

SASKIA NIEHAUS

SASKIA NIEHAUS

Salto vitale

So Sein
2017 - 2022, Karton, Flaxfaser, Seidenpapier, Gouachefarbe, Kissenbezug, 91 x 62 x 5 cm

Einklang
2022, Kohle, Gouachefarbe, Aquarellkreide, auf Seidenpapier, 43 x 61 cm

Kuss
2022, Keramik, Gouachefarbe, 19 x 15 x 6 cm

Selbst
2022, Eimer, Pappteller, Gouachefarbe, Kohle, 26 x 27 x 27 cm

Für Pablo
2022, Gouachefarbe, Kohle, auf Büttenpapier 39 x 46 cm

Ozeanisch
2021, Keramik, Gouachefarbe, Wachs, 13 x 16 x 14 cm

Aus tiefem Grunde

Von tief unten beschwört Saskia Niehaus ihre, unsere Zwischenwelten herauf - stets offen, leichtfüßig zwischen den Medien wechselnd, sie miteinander verwebend: Skulptur wird malerisch, Zeichnung greift in den Raum aus. Mal spitzt sie präzise den Stift, dann arbeitet sie in großen tänzerischen Farbschwüngen mit beiden Händen. Magisch, mystisch mutet vieles bei Saskia Niehaus an – Mischwesen, halb Tier, halb Mensch springen uns aus ihrem Werk entgegen. Ein Salto Vitale. Denn auffallend, ja manchmal erschreckend unmittelbar ist ihre Lebendigkeit.

In zeichnerischen Kürzeln bedecken ihre Figuren die Papiere ihrer Skizzenbücher. Und noch während Saskia Niehaus in ihnen blättert, entwinden sich die momenthaften Liniengebilde, wollen plastische Gestalt gewinnen. Im Geäst eines dichten Drahtgeflechts, das ihnen Halt gibt, lässt sie sie aus ihren Händen erwachsen. Sie formt sie aus Hanf, Flachs, aus Zeitungs-, Back- und Seidenpapier, das sie in Kleister trinkt. Oft streift sie ihnen noch eine zweite lebendige Wachs-Haut über. Doch immer bleibt der Schaffensprozess sichtbar, ermöglicht das durchscheinende Drahtgerüst auch andere Perspektiven, springen ihre Gedankengestalten von dort auf große leuchtend farbige Blätter über, die Wände und Boden bedecken.

Seit ihrer Kindheit hält Saskia Niehaus fest, was sie sieht. Sie beobachtet genau innere wie äußere Phänomene. Schlaf- und Wachbewusstsein fließen ineinander. Mal ist es ein Ton, der Gestalt gewinnt, dann ein Erlebnis. Sie vergleicht sie mit momenthaften Noten, die eine Melodie erahnen lassen. Aber sie gibt sie uns nicht vor, sondern hält sie für uns offen. Und genau dies macht die Lebendigkeit ihres Werkes aus. Oft sind es sprechende Augen, die uns aus ihren Bildwelten entgegenschauen. Sie erwecken etwas in uns – eine Erinnerung, einen Klang, einen Moment der Öffnung für innere Welten. Stechend gelb leuchten sie aus gemalten hellblauen Farbköpfen hervor. Dann greifen sie gar zu uns in den Raum über bei „Und sie sah, dass es gut war“. Animalisch von energetischem Rot, verwurzelt sich die auf drei Blätter verteilte biblische Schönheit auf dem Boden, vermittelt Erkenntnis eines anderen möglichen Seins, verwandelt sich, gewinnt skulpturale Gestalt in „aus tiefem Grunde“.

Mit ihrem raschelnden Papierkörper schwebt sie uns wie eine Windsbraut entgegen, schlägt in uns Wurzeln, legt Verborgenes offen. Während in den Zeichnungen daneben vielschichtige Geschöpfe in leuchtend farbiger lustvoller Ekstase über die Wand tanzen. Sich umarmend, verwachsen sie miteinander. In fortwährendem Schöpfungsprozess gebären sie unendlich viele neue Gestalten, die Atelierwände, Sockel und Boden bevölkern, mal klein, mal großformatig, flach oder skulptural.

