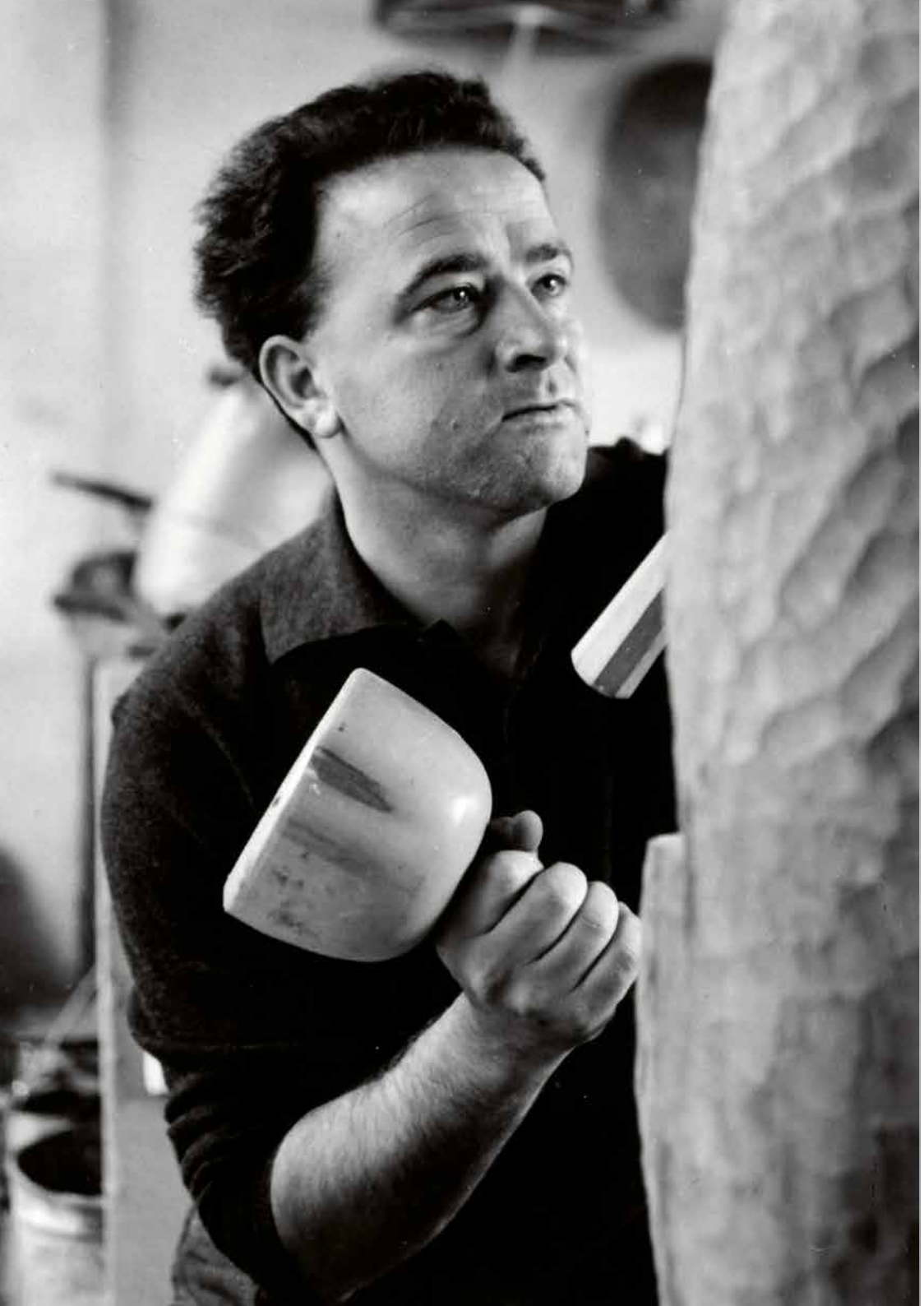
WANDER BERTONI



Wir laden Sie herzlich zur Verkaufsausstellung
We cordially invite you to our sales exhibition

WANDER BERTONI

MUSIK & KÖPFE
MUSIC & HEADS

vom 13. März bis 15. April 2023 ein.
from 13 March to 15 April 2023.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
We are looking forward to your visit!

