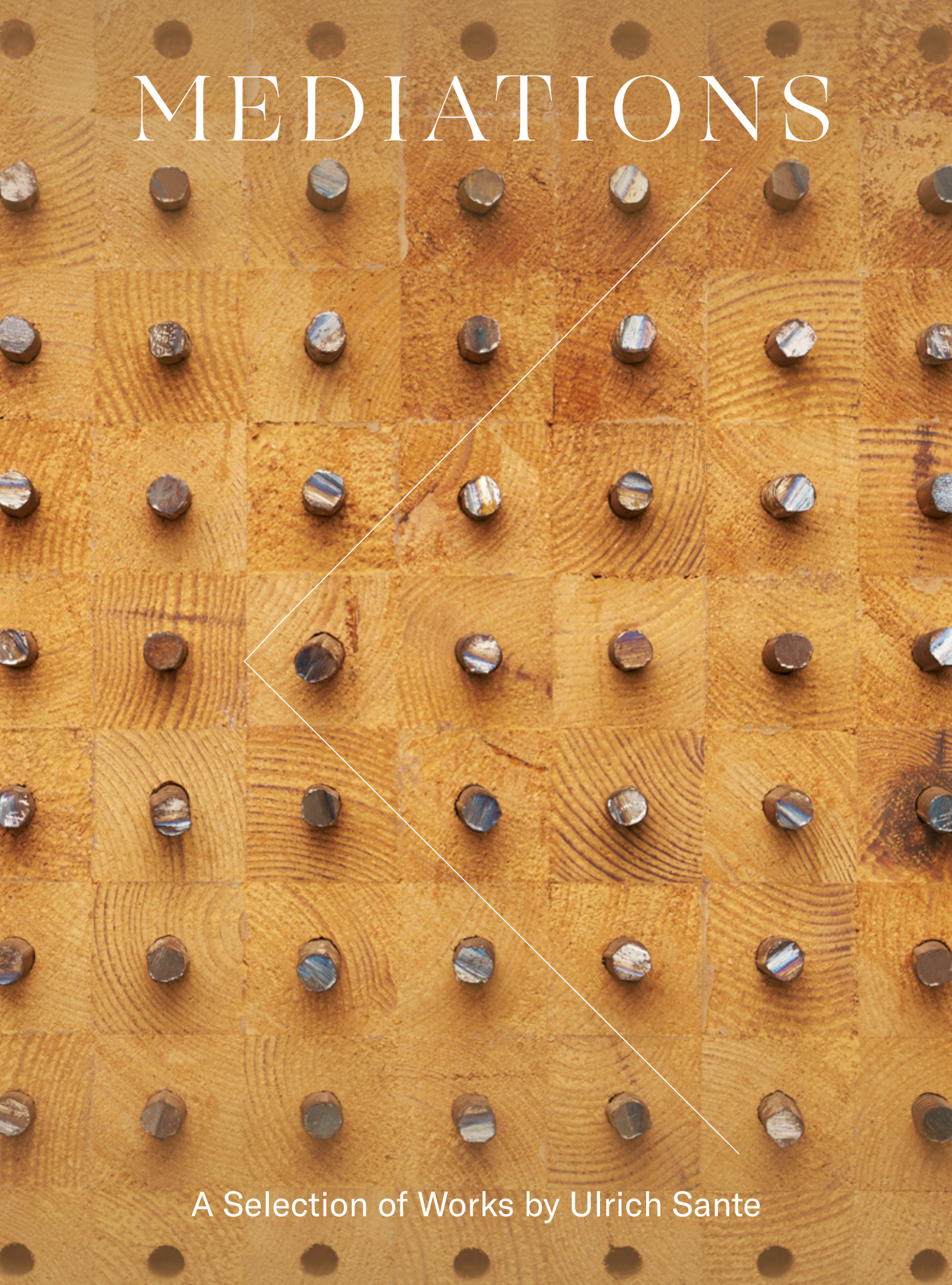

MEDIATIONS

The background of the entire page is a close-up photograph of a wooden surface, possibly a table or a wall, covered with a grid of small, round metal bolts or rivets. The wood has a warm, golden-brown tone with visible grain patterns. A thin, white diagonal line runs from the upper right towards the lower left, intersecting the grid of bolts.

A Selection of Works by Ulrich Sante

The Private Museum is a non-profit private museum in Singapore founded by Singaporean philanthropist, art collector and real estate developer, Daniel Teo, together with his daughter Rachel Teo in 2010.

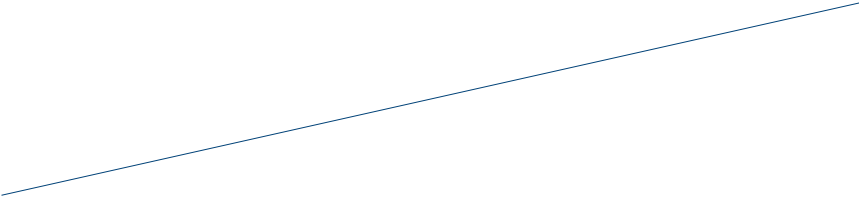
Fuelled by passionate patronage for the arts, the museum aims to establish an alternative platform to bridge different communities, private and public. It supports the exchange of ideas across cultures, educational initiatives, artistic and curatorial collaborations with practitioners of the arts as well as art collectors.

With a vision to promote art appreciation, the independent arts space engages local, regional and international audiences from all walks of life. The Private Museum is a registered Charity and Institution of a Public Character (IPC) since 2010 and 2015 respectively.

The Private Museum Ltd
51 Waterloo Street #02-06
Singapore 187969
O: (65) 6738 2872
E: mail@theprivatemuseum.org

Instagram: [@theprivatemuseum](#)
Facebook: [@theprivatemuseum](#)
www.theprivatemuseum.org

MEDIATIONS

A Selection of Works by Ulrich Sante

Foreword

The Private Museum (TPM) Singapore embarks on a digital project in collaboration with artist and German ambassador to Singapore, Dr Ulrich Sante, which emerged as a result of the COVID-19 pandemic. The COVID-19 crisis has prompted us to rethink how we engage with our audiences and adapt to new norms of virtual experiences. Bringing the exhibition experience to the residence of the German Ambassador, this adapted digital presentation features a short documentary and e-publication on his artistic and diplomatic journey, including a rarely-seen body of selected artworks by Dr Sante, as well as a special guest appearance by Singapore's Ambassador-at-large, Professor Tommy Koh.

In celebration of TPM's 10th anniversary, we continue to build our mission in bridging the private and public. By facilitating an exchange of ideas across cultures, Mediations celebrates the bilateral ties forged between Singapore and Germany, and importantly offers a glimpse into the converging worlds of art and diplomacy.

We would like to convey our warmest appreciation to the writers in this publication, Professor Ute Meta Baur, Ms Sophie Goltz and Dr Christoph Hein for their meaningful writing contributions towards this project.

Our heartfelt thanks to the German Ambassador Dr Ulrich Sante for embarking on this collaboration with us, as well as Singapore's Ambassador-at-large Professor Tommy Koh for his continuous support towards TPM and the arts. We are also grateful to the National Arts Council and the team for their help and encouragement.

