

Iris Sageder

OPEN EGG

cover page

from the series
ODYSEEEVOLUTION,
edition 2022,

oil & mixed media on high hardness
hemihydrate plaster / steel,
left 40 W x 40 H x 78 D cm, center 40 W x 40 H
x 76 D cm, right 40 W x 40 H x 85 D cm,

photo credits to Sandro Zanzinger

Iris Sageder
OPEN EGG

2023 Exhibition
Galerie Kandlhofer

curated by **Angela Stief** (Chief Curator and
Director of ALBERTINA MODERN, Vienna)

We (as mankind) come from somewhere and go somewhere. Here symbolized by the primate on the left and the alien on the right. The human being in the center of the triptych stands for the half-time of the evolution. The shape of the egg can be interpreted as the external form of an inherent potential.

Wir (als Menschheit) kommen von irgendwoher und gehen irgendwohin. Hier symbolisiert durch den Primaten links und den Außerirdischen rechts. Der Mensch im Zentrum des Triptychons steht für die Halbzeit der Evolution. Die Form des Eies kann als äußere Form eines inhärenten Potenzials interpretiert werden.

Iris Sageder, from the series ODYSEEEVOLUTION, edition 2022,

oil & mixed media on high hardness hemihydrate plaster / steel, left
40 W x 40 H x 78 D cm, center 40 W x 40 H x 76 D cm, right 40 W x 40
H x 85 D cm,

photo credits to Sandro Zanzinger

previous pages f.l.t.r.

from the series
MOTHER OF THOUSANDS, 2020

oil on paper
50 x 70 cm / 19 3/4 x 27 1/2 in
photo credits to Sandro Zanzinger

garden view: private collector
from the series
MOTHER OF THOUSANDS, 2021

brass on old wood
45 x 131 cm (with pedestal) / 17 3/4 x 51 5/8 in

installation view
exhibition / Iris Sageder / OPEN EGG, 2023

from the series
MOTHER OF THOUSANDS, 2021

brass on old wood
45 x 131 cm (with pedestal) / 17 3/4 x 51 5/8 in
edition of 8

photo credits to Sandro Zanzinger

T H E
S W A N
F E E L S S O
H O R S E Y
A N D
T H E
H O R S E
F E E L S S O
S W A N Y

from the series
THE SWAN FEELS SO HORSEY AND
THE HORSE FEELS SO SWANY, 2023

bronze white patinated on wooden sculpture base

right 30 x 16 x 42cm
leftt 50 x 10 x 43 cm

photo credits to Sandro Zanzinger

**T H E
W I S D O M
O F M A N Y
O F O N E
M I N D**

DEVELOPMENT / BALANCE

This work, initially formed as a relief, stands here in free three-dimensionality in space.

A tower of babies - pure potential from generations of individuals - each one aspired and stretched through time toward the future before becoming the pillar and foundation of the entire evolutionary development of our species.

ENTFALTUNG / BALANCE

Die zunächst als Relief geformte Arbeit steht hier in freier Dreidimensionalität im Raum.

Ein Turm aus Babies - reines Potential aus Generationen von Individuen - Jeder Einzelne strebte und streckte sich durch die Zeiten Richtung Zukunft bevor er zur Stütze und zum Fundament der gesamten evolutionären Entwicklung unserer Spezies wurde.

Wir klettern auf dem fernen Vorfahr,
der in uns spukt und schauen will.

previous page: multiple points of view
from the series
THE WISDOM OF MANY OF ONE MIND

blue and white patinated bronze and oil
32 x 61 x 155 cm / 12 5/8 x 24 x 61 in / edition of 6

installation view
exhibition / Iris Sageder / OPEN EGG, 2023

photo credits to Sandro Zanzinger

THE
CON
SPIR
ACY
IS ME

For me, the field hare is a strongly mythological motif. The huge fluttering ears remind me of speech bubbles. In this work, the ears move very violently as they reflect the liveliness of thoughts. The situation that led to this carousel of thoughts is long past, but not the fictional inner dialogue about it. Hence the title. The conspiracy is me.

Für mich ist der Feldhase ein stark mythologisches Motiv. Die riesigen flatternden Ohren erinnern mich an Sprechblasen. In diesem Werk bewegen sich die Ohren heftig, da sie die Lebendigkeit der Gedanken widerspiegeln. Die Situation, die zu diesem Gedankenkarussell führte, ist längst vorbei, nicht jedoch der fiktive innere Dialog darüber. Daher der Titel. Die Verschwörung - das bin ich.

Iris Sageder's sculptures, reliefs, and impasto oil paintings create a magical universe that places the human trials and tribulations associated with evolutionary processes at the centre of her artistic practice.

The artist references ritual practices and uses mystical content to express the hybridization of humans and animals in representations of a pre-human as primate, human potential as embryo, and non-human as alien. Her subjects emerge from the tension between the loss of innocence and the cognitive capacity of human consciousness. We proudly claim to have eaten from the tree of knowledge alone. This is our essential criterion of differentiation from the animal. Part of this idea is that humans are at the very front in an evolutionary race. In my work, I try to explore the quality of this lead and to question it again and again," says Iris Sageder.

The sculptures of the German artist are often life-size at eye level with human and humanoid modes of existence. Multi-layered colouration and positive, and negative processes, as well as the emphasis on contour through an undulating geometric line management, lend additional depth to the organic-looking forms made of plaster, bronze and aluminum.

Sageder's creative process, from the idea to the image to the realization of the object in three-dimensional space, develops on the basis of a gradual dimensional leap in accordance with the motto: Form-Finding follows Form-Leaving. The idiosyncratic figures of the artist unfold a great sug-

previous pages multiple points of view
five hares from the series
THE CONSPIRACY IS ME, 2022

acryl and oil on hemihydrate plaster
33 x 29 x 19 cm / 13 x 11 3/8 x 7 1/2 in
open edition of 2022

gestive power and timelessness when viewed. The formal language with partly cubistic lines and elements that seem to be borrowed from the aesthetics of comics penetrates the abstraction of a figurative symbolism with intense physical presence and great immediacy.

Text: **Angela Stief**, Director, Albertina Modern, Vienna

Iris Sageder erzeugt mit ihren Skulpturen, Reliefs und pastosen Ölbildern ein magisches Universum, das die menschlichen Irrungen und Wirrungen im Zusammenhang mit evolutionären Prozessen in das Zentrum ihrer künstlerischen Praxis rückt.

Die Künstlerin referiert auf rituelle Praktiken und bedient sich mystischer Inhalte, um die Hybridisierung von Mensch und Tier in den Darstellungen eines Vor-Menschen als Primate, des Menschenpotentials als Embryo und des Nicht-Menschen als Alien Ausdruck zu verleihen. Ihre Sujets entstehen aus dem Spannungsfeld von Unschuldverlust und Erkenntnisfähigkeit menschlichen Bewusstseins.

„Allein vom Baum der Erkenntnis gegessen zu haben, nehmen wir stolz für uns in Anspruch. Das ist unser wesentliches Unterscheidungskriterium vom Tier. Teil dieser Vorstellung ist, dass sich der Mensch, im Sinne eines evolutionären Wettlaufs, ganz vorn befindet. In meinen Arbeiten versuche ich die Qualität dieses Vorsprungs auszuloten und immer wieder in Frage zu stellen,“ sagt Iris Sageder.

