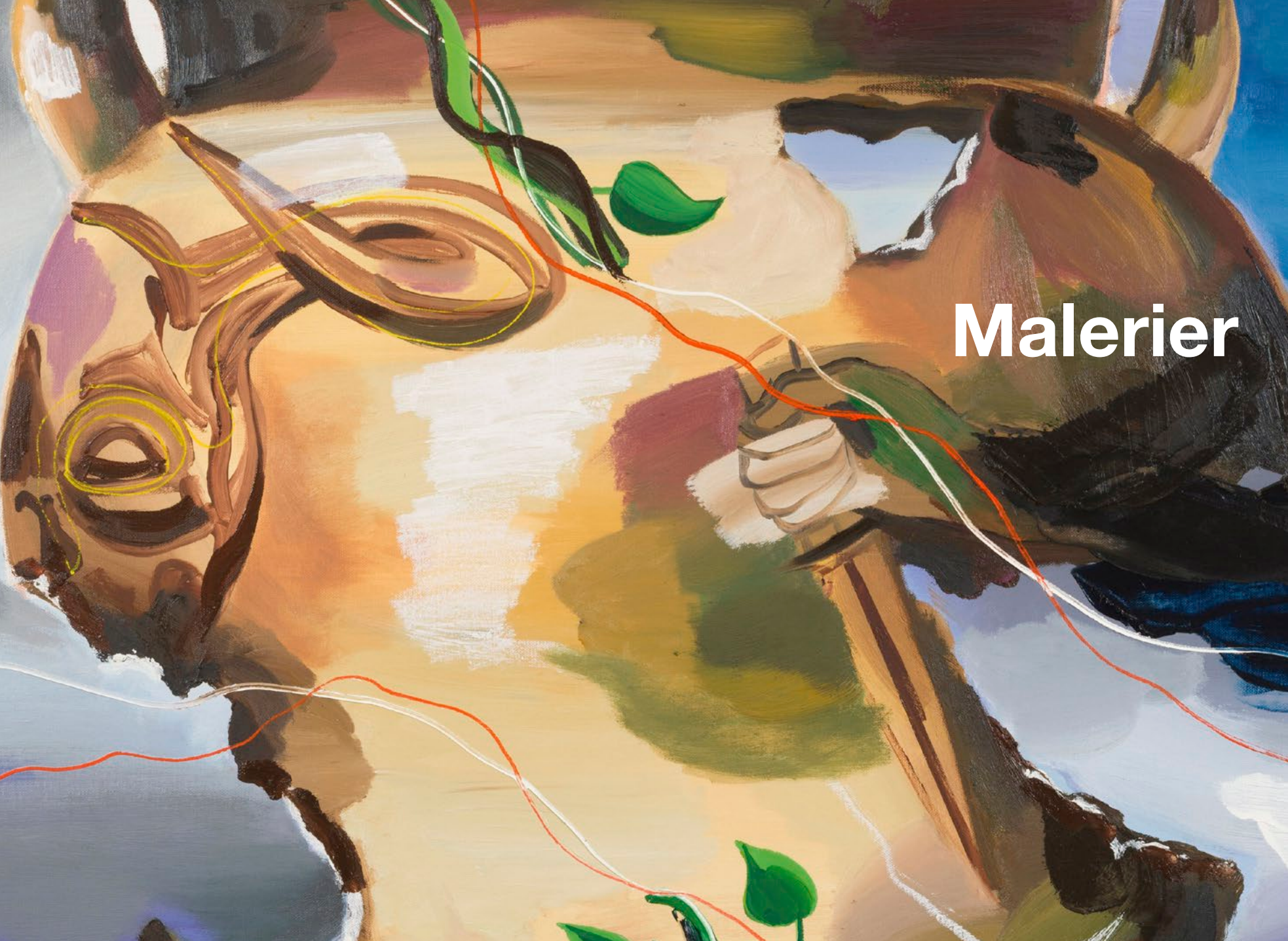
Billeder på baglyst bærbar

Hvilke kunstnere lader du dig inspirere af?