Daniel & Rachel Teo
Founding Directors
The Private Museum, Singapore

Ute Meta Bauer, Sophie Goltz

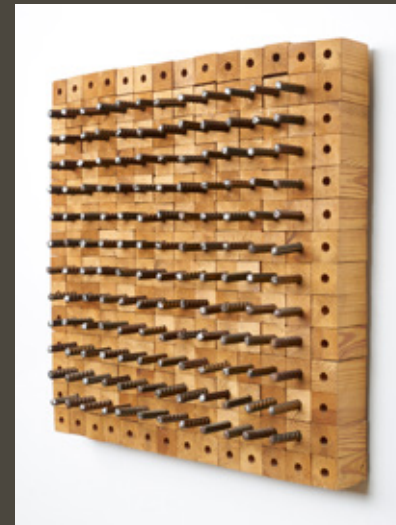
Instead of a sense of reality; a sense of possibilities

Diplomacy is rational thought accompanied by the shaping of political, economic and cultural relations between nation states and their regions. The fulfillment of this task is grounded in its reality but there is also a strong sense of the possible: “But if there is a sense of reality, and no one will doubt that it has a right to exist, then there must also be something that can be called a sense of possibility. Whoever possesses it, for example, does not say: Here this or that has happened, will happen, must happen; but instead invents: Here something could, should or must happen; and if you explain something is as it is, one thinks: Well, it could probably be otherwise. Thus the sense of possibility could be defined as the ability to think everything that could just as well be and not to take what is more important than what is not.

Ulrich Andreas Ferdinand Sante, German Ambassador to Singapore (2017 - 2020), is a visual artist and diplomat and has been creating sculptural objects made of wood, stone, and steel since the late 1990s. There is a friction between the materials that paradoxically creates a harmonious tension in their interaction. In the process, Sante leaves the material to age, shrink and weather. The sculptures are living objects and the conflict with their own transience becomes an inscription.

The Mediations workshow as an artistic profile

The exhibition ‘Mediations’ at The Private Museum, Singapore, conceived as a digital exhibition of the artist Ulrich Sante, comprises works spanning 20 years. The pieces trace the

Object 1.0 (1999)

artistic development of Sante with the work arranged in series, numbered and divided into more than nine series. The *object 1.0* (1999) is the only work in all these years to have received the title *Unsaleable*. After 31 years of diplomatic nomadism in 12 countries, *Unsaleable* hangs in the same place in the living room and shows guests the love for art as well as the artistic side of the ambassador Sante. The title reflects the artist’s relationship to his first work: it is irreplaceable, unsaleable.

Each series uniquely displays a material confrontation and a conceptual thought and unfolds richly. A numerical ranking between the works (1.0, 1.1., 1.1.1. etc.) is created, which does not exclude repetition. Sante’s objects are an aesthetic search within a nature-culture complex. His craft has been refined over time and the initial materials of wood and steel have been joined by stone, plastic and paint. There are easy analogies to European art history, especially the conceptual art of the 1970s and 1980s, when a newer ecological consciousness influenced art and created its own movements and genres such as Land Art, Environmental Art or Bio Art.

The German artist Joseph Beuys is a good example of this. He gave wood and stone a new meaning as artistic material: raw and unprocessed basalt stone is the main component of his installation *Das Ende des 20. Jahrhunderts* (*The End of the 20th Century*, 1983) that refer to the relationship between humans and nature and attempt to fathom it anew. The artist Beuys is also famous for his life’s work *7000 Oaks - Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung* (1982). Begun at Documenta 7 (1982), it was completed after the artist’s death (1986) for Documenta 8 (1987) in Kassel and is still unique in the history of Documenta today, as it extended beyond two exhibitions. In a living exhibition, Beuys planted 7000 trees alongside a basalt stone in Kassel and the surrounding area. Here, wood becomes a living sculpture and in the sense of a Beuysian Gesamtkunstwerk that lives on to this day.

Beuys called for creativity in order to answer the social challenges in a capitalist system. “Every person is an artist.

The right to democratic participation is an artistic-creative one, as it seeks forms of social coexistence beyond profit and consumption.”

The work of Ulrich Sante has parallels to Joseph Beuys. But Beuys’ material awareness of the symbolic power of stone, wood, felt and grease alongside his socio-political commitment opens up a perspective on art as a form of socio-political interference and democratic participation. Sante’s objects similarly allow the viewer to put them in a similar light and makes it possible to understand the work as the organic materials form and change as being in an imperfect world. This allows a self-expression beyond verbal articulation as is a form of listening to living matter.

For Sante, wood is not a construction material or a material to be worked with, as was the case with the Russian avant-gardists or later in the model buildings of the *Bauhaus*, nor is it merely a modern material from which a figurative sculpture is wrested. Rather, a dialogue is created that reaches far beyond the process of creation. Each object is the result of a dialogue with the materials, an imposing pragmatic form and the anticipation of time and thus decay.

The object *Unsaleable* (1999) consists of 196 individual elements, which are assembled into a 62 x 62 cm square. A steel relief was inserted in the middle of 52 wooden blocks and form the square core of the object. The 42 others bear witness to the foreign body steel boring into the wood. Each element is unique in its grain, its discoloration and the tension it creates between the harshness of the steel and the emptiness evoked by the hole. Sante does not always work against the wood. Knotholes, resin or other natural conditions are deliberately left in place instead of being ground smooth or highly polished. The wood, cut edged, does not open solely as a result of the steel and it remains as an original material. In *Object 5.0* (2007), the 100 wooden elements are arranged to form a 45 x 45 cm square, but are no longer straight as they fall out of the frame. Sante’s artistic development becomes apparent, starting with the playful examination of wood and steel, followed by stone

Object 5.0 (2007)

Object 3.3 (2003)

and later paint and plastic. The strict geometry of the square is broken by the material composition of the softwoods used.

Objects of Series 3 (2003) follow the geometry of the red bricks and capture in their frames wooden elements with and without steel. The grain of the wood opposes the straight lines, breaking through its amorphous forms. In later objects *NUMBER (20XX)*, steel becomes the carrier of the objects, from which the wood sometimes breaks out. In more recent sculptural wall *objects 6.3.0* (2016), stone becomes the carrier of colour and wood a secondary element. The coloured stone creates a surface full of tension, which is strengthened by the arrangement and materiality of the elements.

Sante’s work captivates through the complexity of the rectangular forms such as the square or rectangle, and creating new spaces of perception. The geometric interplay of wood and steel creates a friction of opposing materials, but also strives for harmony and balance within the artistically set, rectangular space. The softness of the wood against the hardness of the steel marks the tense relationship between humans and nature, which is characterised by the depletion of planetary resources. Contrary to the poetics of natural decay, his work calls for reflection. In this warning to our time, the political diplomat and the intuitive artist Sante come together.

The metaphorical parable of wood and steel to “humans and nature” runs through large parts of the previous work. In later series, the artist transforms the wall objects into the classic free-standing sculpture, the stele, such as *Object 5.4* (2011), *Object 5.5* (2011) or *Object 3.1* (2002). The basic structure of the steles is made of wood, which is supplemented by steel elements. What initially began as a commissioned work developed into a new artistic challenge, which also changed the dimensions of the works: the heights of the stele range from 185 cm in *Object 9.0* (2003) to 340 cm in the commissioned work (2003). Often placed outdoors, steel and wood work against each other. The European utility woods used, fir and spruce, “crack” as soon as the wood dries out. This creates a striking aesthetic element marking Sante’s examination of the

Object 3.1 (2002)

organic nature of his material: knotholes are clearly visible and refer to the origin of the modulated wood and the tree with its branches and leaves remind the viewer of the forest as a living place of origin.

With his groundbreaking work *7000 Oaks* (1982), Beuys drew attention to the primeval state of wood in the form of the tree as a nod to its historical and contemporary uses not only in art, but in architecture and design. The exploitation of the raw material wood against its natural historical development and significance was at stake in Beuys’ work and could be formulated more abstractly than the behaviour of humans towards the environment. Current debates about environmental sustainability have long since ceased to place human beings at the centre of such ideas. They ask a form of togetherness, a “Making Kin”, of all life on this planet.