Katharina Zetter-Karner und and **Familie Ziwna**

Die Ausstellung ist eine Kooperation der
galerie artziwna und der **Galerie bei der Albertina · Zetter**
und wird parallel in beiden Galerien in der Wiener Innenstadt präsentiert.

The exhibition is a cooperation between
galerie artziwna and **Galerie bei der Albertina · Zetter**
and will be shown at the same time in both galleries in Vienna's Inner City.

Die Werke stammen direkt aus dem Nachlass des Künstlers.
The works come directly from the artist's estate.

Herrengasse 17, A-1010 Wien
Mo–Fr 10–18 Uhr, Sa 11–14 Uhr oder nach Vereinbarung
T +43/1/532 17 46, F +43/1/532 18 51
gallery@artziwna.com
www.artziwna.com

art
galerie artziwna

Lobkowitzplatz 1, A-1010 Wien
Mo–Fr 10–18 Uhr, Sa 11–14 Uhr
T +43/1/513 14 16, F +43/1/513 76 74
zetter@galerie-albertina.at
www.galerie-albertina.at

GALERIE
BEI DER
ALBERTINA
ZETTER

WANDER **BERTONI**

1925 Am 11. Oktober als viertes von sieben Kindern in Codisotto (Italien) geboren

1939 Ausbildung zum „Eisendreher“ und Zahntechniker

1943 Als Zwangsarbeiter nach Wien verschleppt, arbeitet in einer Rüstungsfabrik

1946–1952 Studium an der Akademie der bildenden Künste Wien bei Fritz Wotruba

1947 Gründungsmitglied der Wiener KünstlerInnenvereinigung „Art Club“ zusammen mit Anton Lehmden, Josef Mikl, Heinz Leinfellner u. v. a.
Erste Ausstellung bei der Triennale Mailand

1947–1949 Restaurierungsaufträge vom Bundesdenkmalamt u. a. der Engel der Pestsäule am Wiener Graben sowie viele Figuren im Burgtheater und im Belvedere

1950 Erste Personale in der Wiener Secession

1950–1958 Erste Auszeichnungen

1950, 1954, 1956 und 1966 Teilnahme an der Biennale Venedig

1953 Eröffnung des Ateliers in Grinzing, 1. Preis beim internationalen Plastikwettbewerb der Stadt Neapel und Teilnahme an der 2. Biennale von São Paulo

1958 Auftrag für die Großplastik „Bewegung“ vor der Wiener Stadthalle – erste abstrakte Plastik aus Stahl
Preis der Stadt Wien für Bildende Kunst

1959, 1961 und 1963 Biennale Middelheim – Antwerpen

1960/61 Auftrag für die abstrakte Skulptur „Bewegung II“ in Stuttgart

1964 Personale im Museum des 20. Jahrhunderts im Schweizergarten Wien
Zur New Yorker Weltausstellung entsteht die 18 Meter hohe Stahlplastik „Sonnenanbeter“

1965 Lehrtätigkeit an der Hochschule für angewandte Kunst Wien bis 1994, Kauf und jahrzehntelange Restaurierung der „Gritsch Mühle“ in Winden am See (Burgenland), Entstehung des Freilichtmuseums
In den folgenden Jahren etliche Reisen nach Bali, Griechenland, Nepal, Ostasien und im Besonderen nach Südindien, das sein Werk sehr beeinflussen sollte

1973 Auftrag von sechs Säulen aus dem Zyklus „Metamorphose der Säule“ auf dem Platz zwischen dem Hotel Marriott und dem Hotel am Stadtpark in Wien

1975–1978 Auftrag „Doppelte Prora“, Donaubrücke, Melk

1979–2009 Zahlreiche Auszeichnungen und Preise, u. a. die Ehrenmedaille der Stadt Wien in Gold und das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst

1999 „Weinende Brücke“ als Denkmal zur italienischen Zwangsarbeit beim Bau der Floridsdorfer Hochbahn

2019 Im Mai Aufnahme der Skulptur ,,Rhythmisches B‘‘ in die Sammlung der ALBERTINA
Im Mai und Juni Einzelausstellung „WANDER BERTONI“ in der Galerie bei der Albertina · Zetter und der galerie artziwna, Wien
Am 23. Dezember in Wien verstorben und in seinem Mausoleum am Gelände des Freilichtmuseums in Winden am See beigesetzt

