

La Musa y Las Sardinas

Pintura y Escultura

Wolfram Alschner

ARA ARTE, Madrid

5 a 21 de febrero 2022

5 a 21 de marzo 2022

**Para
mis amigas y amigos
de Madrid.**

**No sueñes tu vida,
vive tus sueños!**

Diseño y textos: Wolfram Alschner

© Fotografías: Wolfram Alschner

Impresión: WIR machen DRUCK GmbH,
D-71522 Backnang, Alemania
www.wir-machen-druck.de

Depósito legal: M-1891-2022

© Wolfram Alschner

Página web: www.alschner.es

La Musa y Las Sardinas

Pintura y Escultura

Wolfram Alschner

Galería ARA ARTE, Madrid

5 a 21 de febrero 2022 y 5 a 21 de marzo 2022

La exposición “Picasso – Das plastische Werk” (La escultura de Picasso), que tuvo lugar en Berlín en 1983 fue el impulso determinante en mi creación artística. Me fascinó la forma en que Picasso convirtió objetos cotidianos en esculturas y cómo les dio una nueva interpretación.

Para “Geisha Sadayakko” utilicé el descamador de pescado, comprado en el mercado del pescado de Tokio en 2005. Mis impresiones del viaje a Japón en abril de 2010 quedaron plasmadas en las dos obras “Sakura (Cerezos en flor)”. Los palillos japoneses y los 250 botones de nácar muestran los cerezos en flor sobre el techo de una pagoda japonesa. Para “Vista al Fujiyama” tuve que buscar una percha que no fuera curvada arriba sino plana para poder representar el volcán.

De las vacaciones en Brasil me traje 30 kg de ladrillos que, por su forma tan particular, resultaban muy adecuados para la representación de edificios altos. Así nacieron los dos trabajos “Río de Janeiro” y la obra que representa el pueblo Baixa Grande situado en el Parque Nacional “Lençois Maranhenses” al norte de Brasil.

La reinterpretación de obras de arte tiene una larga tradición. Todos los grandes pintores se han inspirado para ello en sus referentes. Siguiendo esta tradición interpreté pinturas famosas de reconocidos artistas con mi estilo, una mezcla de pintura y escultura. Con una guitarra encontrada en la basura pude representar la obra de Diego Rivera “Mujer desnuda con calas”. Así nacieron las interpretaciones de “Interieur Rouge” de Henri Matisse y “El artista y su modelo” de Pablo Picasso.

Afincado desde 2000 en Madrid Chamberí, haciendo el puente profesional entre Madrid y Múnich, viajando de negocio y ocio entre los continentes, conecto mi trabajo y el arte. “El reloj de corbatas” y “Metamorfosis”, con los restos de las corbatas, han sido obras importantes de los últimos años, junto con “La Musa”, “Sardinas”, “Yuzus amarillos y verdes” y las obras en las bandejas de horno.

Pinturas

Esculturas

Acrílicos

Metamorfosis

16.12.2018

Base de madera, tubos, fijadores de acero, tela, corbatas

250 x 80 x 65 cm

Corbatas fijadas en la tela por el sastre Abdellatif Khayar

Primavera

20.12.2018

Tapa chapera de cubo de basura, cuenquitas, gancho, flores de papel,
pinza de pelo, soporte de flores, botones
46 x 43 x 10 cm

