

Udo Rutschmann

Catalog raisonné
Sculpture

Contact: Abu Dhabi Prof, Marco Sosa

Email: ukmsosa@yahoo.co.uk

Tel.: 055 223 6535 Atelier

Exhibitions national | international | Selection

2024 | Invited Lecturer and Research Advisor, Zayed University, Abu Dhabi (VAE)
2024 | Solo Exhibition, Gallery Basilica, Augsburg
2024 | Guest Critic at PHD Presentations, Royal College of Art, London (UK)
2023 | Installation "Die Beobachterin", Moritzkirche, Augsburg
2021 | Group Exhibition Gallery Claudia Weil, Augsburg
2019 | Solo Exhibition Museum Oberschoenenfeld | Schwaebische Galerie
2018 | Friedberg | Solo Exhibition Gallery Claudia Weil
2017 | Rome | Winner Malamegi International Art Contest
2017 | Rome | Participation Art Week Rome | Gallery Spazio matEr Rome
2017 | Augsburg | Group Exhibition | Gallery Beate Berndt
2016 | Augsburg | Solo Exhibition | Gallery Beate Berndt
2015 | Augsburg | Galerie Noah | Light Installation
2014 | Lithuania | Art Vilnius 14 | Lithuania | Gallery Wolkonsky | Munich
2014 | Dubai | UAE | Exhibition at Deutschen Konsulat, Dubai (VAE)
2014 | Augsburg | Group Exhibition | Ecke Gallery
2013 | Madrid | Spain | "Summa" Art fair | Gallery Wolkonsky | Munich
2013 | Munich | Solo Exhibition | Galerie Wolkonsky
2013 | Munich | Group Exhibition | Galerie Wolkonsky | Munich
2013 | Dubai | VAE | Group Exhibition | , THE MOJO Gallery | Dubai
2012 | Dubai | VAE | Solo Exhibition | THE MOJO Gallery | Dubai
2011 | Augsburg | Solo Exhibition | TIM Textilmuseum Augsburg
2009 | Augsburg | Solo Exhibition | Gallery "Am unteren Schloesschen"

Prizes | Competitions

2018 | York UK | Aestetica Art Prize longlisted
2018 | London | Winner London International Creative Award (Sculpture)
2017 | Venice | Honourable Mention | ITSLIQUID INTERNATIONAL CONTEST
2017 | Rome | 1. Prize Malamegi Art Contest | Category: Sculptur
2014 | Aufnahme Atelierfoerderprogramm | Bayrisches Staatsministerium
2012 | Abu Dhabi | Invited guest lecturer, DAAD at the American University Sharjah, (UAE)
2008 | Vienna | 1. Prize Emballissimo | Paper Works

English Version

Udo Rutschmann

is a contemporary sculptor and artist. He initially studied philosophy and art history in Augsburg before moving to London Metropolitan University (former UNL) to study architecture under Adam Caruso. Subsequently, he pursued an MFA degree in sculpture at the Alanus University of Arts and Social Sciences in Bonn/Alfter, where he was taught by Jochen Breme and Andreas Kienlin.

At the heart of Rutschmann's artistic practice lies a profound exploration of the human condition in all its complexity. His works delve into themes such as identity, transience, and the search for meaning.

Often large-scale, his creations are not only visually striking but also serve as philosophical inquiries, prompting viewers to reflect on their own existence and the essence of humanity.

Artistic Philosophy

Material and Materiality Rutschmann's artistic approach is deeply rooted in materiality. Each material is meticulously selected to explore its inherent expression, mood, and historical resonance. His works emphasize the physical presence of the material, utilizing its tactile qualities to forge an **immediate and visceral connection between the artwork and the viewer**.

This approach seeks to transcend cognitive and analytical perception, engaging the viewer on a more intuitiv level.

Seriality

The artist frequently employs seriality to examine variations within a specific theme or material. This method allows him to explore subtle nuances of a concept and develop a cohesive visual language. Seriality appears in both his sculptures and drawings, with each piece contributing to a broader dialogue and forming part of a larger narrative.

Atmosphere

as the primary subject creating atmospheres is a central concern in Rutschmann's work. His sculptures and drawings are designed to evoke emotions and provoke specific moods. Through a deliberate interplay of material, form, and light, he constructs spaces that invite reflection and deceleration. Atmosphere

becomes the focal point of his art, encouraging viewers to pause, question their perception, and engage with the fundamental questions of existence.

Time

The Theme of TimeTime, as the fundamental dimension of human existence, is a recurring theme in Rutschmann's oeuvre, drawing inspiration from Martin Heidegger's philosophy. He investigates the perception of time and its impact on space and matter. His sculptures and drawings aim to capture fleeting moments, rendering them tangible. The atmospheres created in his work provide a reflective space, inviting viewers to contemplate their own relationship with time.

"We feel that even if all possible scientific questions have been answered, our life problems have not yet been touched."

