

Wolfgang Wimhöfer – Arte entre el caos y el orden

Cualquiera que se ocupe del arte y los artistas encontrará que el punto de origen para hacer arte a menudo se encuentra en la infancia y fue desencadenado por un evento específico. Muchos artistas, ya sean músicos, escritores o artistas visuales, remontan estos orígenes a su infancia y adolescencia y no es raro que se convierten en un tema recurrente en su propio arte.

Este es también el caso de Wolfgang Wimhöfer. Sus temas son diversos, pero una cosa sigue surgiendo una y otra vez y no lo deja pasar: es el opuesto de caos y orden.

Hasta el día de hoy, la frase amonestadora de su madre resuena en sus oídos: "¡Limpia tu habitación!" Seguro que esta petición resulta familiar para muchos. Pero para Wimhöfer, este recordatorio repetitivo fue un punto de inflexión profundo. Él dice: "Puedes sentir aquí lo que otros están haciendo con su sentido del orden, lo que otros están haciendo *en mi* cabeza cuando dicen: 'Haz esto, haz aquello'". También la situación de su padre, que en realidad quería ser ingeniero de puentes, pero sí siguió contador, dejó su huella en el hijo a través de la permanente frustración e insatisfacción del padre. El empapelado rectangular en casa fueron otra expresión formativa del espito paterno y la llamada al orden.

El sentimiento negativo para él se convirtió en una necesidad interna para tratarlo artísticamente y desde la década de 1970 se creó una serie de pinturas que aún hoy continúa.continúa.

Según Wimhöfer, el caos y el orden son mutuamente dependientes. Él ve "el ritmo y el movimiento como un elemento de conexión. El ritmo representa el orden y el movimiento el caos" y compara estos principios con la danza.¹

Una mirada en la historia del arte muestra la importancia del tema para otros artistas, por ejemplo, para el artista holandés Piet Mondrian. A principios de la década de 1920, trajo orden y estructura a sus pinturas limitándose a líneas negras horizontales y verticales y pequeñas áreas de color en los colores primarios, porque así es como el hombre se orienta en su vida. El hombre, el árbol o la planta se erigen verticalmente y se desplazan sobre la horizontal, el suelo. Para Mondrian, una diagonal como elemento dinámico estaba fuera de discusión e incluso lo discutió con su colega artista Theo van Doesburg, quien ideliberadamente incorporo la diagonal en su pintura. Ambos artistas se encuentran entre los cofundadores del arte abstracto-concreto y fueron influenciados por el suprematismo ruso.

El ruso Kazimir Malevich, que en 1915 por primera vez liberó la cuadro de todo lo representativo y reconocible y en su lugar pintó un cuadrado negro sobre un fondo blanco, también negó así las reglas compositivas. Solo había esta forma. Con sus cuatro lados de igual longitud, el cuadrado se considera *la* forma que simboliza el orden. Sus llamadas pinturas suprematistas, que posteriormente

¹ Wolfgang Wimhöfer en conversación con el autor 2019

pintó, contiene vigas, líneas y formas geométricas básicas que se entre cruzan sobre la superficie del cuadro, dando como resultado una composición aparentemente caótica y arbitraria. A primera vista, aquí también de han dejado de lado las reglas clásicas de composición, que relacionan los elementos de la imagen entre sí y aseguran así un orden interior de la imagen

Una confusión salvaje y caótica se revela al espectador, que, en una percepción más cercana, sin embargo, contiene una estructura interna y un orden equilibrado. Fue la visión de Malevich con estas formas dinámicas, voladoras y flotantes dejar el fondo de la imagen y así alcanzar el espacio real con estas formas dinámicas, voladoras y flotantes y alcanzar el espacio real hasta el espacio exterior,.

Desde el Renacimiento, los artistas han empleado reglas compositivas basadas en diagonales dinámicas, líneas triangulares invisibles u opuestos como grande-pequeños claroscuros y asimetrías para evitar la uniformidad y acumular tensión. No es raro que la sección áurea se utilice en el diseño de imágenes, que relaciona un área más grande y una más pequeña.

Para muchos artistas, el orden es bastante aburrido y "mortal". Más bien, ven a los vivos el caos. Los artistas quieren desafiar al conocido dicho "El orden es la mitad de la vida", que todo el mundo conoce desde la infancia, y seguir su propio orden. En el caos, algunos encuentran su fuente e ímpetu creativos. Un científico lo describe de esta manera:

"El caos es una parte importante de los procesos creativos. Los estados breves y no regulados de estar abrumados o la procrastinación a menudo hicieron posible ver las cosas de una manera nueva. Así el caos como medio creativo de los procesos artísticos. (...) El caos solía ser el estado original de cada orden, es decir, el no regulado por excelencia. El poeta griego Hesíodo lo describió alrededor del año 700 a.C. en su 'Teogonía' como un estado primordial deforme y confuso, del que luego emergieron los dioses y la tierra. Esta antigua narrativa establece temprano un vínculo entre las conceptos de caos y orden. Ya expresa lo que Fücks interpretó como el sustrato de toda la historia de la civilización: el intento de domar el caos a través de ciertos elementos de orden".²

El término procrastinación (dilación) significa aplazamiento y significa que una y otra vez el aplazamiento de tareas que uno no enfrenta y no las hace o solo bajo presión. Aquí cobra vida el recuerdo de la guardería y el conflicto con la madre. De mayor importancia, sin embargo, es el hecho que Wolfgang Wihöfer este tema artísticamente.