The artist Sante and the ambassador Sante are both reflected in these discourses and are part of his aesthetic exploration. The interplay of hard and soft source materials results in different tensions, hierarchies and influences. The natural factors of climate and light work with the material like the artist himself, changing the form and colour of the objects. Over time, steel takes on a patina of rust, which protects the inner core from erosion. For Sante, his basic materials, steel and wood, mark the human-nature relationship. This relationship in the political-economic sense also needs a diplomat’s touch and is where Ambassador Sante also comes to the fore.

The Message of Art

For the artist Sante, art not only fulfils the purpose of a sensual empathy with the nature-culture complex through the selected materials and the attributed meanings, but also working through the abundance of combinations and colours is an expression of an experimental perception of human existence: contrary to the sense of reality, the sense of possibility. The work on what is not (yet).

The exercise of diplomacy is a set of rules that is constantly repositioned in the global interplay of states. For Ambassador Sante, the art in it is a means to the end of an encounter behind what can and may be said. The diplomat and artist Ulrich Sante are united in the possibility of meeting through art. For him, art is an essential part of society, not only in its institutionalised formats but also in an individual right to exercise the sense of possibility.

Essay Translated by Dr Christophe Hein

Writers

Ute Meta Bauer, Prof, School of Art, Design and Media, NTU Singapore; Founding Director, NTU CCA Singapore

Sophie Goltz, Asst Prof, School of Art, Design and Media, NTU Singapore; Deputy Director Research Academic Education, NTU CCA Singapore

Ute Meta Bauer, Sophie Goltz

Entgegen dem Wirklichkeitssinn, der Möglichkeitssinn

Der Alltag der Diplomatie ist begleitet vom rationalen Durchdenken und aktiver Gestaltung politischer, ökonomischer wie kultureller Beziehungen zwischen Nationalstaaten und deren Regionen. Erfüllt vom Wirklichkeitssinn einer solchen Aufgabe stellt sich dieser auch der Möglichkeitssinn entgegen: „Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt, und niemand wird bezweifeln, daß er seine Daseinsberechtigung hat, dann muß es auch etwas geben, das man Möglichkeitssinn nennen kann. Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht: Hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muß geschehen; sondern er erfindet: Hier könnte, sollte oder müßte geschehn; und wenn man ihm von irgend etwas erklärt, daß es so sei, wie es sei, dann denkt er: Nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein. So ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu als die Fähigkeit definieren, alles, was ebenso gut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist.“

Ulrich Andreas Ferdinand Sante, Deutscher Botschafter zu Singapur (2017 – 2020), ist neben der Politik auch der Bildenden Kunst verschrieben und schafft seit Ende der 1990er Jahre skulpturale Objekte aus Holz, Stein und Stahl. Die Materialien reiben sich, erzeugen im Zusammenspiel eine harmonische Spannung. Dabei überlässt Sante das Material seinem Alterungsprozess, seiner Schrumpfung und nicht zuletzt auch Verwitterung. Die Skulpturen sind lebendige Objekte, der Widerstreit mit ihrer eigenen Vergänglichkeit ist ihnen eingeschrieben.

Die Werkschau Mediations als künstlerisches Portrait

Die Ausstellung Mediations im The Private Museum, Singapore, konzipiert als digitale Werkschau des Künstlers Ulrich Sante, umfasst über Werke aus über 20 Jahren. Mit ihnen entfaltet sich ein Parcours, der die künstlerische Entwicklung Santes nachzeichnet. Seriell angelegt, sind alle Werke durchnummeriert und mittlerweile in mehr als 9 Serien unterteilt. Das Objekt 1.0 (1999) hat als einziges Werk in all den Jahren den Titel Unverkäuflich erhalten. Ein Werk mit einer inzwischen ganz eigenen Geschichte: In 31 Jahren diplomatischen Nomadentums in 12 Ländern hängt es dennoch immer an der gleichen Stelle im Wohnsalon und zeigt Gästen die Liebe zur Kunst wie die künstlerische Seite des Botschafters Sante. Der Titel spiegelt so auch das Verhältnis des Künstlers zu seinem ersten Werk wider: es ist ihm unersetzbar, sprich unverkäuflich.

Die unterschiedlichen Werkgruppen zeigen auf einzigartige Weise, wie eine materielle Auseinandersetzung und ein konzeptueller Gedanke durchgearbeitet wird — und sich formenreich entfaltet. Es entsteht eine numerische Rangordnung zwischen den Werken (1.0, 1.1., 1.1.1. usw.), die auch Wiederholungen nicht ausschließt. Santes Objekte sind eine ästhetische Suchbewegung in der Auseinandersetzung mit dem Natur-Kultur-Komplex. Sein Handwerk hat sich mit der Zeit verfeinert und zu den anfänglichen Materialien Holz und Stahl sind Stein, Kunststoff sowie Farbe hinzugekommen. Es stellen sich leicht Analogien zur Europäischen Kunstgeschichte her, insbesondere der Konzeptionskunst der 1970er und 1980er Jahre, in denen ein neueres ökologisches Bewusstsein in der Kunst Einfluss nahm und ganz eigene Bewegungen und Genre schaffte wie etwa die Land Art, die Environmental Art oder die Bio Art.

Exemplarisch sei hier der deutsche Künstler Joseph Beuys genannt. Er gab dem Werkstoff Holz und Stein eine neue Bedeutung als künstlerisches Material: Roh und unverarbeitet ist Basaltstein Hauptbestandteil seiner Installation Das Ende des 20. Jahrhunderts (1983). Oder konzeptueller Arbeiten, die

sich verstärkt auf das Mensch-Natur-Verhältnis beziehen und versuchen, es neu auszuloten. Berühmt ist der Künstler Beuys auch durch sein Lebenswerk 7000 Eichen – Stadtverwaltung statt Stadtverwaltung (seit 1982). Begonnen auf der Documenta 7 (1982) wurde es nach dem Tod des Künstlers (1986) zur Documenta 8 (1987) in Kassel beendet und ist bis heute einzigartig in der Documenta-Geschichte, da es über zwei Ausstellungen hinausreichte. Beuys pflanzte 7000 Bäume mit je einem Basaltstein in Kassel und Umgebung. Holz war hier weniger skulpturaler Rohstoff als vielmehr lebende Skulptur (in Form eines Baumes) auch ganz im Sinne eines Beuysschen Gesamtkunstwerkes, das bis heute fortlebt.

Der Künstler Beuys forderte Kreativität ein, um die gesellschaftlichen Herausforderungen in einem kapitalistischen System zu beantworten. So ist auch sein berühmter Ausspruch: Jeder Mensch ist ein Künstler zu verstehen. Das Recht auf demokratische Teilhabe ist ein künstlerisch-kreatives, sucht es doch nach Formen gesellschaftlichen Zusammenlebens jenseits von Profit und Konsum.

Das Werk von Ulrich Sante lässt sich freilich nicht eins zu eins mit dem des Künstlers und Kunstprofessors Joseph Beuys vergleichen. Doch das materielle Bewusstsein Beuys' über die Symbolkraft von Stein, Holz oder Filz und Fett neben dem gesellschaftspolitischen Engagement eröffnet eine Perspektive auf die Kunst als Form sozio-politischer Einmischung und demokratischer Teilhabe. Die Objekte Santes lassen dadurch in ein Licht jenseits der Freizeitkunst stellen. Dieser Blick ermöglicht, die künstlerische Arbeit mit organischen Materialien, Form und Veränderung als ein Mit-Sein in der Welt zu verstehen. Die handwerkliche Arbeit erlaubt ein Sich-Ausdrücken jenseits von verbaler Artikulation und Korrektheit wie auch eine andere Form von Zuhörerschaft gegenüber lebendiger Materie.