"Der er nok to kunstnere, der gennemgående har min interesse og som begge er kendetegnet ved ikke at have ladet sig fastlåse i et bestemt udtryk, men derimod hele tiden har været smidige og åbne i deres udtryk. Den amerikanske maler George Condo er en eminent tegner og har konstant udfordret sit eget udtryk – nogen værker er helt figurative, mens figurerne i andre malerier er opløst og breder sig som store ornamenter over fladen. Jeg er også optaget af den amerikanske kunstner Richard Prince, der konstant udfordrer maleriets rækkevidde i sine 'joke paintings', hippietegninger, malerier og ikke mindst hans 'readymades' fra den amerikanske populærkultur. Ellers er jeg meget inspireret af den såkaldte Art Brut eller Outsider Art, hvor kunstnerne sjældent har haft en formel kunstneriske uddannelse".

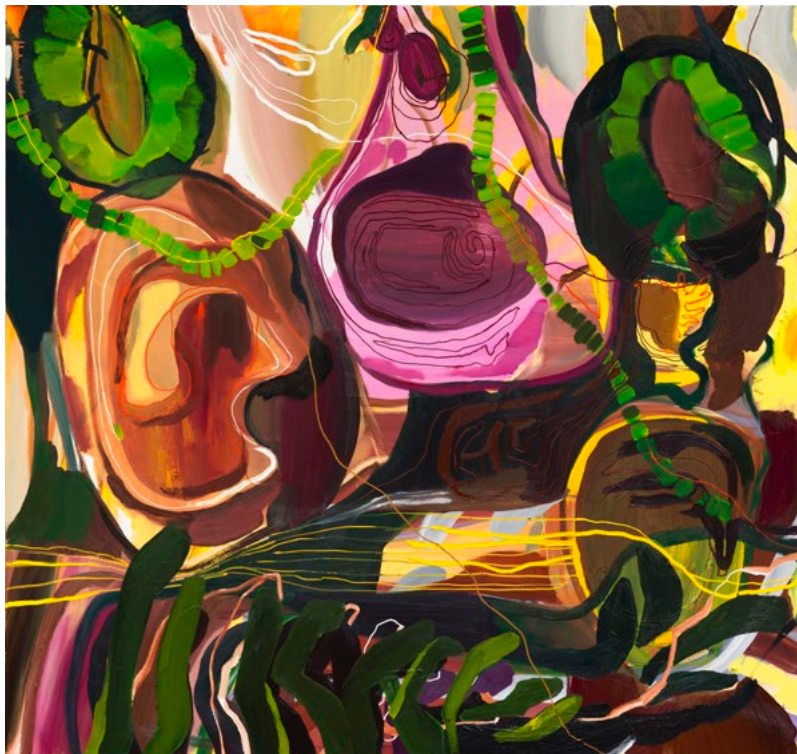
Måske lidt banalt spørgsmål, men hvad håber du, publikum tager med sig, når de har set din udstilling i Kongegaarden?

"Min udstilling i Kongegaarden dækker mange forskellige medier og udtryk. Der er selvfølgelig ikke tale om en retrospektiv i gængs forstand, men ikke desto mindre kan man som beskuer få et godt indblik i min arbejdsform. Det er en metode, der handler om en konsekvens i tilgangen til kunsten, og man kan da håbe, at publikum måske reagerer på denne holdning som en modpol til vores tid, hvor de fleste billeder bliver konsumeret kriterieløst på en bagbelyst bærbar skærm".

