

Name: Udo Rutschmann
Geburtsjahr: 1967 in Augsburg
Künstlerische Disziplinen: Bildhauerei, Zeichnung

Atelier Udo Rutschmann
T. 0049(0)176.96276723
post@udo-rutschmann.de
www.udo-rutschmann.de

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“**. Die 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.

Thema 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)

Kontakt:

**Atelier Udo Rutschmann
Provinostrasse 52
86153 Augsburg**

**www.udo-rutschmann.de
post@udo-rutschmann.de
Mobil: +49-(0)176-96276723**

Exhibitions national | international (Selection)

2024 | Solo Exhibition, Gallery Basilica, Augsburg
2024 | Guest Critic at PHD Presentations, Royal College of Art, London
2023 | Installation „Die Beobachterin“, Moritzkirche, Augsburg
2021 | Group Exhibition Gallery Claudia Weil, Augsburg
2019 | 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 | Nuno, TIM Textilmuseum Augsburg
2009 | Augsburg | Solo Exhibition | Gallery „Am unteren Schloesschen“
2008 | Vienna | Group Exhibition MAK Museum for applied Arts

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 AUS Sharjah (UAE)
2008 | Vienna | 1. Prize Emballissimo | Paper Works

Auszüge | Arbeiten

Zeichnung

Die Beobachterin

Entstehungsjahr: 2024

Collage/Zeichnung

Grösse: 200x70 cm

Medium: Kohle, Ölfarbe,
Grundierung

Catalogue raisonné: BEO-Z 1

Die Beobachterin

Entstehungsjahr: 2024

Collage/Zeichnung

Grösse: 200x70 cm

Medium: Kohle, Ölfarbe,
Grundierung

Catalogue raisonné: BEO-Z 2

Die Beobachterin

Entstehungsjahr: 2024

Collage/Zeichnung

Grösse: 225x70 cm

Medium: Kohle, Ölfarbe,
Grundierung

Catalogue raisonné: BEO-Z 3

Die Beobachterin

Entstehungsjahr: 2024

Collage/Zeichnung

Grösse: 225x70 cm

Medium: Kohle, Ölfarbe,
Grundierung

Catalogue raisonné: BEO-Z 4

Die Beobachterin