Oft sind sie eindeutig tierischer Natur, haben die kraftvolle Präsenz eines Pferdes, einer Katze, eines Fuchses, mal verschmelzen sie mit Frau wie Mann und potenzieren ihre Energien. Oft sind es Vögel, die Saskia Niehaus von Kindheit an begeisterten in ihrer zerbrechlichen Verletzlichkeit, Nestflüchtlinge, die zwischen Leben und Tod schwebten. Damals half sie ihnen ins Leben zurück. Im Atelier erwuchs daraus ein kleiner skulpturaler hell leuchtender Gedanken-Phoenix, gerade im Begriff, den Schädel, der ihm als Basis dient, zu verlassen. Krähengleiche über ihm haben bereits Luft und Wand erobert, während sie uns neugierig mustern. Keiner von ihnen, das spüren wir, will uns Böses. Es ist ein liebevolles Miteinander. Keinen von uns lassen sie unberührt. Sie sind ein Teil der Künstlerin, die teilweise eigene Haare in sie verwoben hat. Im tänzerischen Sprung, im Salto Vitale reißt sie, reißen sie uns mit in ihre Bildwelten.

Es ist ein reicher Lebensraum, der uns hier erwartet: anfangs durch die Lehrenden Ludmilla von Arseniew und Timm Ulrichs an der Kunstakademie Münster begleitet, dann durch viele Stipendienaufenthalte in Rom, Florenz und Berlin ausgeweitet. So hat die Kunst von Saskia Niehaus das Fliegen gelernt – im freien Schwung zwischen den Gattungen und berührt von allem, was sie umgibt. Heute bringt sie es uns bei, leichtfüßig, tänzerisch, mit kraftvollem Farbschwung auf weichem Drahtgeflecht. Manchmal aber entwindet sie sich. Um in ihrer Atelierwagen-Eremitage auf einem Eifeler Wiesenhügel zu neuen Gedankenflügen aufzubrechen, zu vitalen Sprüngen in eine Kunst, die uns für die Zukunft noch vieles bereit hält.

Susanne Blöcker

Faun (für Matthew)
2017, Pinienzapfen, Baumwollfaser, Aquarellfarbe, 19 x 11 x 10 cm

From Deep Down

Saskia Niehaus invokes her, our own, intermediate worlds from deep down – she is always open, nimbly changing between media, interweaving them with one another: Sculpture becomes painterly, drawing extends into space. At times she wields her sharpened pencil with precision. Other times she works with both hands in dance-like sweeps of color. Much of Saskia Niehaus's work seems magical, mystical – hybrid creatures, half-animal, half-human, leap at us from her drawings and sculptures. A “Salto Vitale”. For what strikes us is her vividness, which can sometimes be alarmingly direct.

Briefly outlined, her figures fill the pages of her sketchbooks. And even as Saskia Niehaus thumbs through these, the instantaneous linear structures extricate themselves and venture into sculptural form. In the branchwork of a densely woven net of supporting wire, she lets these grow by means of her hands. She shapes them from hemp, flax, newspaper, baking paper, or tissue paper dipped in paste. Often, she even slips a second, lively skin of wax over them. But the creative process always remains visible, and the wire structure that shines through allows for other perspectives as well, making her spiritual figures leap from there to large, brightly colored pages that cover the walls and floor.

Since childhood, Saskia Niehaus has been recording what she sees. She observes internal and external phenomena with precision. Sleeping and waking consciousness flow into one another. Here it is a tone that takes shape, there it is an experience. She compares this with musical notes that suddenly make us think of a melody. Nevertheless, she does not specify anything, but keeps everything open for us. And this is exactly what constitutes the vividness of her work. Often it is the eyes that speak, gazing out at us from her worlds of images. They arouse something in us – a memory, a sound, a moment for opening up inner worlds. Piercingly yellow, they glow from colored heads painted a bright blue. Then, in the work “And she saw that it was good”, they even reach out into the space where we are. Animalistic in energetic red, the biblical beauty spread out over three pages takes root on the floor, imparts knowledge of another possible existence, transforms itself, takes on a sculptural form in “from deep down”.