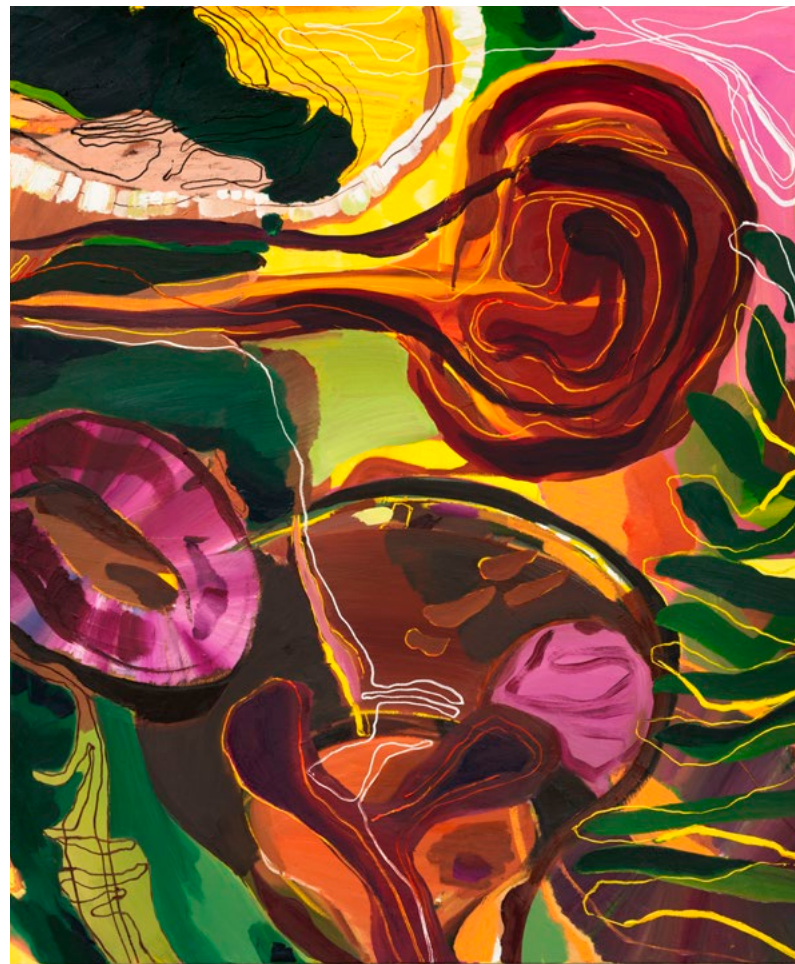
An abstract painting featuring a complex composition of organic, flowing shapes. The color palette is rich and varied, including deep browns, ochre yellows, vibrant greens, and hints of blue and purple. The brushwork is visible, creating a sense of movement and texture. Several thin, curved lines in red, white, and yellow weave through the composition, adding a dynamic element. The overall effect is one of a living, breathing form, possibly representing a landscape feature like a cave or a biological structure.

Malerier

The Protagonist, 2024
Olie på lærred
180 x 190 cm

The Oracle, 2024
Olie på lærred
180 x 150 cm

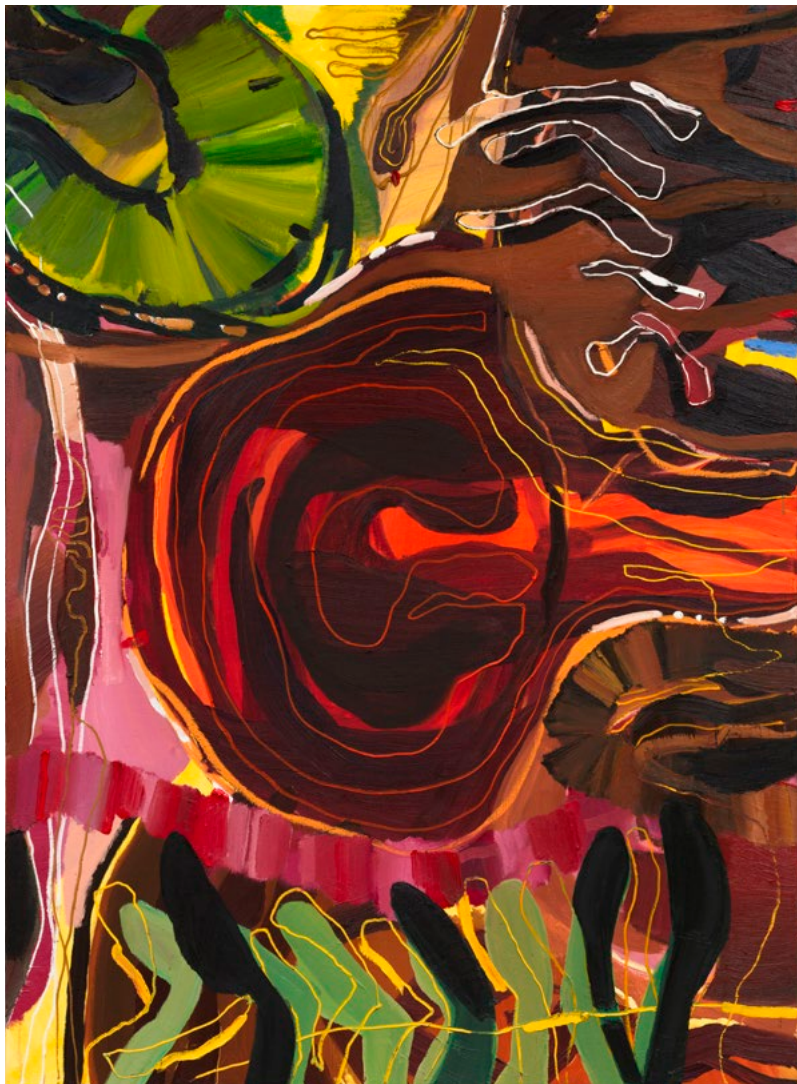
Fracture (Griffin), 2024
 Olie på lærred
 190 x 190 cm