Die Skulpturen der deutschen Künstlerin stehen häufig lebensgroß auf Augenhöhe mit humanen und humanoiden Existenzweisen. Vielschichtige Farbgebungen und Positiv-, Negativverfahren sowie die Betonung der Kontur durch eine ondulierende geometrische Linienführung verleihen den organisch anmutenden Formen aus Gips, Bronze und Aluminium zusätzlich Tiefe.

Sageders Schaffensprozess von der Idee über das Bild bis

right side and following page
UNI-VERSUS, 2015

oil on ceramic and mixed media on wood
9 x 100 x 150 cm / 3 1/2 x 39 3/8 x 59 in

picture courtesy of the artist

zur Realisierung des Objekts im dreidimensionalen Raum entwickelt sich anhand eines graduellen Dimensionensprungs ganz nach der Devise: Form-Finding follows Form-Leaving. Die idiosynkratischen Figuren der Künstlerin entfalten bei der Betrachtung eine große Suggestionskraft und Zeitlosigkeit. Die Formensprache mit teils kubistischer Linienführung und Elementen, die der Ästhetik von Comics entlehnt scheint, durchdringt mit intensiver physischer Präsenz und großer Unmittelbarkeit die Abstraktion eines figurativen Symbolismus.

Text: **Angela Stief**, Direktorin, Albertina Modern, Wien

ODYSE
EEVOL
UTION
o d e r :
Wir sind
Babies

Text: **Dr. Paul Divjak** / Eröffnung Ausstellung Iris Sageder,
2015

„This monkeys gone to heaven“, singen die Pixies auf
ihrem Album „Doolittle“ aus dem Jahr der Wende 1989.

*The Creature in the Sky /
Got Sucked in a hole
Die Kreatur im Himmel /
Wurde in ein Loch gesaugt ...
Hello darkness my old friend ...*

Keine Angst, wir leben noch.

Immer weiter, immer höher; Klettermax.

Akrobat schön.

Durch alle Wesen reicht der eine Raum;

Odysee im Weltinnenraum.

(Die Vögel fliegen still durch uns hindurch.)[1]

Versatzstück-Knochen; Richard Strauss und Rilke:
*Es winkt zu Fühlung fast aus allen Dingen ... Ein Rest
bleibt immer. – Wir müssen immer weiter durchbre-
chen.*

Breath in, breath out

(...)

Potentiell herrscht zu Lebzeiten ja immer Bedrohung; Alltag und Staat, Kapitalismus und Depression. Worte der Gewalt, Terror der Ideologien: wohin man auch schaut; Ausnahmezustand.

Wesenheit und Erscheinung

Ein Zurück-zum-Ursprung im Zeitalter der Dauerperformanz und der Transitzonen der Ungewissheit: Hier strecken sich Körper. Dort fliehen Tiere Richtung Unendlichkeit.

Lauf, Hase, lauf, singt Wilfried, der Barde, die „rockende Rampensau“ von nebenan.

Tierische Verkörperungen, Metaphern und Analogien. Instinkthafte Bildlichkeit, jenseits der Logik unseres Verstands sehen wir die Dinge endlich wie sie sind.

Wir sehen sie, wie *wir* sind. (Die Sprache liegt hinter uns, vor uns: pure Perzeption.)

Was Iris Sageders Skulpturen und Bilder nahelegen, ist ein *Looking awry*, im Sinne Slavoj Žižeks. – In dem wir *schräg auf die Dinge schauen*, erkennen wir uns selbst. Vor dem Rausschmiss aus dem Paradies.

Wir sind Babies / [2]

Sie versteh´n uns nicht /

Und sie merken nicht mal, dass wir schwanger sind.

Unborn babies. Perfect bodies. - Körper von Gewicht.

Wir sind Babies / Wir spucken ihnen ins Gesicht /

„Der Fötus, mit dem die Mutter schwanger geht, ist seinerseits schwanger mit seiner eigenen Tendenz, seinen Raum auszufüllen und sich in ihm zu affirmieren“, schreibt Peter Sloterdijk in Sphären.[3]

Evolution heißt Expansion. *Wir sind alle Marionetten unserer Darmbakterien*, sagt der Hirnforscher.[4]– Fauna und Flora.

Jenseits des gebrannten Tons herrscht nun das große Schweigen.

Um uns träumen Glieder nach Maß, Teile, die einander am Ereignishorizont begegnen und dort ein größeres Ganzes bilden.

Maria Lassnig winkt uns aus der Ferne zu.

„Es ist die Kunst, ja, ja.“ Und was bei Lassnig der eigene Körper ist, sind bei Sageder Eier, Kinder, dressierte Affen, Aliens, Hasen, Raubkatzen, Wild und andere zu Tier gewordene, nur vordergründig leichte Ideen, die in schwere Materialien gegossen, in den Grauzonen von Wildnis und Zivilisation Form annehmen.

(...)

Wenn wir geistig gesund bleiben wollen, können wir (...) unmöglich ohne unmittelbare Wahrnehmung – je unsystematischer, desto besser – der inneren und äußeren Welt, in die wir geboren wurden, auskommen, stellt Aldous Huxley in seinem Bewusstseinsweiterungs-Klassiker „Die Pforten der Wahrnehmung“ fest:

„Diese gegebene Wirklichkeit ist ein Unendliches, das sich allem Verständnis entzieht / und sich doch / auf unmittelbare Weise / gewissermaßen in seiner Gesamtheit erfassen lässt. Sie ist etwas Transzendentes, das nicht der menschlichen Ordnung angehört. Und doch kann sie uns / gegenwärtig sein als eine empfundene Immanenz, ein erlebtes Teilhaben.“[5]

#no hashtag

Es tropft, es trieft, Finger sind in Bewegung. Hände rühren Formen, ziehen Bahnen, modulieren Energien.

Die Gussform wird zum Kosmos, voll von Elementen und Galaxien.

Elementarteilchen und Emergenzen

„Lauf, Hase, lauf / So nennen sie das Spiel / Wenn du nicht verlieren willst, nimm die Füße in die Hand. / Denn sie lehren dich als Kind / häng die Fahne nach dem Wind ...“[6]

(...)

*I see the crystal raindrops fall /
And the beauty of it all*

Halbzeit; Come Undone.

Was wir wahrnehmen, erfährt Reflexion, die Brechung über die Tierwelt.

Willkommen auf dem *planeta małpa*, wie der Pole sagt:
Dem Planet der Affen.

In die Nacktheit geworfen: Das Tier, der Mensch

Sageder thematisiert ein *Intensiv-werden, Tier-werden, Unwahrnehmbar-werden*, im Sinne Deleuze/Guattaris. Eine Fluchtlinie der Körperlichkeit, wahlweise einen Entwurf der Bewegung oder des Stillstands. Nur scheinbar zu Bildern und Objekten erstarrt. – Die Moleküle schwingen in „fließenden Hierarchien von Intelligenzen, Engeln, Dämonen, Seelen.“[8]

Mit ihren Schwebewesen aus Erde und Wasser, Skulpturen aus intelligenter Materie, Resonanzfiguren, die Erfahrung ausloten, mögliche Parallelwelten erkunden, arbeitet die Künstlerin an der Erschließung von Seelengrotten und der Sloterdijkschen symbolischen Klimatisierung des gemeinsamen Raums. Sie sind auf dem Sprung, sie träumen vom

Vorwärtskommen, verharren, kommen zur Ruhe, konzentriert. Sie werden erlegt. Körper zwischen Bewegung – *vita activa* –, Auszeit– *vita contemplativa* – und ewigem Schlaf.