Ludwig Wittgenstein (1889 - 1951)

Deutsche Version

Kurzbiografie

Udo Rutschmann ist ein zeitgenössischer Bildhauer und Zeichner. Er studierte Philosophie in Augsburg und wechselte dann an die London Metropolitan University, um unter Adam Caruso Architektur zu studieren. Es folgten ein Studium der Bildhauerei an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Bonn/Alfter unter Jochen Breme und Andreas Kienlin.

Im Zentrum von Rutschmanns Schaffen steht der Mensch in seiner Komplexität. Seine Arbeiten reflektieren Themen wie Identität, Vergänglichkeit und die Frage nach dem Sinn des Daseins.

Seine zum Teil großformatigen Arbeiten sind nicht nur wirkende, visuelle Ausdrucksformen, sondern auch philosophische Erkundungen, die den Betrachter dazu anregen sollen, über die eigene Existenz und das Wesen des Menschseins nachzudenken. Bedeutung:

Material

Rutschmanns Ansatz ist stark materialbezogen. Er nutzt Materialien um die physische Präsenz (Materialität) seiner Arbeiten zu betonen. Jedes Material wird sorgfältig ausgewählt, um seine Aussage, Stimmung und kunsthistorische „Aufladung“ auszuloten. Durch die oft stark haptischen Qualitäten seiner gewählten Materialien will Rutschmann eine Unmittelbarkeit (Direktheit) zwischen Betrachter und Arbeit entstehen lassen, die den kognitiv-analytischen Wahrnehmungsvorgang überlagern soll.

Serielles Arbeiten:

Häufig arbeitet der Künstler serielle, um Variationen innerhalb eines Themas oder Materials zu erkunden. Diese Methode erlaubt es ihm, verschiedene oft nur schwach nuancierte Aspekte eines Konzepts zu erkunden und zu einer kohärenten visuellen Sprache zu entwickeln. Die Serien können sowohl in der Bildhauerei als auch in seinen Zeichnungen auftreten, wobei jede Arbeit Teil eines größeren Dialogs ist.

Atmosphäre

als primärer Wahrnehmungsgegenstand:

Ein zentrales Anliegen von Udo Rutschmann ist die Schaffung von Atmosphären. Seine Arbeiten sind darauf ausgelegt, den Betrachter

emotional anzusprechen und eine bestimmte Stimmung zu evozieren. Durch die gezielte Kombination von Material, Form, und Licht schafft er Räume der Reflexion und „Verlangsamung“.

Atmosphäre wird zum primären Wahrnehmungsgegenstand seiner Kunst – sie lädt dazu ein, innezuhalten und die eigene Wahrnehmung zu hinterfragen, sich mit den grundlegenden Fragen des Daseins auseinanderzusetzen.

Zeit

die „Zeitlichkeit als die grundlegende Bedeutung des Seins für die menschliche Existenz“. Martin Heidegger

Ein zentrales Thema in Rutschmanns Werk ist die Zeit. Er beschäftigt sich mit der Wahrnehmung von Zeit und deren Einfluss auf den Raum und die Materie. In seinen Skulpturen und Zeichnungen versucht er, flüchtige Momente einzufangen und sie in eine greifbare Form zu bringen.

Die Atmosphäre seiner Arbeiten spielt dabei eine entscheidende Rolle – sie schafft einen Raum für Reflexion und lädt den Betrachter ein, über seine eigene Beziehung zur Zeit nachzudenken.