WANDER **BERTONI**

1925 Born on 11 October in Codisotto (Italy) as the fourth of seven children

1939 Training as a lathe operator and dental technician

1943 Transported to Vienna as a forced labourer, works in an armaments factory

1946–1952 Studies at the Academy of Fine Arts Vienna under Fritz Wotruba

1947 Founding member of the Viennese artists' association 'Art Club' with Anton Lehmden, Josef Mikl, Heinz Leinfellner and others

First exhibition at the Triennale Milano

1947–1949 Restoration commissions from the Austrian Federal Monuments Office, including the angel on the Pest Column on the Graben in Vienna, as well as many figures in the Burgtheater and the Belvedere

1950 First solo show at the Vienna Secession

1950–1958 The first awards

1950, 1954, 1956 and 1966 Takes part in the Venice Biennale

1953 Opening of his studio in Grinzing, first prize at the International Sculpture Competition of the City of Naples and takes part in the 2nd Biennale São Paulo

1958 Commission from the Wiener Stadthalle for the large sculpture 'Movement' – first abstract sculpture made of steel

Prize of the City of Vienna for Fine Arts

1959, 1961 and 1963 Biennale Middelheim – Antwerp

1960/61 Commission for the abstract sculpture 'Movement II' in Stuttgart

1964 Solo exhibition in the Museum of the 20th Century in Vienna's Schweizergarten

The 18-metre tall steel sculpture 'Sun Worshipper' is created for the New York World's Fair

1965 Teaches at the Academy of Applied Arts Vienna until 1994, purchase and decade-long restoration of the 'Gritsch Mühle' in Winden am See (Burgenland), creation of the Outdoor Museum

A number of trips in the following years to Bali, Greece, Nepal, East Asia and in particular South India, which was to greatly influence his work

1973 Commission for six columns from the cycle 'Metamorphosis of the Column' on the square between the Hotel Marriott and the Hotel am Stadtpark in Vienna

1975–1978 Commission 'Double Prora', Danube bridge, Melk

1979–2009 Numerous awards and prizes, including the Medal of Honour in Gold of the City of Vienna and the Austrian Cross of Honour for Science and Art

1999 'Weeping Bridge' as a memorial to Italian forced labour during the building of the Floridsdorf Overhead Railway

2019 In May, the sculpture 'Rhythmisches B' is included in the collection of the ALBERTINA

In May and June solo exhibition 'WANDER BERTONI' in the Galerie bei der Albertina ▪ Zetter and the galerie artziwna, Vienna

Dies on 23 December in Vienna and laid to rest in his mausoleum on the grounds of the Outdoor Museum in Winden am See

L'ARTE FA LA MUSICA
DIE KUNST MACHT DIE MUSIK

Als Kind einer musikalischen Familie hatte Bertoni eine ganz besondere Beziehung zur Musik. Wie er selbst einmal meinte, war sie ihm so wichtig wie seine eigene Arbeit. Das zeigt sich auch in dem breiten Spektrum seiner Werke, die MusikerInnen, meist mit Streichinstrumenten, darstellen und in ihrer Form eine vorwiegend sakrale Stimmung vermitteln. Es scheint, als seien sie für Bertoni so etwas wie göttliche Gesandte gewesen, die die Immaterialität des Klanges in sich tragen und darauf warten, entdeckt zu werden. Diese Verbindung von Musik und Kunst wurde von der Menschheit in jahrtausendelanger Überlieferung immer wieder neu interpretiert. So wie Gustav Klimt, stark inspiriert von Beethoven, seinen monumentalen Fries nach dessen 9. Symphonie schuf, fand Bertoni in seinen Werken die authentische Synthese mit der gegenstandslosen Musik.