Modellierungen, wohltemperierte Modulationen, organische Projektionen und Wunschmaschinen

„Wenn ich mir als Bildhauerin etwas wünschen könnte, wünschte ich mir, dass man meditieren kann“, sagt Sageder, „dass einem beim Betrachten plötzlich etwas klarer wird, das etwas reiner wird, freier wird, höher schwingen darf – sich lösen kann ...“

„Lauf Hase, lauf ...“

Vielleicht geht es um den Versuch, der Vergänglichkeit
Dauer, dem Dunkel der Welt *Helligkeit*,
den Falten, Schatten und Unschärfen
unserer Kultur *Signifikanten in der Abstellkammer der
Kunst[9]* entgegenzusetzen.

Die Angst zu bannen,
einen Haken schlagen,
Isolation gegen Verbundenheit zu tauschen und
– um mit Stefan Zweig zu sprechen –
mit Freude an dem Punkt zu leben,
„wo die irdische Begrenzung des Vergänglichen in uns
Menschen endet und das Ewige beginnt“.[10]

Und mitunter öffnen Plastiken die Augen.

Unsere Blicke begegnen einander.

Ich seh hinaus, und in mir wächst ein Baum.

Wir sind nicht alleine.

Wir leben im All-Einen. —

Text: **Dr. Paul Divjak** (zur Eröffnung der Ausstellung: ODY-
SEEEVOLUTION, Iris Sageder, 2015)

previous pages multiple points of view
from the series
PSYCHOPOMPOS CODE 149999, 2016

ceramic, acryl, oil, shellac, gold
37 x 37 x 42 cm / 14 5/8 x 14 5/8 x 16 1/2 in

one of a kind

photo credits to Julius Hirtzberger

[1] Rainer Maria Rilke: „Es winkt zu Föhlung fast aus allen Dingen“,
Das Inselschiff 8, August/September 1914, (1927)

[2] Vgl. Tocotronic: Die Erwachsenen

[3] Peter Sloterdijk: Sphären 1, Suhrkamp, 1998, S.324

[4] Vgl. Interview mit John Cryan, Der Standard, 17.10.2015 (Katharina Mittelstaedt)

[5] Aldous Huxley: Die Pforten der Wahrnehmung, Himmel und Hölle. Erfahrungen mit Drogen. Pieper: 1891 (1954), S. 60

[6] Wilfried, „Lauf Hase, lauf / Auf: Nachts in der City, 1986

[8] Vgl. Giorgio Agamben: Kindheit und Geschichte

[9] Vgl. Giorgio Agamben: Kindheit und Geschichte; vgl. Paul Divjak:
„zurückhalten. konsolidieren, verschieben“, in: Alpine Interventionen, 2005

[10] Stefan Zweig: Das Geheimnis des künstlerischen Schaffens, Fischer, (1984), 1993, S.371

multiple points of view
from the series
UNUS MUNDUS, 2004

one of a kind
porcelain / 26 x 15 x 28 cm / 10 x 5,9 x 11 in

photo credits to Stefan Huger

The abstractly expanded form of a dove twists almost cubistically into the movement of striving upwards and illustrates the iridescent figurative symbolism in my work.

The characteristically swollen dove's breast becomes a spiral-shaped part of a turn towards the interior, the center of which, a hole, was designed as an eye.

Like an upright sword, the wing seems to stretch into higher spheres - while the coarse, comic-like foot is reminiscent of the primitive stage of development of a caveman and symbolizes heavy grip on the ground. The pigeon wants to fly. She wants to climb. But the weight of her feet (still) keeps her on the ground. The gravitational forces act diametrically.

Peter Sloterdijk - Pop Professor for Philosophy and Aesthetics - calls this urge for development the vertical tension*: "This tension is generated inside a person from the image of a future self - the self of a master who can be brought forth through practice.

*The quotes come from an interview in the Philosophie Magazin (No. 05/2012) with Peter Sloterdijk, p. 37 - 4

T W I S T
B E T W E E N
V E R T I C A L
T E N S I O N S

left side and following pages multiple point of views

from the series **PRAYER OF THE HOLY DOVE**, 2023 / bronze / 34 x 122 cm / 13 3/8 x 48 in edition of 8

photo credits to Sandro Zanziner and Thomas Redl

**DIE HEILIGE
TAUBE IN
VERTIKALS
PANNUNG**

Fast kubistisch in die Bewegung des Hinaufstrebens verdreht sich die abstrakt erweiterte Form einer Taube und veranschaulicht den changierenden figurativen Symbolismus in meinen Arbeiten.

Die charakteristisch geschwellte Taubenbrust wird hier zum spiralförmigen Bestandteil einer Wendung zum Inneren, deren Zentrum, ein Loch, als Auge angelegt wurde.

Wie ein aufgerichtetes Schwert scheint sich der Flügel in höhere Sphären zu strecken - während der grobe, comicartige Fuss an das primitive Entwicklungsstadium eines Höhlenmenschen erinnert und schwere Bodenhaftung symbolisiert. Die Taube will in die Lüfte. Aufsteigen will sie. Aber das Gewicht ihrer Füße hält sie (noch) am Boden fest. Die Gravitationskräfte wirken diametral.

Peter Sloterdijk - Pop-Professor für Philosophie und Ästhetik - benennt diesen Drang nach Entfaltung die Vertikalspannung*: "Diese Spannung wird im Innern eines Menschen aus dem Bild eines zukünftigen Selbst erzeugt - das Selbst eines Könners, das man durch Übung hervorbringen kann."

*Die Zitate stammen aus einem Interview des Philosophie Magazins (Nr. 05/2012) mit Peter Sloterdijk, S. 37 - 41.