Entstehungsjahr: 2024

Collage/Zeichnung

Grösse: 50x30 cm

Medium: Kohle, Ölfarbe, Grundierung

Catalogue raisonné: BEO-Z 5

Die Beobachterin

Entstehungsjahr: 2024

Collage/Zeichnung

Grösse: 50x30 cm

Medium: Kohle, Ölfarbe,

Grundierung

Catalogue raisonné: BEO-Z 6

Die Beobachterin

Entstehungsjahr: 2024

Collage/Zeichnung

Grösse: 50x30 cm

Medium: Kohle, Ölfarbe, Grundierung

Catalogue raisonné: BEO-Z 7

Die Beobachterin

Entstehungsjahr: 2024

Zeichnung

Grösse: 90x70 cm

Medium: Kohle, Ölfarbe, Grundierung

Catalogue raisonné: BEO-Z 8

Die Beobachterin

Entstehungsjahr: 2024

Zeichnung

Grösse: 90x70 cm

Medium: Kohle, Ölfabe. Grundierung

Catalogue raisonné: BEO-Z 9

Die Beobachterin

Entstehungsjahr: 2024

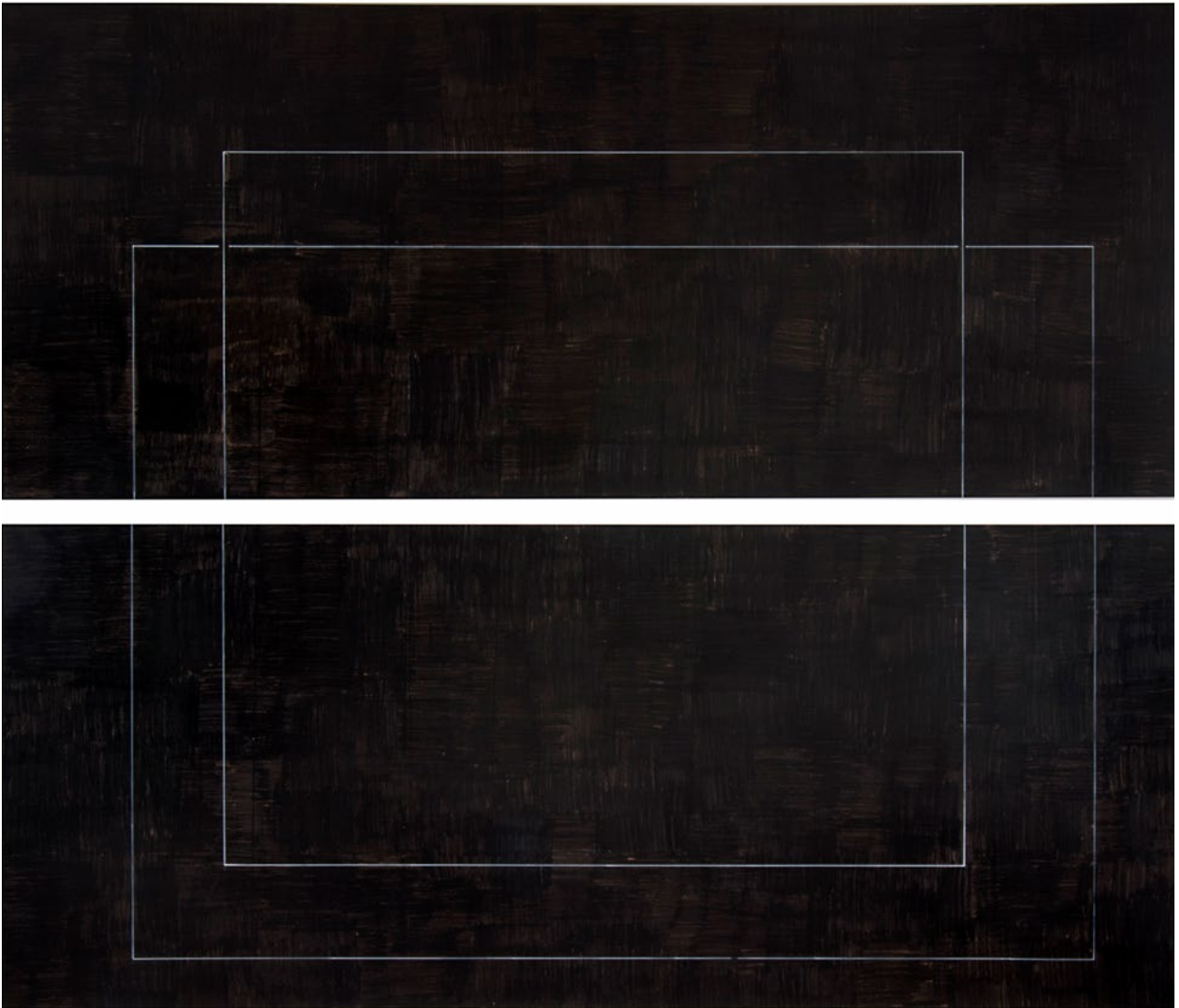
Zeichnung

Grösse: 90x70 cm

Medium: Kohle, Ölfabe,, Grundierung

Catalogue raisonné: BEO-Z 10

Malerei | Zeichnung

Weiss auf Schwarz 1

Entstehungsjahr: 2019

Grösse: 163x163 cm

Medium: Schwarzer Buntstift,
Acrylfarbe auf Hartfaserplatte

Catalogue raisonné: WAS #1

Weiss auf Schwarz 2

Entstehungsjahr: 2019

Grösse: 163x163 cm

Medium: Tusche, Acrylstift auf
Hartfaserplatte

Catalogue raisonné: WAS #2

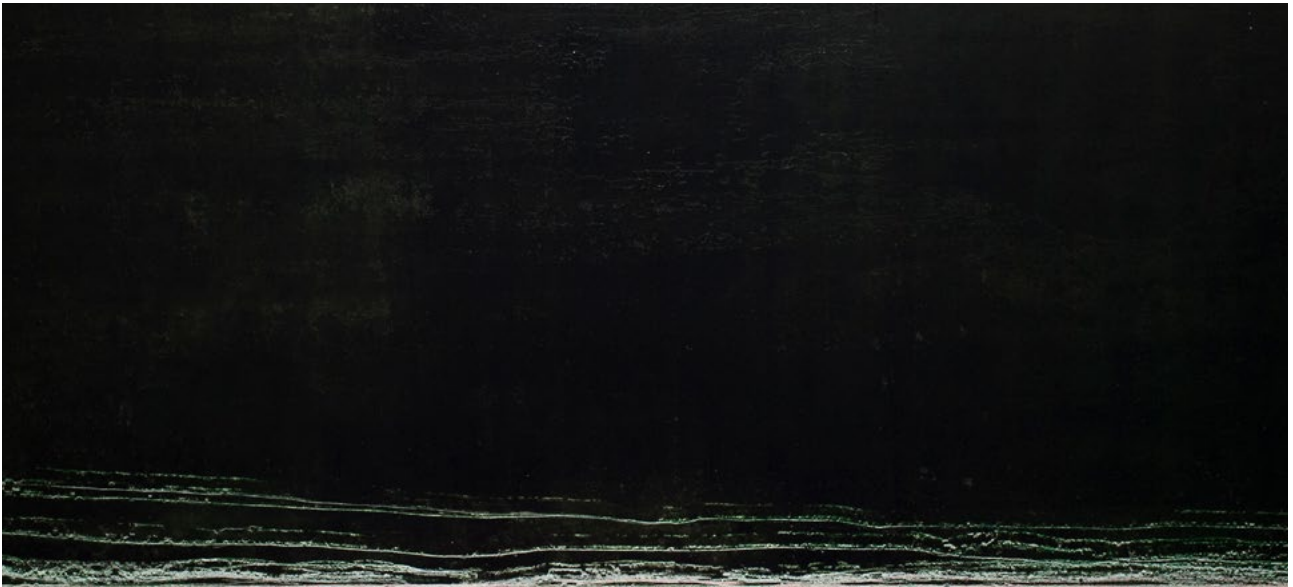
Warte

Entstehungsjahr: 2019

Grösse: 163x210 cm

Medium: Acrylfarbe, auf Hartfaserplatte

Catalogue raisonné: WARTE #

Linien Grün auf Schwarz

Entstehungsjahr: 2019

Grösse: 173x70 cm

Medium: Reisslack, Acrylfarbe
auf Hartfaserplatte

Catalogue raisonné: SGZ 1

Skulptur

La Sorella # 3

Entstehungsjahr: 2022/23

Stahlrahmen, Gipsbinden,

Größe: 162x162 cm

Catalogue raisonné: LASO-S #3

La Sorella # 2

Entstehungsjahr: 2022/23

Stahlrahmen, Gipsbinden,

Größe: 210x162 cm

Catalogue raisonné: LASO-S #2

La Sorella # 5

Entstehungsjahr: 2022/23