Verano

20.12.2018

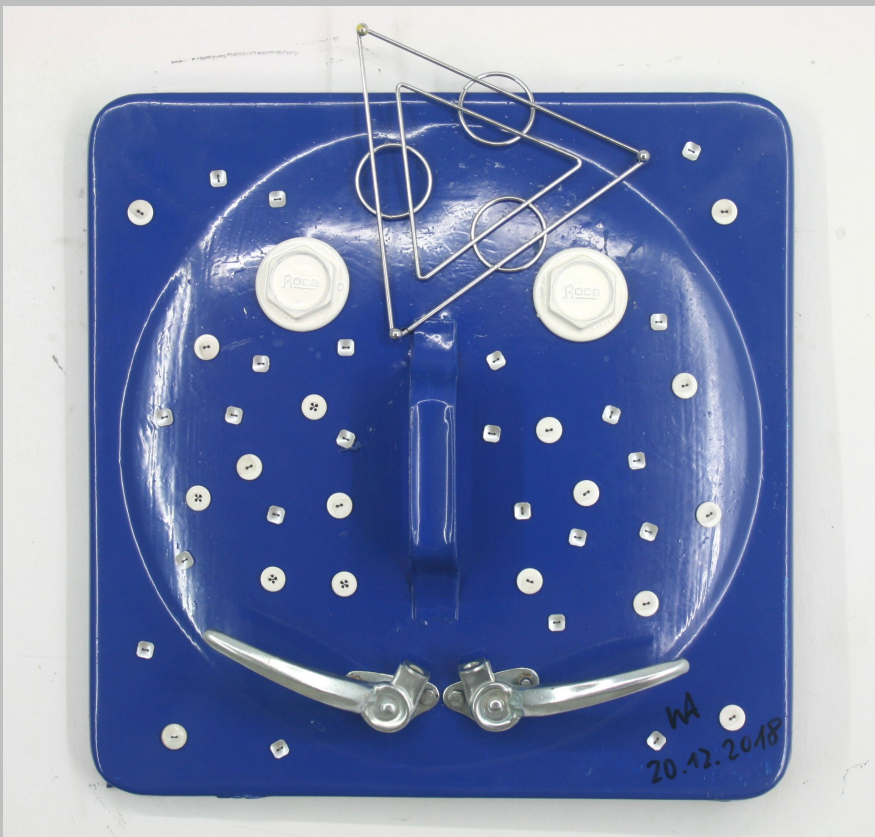
Tapa chopera de cubo de basura, fines de barras de cortinas, exprimidora
de limón, pinza de bogavante, botones
43 x 43 x 10 cm

Otoño

20.12.2018

Tapa chapera de cubo de basura, salseras, estribo de acero,
tijeras, botones
43 x 43 x 15 cm

Invierno

20.12.2018

Tapa chapera de cubo de basura, tapas de calefacción, salva mantel,
manillas de ventana, botones
47 x 43 x 10 cm

Mujer desnuda con una cesta llena de calas

29.09.2019

Cajas de vino de madera, calas artificiales, molde de pera, salvamanteles, percha de madera, sacudidor

105 x 85 cm

Inspirado por la obra de Diego Rivera "Desnuda con alcatraces"

Don Quijote

03.11.2019

Pie de una lámpara de pie, pinza de trípode, florero de chapa, molde de torta, ablandador de carne, pieza final de la varilla para cortinas

130 x 25 cm

Regadera con iris negro, clavel, tulipán y crisantemo azul

01.12.2018

Regadera, trompeta, cubitos de chapa, colador, flaneros,
4 pies de un taburete
90 x 70 cm

Frutero con yuzu (rojo/verde)

