

**Ying e Yang –
Este y Oeste – Trabajo y Arte**

Pintura y Escultura

Wolfram Alschner

Espacio BOP, Madrid

6 de julio – 27 de julio de 2018

Para Agnes!

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

Diseño y textos: Wolfram Alschner

© Fotografías: Wolfram Alschner

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

Depósito legal: M-19321-2018

© Wolfram Alschner

Página web: www.alschner.es

Ying e Yang – Este y Oeste – Trabajo y Arte

Pintura y Escultura

Wolfram Alschner

Espacio BOP, Madrid

6 de julio – 27 de julio de 2018

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 para comer y los 250 botones de nácar, cada uno fijado con dos clavos de cobre, 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. Adicionalmente hice que me cortaran en trozos de 4 cm los ladrillos en una fábrica de ladrillos al sur de Madrid. Así nacieron los dos trabajos “Río de Janeiro” y la obra que representa el pueblo Baixa Grande situado en el Parque Nacional “Lencois 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 interpretó 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 en forma de Ying y Yang.

Esculturas

Inspiraciones de mis viajes

Acrílicos

Geisha Sadayakko

26.08.2007

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

120 x 80 cm

Nopal

22.10.2009
Tabla, tortilleras
120 x 80 cm

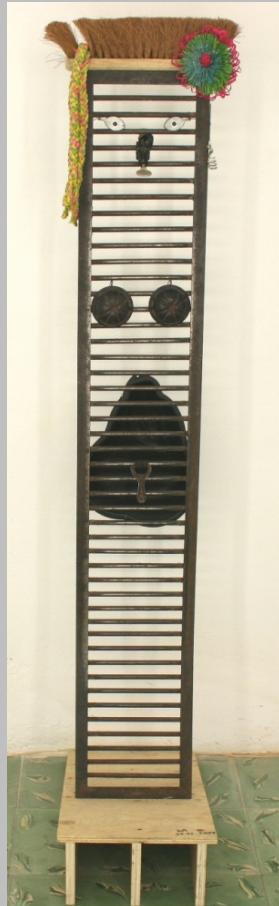
Mujer desnuda con calas

06.11.2009

Tabla, calas artificiales, alfombra, bolsa de paja, guitarra, sacudidor,
respaldo de silla, adorno de madera

120 x 80 cm

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

Mujer delgada

11.12.2009

Base de madera, rejas, asas de bolsa de paja, escoba, poleas, cuchara de miel, flor de paja, cuenquitas de chapa, abrebotellas, molde