L'ARTE FA LA MUSICA
ART MAKES MUSIC

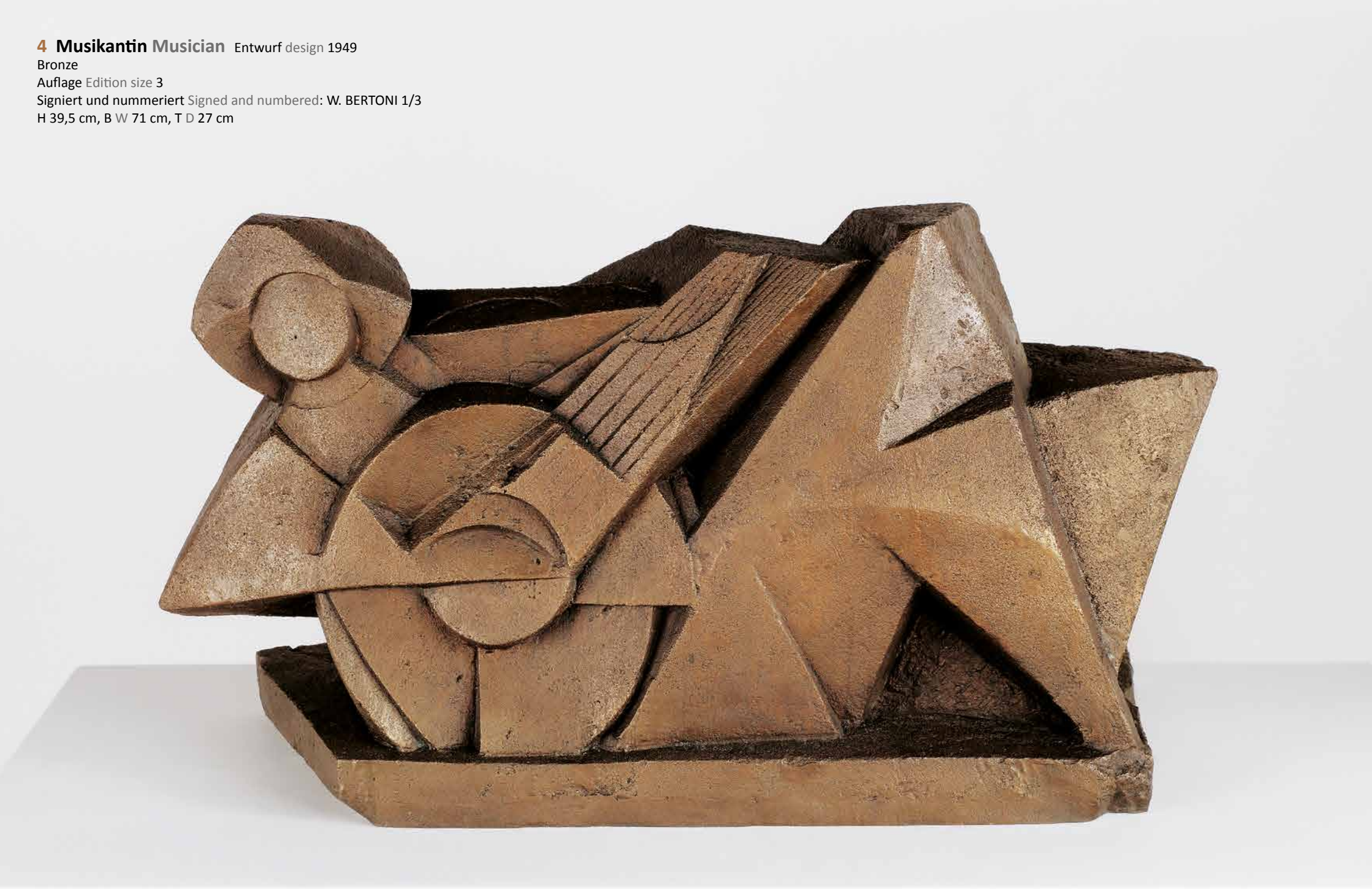
As the child of a musical family, Bertoni had a very special connection to music. As he himself said, it was as important to him as his work. This is also proven in the wide spectrum of his works that consist of musicians, mostly with stringed instruments, and whose form convey a primarily religious feel. It seems as though for Bertoni they were something approaching divine envoys, carrying within them the immateriality of sound, waiting to be discovered. This pairing of music and art was time and again reinterpreted by mankind in millenia-old tradition. Just as Gustav Klimt, powerfully inspired by Beethoven, executed his monumental frieze based on the latter's 9th symphony, so Bertoni found in his creations the authentic synthesis with abstract music.