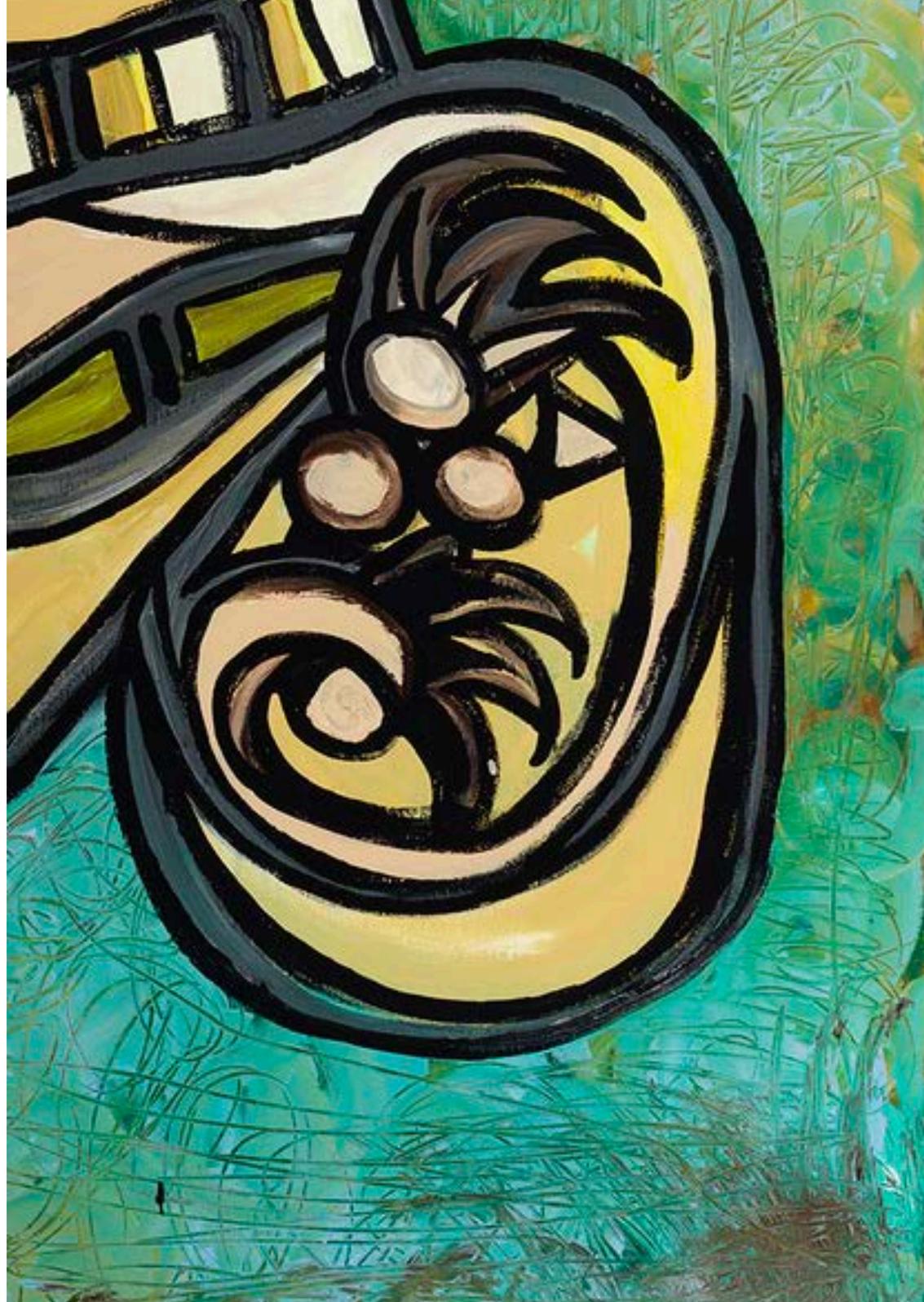

previous pages and detail right side
from the series

TIGERLILLIES, 2023

oil on canvas / 160 x 120 cm / 63 x 47 1/4 in

Impasto paint applied with spatula and brush in alternating glazing and opaque layers of paint. Some scratches were made into the still wet paint and worked into it with a pencil. Objective details arise from abstract structures.

Pastos aufgetragene Farbe mit Spachtel und Pinsel in wechselnd lasuralen sowie deckenden Farbschichten. In die noch feuchte Farbe wurde teilweise gekratzt und mit Bleistift hinein gearbeitet. Gegenständliche Details entstehen so aus abstrakten Strukturen.

detail on the left side and following page
from the series

SNAP DRAGON (red), 2023

oil on canvas / 160 x 120 cm / 63 x 47 1/4 in

following page right side
from the series

SNAP DRAGON (blue), 2023

oil on canvas / 160 x 120 cm / 63 x 47 1/4 in

**THE DRESSAGE
OF THE SOUL
or THE
GROTESQUE AS
LIBERATION**

For me, the horse's body symbolizes the training of the form and, since it is inextricably linked, the dressage of the soul.

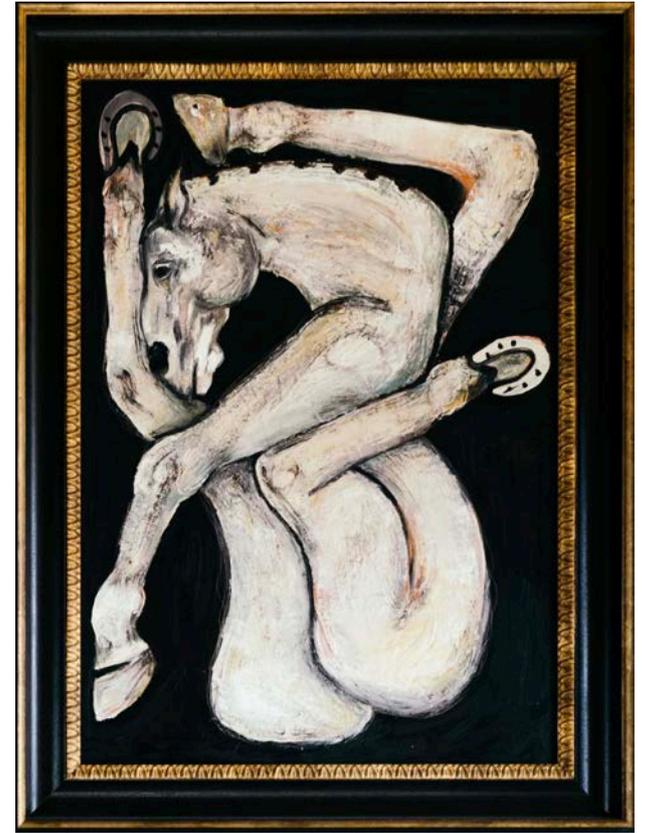
Again and again I am concerned with the question of how much "I" I am and how much of it is conditioning or "the others"?

If many people are to live together as easily as possible in a society, manipulative control processes are essential. So they are part of our cultural identity. That's how we all learned to be purchasable. This is what we call the school of life.

In my work with the horse motif, I often exaggerate and distort the form in ways that appear absolutely grotesque.

The improbable bends in the body shape can be understood as a metaphor for the absurd adjustment contortions to the applicable hero norms, which often over-fulfill themselves in terms of performance.

From a different perspective, the same figure transforms from the grotesque into the fascinating option of expanding individually through practice. Going even beyond the physical form in a shamanic sense. The surreal contortion can also be seen as a liberation from the biological corset and our associated beliefs.

from the series

DAS BEGABTE PFERD, triptych, 2012

oil and mixed media on canvas / 70 x 100 cm / 27,5 x 39,4 in

Für mich symbolisiert der Pferdekörper die Dressur der Form und damit auch die Dressur der Seele.

Immer wieder treibt mich die Frage um, wieviel «ich» ich bin und wieviel davon sind Konditionierungen oder «die anderen»?

Wenn viele Menschen möglichst problemlos in einer Gesellschaft zusammenleben sollen, sind manipulative Steuerungsprozesse unerlässlich. Sie sind also teil unserer kulturellen Identität. So haben wir alle gelernt käuflich zu sein. Das ist, was wir Schule des Lebens nennen.

In meinen Arbeiten mit dem Motiv des Pferdes übertreibe und verzerre ich die Form häufig in einer Weise die absolut grotesk erscheint.

Die unwahrscheinlichen Verbiegungen in der Körper-Form können bildhaft für die absurden, sich oft im Leistungsgedanken übererfüllenden Anpassungsverrenkungen an geltende Helden-Normen verstanden werden.

Aus einer anderen Perspektive verwandelt sich dieselbe Gestalt von der Groteske in die faszinierende Option sich durch Übung individuell zu erweitern. Im schamanischen Sinne sich sogar über die physische Form hinaus zu begeben. So kann die surreale Verrenkung auch als Befreiung über das biologischen Korsett und unsere damit verbundenen Glaubenssätze betrachtet werden.

**DIE DRESSUR
DER SEELE oder
DIE GROTESKE
ALS BEFREIUNG**

Why are we afraid of the truth but not afraid of the consequences of self-deception?

“... he (man) still bears the traits of a being condemned to surrealistic exertion. Anyone looking for humans, will find acrobats.”

(Sloterdijk 2009, p. 29)

Wieso fürchten wir uns vor Wahrheit, ängstigen uns aber nicht vor den Konsequenzen des Selbstbetrugs?