With her rustling paper body, she floats towards us like a bride of the wind, takes root in us, exposes hidden things. All the while, in the drawings next to her, complex creatures in glowingly colorful and lustful extasy dance across the wall. Embracing, they grow into one another. In a continual process of creation, they bear endlessly new creatures that populate the studio walls, base and floor, sometimes small, sometimes large in format, flat or sculptural. Often, they are clearly animal in nature, having the strong presence of a horse, a cat or a fox, and sometimes they merge into a man or a woman, intensifying their energies. Frequently, these are birds like those that have inspired Saskia Niehaus since childhood with their delicate vulnerability, those precocious birds wavering between life and death. Back then, she helped them back to life. In the studio, a small sculptural, brightly glowing phoenix of thought grew from this, just about to leave the skull it has been using as a base. Crowlike birds above it have already conquered the air and wall, curiously scrutinizing us. None of them, we sense this, wish us harm. This is a tender coexistence. None of us remain untouched. They are a part of the artist, who has woven in her own hair in parts. In a dance-like leap, in a salto vitale, she carries us away, they carry us away, into their worlds of images.

It is a rich environment that awaits us here: accompanied at the beginning by the teachers Ludmilla von Arseniew and Timm Ulrichs at the University of Fine Arts in Münster, and subsequently expanded through the many scholarship stays in Rome, Florence and Berlin. This is how the art of Saskia Niehaus learned to soar – taking wing between the genres and being touched by everything around her. Today she teaches it to us, nimbly, dancing, with a strong sweep of color on soft wire structures. But sometimes she extricates herself from it all. In order to embark on new flights of thought, in her hermitage studio wagon on a hilltop meadow in the Eifel region she readies herself for vital leaps to an art that holds much yet in store for us in the future.