1 Mandolinenspielerin Mandolin Player III Entwurf design 1948
Bronze
Auflage Edition size 7
Signiert, datiert und nummeriert Signed, dated and numbered: 1948 BERTONI 4/7
H 56 cm

2 Kleiner Lautenspieler Small Lute Player
Entwurf design 1948, Guss cast 2017
Bronze, patiniert patinated
Auflage Edition size 7
Signiert, datiert und nummeriert Signed, dated and numbered: BERTONI 1948 AP 2/2
H 46 cm

3 Sänger Singer
Entwurf design 1948–1950,
Guss cast 1951
Bronze-Relief
Auflage Edition size 7
Signiert und datiert Signed and dated: WBERTONI 1951
H 97 cm, B W 40 cm

4 Musikantin Musician Entwurf design 1949
Bronze
Auflage Edition size 3
Signiert und nummeriert Signed and numbered: W. BERTONI 1/3
H 39,5 cm, B W 71 cm, T D 27 cm



5 Kleiner Lautenspieler
Small Lute Player Entwurf design 1949
Bronze
Auflage Edition size 7
Signiert und datiert Signed and dated:
BERTONI 1949
H 23 cm

6 Idyll Entwurf design 1950,
Guss vor cast before 1965
Bronze
Auflage Edition size 7
Signiert, datiert und nummeriert
Signed, dated and numbered:
1950 BERTONI
H 26,5 cm

7 Großer Lautenspieler Large Lute Player
Entwurf design 1951, Guss cast 2017
Bronze
Auflage Edition size 7
Signiert und nummeriert Signed and numbered: BERTONI 6/7
H 100 cm

8 Lautenspieler Lute Player Entwurf design 1959
Bronze
Auflage Edition size 7
H 34 cm

9 Trompeter Trumpet Player Entwurf design 1959
Bronze
Auflage Edition size 12
Signiert Signed: BERTONI
H 31 cm

10 Aeolusspieler Aeolus Player

Entwurf design 1949, Guss cast 1959
Bronze
Auflage Edition size 7
Signiert, datiert und nummeriert Signed, dated and numbered: BERTONI 1959 2/7
H 35,5 cm

Seite Page 20

11 Musik Music Entwurf design 1959/60

Bronze
Auflage Edition size 7
Signiert und datiert Signed and dated: BERTONI 59
H 45 cm
Die allegorischen Darstellungen von Musik und Theater in Form zweier großer Rundplastiken aus Carrara-Marmor stehen im Foyer des Großen Festspielhauses Salzburg und waren Auftragsarbeiten in Zusammenarbeit mit Architekt Clemens Holzmeister. Ausführung 1959/1960, H 230 cm
The allegorical representations of music and theatre in form of two large round sculptures made of Carrara marble were commissioned by the architect Clemens Holzmeister and are located in the foyer of the Great Festival Hall in Salzburg. Manufactured 1959/60, H 230 cm

Seite Page 21

12 Theater Theatre Entwurf design 1959

Bronze
Auflage Edition size 7
Signiert und datiert Signed and dated: BERTONI 59
H 40,5 cm

TESTA ALTA
KOPF HOCH

In allen Kulturkreisen symbolisierten menschliche Köpfe die Krönung der Schöpfung. Ob sie nun Macht oder Liebreiz verkörperten, gemalt oder geformt wurden, immer waren sie das Abbild eines menschlichen Kopfes, das gewissermaßen zu etwas Göttlichem wurde und einen hohen Stellenwert erhielt. Diese „Kopfkunst“ beschäftigte auch Wander Bertoni, der die plastischen Bildnisse sowohl für öffentliche Aufträge als auch aus eigenem Interesse schuf. Durch seine frühen Restaurierungsarbeiten verstand der Künstler die Formgestaltung von Grund auf und entwickelte ein gutes Gespür für die Umsetzung und den Ausdruck eines Antlitzes. Anfangs noch gegenständlich, wurden seine Porträts ab den 1950er Jahren immer abstrakter und als namenlose, mystische Spezies neu geboren. Hier ist kein menschlicher Ausdruck mehr zu erkennen, bei diesen Köpfen besteht eine innere Ruhe und formale Geschlossenheit, ähnlich wie bei Modigliani oder Picasso.

TESTA ALTA
HEAD HIGH

In every cultural group, human heads symbolised the crowning glory of creation. Whether they embodied power or grace, were painted or formed, they were always the image of a human head that to a certain extent was also made a divine one and assigned high status. This form of ‘head art’ also preoccupied Wander Bertoni, who created the scultural portraits both for public commissions and for his own interest. His early restoration works meant that the artist got the design from the ground up, developing on his own a good feel for the execution and expression of a face. Initially still representational, his portraits turned increasingly abstract in form from the 1950s onwards and were reborn as nameless, mystical species. Here, we no longer discern a human expression; with these heads, there exists an inner calm and formal coherence, similar to Modigliani or Picasso.