Holz ist für Sante kein Konstruktionsmaterial oder Werkstoff, den es zu verarbeiten gilt, wie etwas bei den Russischen Avantgardisten oder später auch in den Modellbauten des Bauhauses, es ist auch nicht bloßer moderner Werkstoff dem

eine figurative Skulptur abgetrotzt wird. Vielmehr entsteht ein Dialog, der weit über den Entstehungsprozess hinausreicht. Jedes Objekt ist Resultat eines Dialogs mit den Materialien, einer sich aufzwingenden pragmatischen Form und der Antizipation von Zeit und damit Verfall.

Das Objekt Unverkäuflich (1999) besteht aus 196 Einzelementen, die zu einem 62 x 62cm-grossen Quadrat zusammengesetzt sind. Bei 52 Holzklötzern wurde mittig ein Stahlrelief eingebracht; sie bilden den quadratischen Kern des Objekts. Die 42 weiteren verweisen durch die Bohrung auf den Fremdkörper Stahl. Jedes Element ist einzigartig in seiner Maserung, seiner Verfärbung und auch der Spannung die es zum Fremdkörper Stahl herstellt oder der Leere die das Bohrloch evoziert. Sante arbeitet immer mit dem Holz nicht gegen. Astlocher, Verharzungen oder andere natürliche Materialbedingen werden bewusst belassen statt glattgeschliffen oder hochpoliert zu werden. Das Holz, kantig geschnitten, geht so nicht in der Form allein auf, es kann als Material widerständig bleiben. In Objekt 5.0 (2007) sind die 100 in der Grundfläche quadratischen Holzelemente auch zu einem 45 x 45 cm großen Quadrat angeordnet, ergeben allerdings keinen geraden Rahmen mehr: Sie fallen aus dem Rahmen. Hier zeigt sich die Entwicklung Santes: Begann seine künstlerische Entwicklung mit der spielerischen Auseinandersetzung mit den Materialien Holz und Stahl kommt zunächst Stein hinzu und später auch Farbe und Kunststoff. Die strenge Geometrie des Quadrats wird durch die Materialbeschaffenheit der verwendeten Weichholzer selbst gebrochen.

Objekte der Serie 3 (2003) folgen der Geometrie der roten Ziegelsteine und erfassen in ihren Rahmen Holzelemente mit und ohne Stahl. Die Maserung des Holzes stellt sich den geraden Linien entgegen, bricht diese durch seine amorphen Formen, In späteren Objekten NUMMER (20XX) wird Stahl zum Träger der Objekte, aus dem das Holz mitunter herausbricht. In neueren skulpturalen Wandobjekten 6.3.0 (2016) wird der Stein zum Träger der Farbe und das Holz zu einem Nebenelement. Die farbigen Elemente schaffen eine spannungsgeladene Oberfläche, die bestärkt wird durch die Anordnung und Materialität der Elemente.

Santes Werk besticht durch die Vielschichtigkeit, die er rechtwinkligen Formen wie dem Quadrat oder dem Rechteck abgewinnt und dabei neue Räume der Wahrnehmung schafft. Das geometrische Zusammenspiel von Holz und Stahl erzeugt eine Aufladung der gegensätzlichen Materialien, die innerhalb des künstlerisch gesetzten, rechtwinkligen Raumes auch nach Harmonie und Ausgleich strebt. Die Weichheit der Nadelholzer entgegen der Harte des Stahles markieren das spannungsreiche Mensch-Natur-Verhältnis geprägt durch planetaren Ressourcenraubbau. Entgegen der Poetik des natürlichen Zerfalls und deren potentieller Zerstörung mahnt der künstlerische Bildraum zur Besinnung: zu einem entschiedenen Ausgleich der Ungleichheit. In dieser Mahnung an unsere Zeit finden der politisch-denkende Diplomat und der intuitiv-handelnde Künstler Sante zusammen.

Das metaphorische Gleichnis von Holz und Stahl zu „Mensch und Natur“ durchzieht große Teile des bisherigen Werkes. In späteren Serien verwandelt der Künstler die Wandobjekte zur klassischen freistehenden Skulptur, der Stele, wie etwa Objekt 5.4 (2011), Objekt 5.5 (2011) oder Objekt 3.1 (2002). Die Grundstruktur der Stelen ist aus Holz, die um Stahlelemente ergänzt wird. Was zunächst als Auftragsarbeit begann, entfaltete sich zu einer neuen künstlerischen Herausforderung, die auch die Maße der Arbeiten veränderte: Die Höhen der Stelen reichen von 185 cm bei Objekt 9.0 (2003) bis zu 340 cm der Auftragsarbeit (2003). Oft im Freien aufgestellt, arbeiten Stahl und Holz gegeneinander. Die verwendeten europäischen Nutzhölzer Tanne und Fichte „krachen“, sobald das Holz eintrocknet. Und ein markantes ästhetisches Element markiert erneut Santes Auseinandersetzung mit der organischen Beschaffenheit seines Materials: Deutlich sichtbar zeigen sich Astlöcher und verweisen auf den Ursprung des modulierten Holzes: den Baum mit seinen Ästen und Blättern genauso wie auf den Wald als lebendigen Herkunftsort.

Beuys machte mit seiner bahnbrechenden Arbeit 7000 Eichen (seit 1982) auf den Urzustand von Holz in Form des Baumes aufmerksam — und damit auch auf das was uns selbstverständlich erscheint als historisches wie

zeitgenössisches Material nicht nur in der Kunst, Architektur oder Design. Die Ausbeutung des Rohstoffes Holz entgegen seiner naturgeschichtlichen Entwicklung und Bedeutung stand bei Beuys auf dem Spiel und ließe sich abstrakter als das Verhalten des Menschen gegenüber dessen Umwelt formulieren. Aktuelle Debatten um plantare Nachhaltigkeit setzen längst nicht mehr den Menschen ins Zentrum solcher Vorstellungen. Sie fragen nach Formen eines Miteinander (Making Kin) allen Lebens auf diesem Planeten. Auch wenn der Künstler Sante sich diesen Diskursen weniger verschreibt als der Botschafter Sante, so sind sie doch Teil seiner ästhetischen Auseinandersetzung. Im Zusammenspiel aus harten und weichen Ausgangsmaterialien ergeben sich unterschiedliche Spannungen, Hierarchien und Beeinflussungen. Die natürlichen Faktoren Klima und Licht arbeiten mit dem Material wie der Künstler selbst, verändern Form und Farbe der Objekte. Stahl setzt mit der Zeit eine Patina aus Rost an, die millimeter-fein den inneren Kern vor Erosion schützt. Für Sante markieren seine Grundmaterialien, Stahl und Holz, das Mensch-Natur-Verhältnis. Das dieses auch ein materialistisches Verhältnis im poltisch-ökonomischen Sinne ist, dass es international auszutarieren gilt, dafür setzt sich unter anderem auch der Botschafter Sante ein.

Die Botschaft der Kunst

Kunst erfüllt für den Künstler Sante nicht nur den Zweck einer sinnlichen Einfühlung in den Natur-Kultur-Komplex durch die ausgewählten Materialien und den zugeschriebenen Bedeutungen, vielmehr ist das Sich-Hindurcharbeiten durch die Fülle an Kombinationen und Farben Ausdruck einer experimentellen Wahrnehmung des Menschseins: entgegen dem Wirklichkeitssinn, der Möglichkeitssinn. Die Arbeit an dem was (noch) nicht ist.