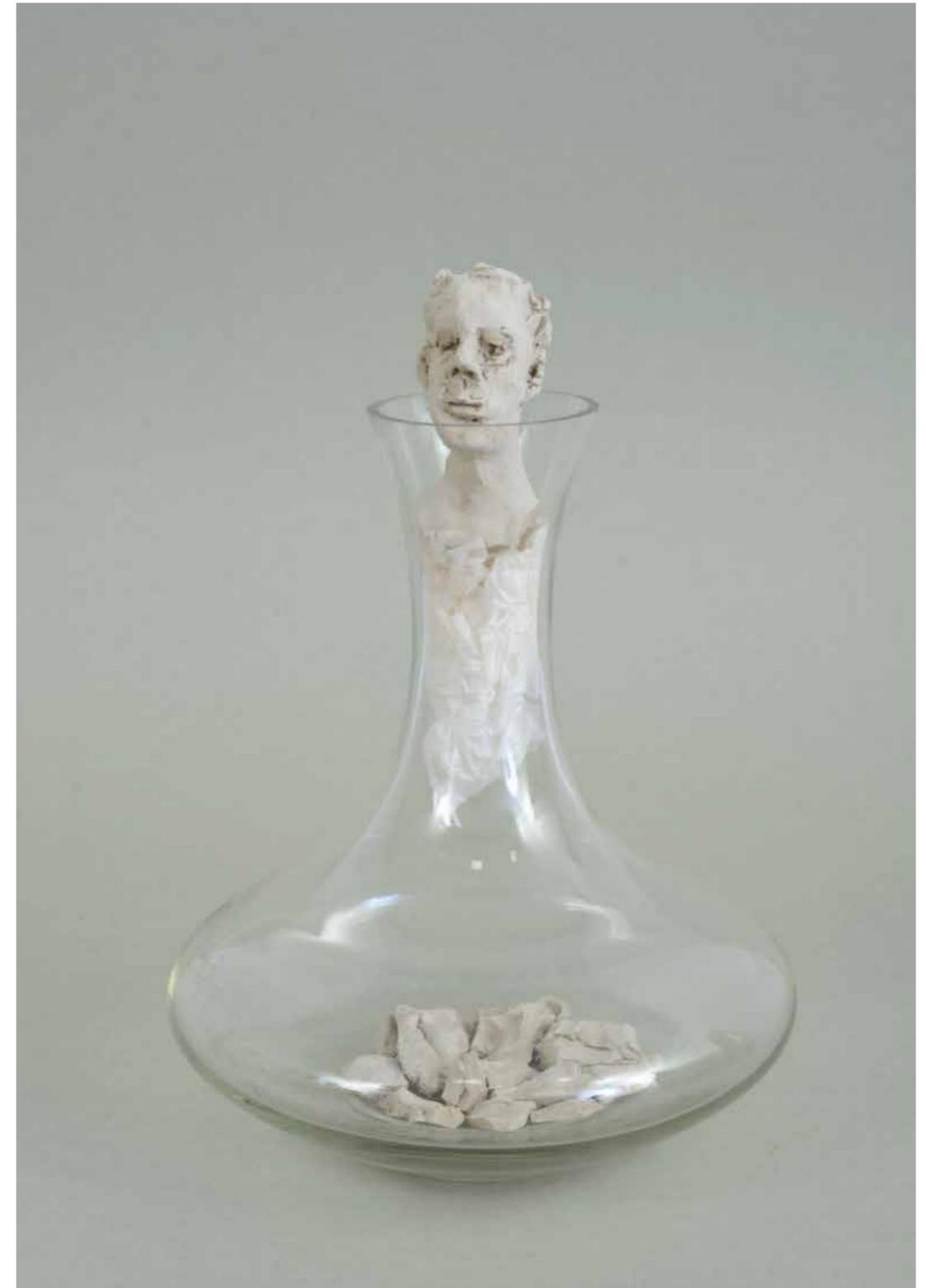
Susanne Blöcker

Phoenix leicht
2022, Rehschädel, Ton bemalt, Flachsfaser, 14 x 17 x 8 cm

Tänzelnd
2017, Tusche auf Papier, 17 x 59 cm

Überblick
2018, Keramik, Gouachefarbe, Seidenpapier, Ton, Glasvase, 30 x 20 x 20 cm

Coming of Age
2021, Keramik, Papierpulp, Acrylfarbe, 10 x 8 x 9 cm

Zusammenkunft
2022, Kohle, Pastellkreide, Gouachefarbe, Papier, Kleister, 100 x 70 cm

Krähen
2015, Karton, Papierpulp, Kohle, Gouachefarbe
links: 105 x 85 x 5 cm | rechts: 69 x 74 cm
virtuelle Raumbespielung Salto vitale, FUHRWERKSWAAGE, 2022