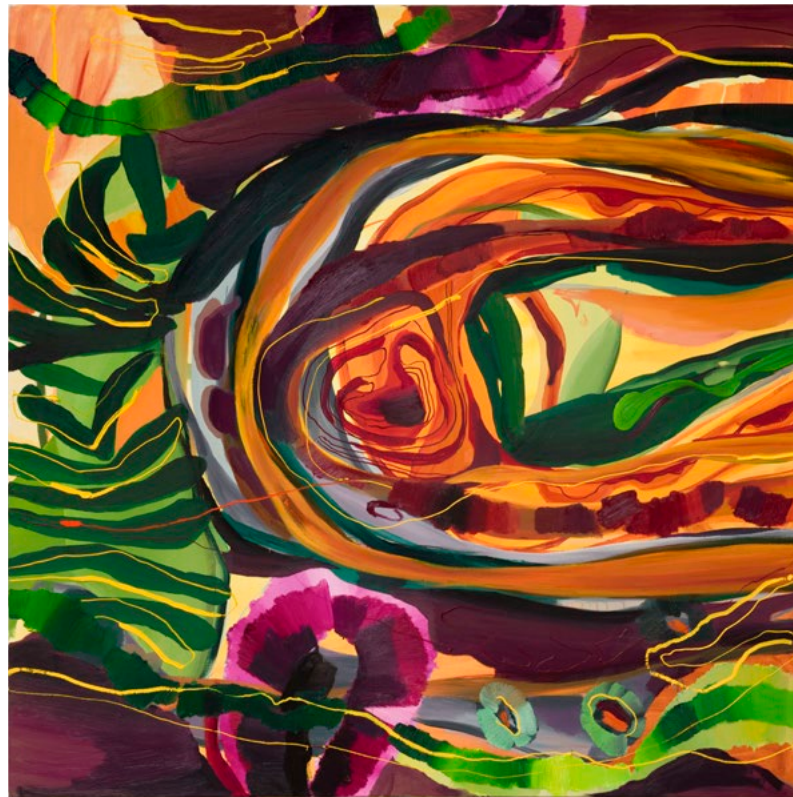
Poniard, 2023
 Olie på lærred
 180 x 140 cm