„Wir fühlen, dass, selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind.“

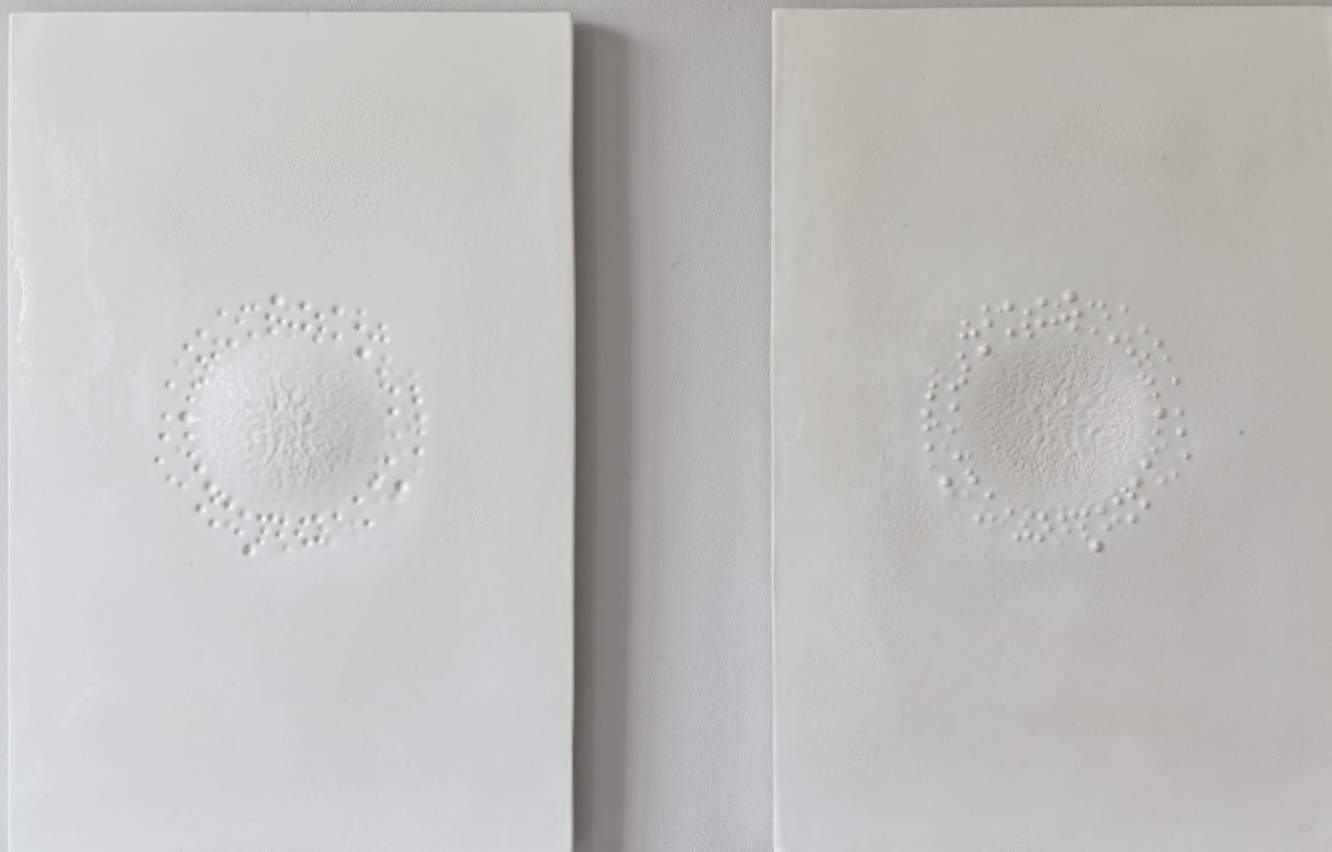
Ludwig Wittgenstein (1889 - 1951)

Sculpture

Incubators

Incubator

Material: White clay I

Porcelain engobed I glazed

Size: 55 x 90 x 4 cm

Weight: ca. 30 kg

Catalogue raisonné Nr. Left IS 1A

Catalogue raisonné Nr. Right IS 1B

Incubator

Material: White clay I

Porcelain engobed I glazed

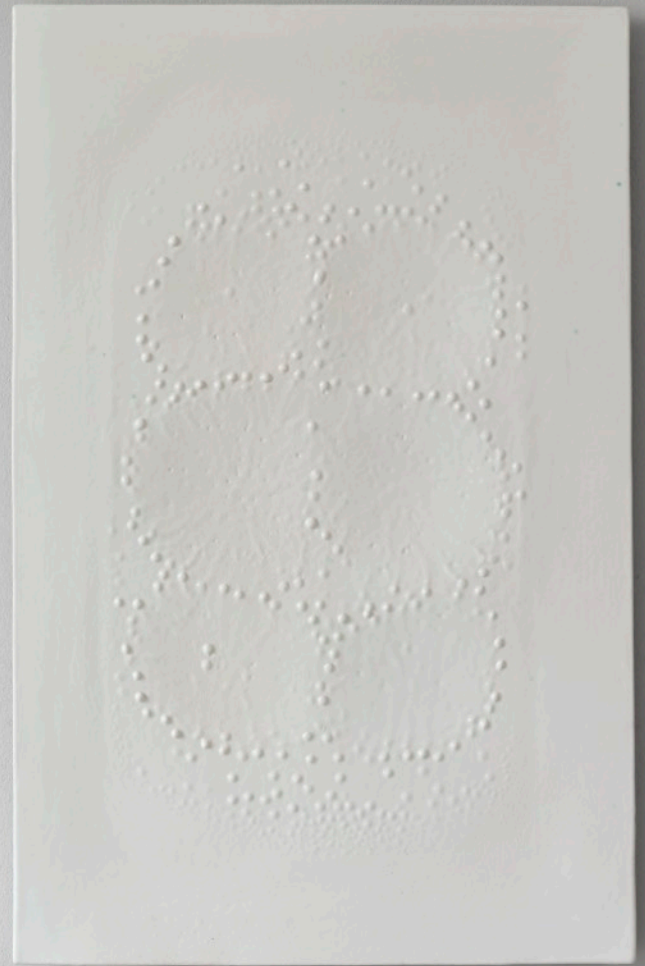
Size: 55 x 90 x 4 cm

Weight: ca. 30 kg

Catalogue raisonné Nr. Left IS 2A

Catalogue raisonné Nr. Right IS 2B

Incubator

Material: White clay I

Porcelain engobed I glazed

Size: 55 x 90 x 4 cm

Weight: ca. 30 kg

Catalogue raisonné Nr. Left IS 3A

Catalogue raisonné Nr. Right IS 3B

Incubator

Material: White clay I

Porcelain engobed I glazed

Size: 55 x 90 x 4 cm

Weight: ca. 30 kg

Catalogue raisonné Nr. Left IS 4A

Catalogue raisonné Nr. Right IS 4B

Oscillators

Oscillator #02

Material: Spring steel 0,5 mm Dia.