Die Ausübung der Diplomatie ist ein Regelwerk, das sich im globalen Zusammenspiel der Staaten immer wieder neu situiert. Dem Botschafter Sante ist die Kunst darin Mittel zum Zweck einer Begegnung hinter dem was gesagt werden kann und darf. In der Möglichkeit sich durch die Kunst zu begegnen,

verbinden sich der Diplomat und Künstler Ulrich Sante. Für ihn ist Kunst essentieller Bestandteil der Gesellschaft und das nicht nur in ihren institutionalisierten Formaten auch in einem individuellen Recht auf die Einübung des Möglichkeitssinns.

Schriftsteller

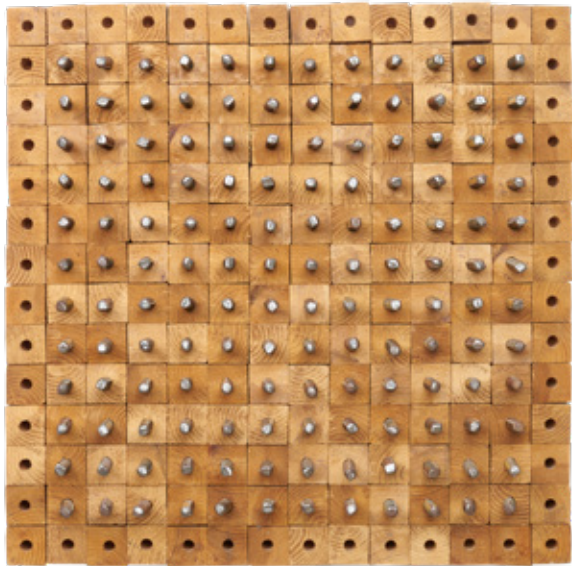
Ute Meta Bauer ist Professorin an der Schule für Kunst, Design und Medien der Nanyang Technological University in Singapur und Gründungsdirektorin des Zentrums für zeitgenössische Kunst der NTU.

Sopie Goltz lehrt an der Schule für Kunst, Design und Medien der Nanyang Technological University in Singapur und ist Stellvertretende Direktorin des Zentrums für zeitgenössische Kunst der NTU.

Selected Artworks

Object 1.0
1999

Wood and steel relief
62 x 62 x 12.5 cm

Object 14.1
2004

Wood and steel
144 x 36 x 6 cm

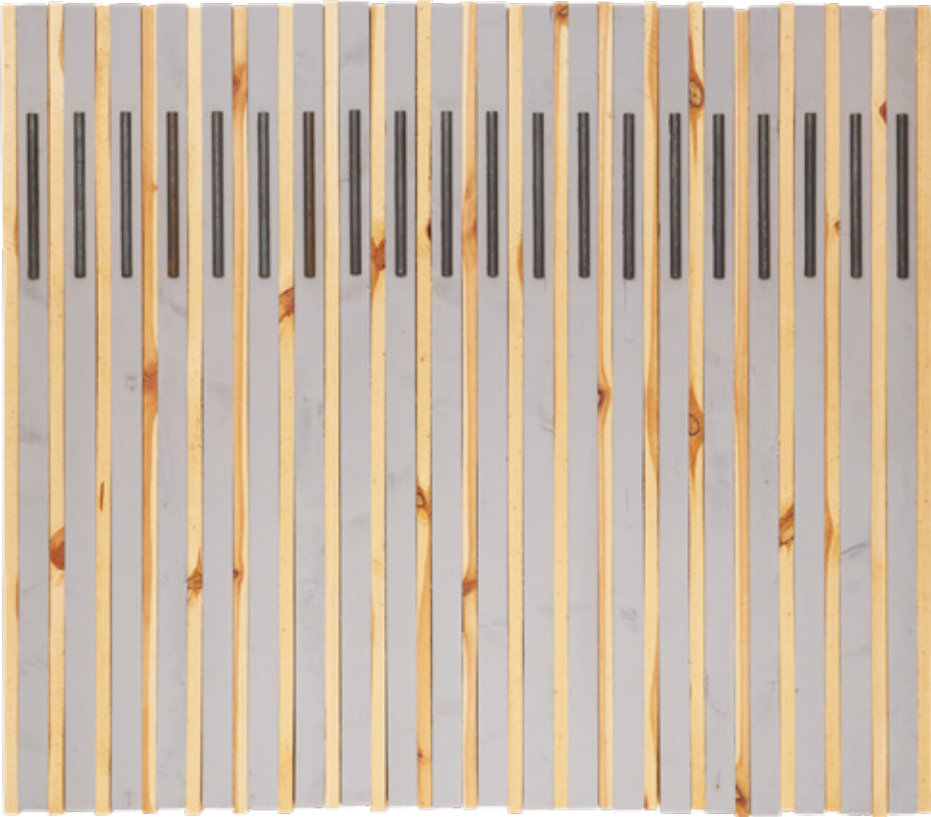
Object 3.1
2002

Wood and steel
110 x 20 x 25 cm

Object 8.1
2015

Wood and steel
120 x 139 x 4 cm

Object 5.4
2011

Wood and steel
206 x 24 x 18.5 cm

Object 11.1
2003

Wood and steel
100 x 36 x 6 cm

Withstanding the Tension

As an artist and a diplomat, Ulrich Sante wants to shape his surroundings.

Wood. Steel. Brick. The art world of Ulrich Sante is rough. He brings together what doesn't belong: coarsely sanded planks with strips of construction steel, he sinks reinforcing iron into wooden blocks, stones made of concrete, painted in basic colours, are placed next to rough-hewn wood. Put together, the result is a unit in which the individual elements remains clearly recognisable. Arranged in graphic forms - mostly squares - steel, wood and concrete communicate. They soothe the eye of the beholder. And they age, even weather, when exposed to nature.

"The most beautiful thing for me is when nature recovers what I have borrowed from it," says Sante. He points to the wood that becomes "honey yellow" over the years, to the holes wasps have left in the sculpture which finds its home in a garden, to the rust that attacks the steel strips. "This is what I want: I want my objects to show the passage of time, the transience. Nothing is permanent, nothing is eternal."

For the man who makes his art with the table saw in the garage, who drills, mills and hammers until everything is in the right place, the self-created objects are another expression of his personality. In public perception, this is determined by mediation, by soft tones and polished sentences, by the representation of a country. As an

ambassador, Sante has to shape images and pull strings both in front of and behind the scenes, communicate with foreign cultures, balance interests, but also assert himself. All this within a diplomatic framework with its finely set rules.

For Sante, diplomatic and artistic creation are not contradictory. “The object of my focus is always the human being and the right to development”. “Skepticism is definitely showing through”. “Humans are very self-destructive beings.” But Sante would not have studied law and become an ambassador if he did not see a way out of the dilemma of self-destruction and the urge to survive. “Humans are malleable. They must be educated. They must also have frameworks like a justice system.” In his art, these forms are the right angles, the frames into which he deliberately forces the material. “The work with a root, for example, which I was offered not long ago, is not for me. It is dictated exclusively by nature. But I want to create a clear structure that balances the contradictions.” It is about minimizing the tension between wood and steel or stone, so that a harmonious development is possible. The prospect of this allows Sante a positive view of the world. “Despite all tragedy, life is an incredible gift,” he says. In recent years, he has now started to let color into his works. He tries his hand at a strong red and bright yellow.

On the wall, his square or right-angled panels form modules that connect with each other, hung side by side or one above the other. They become a unity that gains its own expression. “I can’t do without the frame. But I want to create harmony within it”, says the 62-year-old. The message is obvious - and Sante does not shy away from formulating it: “Humans, be smart: you will rust, you will die. Be wise, sit down and interact with others and work on a form of existence acceptable to all.”