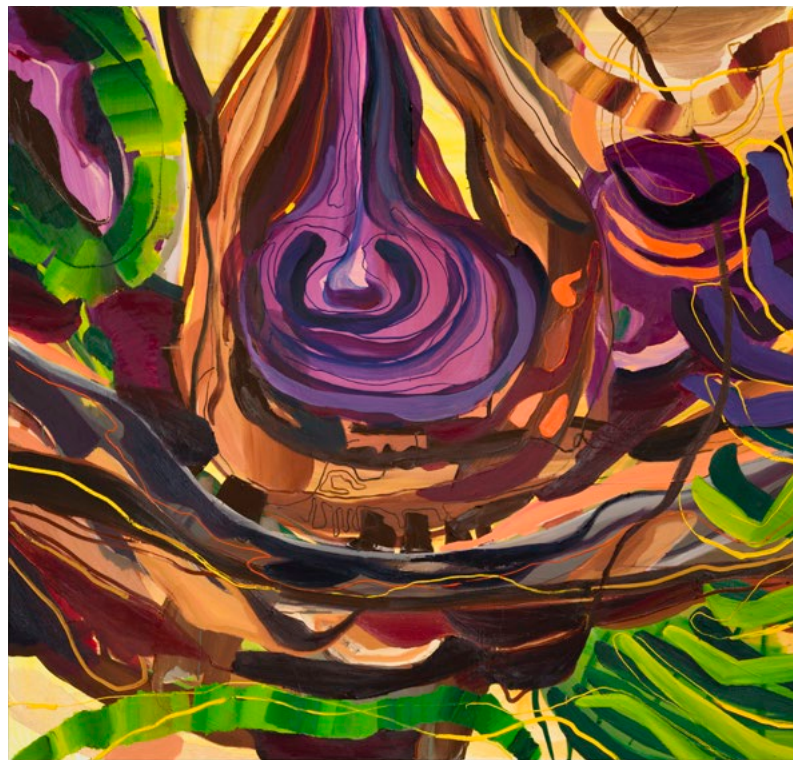

The Believer, 2024
Olie på lærred
150 x 110 cm

The Swimmer, 2024/ 25
Olie på lærred
180 x 190 cm

An abstract painting featuring bold, expressive brushstrokes in shades of orange, grey, and black. The composition is dynamic, with a large, dark, curved shape dominating the center. The background is a mix of light and dark tones, creating a sense of depth and movement. The word "Tegninger" is written in white, sans-serif font on the right side of the image.

Tegninger

Studier til skulpturer I, 2021/22
Kul og akvarel på papir
110 x 80 cm

Studier til skulpturer II, 2021/22
Kul og akvarel på papir
110 x 80 cm

Studier til skulpturer III, 2021/22
Kul og akvarel på papir
110 x 80 cm

Studier til skulpturer IV, 2021/22
Kul og akvarel på papir
110 x 80 cm

Uden titel, 2021/ 22
Kul og akvarel på papir
42 x 29,7 cm

Uden titel, 2021/ 22
Kul og akvarel på papir
42 x 29,7 cm

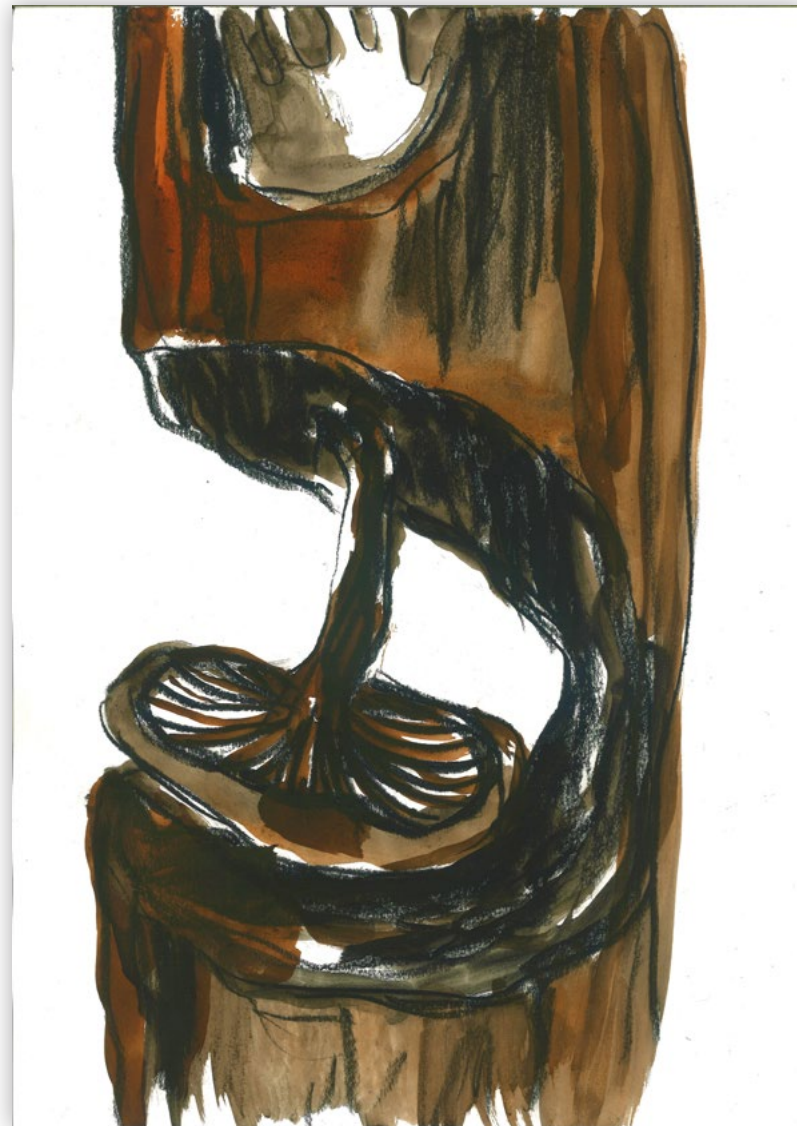
Uden titel, 2021/ 22
Kul og akvarel på papir
42 x 29,7 cm