26.11.2019

Pintura acrílica sobre papel

60 x 80 cm

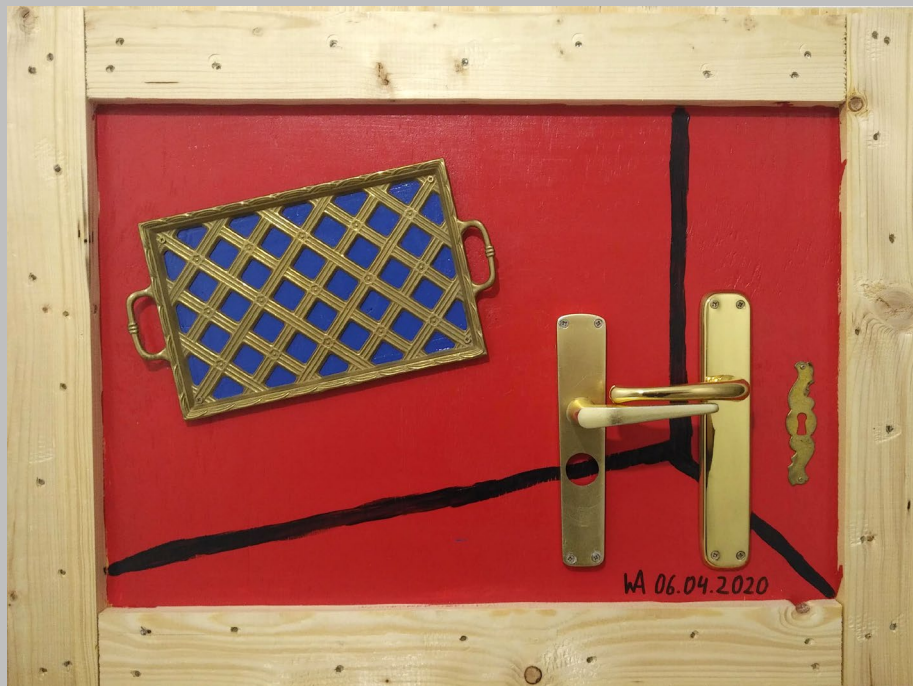

Calas, girasoles y amapola roja

21.12.2019

Tabla, camino de mesa, malla metálica, torteras, flанeros

80 x 60 cm

Pareja en confinamiento

06.04.2020

Tabla, bandeja, dos manillas puerta, cerradura

60 x 80 cm

Carmen y Carmencita

07.05.2020

Tabla, carmencita grande, carmencita pequeña, botones

60 x 80 cm

Dos bailaoras

07.05.2020

Tabla, cuellos de camisas, botones, peines

60 x 80 cm

Biombo noche español

17.07.2020

Perfiles de acero

180 x 240 cm

(Equipado con 3 obras 60 x 80 cm y 3 obras 120 x 80 cm.)

Biombo atardecer japonés

17.07.2020

Perfiles de acero

180 x 240 cm

(Equipado con 3 obras 60 x 80 cm y 3 obras 120 x 80 cm.)

Vista al Fuji con árbol de yuzu

06.05.2020

Tabla, exprimidoras de limones, cerraduras, palos, palillos,
cuellos de camisas, percha

120 x 80 cm

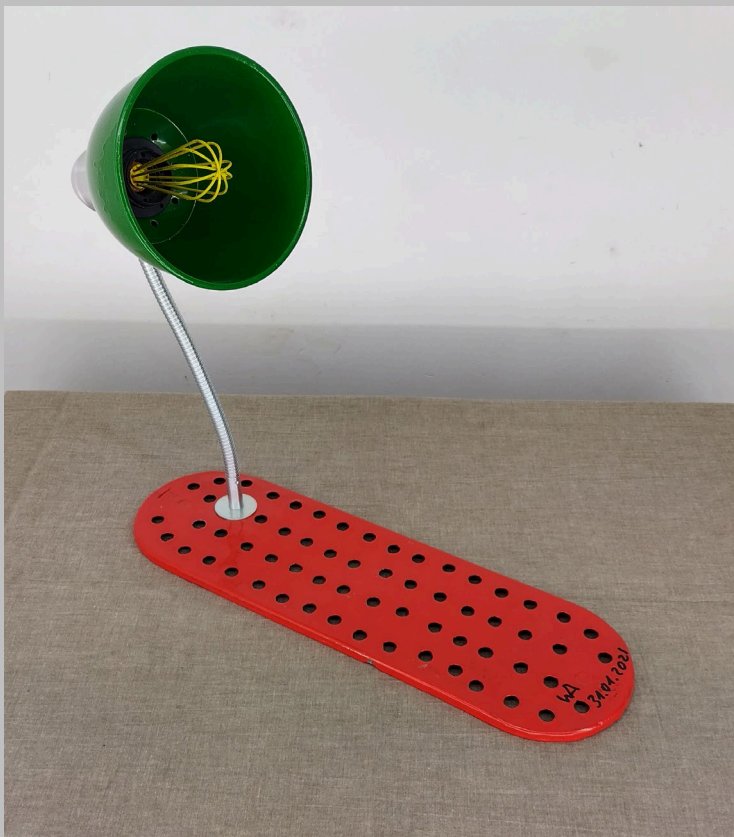

Yuzu amarillo y verde

11.12.2020

Cajas de madera de frutas, pelotas de tenis, virutas de madera

54 x 58 x 38 cm

Lámpara verde

31.01.2021

Lámpara de mesa, colador de olla de peces, batidor

38 x 15 x 48 cm

La dama con dos caras

09.02.2021

Palo, espirales, gafas de sol, tenedor de mariscos, soporte de colador
redondo, collar, exprimidor de limones, tubo de acero