13 Ohne Titel Untitled (Frauenkopf Female Head VIII) 1947
Bronze
Einziger Guss zu Lebzeiten The only cast made in his lifetime
Auflage Edition size 7
H 20,5 cm

14 Ohne Titel Untitled (Frauenkopf Female Head V / Kubistischer Kopf Cubistic Head) 1955
Bronze
Einziger Guss zu Lebzeiten The only cast made in his lifetime
Auflage Edition size 7
Signiert Signed: BERTONI
H 17,5 cm

15 Ohne Titel Untitled (Frauenkopf Female Head VII)
Entwurf um design around 1946
Bronze
Einziger Guss zu Lebzeiten The only cast made in his lifetime
Auflage Edition size 7
H 26,5 cm

16 Ohne Titel
Untitled (Frauenkopf
Female Head IV) 1953
Bronze
Einziger Guss zu Lebzeiten
The only cast made in his lifetime
Auflage Edition size 7
Signiert und datiert Signed and dated: BERTONI 1953
H (inkl. Sockel incl. base) 39 cm

17 Ohne Titel
Untitled (Weibliche
Büste Female Bust) 1956
Bronze
Einziger Guss zu Lebzeiten
The only cast made in his lifetime
Auflage Edition size 7
Signiert und datiert Signed and dated: BERTONI 1956
H (inkl. Sockel incl. base) 48 cm

18 Ohne Titel Untitled
(Frauenkopf Female Head **VI)** 1964
Bronze
Einziger Guss zu Lebzeiten
The only cast made in his lifetime
Auflage Edition size 7
Signiert und datiert Signed and dated:
BERTONI 1964
H (inkl. Sockel incl. base) 58 cm

19 Ohne Titel Untitled
(Frauenkopf Female Head **I)** 1957
Bronze
Einziger Guss zu Lebzeiten
The only cast made in his lifetime
Auflage Edition size 7
Signiert und datiert Signed and dated:
BERTONI 1957
H 43 cm

20 Medardus Bertoni, in jungen Jahren in his younger years 1955
Bronze
Einziger Guss zu Lebzeiten The only cast made in his lifetime
Auflage Edition size 7
Signiert und datiert Signed and dated: Bertoni 55
H 34 cm

21 Medardus Bertoni, in älteren Jahren in his older years 1955
Bronze
Einziger Guss zu Lebzeiten The only cast made in his lifetime
Auflage Edition size 7
Signiert und datiert Signed and dated: BERTONI 1955
H 33 cm

22 Porträt Portrait of Erhard Buschbeck 1959
Bronze
Drei Güsse zu Lebzeiten ausgeführt Three casts were made in his lifetime
Auflage Edition size 7
Signiert und datiert Signed and dated: BERTONI 1959
H (inkl. Sockel incl. base) 40 cm
Erhard Buschbeck war Dramaturg am Burgtheater, Porträt anlässlich seines 70. Geburtstages als Auftragsarbeit für das Burgtheater Erhard Buschbeck was a dramaturge at the Burgtheater; portrait on the occasion of his 70th birthday as a commissioned work for the Burgtheater

23 Ohne Titel Untitled (Frauenkopf Female Head III) 1956
Bronze
Einziger Guss zu Lebzeiten The only cast made in his lifetime
Auflage Edition size 7
Signiert und datiert Signed and dated: BERTONI 56
H (inkl. Sockel incl. base) 37,5 cm