„... noch trägt er (der Mensch), die Züge eines Wesens, das zur surrealistischen Anstrengung verurteilt ist. Wer Menschen sucht, wird Akrobaten finden.“

(Sloterdijk 2009, S. 29)

Installation views and following pages show multiple point of views from the series

THE TALENTED HORSE, SELF - DRESSAGE, 2023

mixed media and oil on seka block
worked with 3D portal milling machine according to clay model
pedestal made of metal and old wood

following page 1 - 66 x 166cm (with pedestal) edition of 8
following page 2 - 56 x 159cm (with pedestal) edition of 8
following pages 3 + 4 - 77 x 163cm (with pedestal) edition of 8

photo credits to Sandro Zanzinger and Thomas Redl

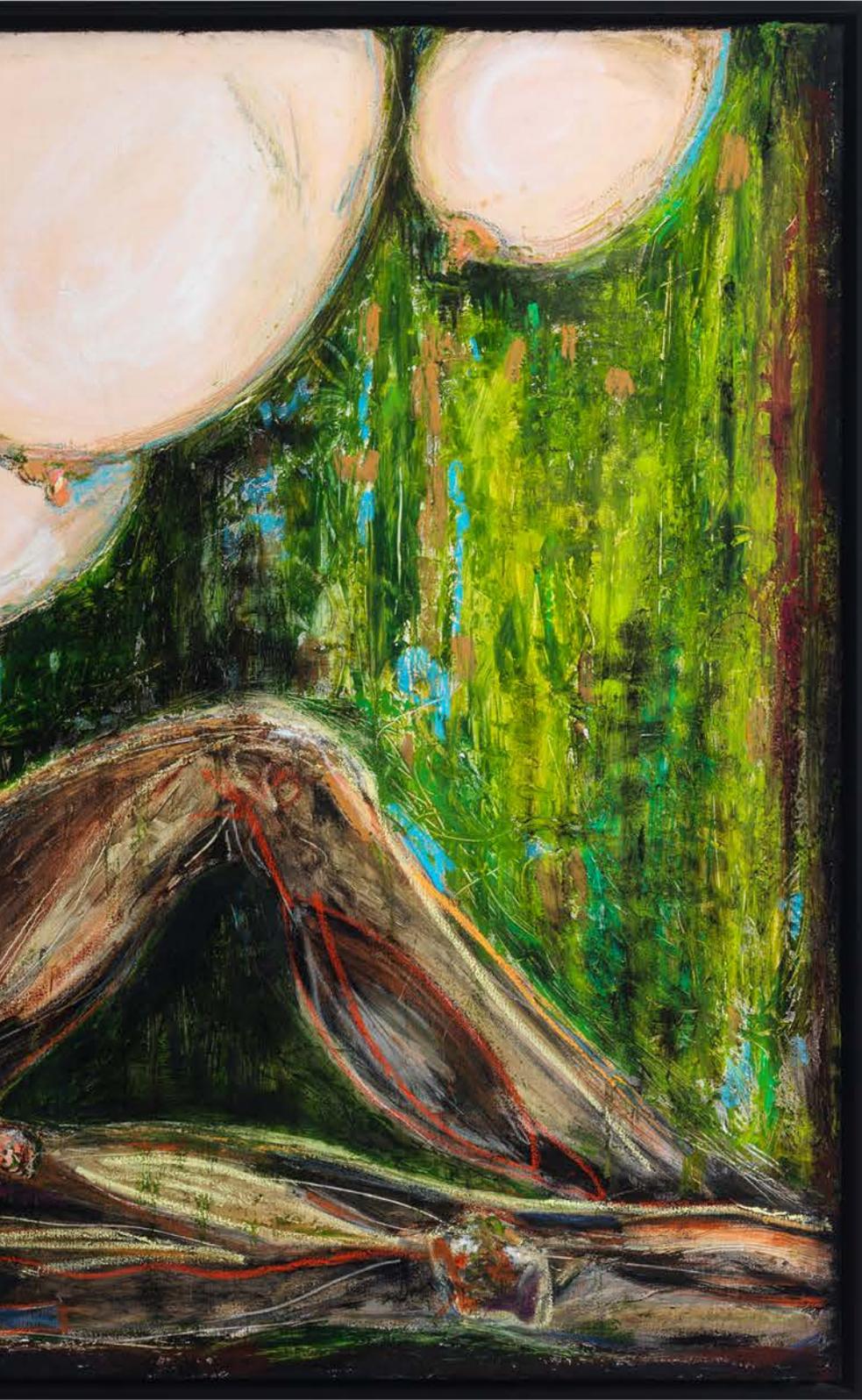

**MANY
WAYS
OF
MILKY
WAYS**

In this work, the wolf spirit animal was integrated into the image of the primal mother with bulging breasts in front of an iridescent green.

Nature itself as nursing Gaia.

Romulus murdered Remus beyond childishness. He is now a muscular adult man. In the portrayal chosen, after the horrific act, he goes all the way back to a guilt-free state. Before the loss of paradise.

He drinks lying down. He sucks. He drinks soft white milk that glides through time like a river of stars. Milk becomes the carrier of his most original memory - symbolized by the baby's head as the center of emotion before the invention of good and evil.

In dieser Arbeit wurde das Krafttier Wolf integriert in das Bild der Urmutter mit prall gefüllten Busen vor irisierendem Grün.

Die Natur selbst als stillende Gaia.

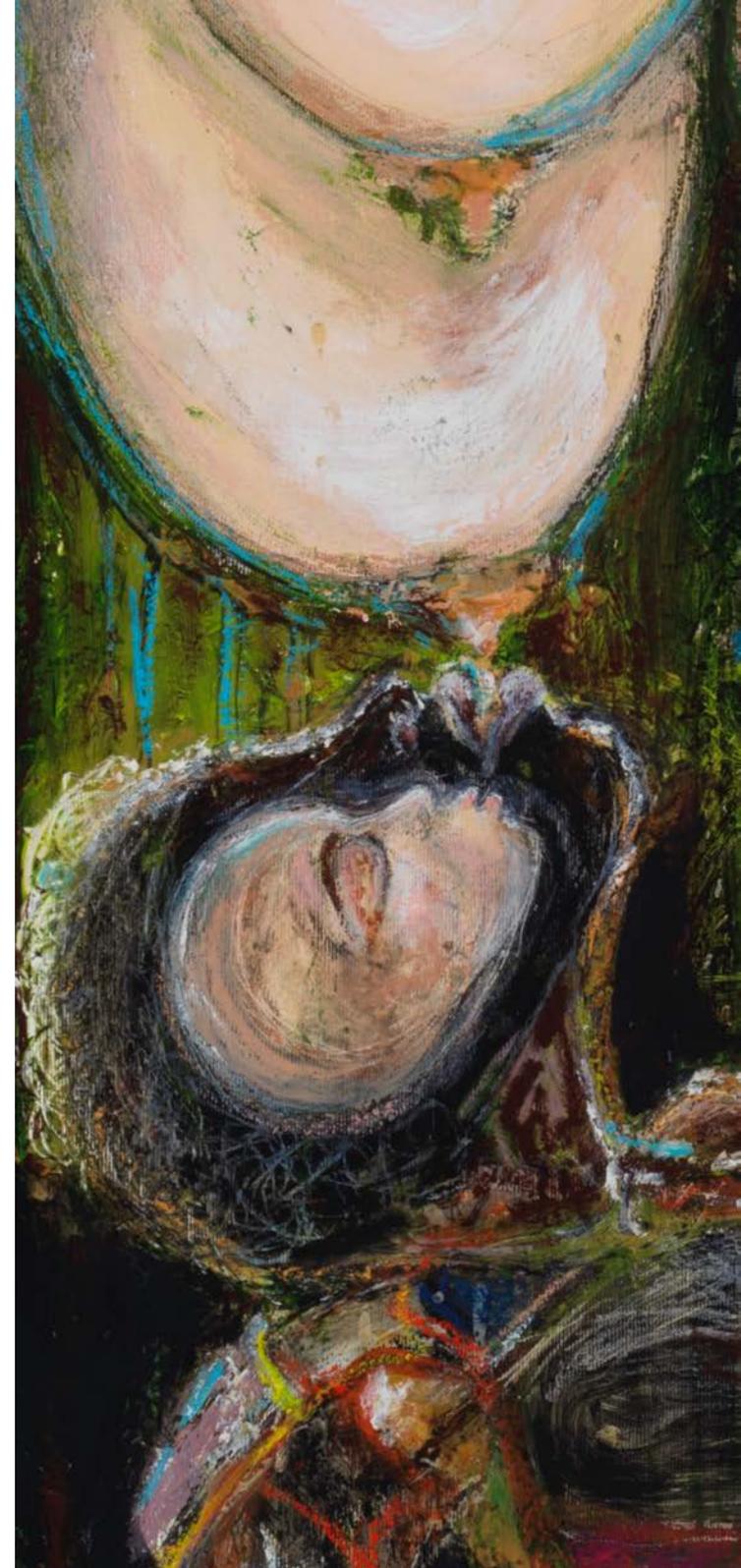
Romulus ermordete Remus, jenseits aller Kindlichkeit. Er ist bereits zum muskulösen erwachsenen Mann geworden als er im Streit seinen Bruder tötet. In der gewählten Darstellung wünscht er sich nach der schrecklichen Tat ganz zurück in einen kindlichen schuldfreien Status. VOR dem Verlust des Paradieses.