77 x 29 x 20 cm

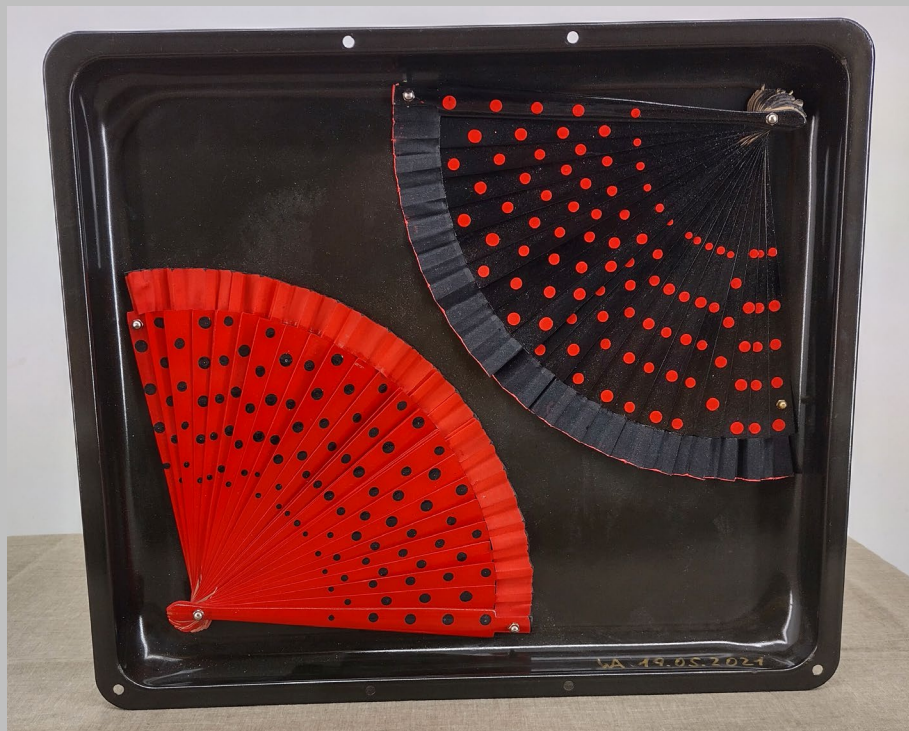

Paloma blanca

23.06.2021

Bandeja de horno, percha, tirador

29 x 43 cm

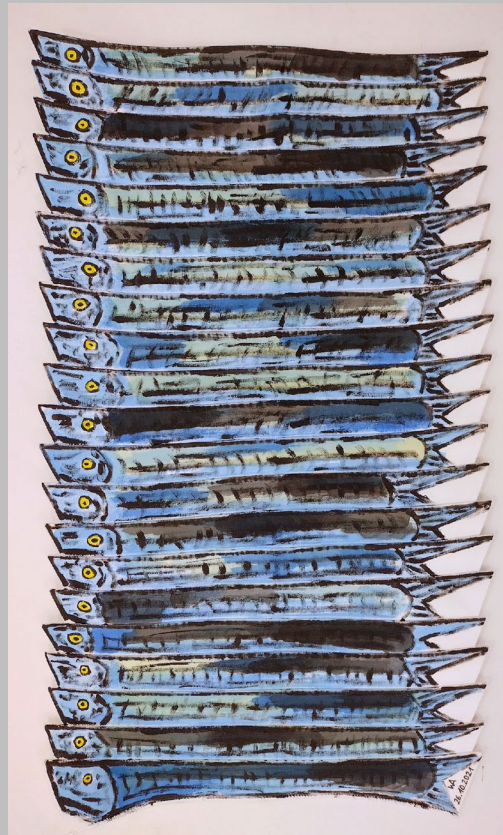

Noche de flamenco

19.05.2021

Bandeja de horno, dos abanicos

39 x 45 cm

Sardinas

26.10.2021

Cuellos blancos de camisas, pintura acrílica

78 x 45 cm

La Musa

11.04.2021

Silla, bandeja de horno, abanico, respaldo de silla, bandeja de mimbre, pantalla de lámpara, base de lámpara, brazo de lámpara flexible, cuerdas, bolsa de paja, botella de vino, anillo de madera, espirales de encuadernación

161 x 72 x 60 cm

Modelo enfrente del artista

07.12.2014

Pintura acrílica sobre lienzo

120 x 80 cm

Inspirado por "El artista y su modelo"

El artista y su modelo

22.09.2012

Tabla, molde de pera, camiseta, pincel, paleta, pies de silla,
plato de chapa, asa de cubo, coladores, cenicero

120 x 80 cm

Inspirado por la obra de Pablo Picasso "El artista y su modelo"

Dos nubes verdes en el cielo rojo

22.06.2021

Bandeja de horno, moldes de tarta, tirador

38 x 46 cm

El gato y el bogavante

29.05.2021

Bandeja de horno, sacabotas, abrazadera para andamio,
dos tiradores, dos espirales