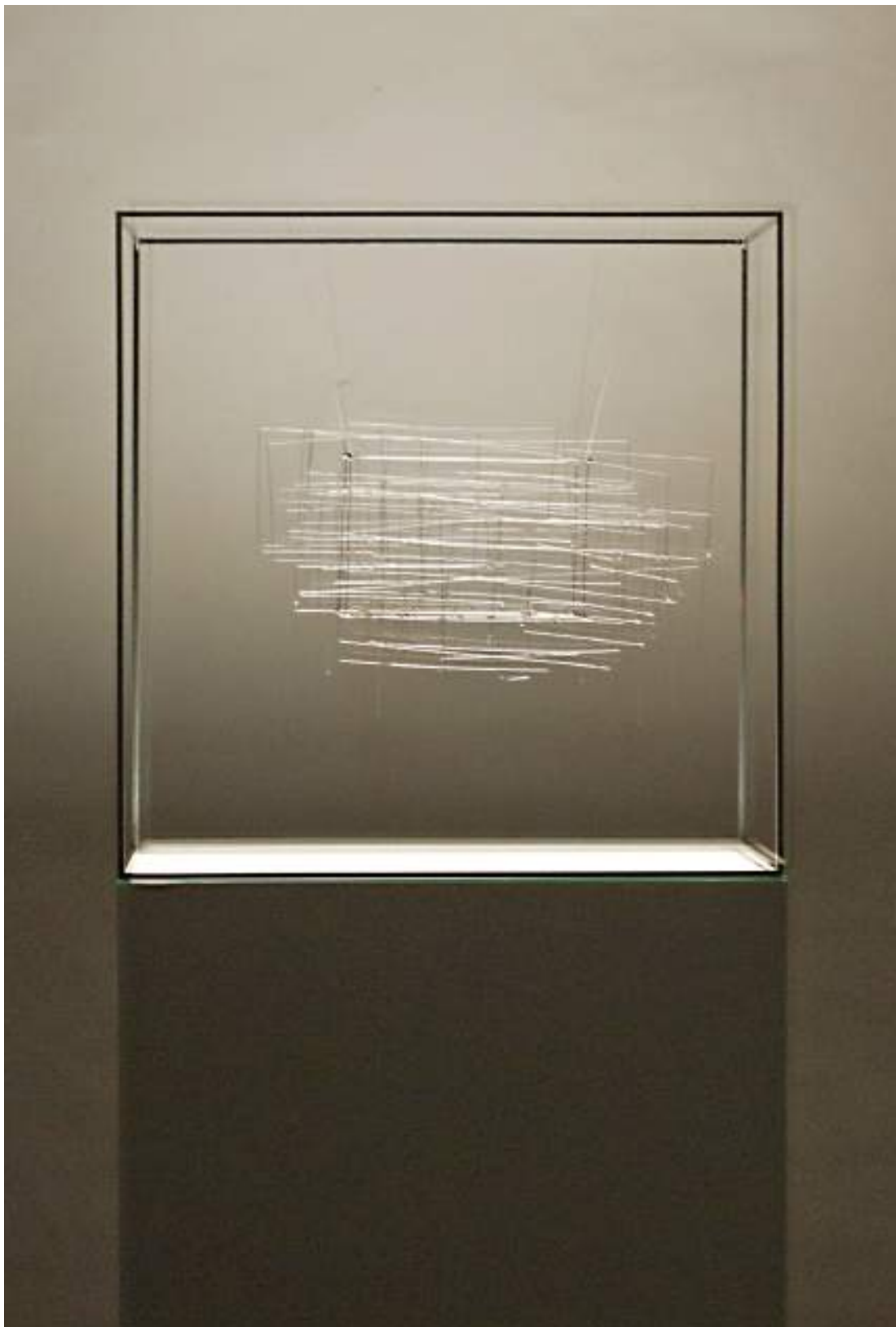
Size: ca.35 x 20 x 20 cm

Frame: Structural steel 6 mm

Size: 50 x 50 x 80 cm I

Base: 50 x 50 x 90 cm

Catalogue raisonné Nr. OS 2

Oscillator #03

Material: Spring steel 0,5 mm Dia.