Er trinkt liegend. Er nuckelt. Er säuft weiche weisse Milch, die durch die Zeiten gleitet wie ein Fluss aus Sternen. Milch wird zum Träger seiner ursprünglichsten ungeformten Erinnerung - symbolisiert durch den Babykopf als Zentrum der Emotion vor der Erfindung von Gut und Böse.

MILCH
GLEITET
DURCH
DIE
ZEITEN

previous page and detail from
ROMULUS - AFTER THE KILL, 2021

oil on mixed media, 200 x 100 cm / 78 3/4 x 39 3/8 in

**THE TRUTH IS
A HARE:**

**OMNISILHOU
TTED AND
PROFILE BLUR**

**DIE WAHRHEIT
IST EIN HASE:
OMNISILHOUE
TTIG UND
PROFILUNSCH
ARF**

Die Die Wahrheit als Hase, der sich im Feld duckt. Sich versteckt. Die Wahrheit bleibt uneindeutig. Omnisilhouettig. Profilunscharf.

The truth as a rabbit crouching in the field. Hiding. The truth remains ambiguous. Omnisilhouetted. Profile blur.

previous page and detail on the right side:
from the series
TRUTH IS A HARE, (DER FELDHASE), 2023
oil on canvas / 160 x 120 cm / 63 x 47 1/4 in

about:blank

Life is just a dream away. And we dream the dreamer in a dream, in a dream, in a dream. To where the words are still unformed. The magic of stillness in infinity means birth.

Das Leben ist nur einen Traum entfernt. Und wir träumen den Träumer in einem Traum, in einem Traum, in einem Traum. Dorthin wo die Worte noch ungeformt sind. Der Zauber der Stille in der Unendlichkeit bedeutet Geburt.

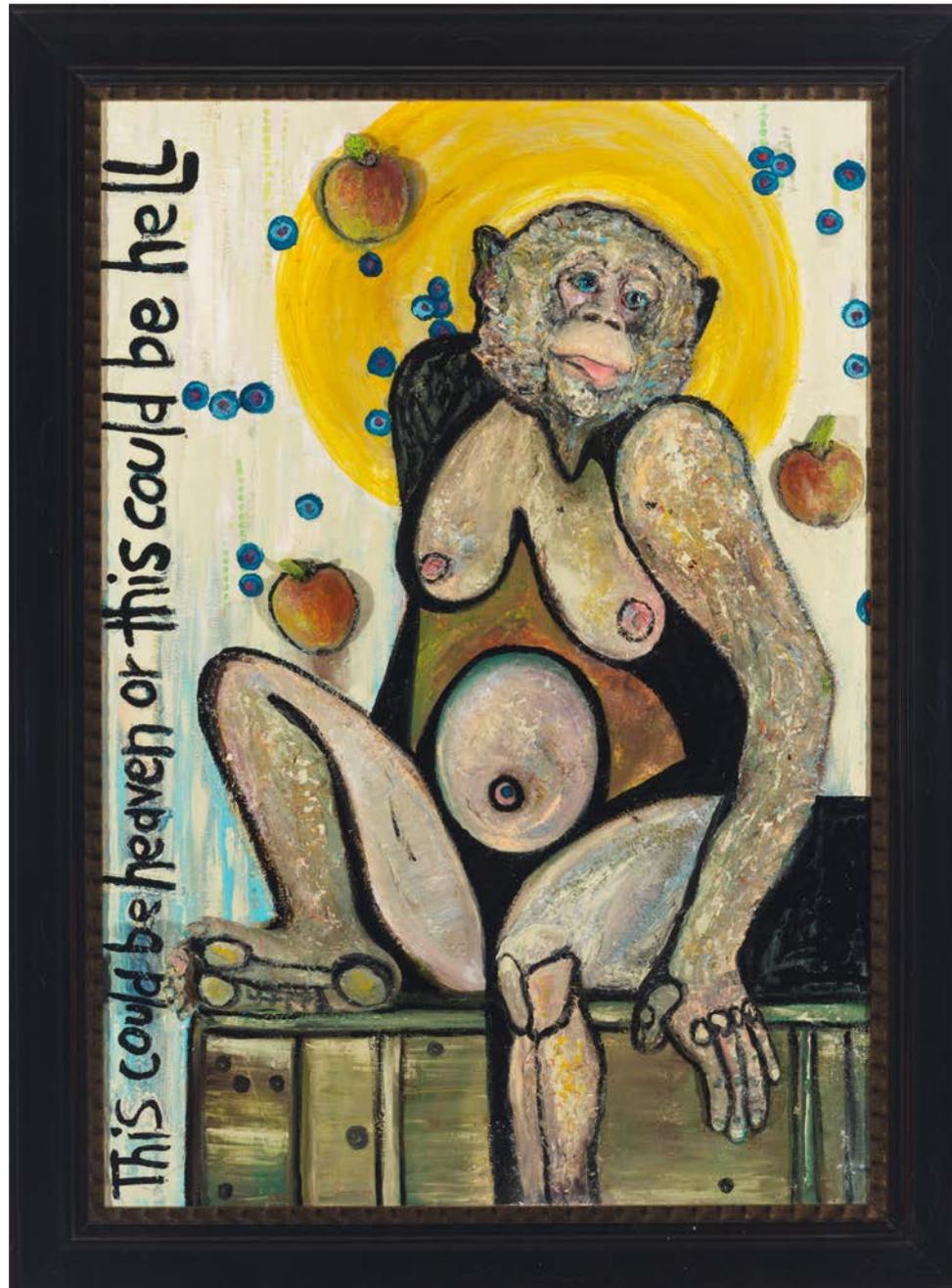
from the series
BIRTH, 2023

oil and mixed media on canvas / 160 x 120 cm / 63 x 47 1/4 in

PARTOF, 2022
oil and pencil on paper / 80 x 60 cm / 31,5 x 23,6 in

relief
THIS COULD BE HEAVEN OR THIS COULD BE HELL, 2023
oil and mixed media on wood / 70 x 100 cm / 21 1/2 x 39 3/8 in

**D I E
GOTTS
UCHER
BANDE**

THE
GODS
EEKE
R
GANG

The Godseeker Gang is a term coined by Bazon Brock in the 1990s about aesthetic against forced immediacy.