36 x 42 cm

Inspirado por la obra de Pablo Picasso "Langosta y gato"

Caja de ostras azul con un trozo de limón

04.11.2021

Caja de madera, disco de madera de decoración

40 x 28 cm

Dos conos de helado de vainilla

04.07.2021

Bandeja de horno, dos moldes

32 x 47 cm

Chica con trenza negra

26.09.2021

Tabla, cesta, tiradores, flores de plástico, sacudidor

68 x 44 x 38 cm

El grito

20.10.2021

Tabla, tres rasquetas de madera, listón de madera,
cuenco de chapa, dos llaves

80 x 60 cm

Inspirado por la obra de Edvard Munch "El grito"

Geisha Sadayakko

26.08.2007

Tabla, descamador, tiradores, pijama, medias, abanico, palillos, sombrilla,
molde de galleta

120 x 80 cm

Vista al Fujiyama

29.09.2013

Tabla, palitos, botones de nácar, percha, cerraduras

80 x 120 cm

Feliz Navidad

24.10.2021

Bandeja de horno, molde de torta partido en dos trozos,

4 tubos, 4 tiradores

39 x 46 cm

Jabalí azul en el bosque de noche

01.07.2021

Bandeja de horno, molde, gancho, 3 tiradores

36 x 42 cm

Carabineros rojos

27.09.2020

Caja de madera, cultivadores de mano

09 x 30 x 20 cm

Carabineros azules

27.09.2020

Caja de madera, cultivadores de mano

10 x 30 x 20 cm

Dos pájaros rojos sobrevuelan un frutero

23.03.2021

Frutas de madera balsa, frutero de madera balsa

60 x 80 cm

Florero en la ventana

17.06.2012

Tabla, marco de ventana, molde, barandillas, molde de campana,
moldes de galletas, cerraduras

80 x 120 cm

Inspirado por la obra de Marc Chagall "Florero en la ventana"

Mujer desnuda

07.09.2013

Tabla, florero de chapa, jarrón, morteros, perchas, bandeja de madera

80 x 120 cm

Inspirado por la obra de Francisco Goya "Maja desnuda"

Mujer vestida

07.09.2013

Tabla, florero de chapa, jarrón, morteros, perchas,
bandeja de madera, braga de lencería

80 x 120 cm

Inspirado por la obra de Francisco Goya "Maja vestida"

La dama bebe agua

05.09.2020

Damero, grifo de agua, desagüe

10 x 40 x 40 cm

1984 – 2022

De „Toro” a „La Musa” y “Las Sardinas” – Pintura y Escultura

La exposición “La escultura de Picasso”, que tuvo lugar en Berlín en 1983 fue el impulso determinante en mi creación artística. Me fascinó la forma en que Picasso convirtió objetos cotidianos en esculturas y cómo les dio una nueva interpretación. Cómo utilizó dos coches de juguete para representar la cabeza del babuino, en su escultura “Babuino con cría”, o cómo modeló los pies con dos tenedores en “La grulla”, me impresionó profundamente. La genialidad de la escultura “Cabeza de toro”, compuesta por el sillín y el manillar de una bicicleta me animó finalmente a reproducir esa plástica en la primavera de 1984. Aquel año nacieron “Almirante” y “Garza”, dos esculturas que modelé a partir de unos barcos de juguete y un viejo freno de bicicleta respectivamente. En 1985 nacieron esculturas como “Elefante” y “Abdullah”, o como “Grulla”, que creé siguiendo el original de Picasso.

En 1986 comencé con los cuadros “Cara Vaquera” y “Cara Camisa”, una forma de pintura que consistió en grapar objetos cotidianos (en este caso ropa) a sencillas tapas de cajas de madera, pintándolas a continuación, con lacas de colores. Para ello me serví siempre de colores básicos, como había visto en Miró. Las visitas a sus museos en Barcelona y Palma de Mallorca me animaron a pintar superficies grandes y coloristas, a la vez que a no mezclar nunca los colores. En las obras “Cara riendo” y “Cara de la bailarina” utilicé ropa interior para dar la forma adecuada y añadí con las pinturas ojos azules, labios rojos y cabellos negros. La influencia de Miró queda igualmente patente en estos cuadros, que pinté con laca sobre bandejas de horno negras esmaltadas. Otro ejemplo de su influencia lo constituye el cuadro “Miró encuentra el reloj”, de 1991, en el que representé su trabajo “Personatge davant el Sol” sobre la tapa de una caja y añadí el mecanismo de un reloj en el centro del sol. Esta obra es hoy nuestro reloj de pared.