Stahlrahmen, Gipsbinden,

Größe: 210x162 cm

Catalogue raisonné: LASO-S #5

La Sorella # 7

Entstehungsjahr: 2022/23

Stahlrahmen, Gipsbinden,

Größe: 162x162 cm

Catalogue raisonné: LASO-S #7

La Sorella # 9

Entstehungsjahr: 2022/23

Stahlrahmen, Gipsbinden,

Größe: 162x162 cm

Catalogue raisonné: LASO-S #9

Armee der Liebenden # 11

Entstehungsjahr: 2023

Japangips

Größe: 35 cm

Catalogue raisonné: ADL-S #11

Armee der Liebenden # 25

Entstehungsjahr: 2023

Japangips

Größe: 41 cm

Catalogue raisonné: ADL-S #25

Armee der Liebenden # 28N

Entstehungsjahr: 2023

Japangips

Größe: 38 cm

Catalogue raisonné: ADL-S #28N

Die Beobachterin # 8

Entstehungsjahr: 2023

Gipsbinden, Gips, Stahl

Größe: 108,0 x 28,5 x 67 cm Höhe

Catalogue raisonné: BEO-S #8

Die Beobachterin # 9

Entstehungsjahr: 2023

Gipsbinden, Gips, Stahl

Größe: 108,5 x 29,0 x 65 cm Höhe

Catalogue raisonné: BEO-S #9

Die Beobachterin # 10

Entstehungsjahr: 2023

Gipsbinden, Gips, Stahl

Größe: 135,3 x 41,5 x 62 cm Höhe

Catalogue raisonné: BEO-S #10

Die Beobachterin # 11b

Entstehungsjahr: 2023

Gipsbinden,

Größe: 22,0 x 22,0 x 108 cm Höhe

Catalogue raisonné: BEO-S #11b

Die Beobachterin # 11a

Entstehungsjahr: 2023

Gipsbinden, Gips, Stahl

Größe: 22,0 x 22,0 x 108 cm Höhe

Catalogue raisonné: BEO-S #11a

Die Beobachterin # IMK

Entstehungsjahr: 2023

Gipsbinden, Gips, Stahl

Größe: 600x 200x 300cm Höhe

Catalogue raisonné: BEO-S #IMK

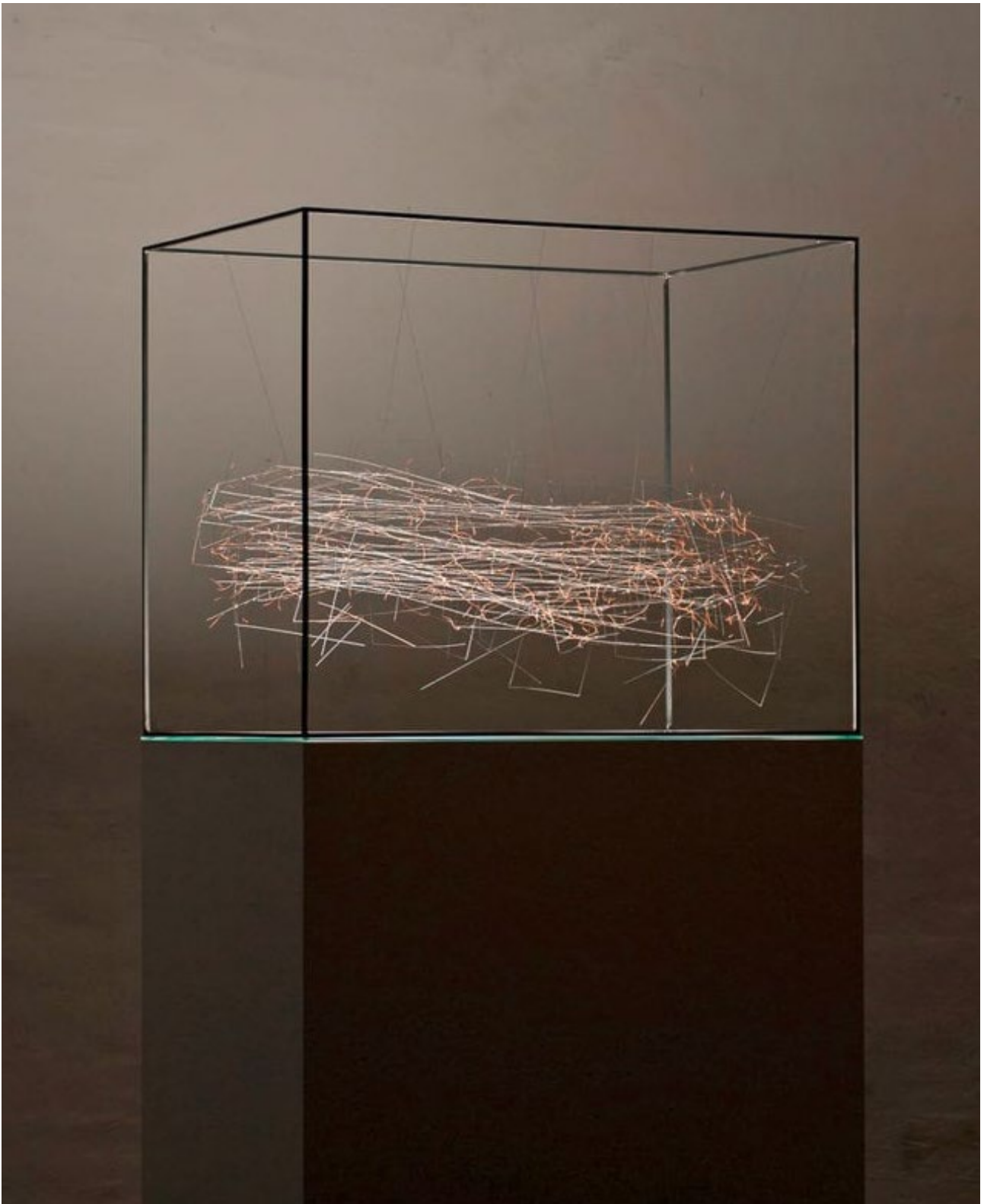
Die Beobachterin # IMK

Entstehungsjahr: 2023

Gipsbinden, Stahl

Größe: 600x 200x300cm Höhe

Catalogue raisonné: BEO-S #IMK

Oscillator

Entstehungsjahr: 2017

Federstahl, Kupferdraht

Größe: 90 x 45 x 82 cm Höhe

Catalogue raisonné: OCL-S #1

Alto # 1

Entstehungsjahr: 2018

Glas, Objektträger

Größe: 50x50x12 cm Höhe