Sante does not need a hatchet, like the sculptor Stefan Balkenhol. Even the overwhelming steel sculptures of

a Richard Serra are not his. He doesn’t chop, he puts elements together, creates new things from old. Sante’s aim is to unite the contradictory, to combine materials, to set the framework for them to engage with one another. He juxtaposes them and then lets the viewer observe the process for years. “For inspiration, I like to look at Günther Uecker,” he says of the artist who is world-famous for his nail art. Uecker also combines materials - iron and paper - changing forms and allowing the materials to interact with one another. The South German stone sculptor Klaus Herbrich has also influenced Sante. When the Dachau native says that he is concerned with “a balance between what is originally grown and human intervention”, this also applies to Sante’s works.

For Sante, wood is the starting point. The man, who spent formative years of his youth in Russia, chooses fir and spruce, European softwoods. They work well, but they also work themselves. “They dry quickly, then they snap, crackle and pop,” is how the artist describes the process that life breathes into the seemingly dead material. The rough surface serves the haptics. In their size - up to almost four metres - Sante’s early sculptures in the garden invites you to touch them. The fingertips grasp the course of the fibres, feel the grain, which becomes more and more open with age. Steel bands cut through the wood, or it leans against bricks. “A tension is created.” The choice of contrasting materials also reflects humans and nature.

The diplomat Sante is a pragmatist - which radiates onto his art: “Not the design of a better world, nor a vision is able to resolve the tension. But I force it into a frame.” For tensions can be influenced by doing. “This can be done by family, work, a government.” The artist Sante makes the materials, in the narrowness of their interdependence, finds balance in the eye of the beholder. He resolves the tensions through harmony. It is not the wildness of wood or steel that gains the upper hand, but rather measure and form that dictate existence in the end. Once the

frame - often welded from steel - is set, he leaves the arranged materials to their own devices. “From then on, the process of decomposition takes over,” says Sante.

This speaks for the deep humanity that is expressed in Sante’s works. They are allowed, they should preserve their peculiarities, continue their own life. But it takes an organizing hand to set limits for his art so that it expresses its best. He is concerned with the doing, the acting. Sante is not a passive spectactator and is not content to stand by and watch. Art as in life, needs courage, responsiblity and action.

Nothing here is elitist. Not the material, not the finished work. Wood, stone and steel come from hardware stores, from craftsmen. For Sante, the artistic process often originates from “finding” - some materials are literally lying in the street, just waiting to be discovered like buried treasures. Like the reinforcement irons in the workshop of a Lithuanian iron bender, which the young diplomat passed by in 1998. Today “No. 1” hangs on the wall of the living room. The light of the eight countries in which the diplomat and his family have lived since then is captured in its patina.

Thus art also creates its stories, the object gains a narrative quality. Sante does not put the anecdotes surrounding his works to the fore. But he keeps them and opens the treasure chest of memories of the creation process every now and then. Some of the material lies there for years, waiting to be brought into shape. “I am very focused. I often wake up at night and throw a quick sketch into my booklet, which is always by my bed.” Then it may take him some time to put the idea into practice.

An idea, then a circular saw. Glue. Screws. And Sante’s view that you don’t always need to follow the pack - and that’s all it takes to create art. It’s a bit like diplomacy. The form must be created, preserved. After all, it lends security and freedom to move. Or, as Sante says: “Behind

every diplomat is not just a country, but a personality. ...reflecting the plurality of our society.” It is important to fill the given framework with content. In diplomacy as in art. The rest is taken care of by life.

Writer

Dr Christoph Hein is the Asia-Pacific Correspondent with the leading German daily Frankfurter Allgemeine Zeitung. He has been based in Singapore for 21 years.

Die Spannung aushalten

Als Künstler wie als Diplomat will Ulrich Sante den Dingen eine Form verleihen, damit sie sich entwickeln können.

Holz. Stahl. Backstein. In der Kunstwelt von Ulrich Sante geht es rau zu. Er bringt zusammen, was nicht zusammengehört: grob geschliffene Planken und Paneele mit Streifen von Baustahl, Armierungseisen versenkt er in Holzklötze, Steine aus Porenbeton, in Grundfarben gestrichen, sind neben Rauspund-Dielen platziert. Zusammengesetzt ergibt sich eine Einheit, in der das Individuelle klar erkennbar bleibt. In grafische Formen arrangiert – meist Quadrate – kommunizieren Stahl, Holz und Stein. Sie beruhigen das Auge des Betrachters. Und sie altern, ja verwittern, der Natur ausgesetzt.

„Das Schönste ist für mich, wenn sich die Natur zurückholt, was ich ihr entliehen habe“, sagt Sante. Er weist auf das Holz, das über die Jahre „honiggelb“ wird, auf das Loch, das Wespen in einer Stehle im Garten hinterlassen haben, auf den Flugrost, der die Stahlstreifen befällt. „So will ich es: Ich will, dass man meinen Objekten den Lauf der Zeit, die Vergänglichkeit ansieht. Nichts ist von Dauer, nichts für die Ewigkeit.“

Für den Mann, der seine Kunst mit der Tischsäge in der Garage fertigt, der bohrt, fräst und hämmert, bis alles am rechten Platz ist, sind die selbstgeschaffenen Objekte ein anderer Ausdruck seiner Persönlichkeit. In der öffentlichen Wahrnehmung ist die bestimmt von Vermittlung, von sanften Tönen und geschliffenen Sätzen,

von der Repräsentation eines Landes. Als Botschafter muss Ulrich Andreas Ferdinand Sante vor und hinter den Kulissen Bilder prägen und Fäden ziehen, sich mit fremden Kulturen verständigen, Interessen ausgleichen, sich aber auch durchsetzen. All das im diplomatischen Rahmen mit seinen fein gesetzten Regeln.

Für Sante sind das diplomatische und das künstlerische Schaffen kein Widerspruch. „Es geht mir um den Menschen, um seinen Anspruch auf eine Entwicklung.“ Dabei schimmert durchaus Skepsis durch. „Der Mensch hat stark selbstzerstörerische Züge.“ Aber Sante hätte nicht Jura studiert und sich zum Botschafter entwickelt, sähe er nicht einen Ausweg aus dem Dilemma von Selbsterstörung und Überlebensdrang. „Es braucht äußerliche Prozesse. Der Mensch ist formbar. Er braucht Erziehung, es braucht auch ein Strafrecht.“ In seiner Kunst sind diese Formen die rechten Winkel, die Rahmen, in die er das Material ganz bewusst zwingt. „Die Arbeit etwa mit einer Wurzel, die ich vor nicht langer Zeit angeboten bekam, ist nichts für mich. Sie ist ausschließlich von der Natur diktiert. Ich aber will eine klare Struktur schaffen, die zum Ausgleich des Widersprüchlichen führt.“ In ihr geht es darum, dass Spannungsfeld zwischen Holz und Stahl oder Stein zu minimieren, damit eine harmonische Entwicklung erst möglich wird. Die Aussicht darauf erlaubt dem Menschen Sante die positive Weltsicht. „Trotz aller Tragik ist das Leben ein unglaubliches Geschenk“, sagt er. In den vergangenen Jahren lässt er nun auch Farbe in seine Werke einziehen. Er versucht sich an einem kräftigen Rot und leuchtendem Gelb.