Ahnung

2022, Kohle, Pastellkreide, Gouachefarbe, 70 x 100 cm

Geschmückt

2021, Keramik, Acrylfarbe, Perlmutterkette auf Porzellan, 7 x 37 x 26 cm

Innehalten

2016 -2022, Keramik, Tuschstift, Glasscherben, 17 x 15 x 15 cm

Schlangengrube

2021, Kohle, Acrylfarbe, Aquarellkreide, 70 x 100 cm

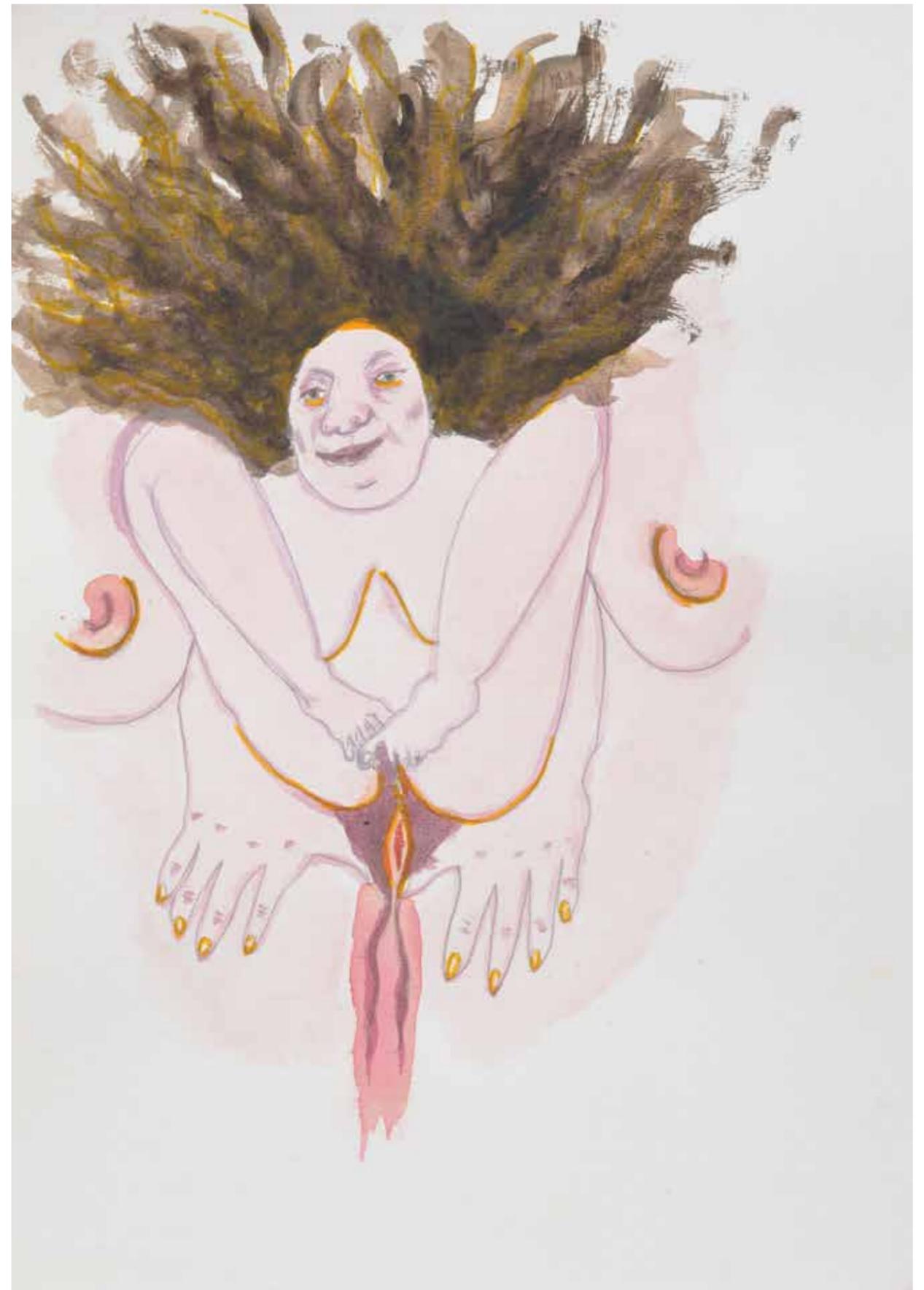

Blick
2021, diverse Papiersorten, Kohle, Gouachefarbe,
Ton, Wachs, Metall, Eimer, Sand, 120 x 35 x 17 cm

Und sie sah, dass es gut war
2019, Kohle, Gouachefarbe,
auf Papier, 240 x 200 cm

Schwingen
2021, Keramik, Gouachefarbe, Lack, 18 x 15 x 8 cm

ZweiEins
2021, Tusche, Gouachefarbe, Aquarellkreide, 64 x 45 cm

Augenblick
2022, Acrylfarbe, Aquarellkreide, auf Büttenpapier 46 x 39 cm

Ausblick
2022, Acrylfarbe, Aquarellkreide, auf Büttenpapier 46 x 39 cm

Vieräugig
2022, Papiercollage, Acrylfarbe, Pastellkreide, 100 x 70 cm

Eule
2017, Draht, Flachsfaser, Gouachefarbe, Haare der Künstlerin, 50 x 27 x 32 cm

Jährling
2018 - 2022
Karton, Acrylfarbe, Kohle, Schraubzwinge,
93 x 23 x 27 cm

Wesensnatur
je 10 x 10 cm

Saskia Niehaus

Curriculum Vitae

geboren 1968 in Essen,
1989-96: Studium der freien Kunst an der Kunstakademie Münster
lebt und arbeitet seit 1997 in Köln