In this work, a group of three monkeys (trinity) with self-made helmets, leaf decorations and great seriousness sets out (in space) to discover ultimate truths.

The apple of the tree of knowledge was unripe..

Die Gottsucherbande ist ein von Bazon Brock in den 90er Jahren geprägter Begriff zur Ästhetik gegen erzwungene Unmittelbarkeit.

In dieser Arbeit macht sich eine Gruppe von drei Affen (Dreifaltigkeit) mit selbstgebastelten Helmen, Blätterschmuck und großer Ernsthaftigkeit auf den Weg (im All) weitreichende Erkenntnis zu finden.

Der Apfel vom Baum der Erkenntnis war unreif.

detail on the left page and previous page - from the series
THE GODSEEKERGANG, 2023

oil on canvas / 160 x 120 cm / 63 x 47 1/4 in

multiple point of view from the series
CORONA HUG, 2022

bronze, white patinated / 22 x 28 cm / 8 5/8 x 11 in
edition of 8

BUDDDDHA

MINDERS

N-O-W

sculpture front, details and installation view on the four previous pages - from the series
BUDDHAMINDERS, N-O-W, 2023

bronze patinated

155 x 145 x 110 cm / 61 x 57 1/8 x 43 1/4 in

edition of 8 pieces

Following two pages - from the series

BUDDHAMINDERS, N-O-W, TEETER TOTTER ROCKER, 2023

bronze patinated

118 x 65 x 82 cm / 46 1/2 x 25 5/8 x 32 1/4 in

edition of 8 pieces

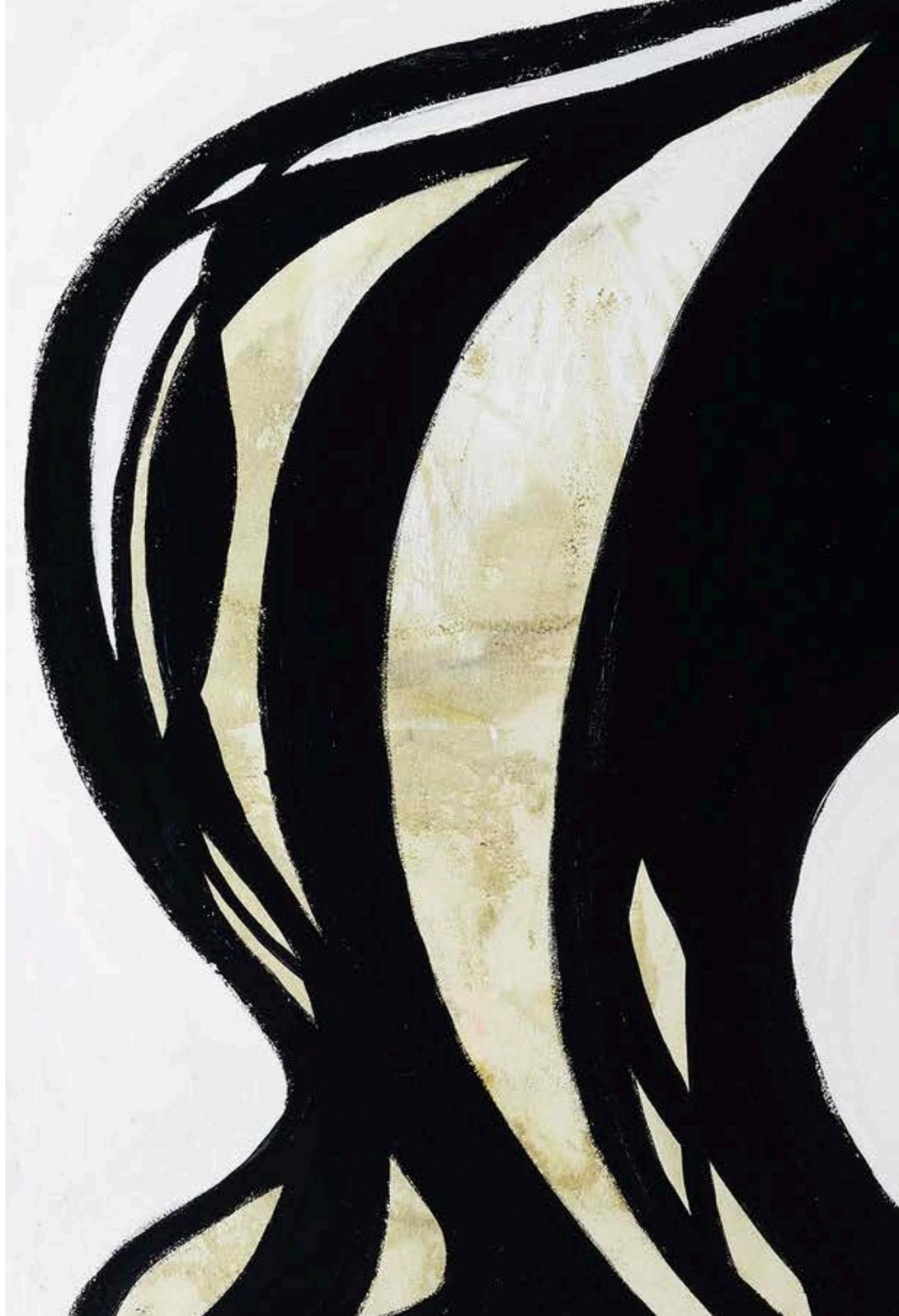

H O L O K I N E T I C S

from the series
BUDDHAMINDERS, HOLOKINETICS, 2023

oil on canvas / 160 x 120 cm / 63 x 47 1/4 in

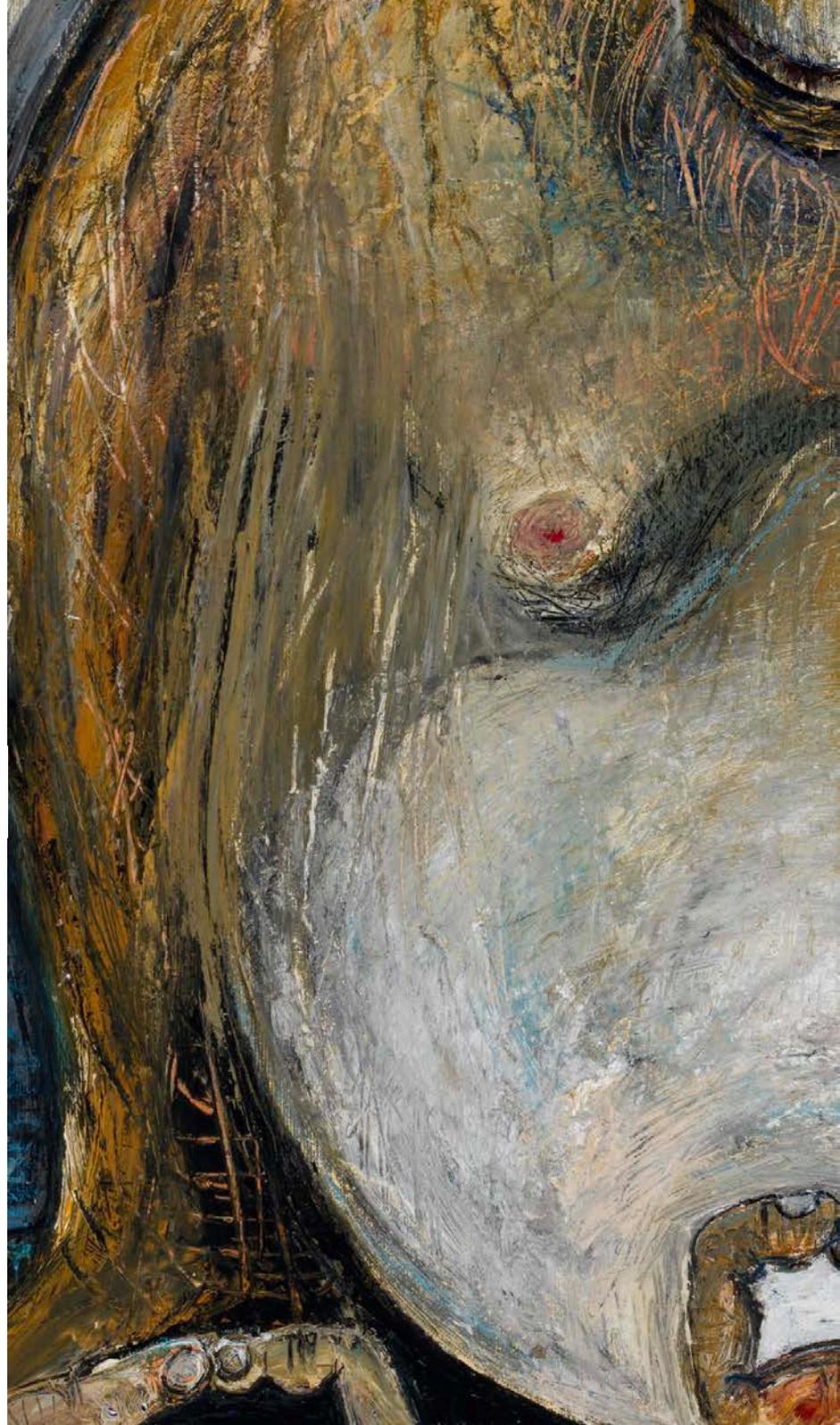

The BUDDHAMINDERS series began in the 2000s and has since gone through many developmental stages in an evolutionary sense. The increasingly abstract form of pre-human primacy reduces the motif, understood as a more instinctive human being, to inner beauty through simply staying in the N-O-W.

Die BUDDHAMINDERS-Serie begann in den 2000er Jahren und durchlief seither viele Entwicklungsstadien im evolutionären Sinne. Die immer abstrakter werdende Form des Vor-Menschen Primat reduziert das als instinkthafteren Menschen verstandene Motiv auf innere Schönheit durch simples Verweilen im JETZT.

previous two pages

left: from the series

BUDDHAMINDERS, BE ALL THERE, 2021

oil on canvas, 100 x 100 cm, 39 3/8 x 39 3/8 in

right side: detail

middle: paper sketch for the BUDDHAMINDERS series

following five pages:

Six sculptures from the edition 2021

from the series N-O-W
oil on hemihydrate plaster

18 x 18 x 15 cm, 7 1/8 x 7 1/8 x 5 7/8 in

photo credits to Julius Hirtzberger und Sandro Zanzinger

Sageder developed in reference to classical procedures of sculpture, objects, with a reference to the motif of the loss of innocence in the mythological sense.

The "pre-human" primate, as the animal most similar to man, remains in a paradisiacal state after the Fall.

Iris Sageder's subjects emerge from the thematic circle: loss of innocence - capacity for knowledge - gain of innocence. Exploring this difference, she documents her works as an experiment in which form and materiality resonantly self-excite the natural frequency of unconscious movements of the soul.