164 x 20 x 10

Jarrón en flor II

30.10.2011

Jara de chapa, placas de madera de forma girasol, listones de madera
69 x 30 cm

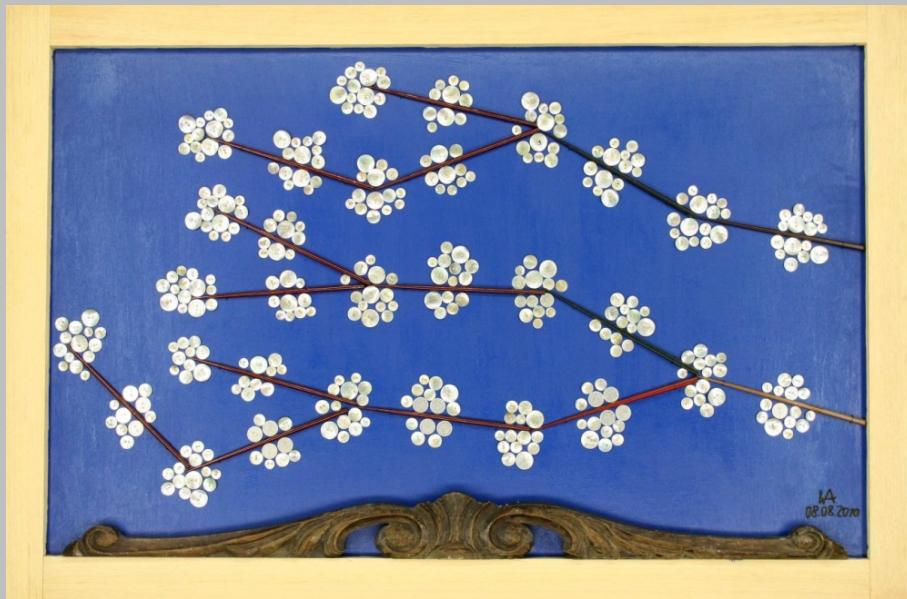

Luchador de sumo

17.12.2016

Tabla, bandeja de mimbre, descamadores, corte ravioli, tenedor de bogavante, abridor de botellas, muestras de telas, mantelito

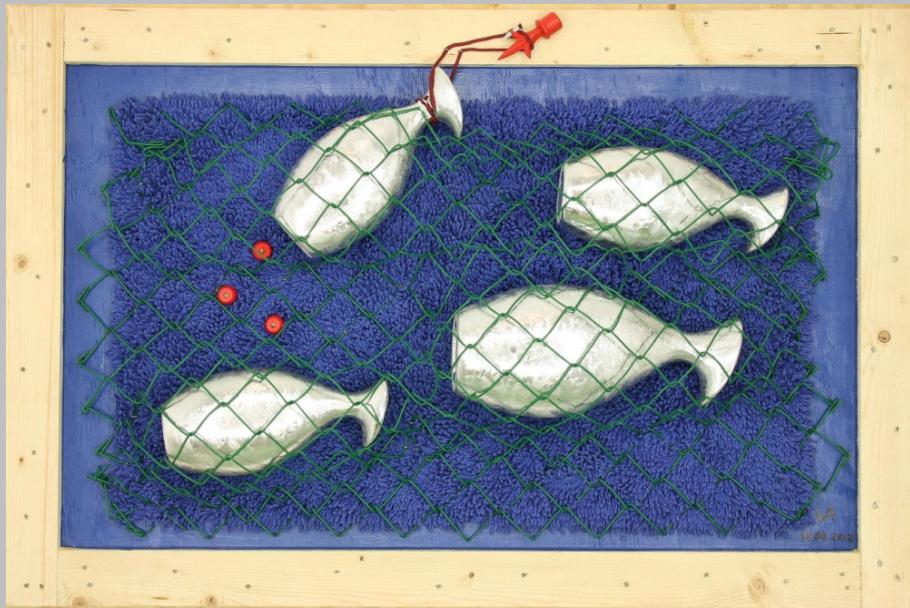
120 x 80 cm

Sakura shiroi (Cerezos en flor blanca)