An der Wand bilden seine quadratischen oder rechtwinkligen Tafeln Module, die neben- und übereinander gehängt miteinander kommunizieren. Sie werden zur Einheit, die ihren ganz eigenen Ausdruck gewinnt. „Ich komme ohne den Rahmen nicht aus. Ich will darin aber Harmonie schaffen“, sagt der 62jährige. Die Botschaft ist offensichtlich – und Sante scheut nicht davor zurück, sie zu formulieren: „Mensch, sei

doch klug: Du wirst rosten, sterben. Sei klug, setze Dich ins Benehmen mit anderen und arbeite an einer für alle akzeptablen Form des Daseins.“

Sante braucht kein Beil, wie der Bildhauer Stefan Balkenhol. Auch die überwältigenden Stahlskulpturen eines Richard Serra sind nicht seins. Er „haut“ nicht, er setzt zusammen, bildet Neues aus Altem. Sante legt es darauf an, Widersprüchliches zu vereinen, Materialien zu kombinieren, setzt ihnen den Rahmen, sich miteinander zu beschäftigen. Er stellt gegenüber und lässt den Betrachter dann über Jahre den Prozess beobachten. „Greife ich hoch, schaue ich gerne auf Günther Uecker“, sagt er mit Blick auf den Deutschen, der für seine Nagel-Kunst weltberühmt ist. Auch Uecker verbindet Materialien – Eisen und Papier – verändert Formen und lässt die Materialien aufeinander einwirken. Auch der süddeutsche Steinbildhauer Klaus Herbrich hat Sante beeinflusst. Wenn der Dachauer sagt, es gehe ihm um „eine Balance zwischen dem ursprünglich Gewachsenem und dem menschlichen Eingriff“, so gilt das auch für Santes Werke.

Für Sante ist Holz der Ausgangspunkt. Der Mann, der prägende Jahre seiner Jugend in Russland verbracht hat, wählt Tanne und Fichte, europäische Weichhölzer. Sie lassen sich gut bearbeiteten, aber sie arbeiten auch selbst. „Sie trocknen rasch, dann kommt es zu Rissen, zu Sprüngen, es kracht und knallt“, beschreibt der Künstler den Prozess, den das Leben dem nur scheinbar toten Material einhaucht. Die raue Oberfläche bedient die Haptik. In ihrer Größe – bis zu fast vier Metern – laden Santes frühe Stehlen im Garten dazu ein, sie zu berühren. Die Fingerspitzen erfassen den Verlauf der Fasern, fühlen die Maserung, die mit dem Alter immer offener zu Tage tritt. Das Holz durchschneiden Stahlbänder, oder es lehnt sich an Backsteine. „Es entsteht ein Spannungsverhältnis.“ In der Wahl der gegensätzlichen Materialien spiegeln sich auch Mensch und Natur.

Der Diplomat Sante ist Pragmatiker – was auf seine

Kunst abstrahlt: „Nicht der Entwurf einer besseren Welt, keine Vision mag das Spannungsverhältnis zu lösen. Aber ich zwingen es in einen Rahmen.“ Denn Spannungen lassen sich durch Tun beeinflussen. „Das kann ein Familienrat, das kann ein Betriebsrat, eine Regierung.“ Der Künstler Sante bringt die Materialien in der Enge ihrer gegenseitigen Abhängigkeit dazu, im Auge des Betrachters den Ausgleich zu finden. Er löst die Spannungen durch Harmonie auf. Der Rahmen ist bei Sante von rechten Winkeln gekennzeichnet – nicht die Wildheit von Holz oder Stahl gewinnen die Oberhand, sondern Maß und Form diktieren am Ende das Sein. Ist der Rahmen – oft aus Stahl geschweißt – gesetzt, überlässt er die angeordneten Materialien ihrem Eigenleben. „Von da an übernimmt der Zersetzungsprozess“, sagt Sante.

Das spricht für die tiefe Menschlichkeit, die in den Werken Santes zum Ausdruck kommt. Sie dürfen, sie sollen ihre Eigenheiten bewahren, ihr Eigenleben fortsetzen. Aber es braucht die ordnende Hand, ihnen Grenzen zu setzen, um so ihr Bestes zum Ausdruck zu bringen. Ihm geht es um das Tun, das Handeln. Das Dabeistehen, das bloße Beschreiben genügen nicht. Das braucht Mut, denn Verantwortung will übernommen werden.

Nichts hier ist elitär. Das Material nicht, das vollendete Werk nicht. Holz, Stein und Stahl stammen aus Baumärkten, von Handwerkern. Der künstlerische Prozess entspringt bei Sante nicht selten dem „Finden“ – manche Materialien liegen sprichwörtlich auf der Straße und warten nur darauf, auf Streifzügen gehoben zu werden wie verschüttete Schätze. Wie die Armierungseisen in der Werkstatt eines litauischen Eisenbiegers, bei dem der junge Diplomat 1998 vorbeikam. Heute hängt „Nr. 1“ an der Wand des Wohnraumes. Das Licht der acht Länder, in denen der Diplomat mit seiner Familie seitdem lebte, ist in seiner Patina eingefangen.

Damit schafft die Kunst auch ihre Geschichten, das Objekt gewinnt eine narrative Qualität. Sante schiebt die

Anekdoten um seine Werke nicht in den Vordergrund.
Aber er behält sie und öffnet dann und wann die
Schatztruhe der Erinnerung an den Entstehungsprozess.
Das Material liegt teils über Jahre und wartet darauf, in
Form gebracht zu werden. „Ich gehe sehr konzentriert vor.
Oft wache ich nachts auf, und werfe eine schnelle Skizze
in mein Büchlein, das immer an meinem Bett liegt.“ Dann
kann es dauern, bis er den Einfall umsetzt.

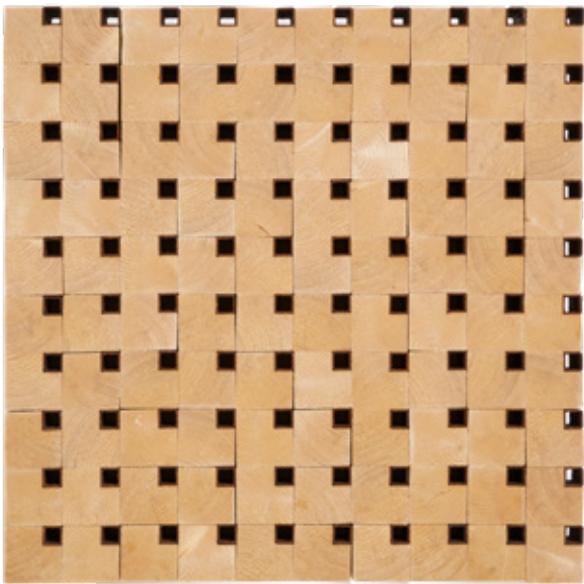
Eine Idee, dann eine Kreissäge. Leim. Schrauben.
Den Sante-Satz, „wir leben nicht, um im Strom
mitzuschwimmen“ - mehr braucht es kaum, um Kunst
zu schaffen. Ein wenig ist es wie mit der Diplomatie. Die
Form muss geschaffen, gewahrt bleiben. Verleiht sie doch
Sicherheit und Freiheit, sich zu bewegen. Oder, wie Sante
sagt: „Hinter jedem Diplomaten steht nicht nur ein Land,
sondern eine Persönlichkeit. So wird die Pluralität unserer
Gesellschaft gespiegelt.“ Es kommt darauf an, den
gegebenen Rahmen mit Inhalt zu füllen. In der Diplomatie
wie in der Kunst. Für den Rest sorgt das Leben.

Schriftsteller

Dr. Christoph Hein ist Asien-Pazifik Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und lebt seit 21 Jahren
in Singapur.