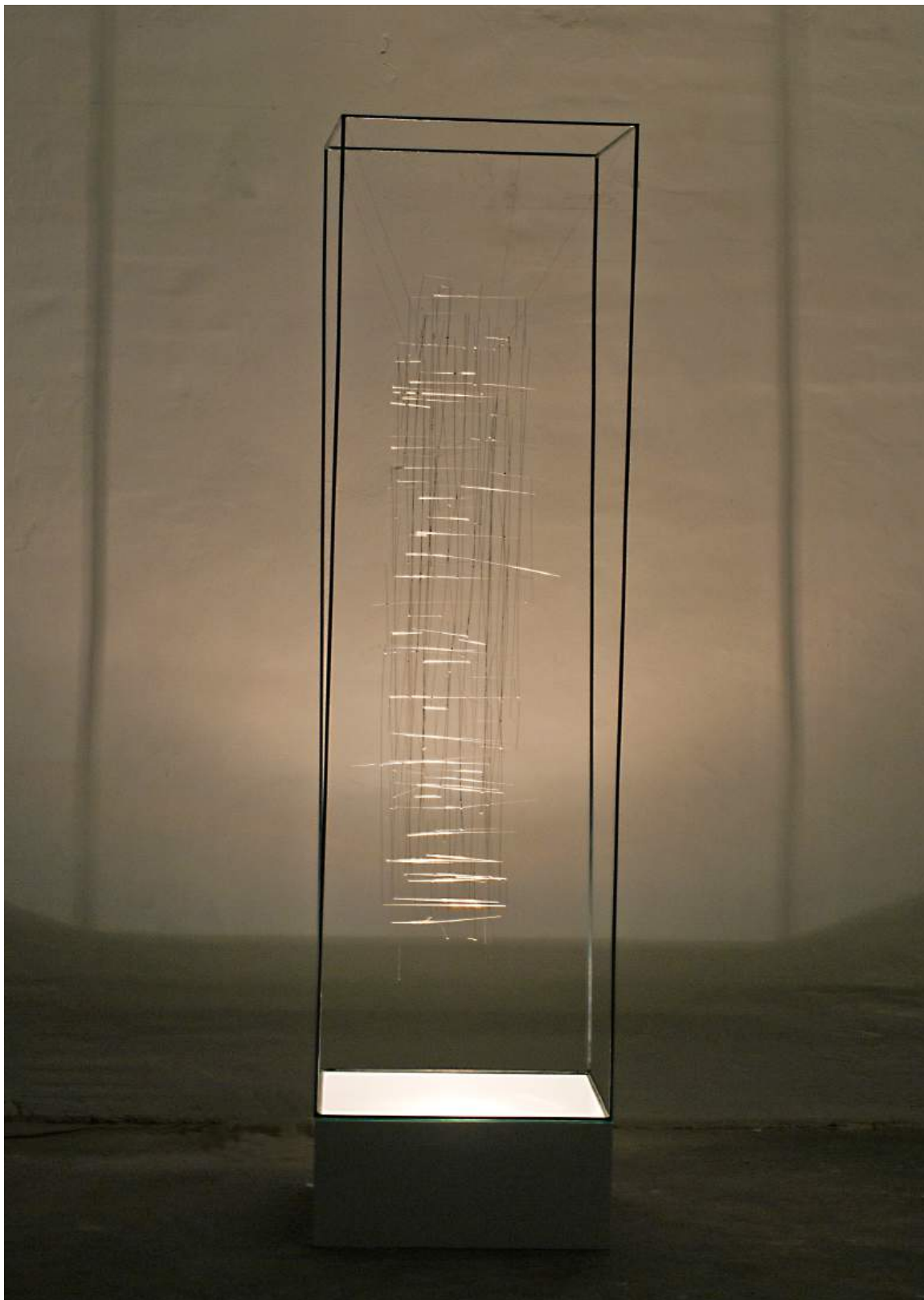
Size: ca.35 x 25 x 25 cm

Frame: Structural steel 6 mm

Size: 75 x 50 x 80 cm I

Base: 50x80x90 cm

Catalogue raisonné Nr. OS 3

Oscillator #04

Material: Spring steel 0,3 mm Dia.