Catalogue raisonné: ALT-S #1

Basso # 2

Entstehungsjahr: 2018

Glas, Objektträger

Größe: 50x50x12 cm Höhe

Catalogue raisonné: BAS-S #2

Incubator

Entstehungsjahr: 2014

Keramik, Porzellan

Größe: 90 x50x 5cm

Catalogue raisonné: INC-S #1b

Incubator

Entstehungsjahr: 2014

Keramik, Porzellan

Größe: 90 x50x 5cm

Catalogue raisonné: INC-S #2b

Incubator

Entstehungsjahr: 2014

Keramik, Porzellan

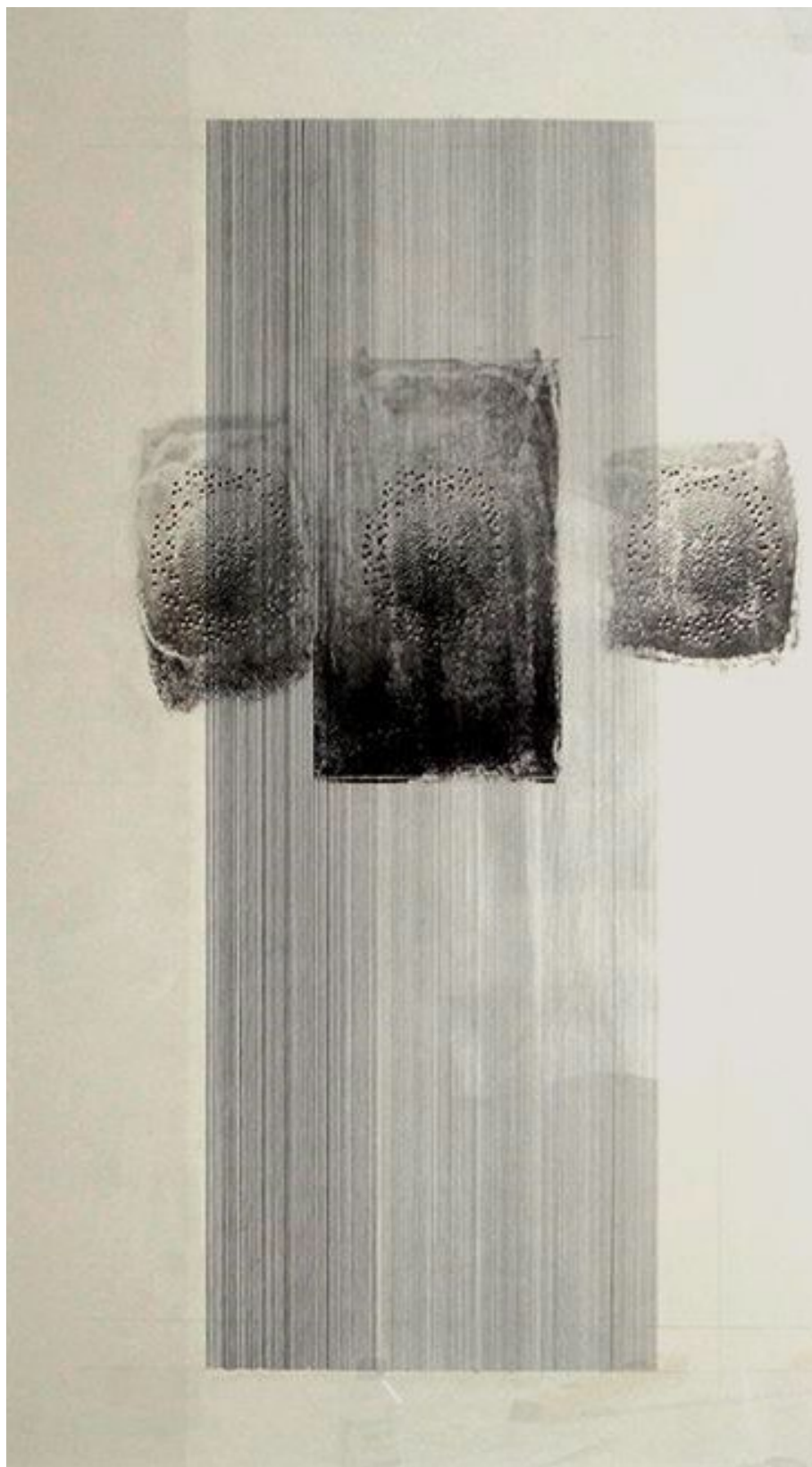
Größe: 90 x50x 5cm

Catalogue raisonné: INC-S #3b

Graphische Arbeiten

Ausgangspunkt für Rutschmanns Papierarbeiten sind häufig seine dreidimensionalen Arbeiten. So entwickelt der Künstler Zeichnungsserien, die das autogenerierte Gelände seiner keramischen "Incubatoren"- Arbeiten als Ausgangspunkt graphischer Untersuchungen zugrunde legen. Mithilfe einer speziellen Drucktechnik überträgt er Partien der keramischen Oberflächen auf Papier. Als versuche er, passende Systeme für die selbst geschaffenen Welten zu finden, legt er Raster an, bettet die ins Zweidimensionale gebrachten Reliefs in bergende Farbflächen aus Graphit, verschafft ihnen Halt durch räumliche Begrenzungen aus weißem Korrekturstift. Der studierte Architekt Rutschmann, der noch auf einen handwerklichen Fundus an Visualisierungstechniken jenseits ausgefeilter Computerprogramme zurück greifen kann, schleicht sich hier dem Künstler an die Seite. In der genauen Kenntnis historischer Vorbilder nicht nur der konkreten und konstruktiven Kunst sucht er in der seriellen Umrundung seine Themen in die Tiefe zu führen. Mit einer alten Schreibmaschine bringt er zudem Textfragmente aufs Blatt, 'Wissenschaftsprosa', wie Rutschmann es nennt. In weiten Schleifen umkreisen die physikalischen, philosophischen Versatzstücke seine Gedankenwelt, ohne entschlüsselt werden zu wollen.