Stipendien, Preise, Arbeitsaufenthalte

Europareisestipendium, Rom
Stipendiatin im Künstlerdorf, Schöppingen
Stipendiatin auf Schloß Ringenberg
Arbeitsstipendium des Kunstfonds, Bonn
Gastkünstlerin der Villa Romana, Florenz
Albert-Stuwe-Preis für Zeichnung, Ennigerloh
Friedrich-Vordemberge-Stipendium, Köln
Joseph und Anna Fassbender-Preis, Brühl
art-up-Cologne-Förderpreis, Rotary-Club Köln-Ville
Stipendiatin der Casa Baldi (Villa Massimo), Rom/Olevano Romano
Katalogförderung „Licht im Wasser“, Stiftung Kunst und Kultur,
NRW Stipendiatin Denkmalschmiede Höfgen, Grimma
Artist in Residence im Lichtenbergstudio, Berlin
Dormagen-Guffanti-Stipendiatin, Köln
Artist in Residence der Galerie Skulpturale, Lindau
Artist in Residence der Villa Cipriani, Balbano, Italien

Werke in öffentlichen Sammlungen (Auswahl)

Museum Ludwig, Köln, Sammlung Hanck, Kunstpalast Düsseldorf, Arp Museum
Rolandseck, Herzog-Anton-Ulrich-Museum, Braunschweig, artothek, Köln, Kolumba Köln,
Kunstsammlung Jena, Bibliothek Kantonsmuseum Wallis, Stiftung Nantesbuch,
München / Karpfensee

Seit 1998 zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen (Auswahl)

*Museum Ludwig Köln, *artothek Köln, Arp-Museum Rolandseck, Kunstverein für
die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, Kunstverein Lingen, Kunstverein Stuttgart,
Kunstsammlung Chemnitz, *Museum Sinclairhaus Bad Homburg, Frieder-Burda-
Museum, Baden Baden, Langen-Foundation, Neuss, Osthaus-Museum, Hagen,
Kunstmuseum Ravensburg, Kunsthalle Recklinghausen, *Schloß Leuk, Schweiz,
Montagstiftung Bonn, Kulturkirche St. Gertrud, Köln

* Einzelausstellung

www.saskianiehaus.de

Umschlagabbildung: **aus tiefem Grunde**

2021, diverse Papiersorten, Draht, Gouachfarbe, Haare der Künstlerin,
76 x 78 x 61 cm (Vorderseite: Detailansicht | Rückseite: Gesamtansicht)

Impressum

Der **zontacologne artaward** fördert im Sinne der Zielsetzung von Zonta International den Diskurs über weibliche Positionen in Kunst und Gesellschaft und lenkt am traditionellen Standort für Bildende Kunst und Medien in Köln den Fokus auf die Förderung von Künstlerinnen.

Diese Publikation erscheint anlässlich der Preisverleihung des **zontacologne artaward 2022** und der Ausstellung

Saskia Niehaus – Salto vitale

vom 25.09. bis 16.09.2022 in der FUHRWERKSWAAGE, Bergstraße 79, 50999 Köln-Sürth, herausgegeben vom Zonta Club Köln und Zonta Club Köln 2008.

Kuratorin: Nazgol Majlessi
Grafik Design: Stefanie Langen
Langen-Design
www.langen-design.de
Redaktion: Nazgol Majlessi
Fotografie: Eberhard Weible
Bozica Babic
Text: Dr. Susanne Blöcker
Arp Museum Rolandseck
Übersetzung: Liz Volk
Copyright: © Saskia Niehaus & VG Bildkunst Bonn

zontacologne
artaward

Arbeitsgruppe Kunstpreis
c/o Gottesweg 116a
50939 Köln
++49.221.823.1240
info@zonta-art-award.de
www.zonta-art-award.de

www.zonta-koeln.de
www.zonta-koeln-2008.de

ZONTA INTERNATIONAL® advancing the status of women worldwide through service and advocacy

SASKIA NIEHAUS

Salto vitale

SASKIA NIEHAUS

Salto vitale

SASKIA NIEHAUS

Salto vitale