La realización de mis obras sobre tapaderas de cajas de transporte, en lugar de sobre finos lienzos, me ha producido especial placer. Las tapaderas de las cajas ofrecían la ventaja de poseer un marco interior de madera, que fijaba la tapadera a la caja, asegurando así su cierre. Con ello obtuve a la vez, tanto un soporte para los objetos que componen el cuadro, como un marco.

Mientras que hasta 1996 me serví casi exclusivamente de objetos “encontrados” para la creación de mis obras con la obra “Chica con pelo negro”, comencé a buscar objetos para completar el cuadro. En tanto que el bolso de paja utilizado para la cara todavía fue un objeto encontrado, la escoba para el cabello negro provino de un almacén de materiales de construcción. Para la obra “Indio Lámpara” compré tubos, hice cortar con láser el perfil de un indio en una chapa de acero y me procuré una piedra de granito para el pesado pie. El perfil del indio lo utilicé, a la vez, para una obra adicional. La chapa, a partir de la cual se había cortado el perfil del indio, se convirtió en “Indio en el paisaje”. Ambos trabajos, realizados en 1999, fueron los últimos creados en Múnich.

Tras el traslado a Madrid en 2000, nació en enero de 2001 el trabajo "Dos hermanas". Las escobas, negra y marrón claro, simbolizan a la vez el color de los cabellos de mis hermanas y el de las hermanas de mi novia Agnes. En el año 2002 nació una nueva serie de trabajos como "la andaluza", inspirada en nuestra amiga sevillana Esther. Para la creación de "Marisol", me serví de una toalla de playa, a rayas amarillas y azules, que recreó el mar y el sol. Para "Hombre" y "Mujer" utilicé algunos objetos adquiridos en una ferretería, durante el transcurso de unas vacaciones en Calonge, en Cataluña. Para "Pato" utilicé un prensa-ajos, hallado en la casa de verano, con el que realicé el pico (por supuesto, sustituí el viejo prensa-ajos de la casa por uno nuevo). Conformé el cuerpo buscando una sartén de forma apropiada en una ferretería.

Al principio, utilizaba para mis obras artísticas tapas de cajas y tablas de madera encontradas entre embalajes desechados. Las obras más grandes miden 80 x 120 cm, es decir, el tamaño de un paleta. Las obras más pequeñas miden exactamente la mitad: 80 x 60 cm. facilitando así el almacenamiento y transporte de las mismas. Para la coloración, utilizo lacas roja, azul, amarilla, verde y negra, sin mezclarlas nunca. Nunca utilizo objetos de plástico, porque con el paso, del tiempo pierden la plasticidad y se rompen. La única excepción la constituyen las calas artificiales en el cuadro "Mujer con calas". Todos los objetos están completos y no necesitan complementos. Si un objeto no representa por sí mismo lo que yo tengo por propósito, no es adecuado. El modelado ulterior con escayola, o soldado de objetos, sería contrario a mi filosofía, "dotar a los objetos de un nuevo significado". Para fijar los objetos empleo la grapadora, o tornillos, o taladro pequeños agujeros en las tablas y fijo los objetos con finos alambres. Jamás utilizo cola o pegamento porque envejece con el tiempo y pierde sus cualidades fijadoras.

Los trabajos realizados para la creación de mis cuadros, resultaron imposibles de desarrollar sin ruido y suciedad. Tanto en Múnich como en Madrid podía utilizar el balcón para pintar, pero no podía dejar en el piso mis obras empezados hasta encontrar tiempo de nuevo para continuar con ellos. Esto condujo a un silencio artístico, por mi parte, entre los años 2003 y 2005, también motivado por las frecuentes excursiones por nuestro nuevo país y por mis estudios de máster (MBA).

Tras la finalización de los mismos, a finales de 2005 había madurado dentro de mí el profundo anhelo de dedicar de nuevo más tiempo al arte; así nacieron muchos cuadros ya en mi cabeza. El material lo tenía ya, en parte, a mi disposición e incluso las tapas de las cajas ya estaban organizadas. Necesitaba urgentemente un atelier. En la primavera de 2007 llegó el momento, en el madrileño barrio de Malasaña, encontré un atelier que comparto con otros dos artistas. Aquí había sitio, no sólo para almacenar objetos y herramientas, sino también para trabajar. Las obras aún inacabadas podían quedar allí sin molestar el paso. Ahora podía dar rienda suelta a mi creatividad.