Text: MA Birgit Höppl

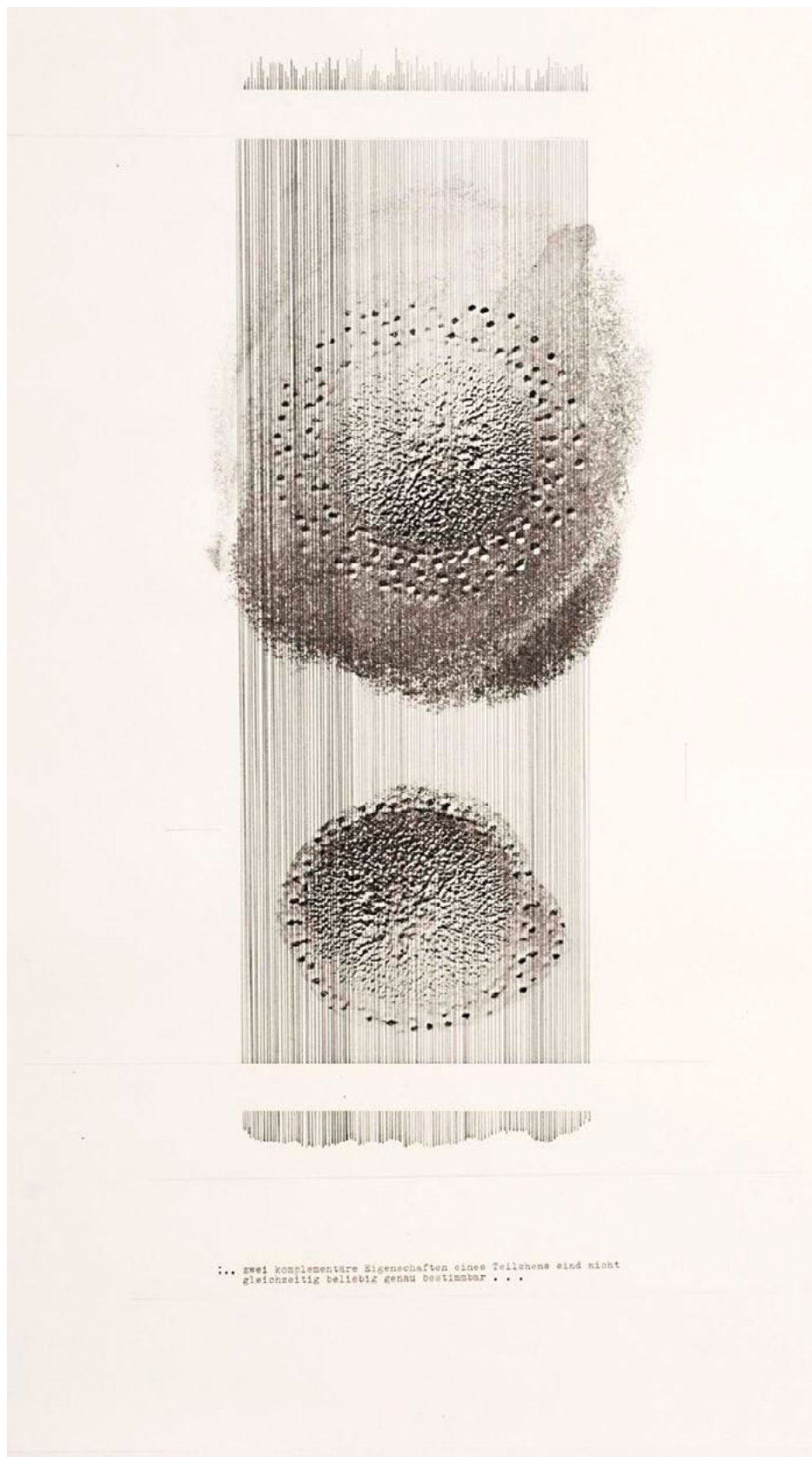
Incubator GA

Entstehungsjahr: 2014

Mischtechnik auf Papier

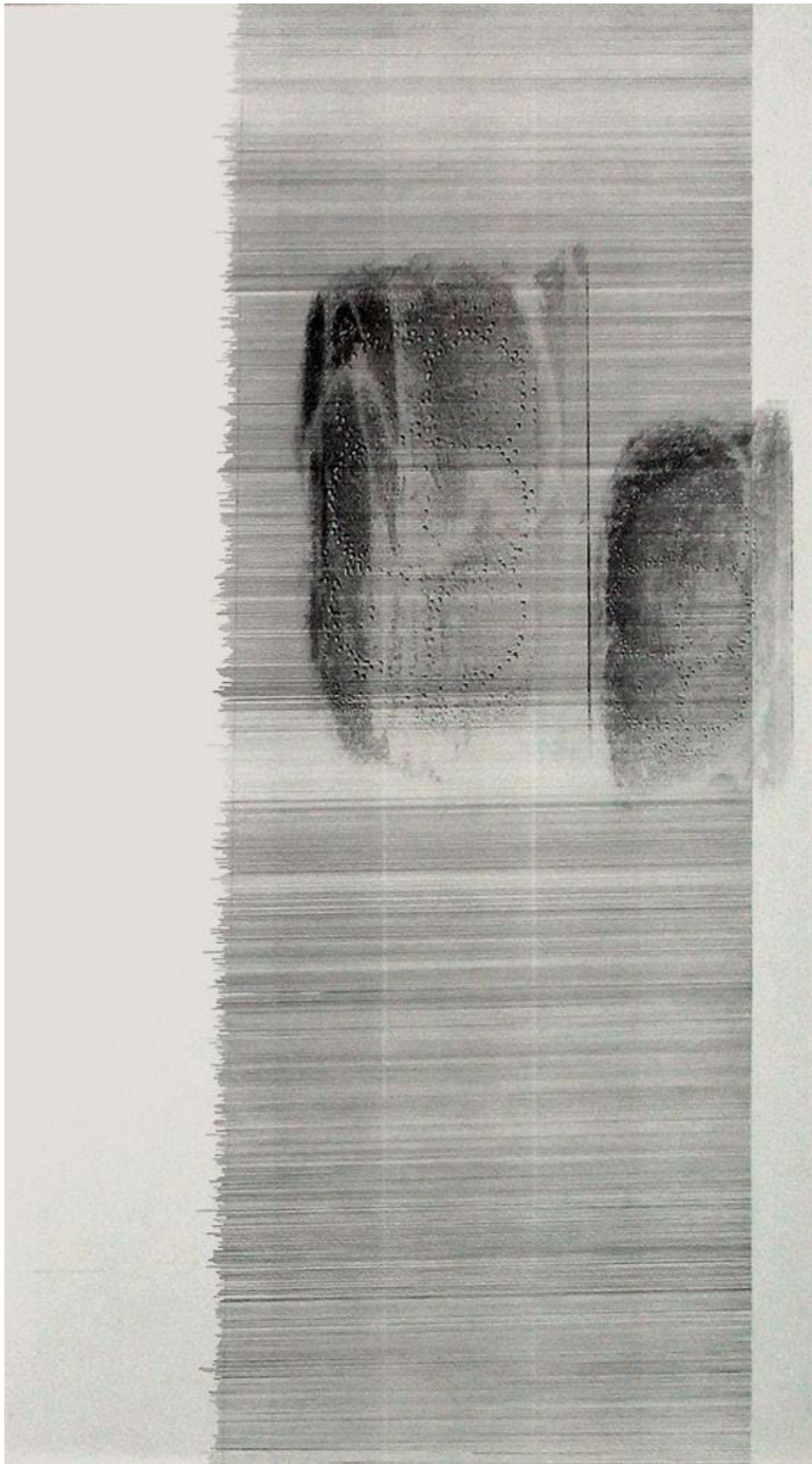
Größe: 100x70 cm

Catalogue raisonné: INC-GA #5

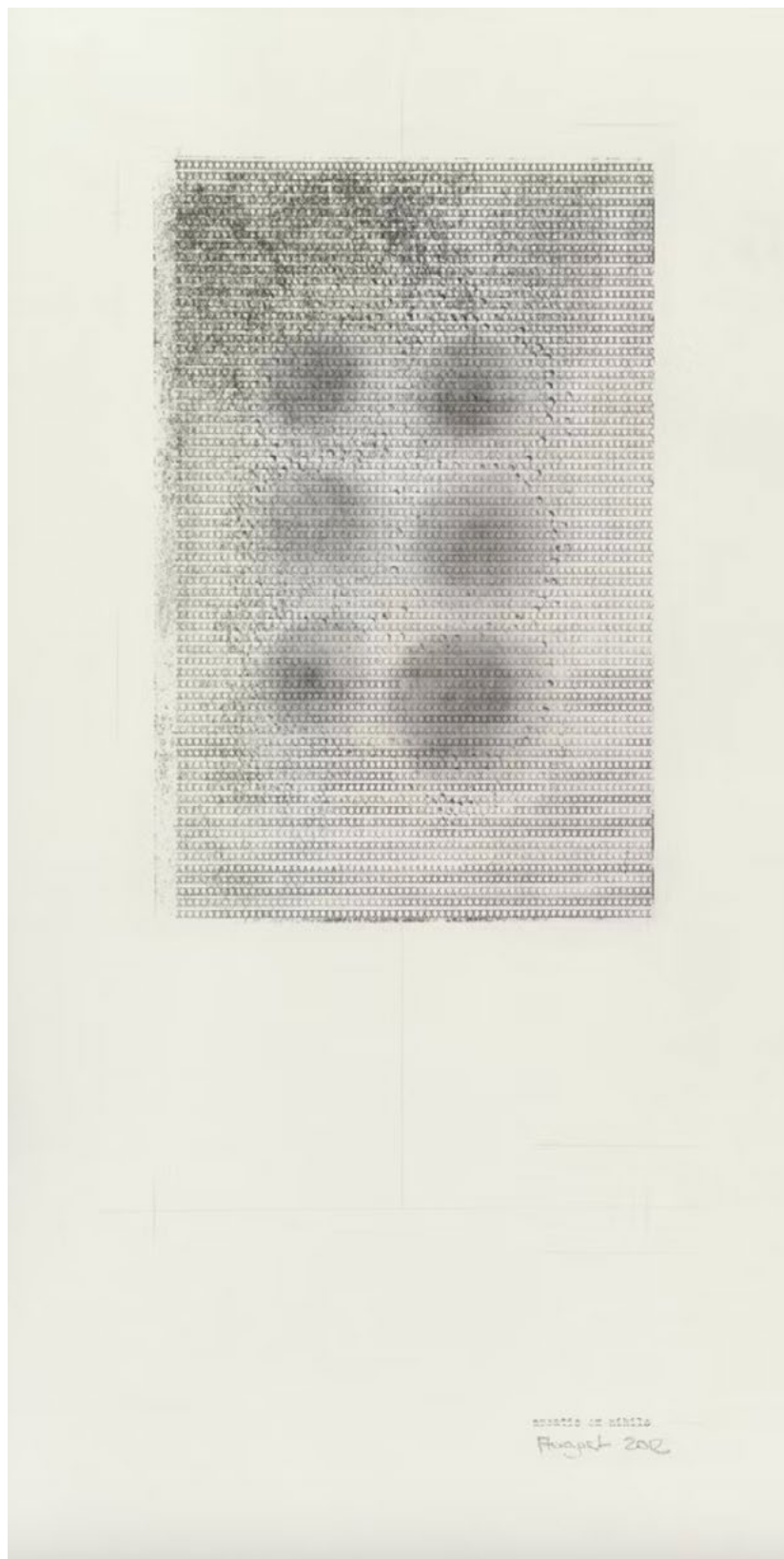
Incubator GA

Entstehungsjahr: 2014
Mischtechnik auf Papier,
Mechanische Schreibmaschine
Größe: 50x30cm
Catalogue raisonné: INC-GA #6

Incubator GA

Entstehungsjahr: 2014
Mischtechnik auf Papier,
Größe: 100x70 cm
Catalogue raisonné: INC-GA #6