Uden titel, 2021/ 22
Kul og akvarel på papir
42 x 29,7 cm

Uden titel, 2021/ 22
Kul og akvarel på papir
42 x 29,7 cm

**Bronze-
skulpturer**

Study for a Hand, 2021
Bronze
84 x 61 x 20 cm

Study for an Arm, 2021
Bronze
43 x 56 x 22 cm

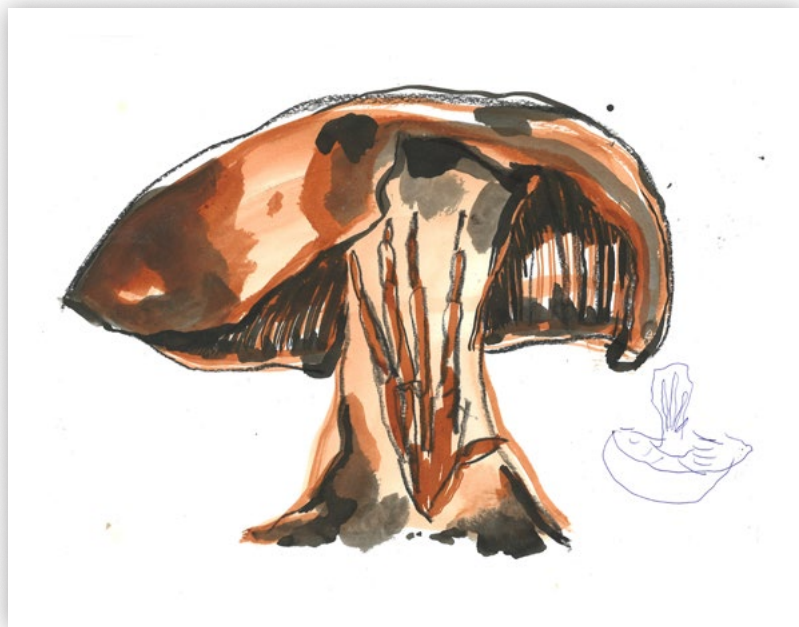
Study for a Column, 2021
Bronze
165 x 50 x 38 cm

Forstudier Keramik

Uden titel
Akvarel og kul på papir
33 x 24 cm

Uden titel
Akvarel og kul på papir
33 x 24 cm

Uden titel
Akvarel og kul på papir
33 x 24 cm

Uden titel
Akvarel og kul på papir
33 x 24 cm

Keramik

Udgivet i forbindelse med udstillingen:

The Map is not the Territory
ADAM SAKS

Kunsthal Kongegaarden
15. marts – 15. juni 2025

Idé og redigering: Henrik Broch-Lips
Tekst: Henrik Broch-Lips
Foto: Martin Fabricius Buchwald, Roman März
Grafisk tilrettelæggelse: Jesper Højland

ISBN: 978-87-974500-7-9

Kunsthal Kongegaarden

Algade 25
DK-4220 Korsør
kongegaarden.dk

DET
OBELSKE
FAMILIEFOND

Grosserer
L.F. Foghts Fond

AAGE OG JOHANNE
LOUIS-HANSENS FOND

guldagergaard

SLAGELSE
KOMMUNE