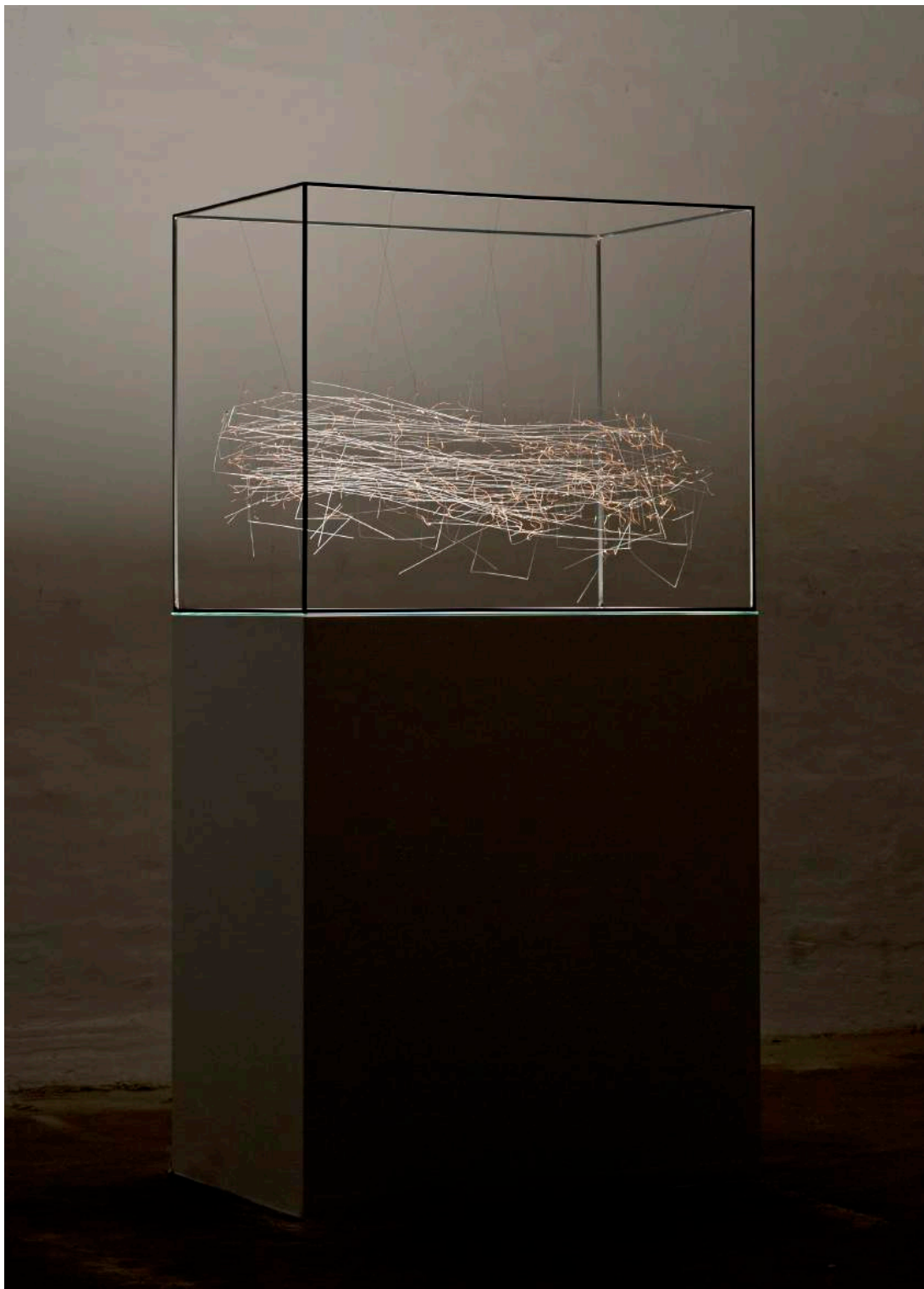
Size: ca 150 x 35 x 35 cm

Frame: Structural steel 6 mm

Size: 50 x 50 x 180 cm l

Base : 50 x 50 x 25 cm

Catalogue raisonné Nr. OS 4

Oscillator #05

Material: Spring steel 0,3 mm Dia.