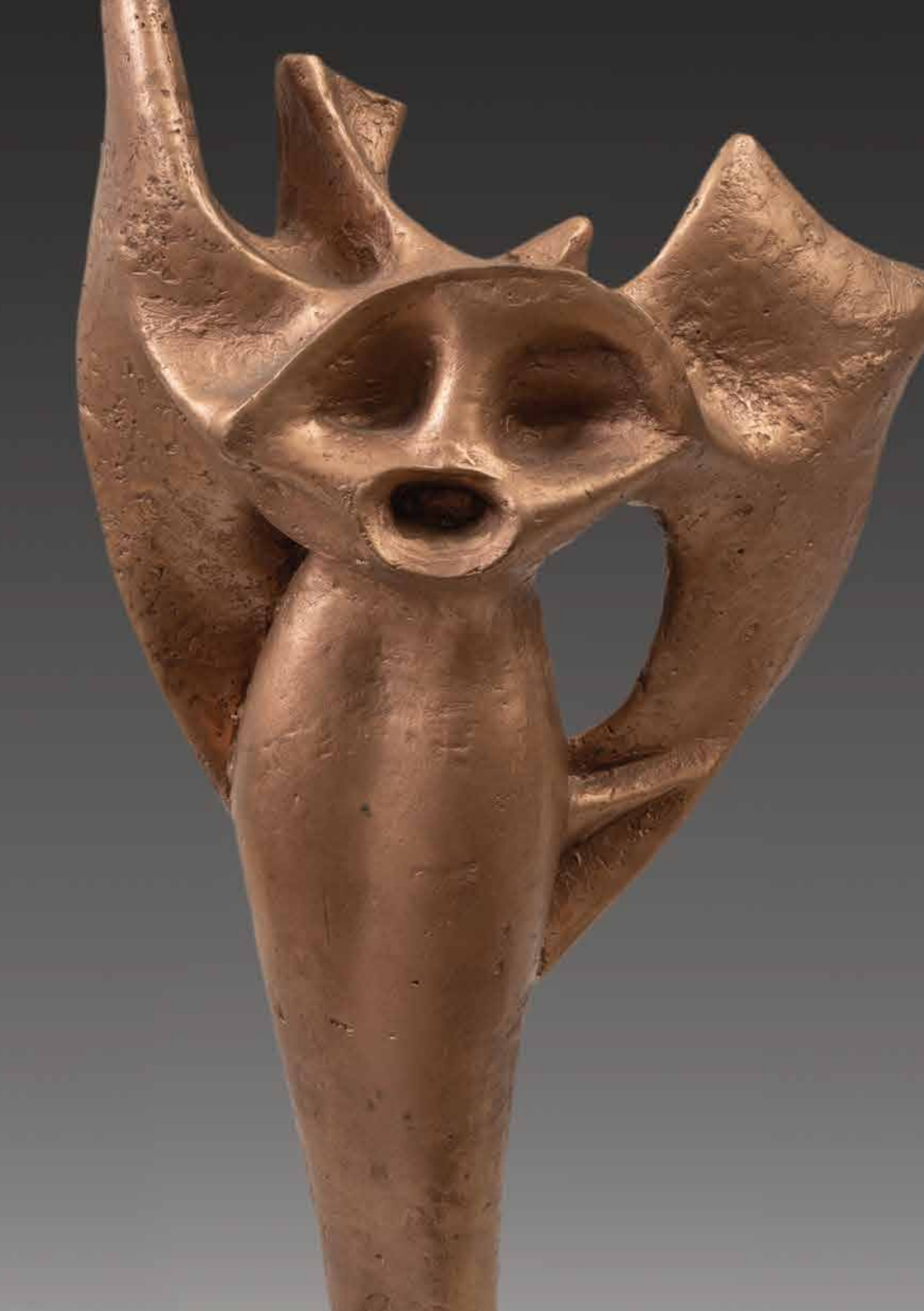
24 Ohne Titel Untitled (Frauenkopf Female Head II)
Bronze
Einziger Guss zu Lebzeiten The only cast made in his lifetime
Auflage Edition size 7
Signiert Signed: BERTONI
H (inkl. Sockel incl. base) 43 cm

25 Kopf Head Entwurf design 1962
Bronze, poliert polished
Auflage Edition size 7
Signiert, datiert und nummeriert Signed, dated and numbered: 1962 BERTONI 4/7
H 48,5 cm

Impressum Imprint

Redaktion Editors: Katharina Zetter-Karner, Lisa Hörstlhofer
Texte Texts: Monika Ziwna, Sophie Höfer
Lektorat Copy-editing: Cornelia Malli
Übersetzung Translation: Andrew J. Horsfield
Grafikdesign Graphic design: Maria Anna Friedl
Fotos Photos: Archiv Bertoni: Monica Hofmeister, Charlotte Till-Borchardt; Franz Hubmann, imagno; Benedikt Croy; galerie artziwna
Lithografie und Druck Lithography and printing: Graphisches Atelier Neumann, Wien

ISBN 978-3-9504824-3-0

© Galerie bei der Albertina ▪ Zetter GmbH; galerie artziwna gmbh; 2023

Angaben ohne Gewähr Information is supplied without liability