Object 9.0.4
2020

Wood and steel
60 x 60 x 6 cm

Object 5.5
2011

Wood and steel
202 x 23 x 19 cm

Object 7.0
2003

Wood and steel
31 x 31 x 5 cm

Object 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7
2003

Brick, wood and steel
34 x 24 x 11 cm each

Object 6.0
2010

Gas cement, wood and steel
Gas cement orange 50 x 20 x 10 cm
Gas cement white 50 x 20 x 12 cm
Wood 49 x 15 x 8 cm

Object 6.1.2
2010

Gas cement, wood and steel
Gas cement white 60 x 20 x 13 cm
Gas cement blue 50 x 20 x 10 cm

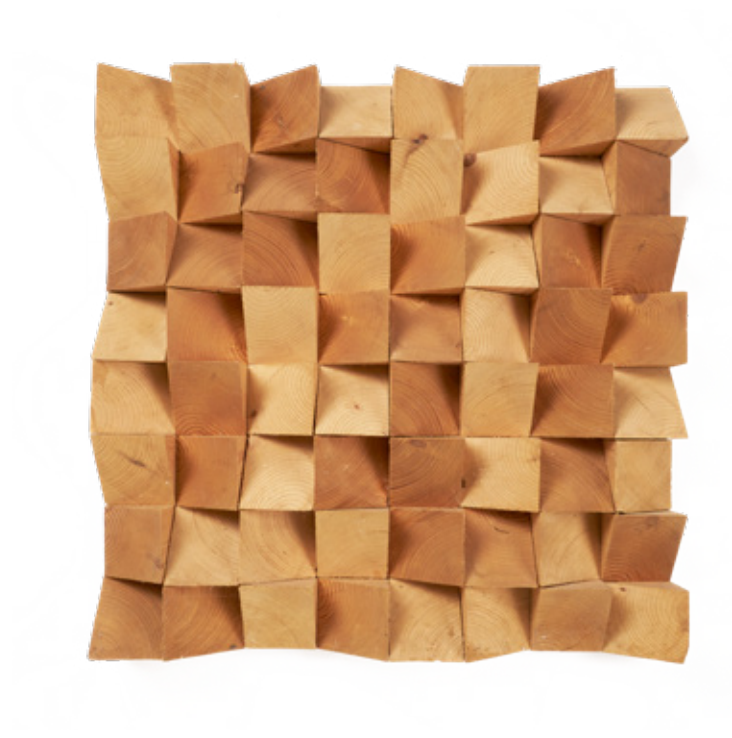
Object 5.1
2010

Plaster, wood and steel
Plaster 20 x 20 x 5 cm
Wood 17 x 14 x 6 cm

Object 5.0
2002

Wood
45 x 45 x 8 cm

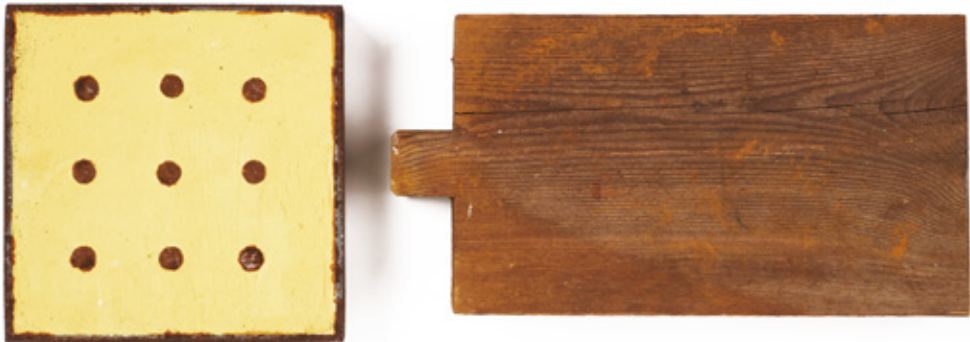
Object 5.2
1998

Plaster, wood, steel and brick
Plaster 20 x 20 x 5 cm
Wood 20 x 20 x 7 cm
Brick 19 x 19 x 10 cm

Object 5.3
2016

Plaster, wood and steel
Plaster 20 x 20 x 5 cm
Wood 17.5 x 33 x 8 cm

Object 10.2
2013

Wood (partially impregnated)
25 x 90 x 4 cm

Object 6.4
2010

Gas cement and steel
50 x 20 x 12 cm

Object 8.3
2005

Wood and steel
150 x 160 cm

Object 8.2
2012

Gas cement and wood
Gas cement white / yellow 60 x 25 x 12 cm each
Wood 60 x 8 x 12 cm each

Object 6.3
2016

Gas cement and wood
60 x 43 x 12 cm

ACKNOWLEDGEMENTS

SPECIAL THANKS

Our sincere thanks to our writers, Professor Ute Meta Bauer, Ms Sophie Goltz and Dr Christoph Hein for their writing contributions in this publication.

Our warmest appreciation to the Guest-of-Honour Professor Tommy Koh for his special guest appearance and important contributions to the making of this digital project - *Mediations*.

We would like to convey our heartfelt gratitude to the German Embassy in Singapore for their unwavering support towards this project.

THE PRIVATE MUSEUM BOARD OF DIRECTORS AND COMMITTEE

Daniel Teo
Goh Soo Khim
Rachel Teo
Dana Teo
Bill Liu

Ng Siong Tee
Tan Chuan Yong
Tan Kai Seng
Tan Siew Ching
Tan Suan Wee

Claire Teo
Danton Teo
Aaron Teo

Mediations: A Selection of Works by Ulrich Sante
©2020, The Private Museum Ltd
ISBN No. 978-981-14-7518-4
Printed in Singapore

All rights reserved. Copyrights in images and texts herein reside with The Private Museum Ltd and individual copyright holders. No part of this publication in its entirety or in parts may be reproduced or distributed in any form or by any means, and may not be electronically uploaded to any server or website without the express written permission of the publisher. The Private Museum has undertaken reasonable and good faith efforts to identify, locate and contact the authorised copyright owners of the art works and material published in this exhibition catalogue, *Mediations: A Selection of Works by Ulrich Sante*. The views expressed in this publication are solely those of the interviewees and writers and do not necessarily reflect the views of The Private Museum, and The Private Museum hereby disclaims any liability for them. Interested parties are invited to contact the publisher in the event that any material was reproduced without identification, required permission and/or accreditation. Any omission brought to the attention of The Private Museum and accepted by The Private Museum as a legitimate claim from a lawful, authorised copyright holder will be remedied in future editions. Enquires may be sent to the publisher at mail@theprivatemuseum.org.

PUBLISHED BY
The Private Museum Ltd
51 Waterloo Street #02-06
Singapore 187969

CURATORIAL TEAM
Aaron Teo
Tessa Sam

ESSAY BY
Ute Meta Bauer and
Sophie Goltz
(pp. 03-16)

Christoph Hein
(pp. 26-35)

TRANSLATION BY
Christoph Hein

ARTWORK PHOTOGRAPHY
Studio W Photography

DESIGNED BY
Crop.sg

Dr Ulrich A. Sante

Since his inaugural exhibition 18 years ago in Brussels, Dr Sante’s artistic practice focuses primarily on working with everyday found materials such as wood, metal and bricks in creating geometric sculptural works . Throughout his practice, the artist explores mankind’s relationship with nature, which, on one hand may seem at odds with each other, but can also be complementary and in harmony. His works can be found in private collections in Germany, France, Belgium, Great Britain, Lithuania, Austria and the United States.

In his 31 years of diplomatic services in 12 countries, Dr Ulrich Sante served as the German Ambassador to Singapore from 2017-2020.