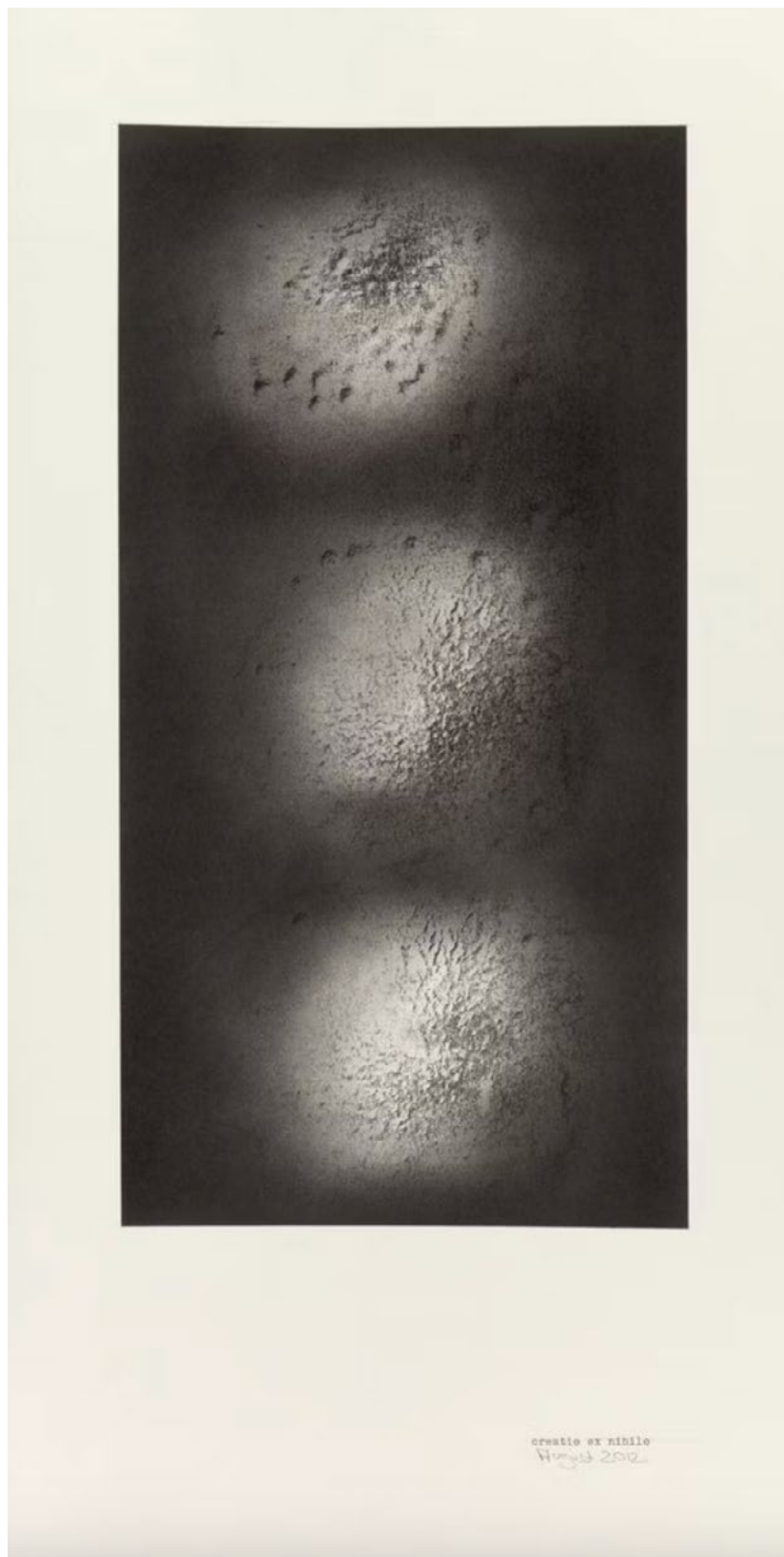
Incubator GA

Entstehungsjahr: 2012

Mech. Schreibmaschine, Mischtechnik

Größe: 50x30cm

Catalogue raisonné: INC-GA #2

Incubator GA

Entstehungsjahr: 2012

Mech. Schreibmaschine, Mischtechnik

Größe: 50x30cm

Catalogue raisonné: INC-GA #3

Incubator GA

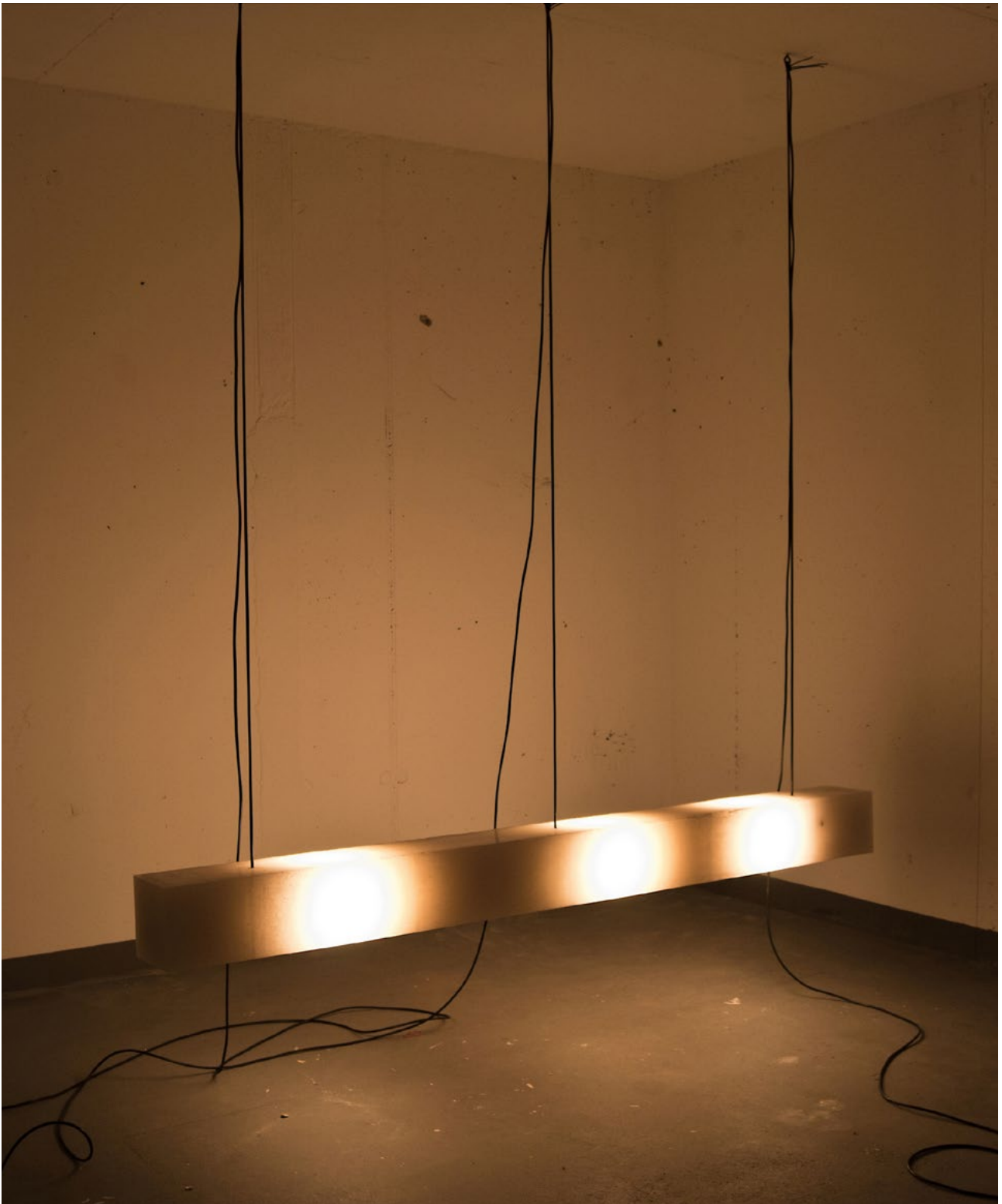
Entstehungsjahr: 2012

Mech. Schreibmaschine, Mischtechnik

Größe: 50x30cm

Catalogue raisonné: INC-GA #4

Installation

Dämmerungskörper

Entstehungsjahr: 2011
Wachs, Stahl, Glühbirnen
Größe: 185x 25x25c

Dämmerungskörper

Entstehungsjahr: 2012

Wachs, Stahl, Glühbirnen

Größe: 300x 80x300cm Höhe

Dämmerungskörper

Entstehungsjahr: 2012

Wachs, Stahl, Glühbirnen

Größe: 300x 80x300cm Höhe