08.08.2010

Tabla, adorno de un armario, palillos japoneses, botones de nácar
80 x 120 cm

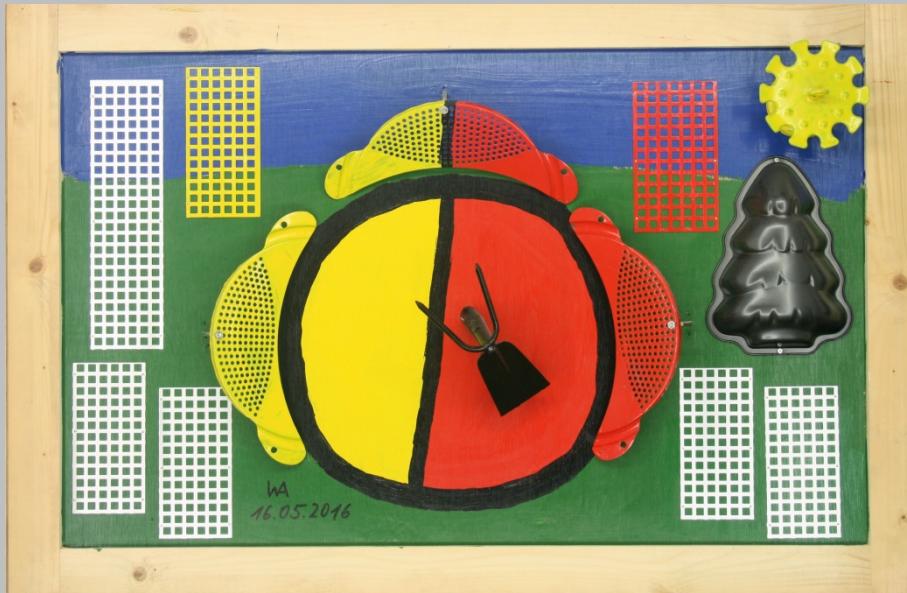

Almadraba

14.04.2012

Tabla, alfombra de baño, floreros, malla de alambre,
perlas de madera, flecha de metal

80 x 120 cm

Sol y sombra

16.05.2016

Tabla, escurridor as de ollas, rastrillo, molde, porta sellos, chapa perforada
80 x 120 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 pelirroja

28.10.2012

Tabla, molde de torta, cerraduras, cesta, exprimidora de limón, bufanda
80 x 120 cm

Inspirado por la obra de Paul Gauguin "Mujer pelirroja con flor"

Niña saltando la cuerda

31.12.2014

Tabla, cestita, olla de chapa, cesta de mimbre, almirez de mortero,
cuerda, zapatos, camisa, flaneros

120 x 80 cm

Inspirado por la obra de Pablo Picasso "Niña jugando a la comba"

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"

Mujer abrazando calas

12.10.2014

Pintura acrílica sobre lienzo

120 x 80 cm

Inspirado por "Mujer desnuda con calas"

Modelo enfrente del artista

07.12.2014
Pintura acrílica sobre lienzo
120 x 80 cm
Inspirado por "El artista y su modelo"

Baixa Grande de Lençois Maranhenses al anochecer

05.10.2012

Tabla, ladrillos, cerraduras, palos, flanero

80 x 120 cm

Inspirado por el "Projecto Morrinho"

Rio de Janeiro

07.10.2012

Tabla, ladrillos, flanero, palos, alambre, boton

80 x 120 cm

Inspirado por el "Projecto Morrinho"

Mujer japonesa

07.12.2014

Pintura acrílica sobre lienzo

120 x 80 cm

Inspirado por "Geisha Sadayakko"

Campo en flor

02.11.2014
Pintura acrílica sobre lienzo
80 x 120 cm
Inspirado por "Amapolas y girasoles"

Cerezos en flor

06.11.2014

Pintura acrílica sobre lienzo

80 x 120 cm

Inspirado por "Sakura shiroi"