Sageder entwickelte in Anlehnung an klassische Verfahren der Bildhauerei, Objekte, mit einem Bezug zum Motiv des Unschuldverlustes im biblischen Sinne.

Der "Vormensch" Primat, als dem Menschen ähnlichstes Tier, verbleibt nach dem Sündenfall im paradiesischen Zustand. |

Iris Sageders Sujets entstehen aus dem Themenkreis: Unschuldverlust - Erkenntnisfähigkeit - Unschuldsgewinn. Diesen Unterschied auslotend, dokumentiert sie ihre Arbeiten als Experiment, in dem Form und Materialität die Eigenfrequenz unbewusster Seelenbewegungen resonant selbsterregen.

Text: H. Lackner, ORF

Iris Sageder was born in Schotten in 1968 and studied art science, psychology and communication science at the University of Essen. She has been working as a professional artist since 2002 and frequently works together with other artists from Europe and overseas: From 2003 to 2006, she developed light sculptures in private and public spaces with Linda Bilda-Czapka. From 2009 to 2016 she worked with sculptural and installation media and techniques as well as the spatial expansion of the 2-dimensional- painting in the 3-dimensional space, especially in the sculpture classes of Prof. Michael Nogin in Vienna/AT and Beth Cavener Stitcher in Montana/USA. Today Iris Sageder lives and works in Lower Austria.

Iris Sageder wurde 1968 in Schotten geboren und hat Kunstwissenschaft, Psychologie und Kommunikation an der Universität Essen studiert. Seit 2002 ist sie als bildende Künstlerin tätig und arbeitet immer wieder mit Künstler*innen aus dem In- und Ausland zusammen: Von 2003 bis 2006 entwickelte sie mit Linda Bilda-Czapka Lichtskulpturen im privaten und öffentlichen Raum. Von 2009 bis 2016 beschäftigte sie sich mit skulpturalen und installativen Medien und Techniken sowie der räumlichen Erweiterung des Tafelbildes insbesondere in den Bildhauerklassen von Prof. Michael Nogin in Wien/AT und Beth Cavener Stitcher in Montana/USA. Iris Sageder lebt und arbeitet heute in Niederösterreich.

on the right side:
portrait of the artist in her studio
photo credits to Julius Hirtzberger

following four pages:
while working in different studios
photos by the artist

500 kg / Palette

different views - from the series
BUDDHAMINDERS, edition 2023

acryl and oil on hemihydrate plaster, 53 x 50 cm, 20 7/8 x 19 3/4 in

this catalogue is published on the occasion
of the exhibition:
Iris Sageder OPEN EGG
august 2023 at Gallery Kandlhofer, Vienna.

curator of the exhibition:
Angela Stief, Chief Curator and Director
Albertina Modern, Vienna

exhibition management:
Lena Czermak, Lisa Grossegg

photo credits to:
Sandro Zanzinger, Julius Hirtzberger,
Stefan Huger, Thomas Redl

all installation views by
Sandro Zanzinger

authors:
Angela Stief, Dr. Paul Divjak, Heidemarie Lackner,
Iris Sageder

translation (german-english):
Bridget Quinn Fearn

printed and bound by:
www.weitsprung.at

instagram: [iris.sageder](https://www.instagram.com/iris.sageder)
is@irissageder.com
www.irissageder.com