En 6 meses nacieron más de 30 obras realizadas mayoritariamente a partir de objetos que había encontrado en los últimos cinco años. Así pude emplear para "Gallo" las hoces compradas en 2002. También nació la interpretación de "Naturaleza muerta con exprimidor de ajos" de Diego Rivera.

Y utilicé para “Geisha Sadayakko” el descamador de pescado, comprado en el mercado del pescado de Tokio en 2005. Di uso al gancho de hierro colado de 11 kg. que encontré en el puerto de Reikiavik para crear el “Marinero”. Los moldes con forma de conejos, el descalzador de botas y el rastrillo de jardín hallaron su destino en “Bosque” y así mismo utilicé los moldes de horno, con forma de pera, para el cuadro “Bañistas”.

Al mismo tiempo que crecía el número de obras, aumentaba mi deseo de elaborar un catálogo. Con el fin de hacer posible una iluminación uniforme, me construí un aparato móvil de iluminación que constaba de 8 tubos fluorescentes que se podían conectar y desconectar independientemente. De esta forma podía evitar reflejos indeseados en las fotos. Mi amigo Said Messari, que realiza obras gráficas e instalaciones y ya había organizado muchas exposiciones, me apoyó con su experiencia en producción de catálogos. Así comenzamos a finales de 2007 con la preparación de un catálogo en una imprenta de Madrid. Yo llevé mis fotos y Said se encargó del diseño.

El proyecto “Catálogo” casi había sido terminado cuando Said estableció contacto con Jesús Carrobes, director del Departamento de Arte del Ayuntamiento de Toledo. Así resultó que, a partir del verano de 2008, pude empezar a soñar con mi primera exposición de arte. Junto a la iglesia romana más antigua de la Península, la ermita de Santa María de Melque, se encuentra un centro de interpretación y un edificio con tres salas de exposición. En febrero de 2009 se decidió la planificación final de las exposiciones, previéndose la mía desde finales de julio hasta finales de septiembre.

Por aquel entonces llegó la crisis económica mundial en mi ayuda y es que, al reducirse mi semana laboral a tres días, me quedaban dos días libres cada semana para preparar la exposición. El vernissage de mi exposición en Santa María de Melque se celebró el 25 de julio de 2009, el cual pude celebrar en compañía de mis amigos de Madrid y de Alemania. Reservamos alojamiento en el cercano pueblo La Puebla de Montalbán y por la noche celebramos la inauguración de la exposición con la especialidad local: “conejo al ajillo”, acompañado con mucho vino tinto.

A partir del otoño de 2009 nacieron las obras con las sandías de madera compradas en México. Con un tablero de mesa encontrado en la basura y la silla de la tienda de antigüedades pude por fin llevar a cabo mi interpretación de la obra de Diego Rivera “Sandías” y con el respaldo cortado una variante de la misma. Con la guitarra que había encontrado hacía años en la basura pude reproducir otra obra de Diego Rivera: “Desnudo con alcatraces”, esta vez en formato grande.

Mis impresiones del viaje a Japón en abril de 2010 quedaron plasmadas en las dos obras “Sakura (Cerezos en flor)”. Los trozos de madera, que originalmente habían sido el adorno de un armario, los palillos japoneses para comer y 250 botones de nácar, cada uno fijado con dos clavos de cobre, muestran los cerezos en flor sobre el techo de una pagoda japonesa y el cielo azul de fondo. Estas dos obras fueron las que tomaron parte en estado inacabado en la mudanza de mi estudio de Malasaña al sótano de nuestra casa en la calle Viriato, en el barrio de Chamberí, en el verano de 2010.