Size: ca 35x 80 x 35 cm

Frame: Structural steel 6 mm

Size: 75 x 50 x 80 cm I

Base : 80 x 52 x 90 cm

Catalogue raisonné Nr. OS 5

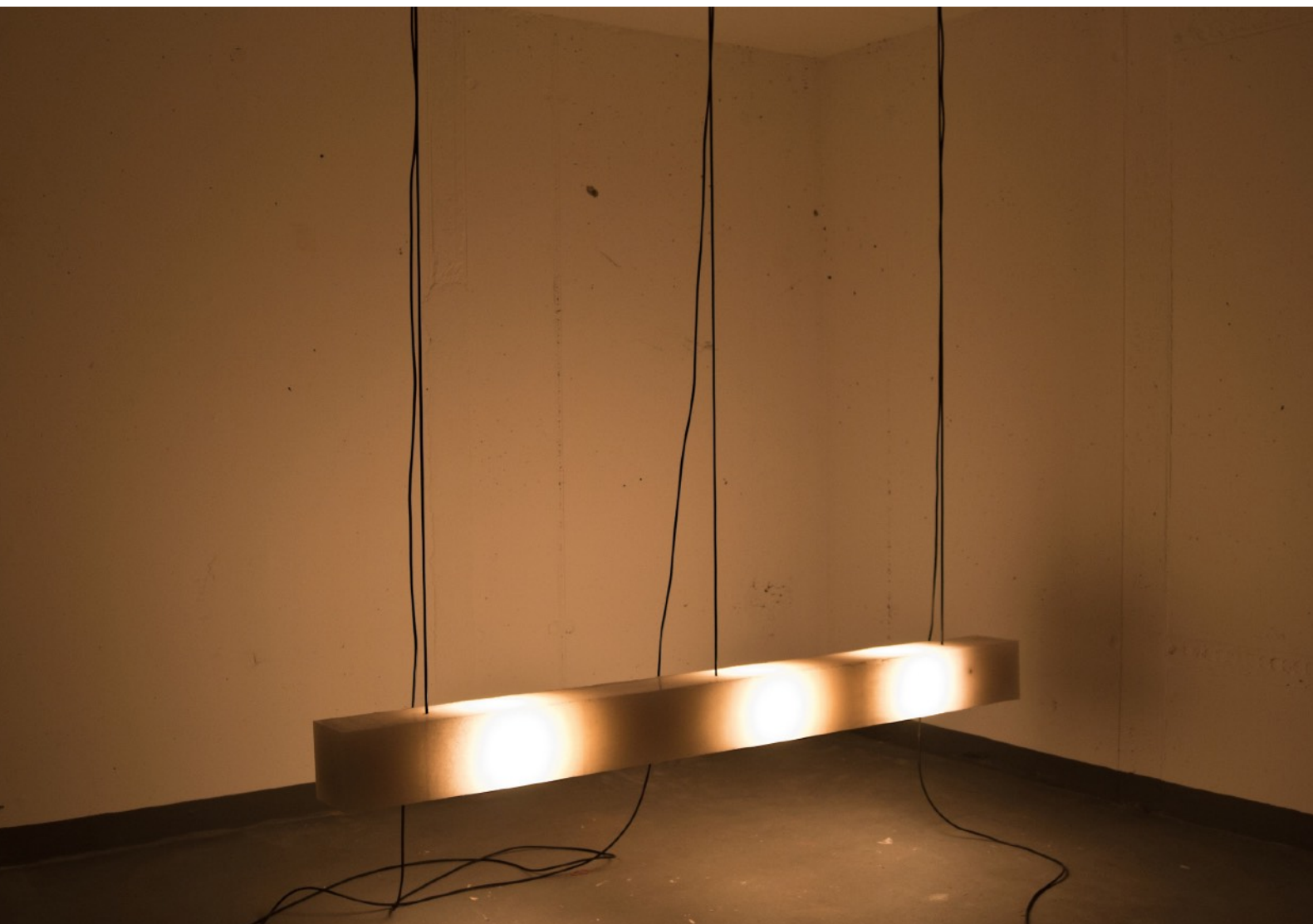
Installations

Dawn bodies

Material: Structural Steel,
Wax, Tungsten
Size: 280 x 300 x 70 cm

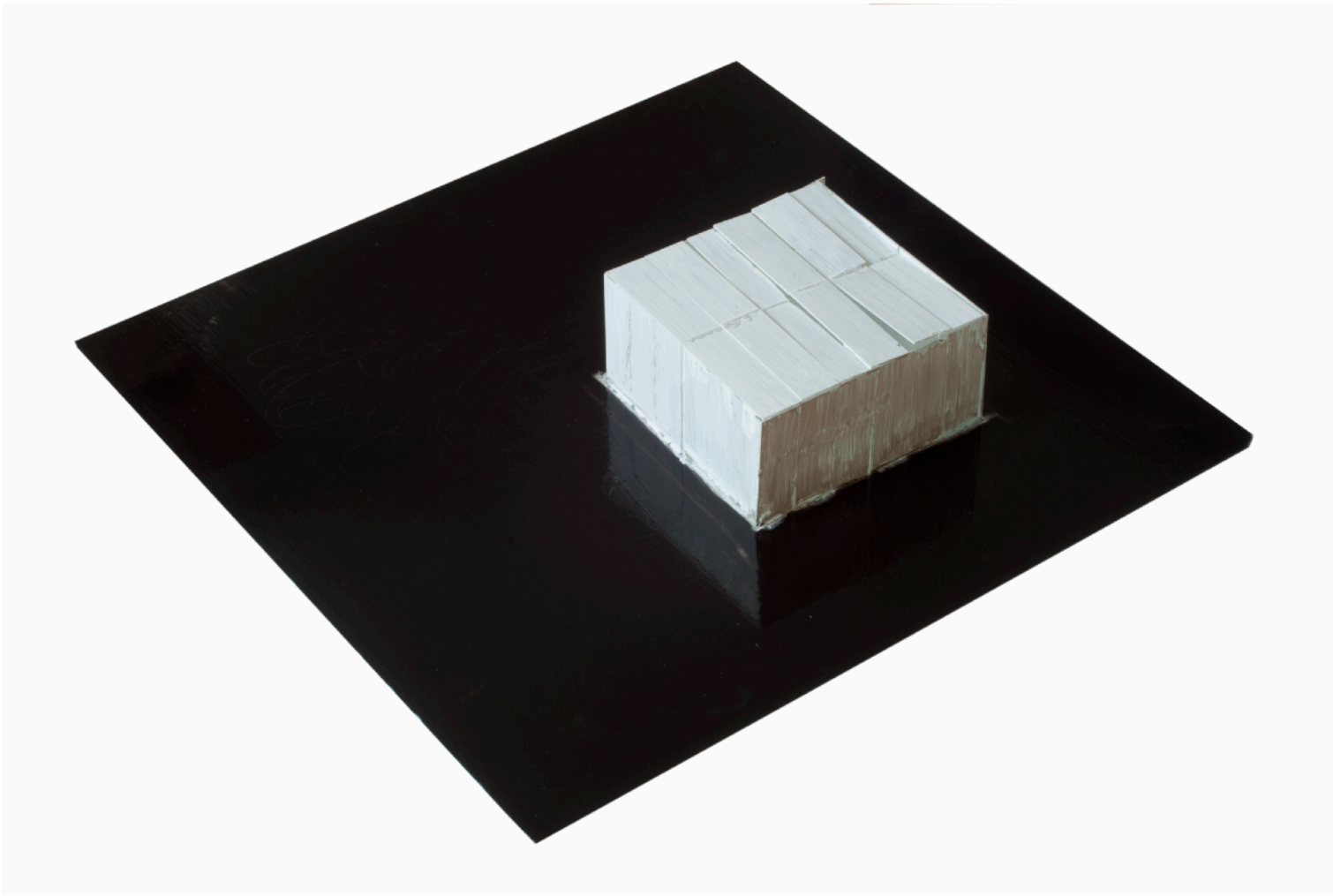
Wax Bodies

Material: Wax, Tungsten

Size: 180 x 30 x 30 cm

Catalogue raisonné Nr. IN-WB-1

Glass works

Alto

Material: Glass | Acrylic Paint
Size: 15 x 60 x 50 cm

Alto

Material: Glass | Acrylic Paint
Size: 3 x 60 x 50 cm

The Grid

Grid (after 5 Years)

Material: Elastic Bands, Nails, MDF
Size: 125 x 125 x 1,9 cm

Grid

Material: Elastic Bands, Nails, MDF
Size: 125 x 125 x 1,9 cm

La Sorella

La Sorella #1

Year of Creation: 2022/23

Materials: Steel Frame, Plaster Bandages

Dimensions: 162 x 162 cm

Catalogue Raisonné: LASO-S #1

La Sorella #3

Year of Creation: 2022/23

Materials: Steel Frame, Plaster Bandages

Dimensions: 162 x 162 cm

Catalogue Raisonné: LASO-S #3

La Sorella #4

Year of Creation: 2022/23

Materials: Steel Frame, Plaster Bandages

Dimensions: 210 x 162 cm

Catalogue Raisonné: LASO-S #4

La Sorella #2

Year of Creation: 2022/23

Materials: Steel Frame, Plaster Bandages

Dimensions: 210 x 162 cm

La Sorella #5

Year of Creation: 2022/23

Materials: Steel Frame, Plaster Bandages

Dimensions: 210 x 162 cm

Catalogue Raisonné: LASO-S #5

La Sorella #7

Year of Creation: 2022/23

Materials: Steel Frame, Plaster Bandages

Dimensions: 162 x 162 cm

Catalogue Raisonné: LASO-S #7

La Sorella #8

Year of Creation: 2022/23

Materials: Steel Frame, Plaster Bandages

Dimensions: 162 x 162 cm

Catalogue Raisonné: LASO-S #8