Vista al Fujiyama

29.09.2013

Tabla, palitos, botones de nácar, percha, cerraduras
80 x 120 cm

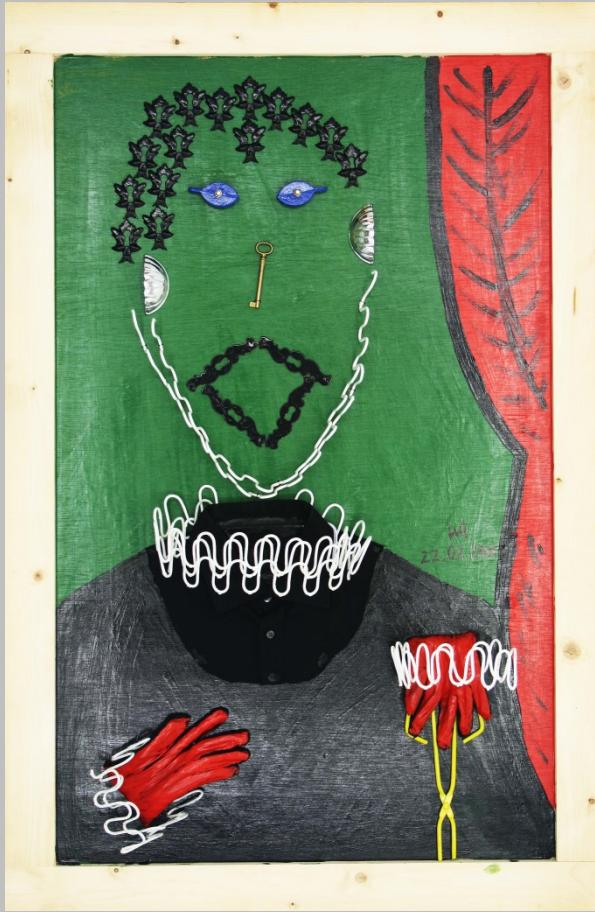
Pared roja con ventana

22.02.2015

Tabla, revestimiento de madera, galletero, tirador, marco de ventana, cerraduras, trozos de rafia, botella de barro, moldes, varilla, bandeja, perlas de madera, discos de madera

120 x 80 cm

Inspirado por la obra de Henri Matisse "Interieur rouge"

Caballero con cuello blanco

22.02.2015

Tabla, muelles de colchones, trozo de camisa, cerraduras, poleas, llave, tiradores, guantes de cuero, pinza de barbacoa

120 x 80 cm

Inspirado por la obra de El Greco "El caballero de la mano en el pecho" y la obra de Pablo Picasso "Hombre"

Tucanes

11.10.2015

Tabla, exprimidores de ajo, exprimidores de patatas, flores de librillo, almirez de caipiriña de madera

80 x 120 cm

Las Meninas
18.09.2016

Tabla, sacacorchos, barandilla, partes de gafas, cuerdas, llaves, tirador, cerradura, fines de barras de cortinas, moldes de galletas, abridor de botellas, cuchara de miel, tijeras
80 x 120 cm
Inspirado por la obra de Diego Velázquez "Las Meninas"

Caballos en las colinas de Barolo

17.12.2016

Tabla, perlas de madera, cuencos de repostería, cortadores de galletas, caballos de madera, alambrado

120 x 80 cm

Manzano en flor y hórreo

19.12.2016

Tabla, moneda, cuerdas, revestimiento de madera, trozo de madera
120 x 80 cm

Planta de tomates

29.10.2016

Jarrón de chapa, varillas roscadas, herrajes de puerta,
piezas de máquinas de acero

50 x 48 cm

Inspirado por la obra de Pablo Picasso "Planta de tomates"

Árbol de continentes

08.06.2018

Base de madera, tubos, tapaderas

200 x 100 cm

Inspirado por la escultura de Taro Okamoto "Árbol de niños"

Reloj de corbatas

01.10.2017

Tela, corbatas, pajarita, anillo de madera, reloj de pared)

240 x 240 cm

(corbatas fijadas en la tela por el sastre Abdellatif Khayar)

1984 – 2018

De „Toro” al „Arbol de continentes” – 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, sustituyé 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, sin olvidar el olor desprendido por las lacas. Tanto en Múnich como en Madrid podía utilizar el balcón para pintar, al menos en el buen tiempo, pero no podía dejar en el piso mis obras empezados hasta encontrar tiempo de nuevo para continuar con ellos; puesto que todas las paredes libres habían sido cubiertas con mis trabajos artísticos, y para las futuras, ya estaban preparadas las tapas de las cajas y los objetos a utilizar, surgía así una indudable necesidad de espacio. 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 o comprado 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. El siguiente paso fue el desarrollo de un fotolibro. Por primera vez un verdadero libro, con tapa dura.

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 Carrobles, 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 Tahití", 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. Ambos trabajos fueron los últimos de mi proyecto "Pinturas famosas" antes de la exposición.

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.

Durante los últimos años 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. Las últimas obras son 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.

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

Vistas del estudio de arte en Chamberl

www.alschner.es