"Desnudo con alcatraces" de Diego Rivera y "Dos mujeres en la playa de Tahiti", de Paul Gauguin, fueron las primeras de mi proyecto de obras famosas. Así nacieron también las interpretaciones de "Doce Girasoles", de Vincent van Gogh, y de "Nenúfares" de Claude Monet. En este contexto nacieron obras de estilo cubista como "Guitarra" de Georges Braque. Con "El artista y su modelo" he realizado un homenaje a mi gran ídolo Pablo Picasso. En una ferretería en Porto encontré 40 moldes de aluminio de los que se usan para freír cierto tipo de dulces. En mis manos se convirtieron en flores para „Florero en la ventana“, un trabajo inspirado en Marc Chagall. De las vacaciones en Brasil me traje 30 kg de ladrillos que, por su forma tan particular, resultaban muy adecuados para la representación de edificios altos. Así nacieron "Río" y "Sao Paulo" y los dos trabajos que representan el pueblo Baixa Grande situado en el Parque Nacional "Lencois Maranhenses" al norte de Brasil.

Para "Vista al Fujiyama" tuve que buscar una percha que no fuera curvada arriba sino plana para poder representar el volcán. En "Mujer pelirroja con flor", inspirada en Paul Gauguin, pude utilizar el escudo de cerradura que había encontrado en una ferretería de Múnich. Para "Chica rubia", inspirada en Roy Lichtenstein, utilicé las coloridas cuentas de madera de 12 ábacos. Los últimos moldes con forma de pera hicieron posible la representación ideal de las "Tres Gracias" de Peter Paul Rubens y los grandes jarrones de aluminio me sirvieron para crear la "Maja desnuda" y la "Maja vestida" inspiradas en Francisco de Goya.

Estas obras fueron el centro de la exposición "De Picasso a Monet, de Gauguin a van Gogh - Pinturas y Esculturas" que tuvo lugar en Enero y Febrero de 2014 en Buitrago de Lozoya, a 75 km al norte de Madrid. Esta exposición en el pueblo natal del peluquero de Picasso, Ernesto Arias, quien muestra los regalos que Picasso le realizó en el Museo dedicado al artista de esa ciudad, fue un marco ideal para mi arte, tan fuertemente influido por Pablo Picasso.

A veces había sentido el deseo de pintar sobre lienzo. Para estas pinturas elegí motivos de mi propia colección, realizando una versión en pintura acrílica. Así surgieron, interpretaciones de interpretaciones de obras de artistas famosas. Esto ha sido definitivamente un modo inusual de acercarse a artistas como Picasso, Monet, Gauguin y van Gogh. Entonces nacieron obras como el "Árbol de continentes", inspirado por el "Árbol de niños" del artista japonés Taro Okamoto y "El reloj de corbatas", que tiene las 60 corbatas que he usado durante mi vida profesional.

El resto de las 60 corbatas se convierte en la escultura "Metamorfosis", mostrando el modelo de la ADN. En los años 2019 a 2021 nacieron muchas esculturas como la de "Don Quijote" o aquellos producido con las cajas de vino. Los dos biombos "Noche Español" y "Anochecer Japonés" daban la oportunidad de combinar obras ya existentes en una nueva obra. Además las obras como "La Dama bebe agua" y la escultura "Cestas de yuzu" terminaban el año 2020. En 2021 salieron muchas obras hecho con bandejas de horno. Con "La Musa" y "Las Sardinas" he producido en el mismo año dos obras emblemáticos que finalmente daban la idea para el título de la exposición.

Vita

nacido 06 de mayo 1959 en Múnich (Alemania)
desde junio 2000 afincado en Madrid Chamberí
profesión: ejecutivo de una empresa alemana

autodidacto en pintura y escultura

estilo: objetos compuestos en tablas como cuadros
 objetos compuestos como esculturas
 colorado con charol usando los colores básicos

1983 - 1984	primeras esculturas
1985 - 2000	Múnich: pintura y escultura
2000	traslado a Madrid
2000 - 2006	Madrid: pintura y escultura
2007	estudio en el barrio Malasaña
2008	primer catálogo de las obras
2009	exposición compartido en la feria KUNSTART (Bolzano, Italia)
2009	exposición compartido en Galería Gaudí, Madrid
2009	exposición particular en Santa María de Melque (Toledo)
2010	traslado del estudio del barrio de Malasaña al barrio de Chamberí
2010	exposición particular en el estudio de arte en Chamberí
2011	producción del catálogo de obras completo de 1984-2011
2012	obra de arte no. 150 "El artista y su modelo"
2013	exposición particular en el estudio de arte en Chamberí
2014	exposición particular en Buitrago de Lozoya (Madrid)
2018	exposición particular en Espacio BOP, Madrid
2022	exposición particular en Galería ARA ARTE, Madrid

Vistas del estudio de arte en Chamberl

www.alschner.es