La Sorella #9

Year of Creation: 2022/23

Materials: Steel Frame, Plaster Bandages

Dimensions: 162 x 162 cm

Catalogue Raisonné: LASO-S #9

The Observer

The Observer #3

Year of Creation: 2023

Materials: Plaster Bandages, Plaster, Wax

SteelDimensions: 82 (Height) x 24x 38cm

Catalogue Raisonné: BEO-S #3

The Observer #4

Year of Creation: 2023

Materials: Plaster Bandages, Plaster, Steel
Dimensions: 104,5 (Height) x 96x 55,5 cm

Catalogue Raisonné: BEO-S #4

The Observer #1

Year of Creation: 2023

Materials: Plaster Bandages, Plaster, Steel

Dimensions: 108,0 (Height) x 22,0x 22,0 cm

Catalogue Raisonné: BEO-S #1

The Observer #11

Year of Creation: 2023

Materials: Plaster Bandages, Plaster, Steel

Dimensions: 108,0 (Height) x 22,0x 22,0 cm

Catalogue Raisonné: BEO-S #1

The Observer #12 (Middle Position)

Year of Creation: 2023

Materials: Plaster Bandages, Plaster, Steel
Dimensions: 108,0 (Height) x 18,0x 18,0 cm

Catalogue Raisonné: BEO-S #12

The Observer 2

#

Year of Creation: 2023

Materials: Plaster Bandages, Plaster, Wax, Steel

Dimensions: 104,5 (Height) x 96,0x 55,5 cm

Catalogue Raisonné: BEO-S #2

The Observer #8

Year of Creation: 2023

Materials: Plaster Bandages, Plaster, Steel

Dimensions: 67 cm (Height)x 108.0 x 28.5 cm

Catalogue Raisonné: BEO-S #8

The Observer #9

Year of Creation: 2023

Materials: Plaster Bandages, Plaster, Steel

Dimensions: 67 cm (Height) x 108.0 x 28.5 cm

Catalogue Raisonné: BEO-S #9

The Observer #10

Year of Creation: 2023

Materials: Plaster Bandages, Plaster, Steel

Dimensions: 62 cm (Height) x 135,3 x 41.5 cm

Catalogue Raisonné: BEO-S #10

End | Updated | 18. Dezember 2024