El filósofo Theodor W. Adorno escribió: "La tarea del arte hoy en día es poner el caos en orden". En este sentido, los artistas también se convierten en modelos a seguir para los gerentes con el fin de

² Steffen Andrae, Die geordnete Unordnung der Dinge. Al podio de apertura del 11º Lichter Filmfest, <https://www.normativeorders.net/en/news/current-topics/6316-die-geordnete-unordnung-der-dinge-zum-eroeffnungspodium-des-11-lichter-filmfests>

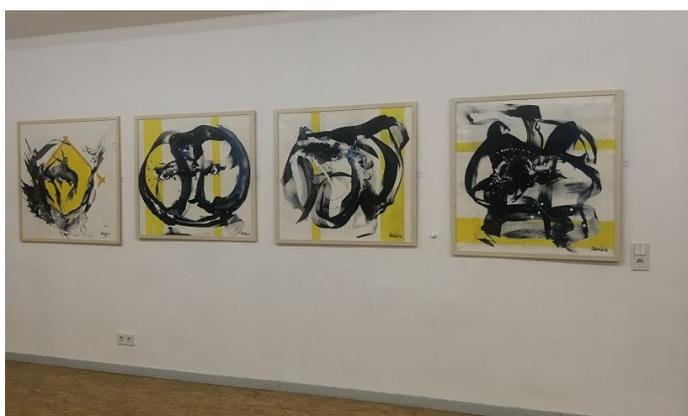
resistir el sentido del orden y romper las estructuras estancadas. ³La experimentación, el coraje y la curiosidad, pero también el fracaso una y otra vez se encuentran entre los factores importantes de éxito de los gerentes de hoy.

La frase "El orden es la mitad de la vida", que resuena con el recordatorio de limpiar la habitación, también contiene una dialéctica. Porque hay que hacerse la pregunta: ¿Cuál es la otra mitad de la vida? ¿El caos? ¿Y uno también necesita del otro? ¿No pertenecen inevitablemente juntos, no es concebible uno sin el otro?

Wolfgang Wimhöfer ha desarrollado su propia forma de expresarlo. En algunas pinturas combina formas geométricas como triángulos, cuadrados u octágonos con rayas pintóricas e informales, toques de color o líneas y bucles curvilíneos irregulares (por ejemplo, 408, 423). Con sorprendente frecuencia aparece un grupo de líneas, formateadas en un triángulo puntiagudo colocado sobre el fondo pictórico de la imagen en movimiento. Como una forma ordenada, se desliza desde el borde hacia el interior de la imagen como un recordatorio o advertencia (por ejemplo, 301 y 398, 404, 410, 420). El formato de imagen octogonal, que Wimhöfer utiliza una y otra vez, también recuerda a la famosa señal de alto en el tráfico rodado, que señala "Atención" y por lo tanto, también expresa una advertencia (por ejemplo, 333). Mientras que el formato de imagen exteriormente sugiere calma, uniformidad y orden, el interior de la imagen vive de pinceladas dinámicas, gestuales y de colores.

Algunas imágenes muestran una espiral poderosa, que es delgada en su comienzo y gradualmente se engrosa gradualmente (por ejemplo, 319, 379). En otras imágenes, por el contrario, se expresa su carácter circular y giratorio (por ejemplo, 412, 399, 400). El artista utiliza esta forma para expresar una especie de Big Bang, el caos como el comienzo de toda la vida y la vida misma. Con su forma dinámicamente creciente, la espiral es el símbolo de la vida. En la imagen 408, incluso gira seis rectángulos azules a través del espacio pictórico, que aquí recuerda a las imágenes de Malevich.

En una serie, dos barras amarillas aparecen sobre un fondo blanco, que son desiguales en ancho y están a diferentes distancias entre sí. La disposición y el tamaño crean un cierto ritmo. Wimhöfer conduce sobre esta estructura estricta de la división de la superficie con una pincelada ancha muy

móvil y pintura negra. Con todo su esfuerzo físico, parece blanquear la clara división de la imagen y contrarrestarla con la dinámica. El espectador se inclina a seguir este movimiento con su propio cuerpo. El valor estético de la imagen se revela precisamente al revivirla y tomarla vívidamente.⁴

³ Theodor W. Adorno, *Mínimo Moralia*, 142. Aphorismus, Fráncfort del Meno 1970

⁴ Cf. Hans Lenk: „Nuestra percepción se basa principalmente en el captar "estructuras procesuales" y "programadas" para reconocer la forma hermosa (como una tendencia hacia una forma dinámica). (...) Uno siempre puede encontrar el proceso de creación en una forma que se experimenta como hermosa, no negarlo (...) La vivacidad de una forma hermosa consiste precisamente en el hecho de que uno sospecha este tipo de proceso de creación y/o experimentado. (...) Este es el sello distintivo de la belleza en la frontera entre el orden

Su pincelada se asemeja a la pintura informal de las décadas de 1950 y 60, cuyos principales representantes incluyen a Gerhard Hoehme, Karl Otto Götz en Alemania y Jackson Pollock en los Estados Unidos (Expresionismo abstracto).

Lo Informal se utiliza para un estilo artístico que se ve a sí mismo como una pintura abstracta expresiva y no geométrica. Sus características incluyen la falta de forma y la espontaneidad. El proceso de trabajo basado en el esfuerzo físico y los gestos no está sujeto a reglas rígidas, sino que sigue procesos del inconsciente.

Con los dos muy diversos modos de expresión de la severidad y ritmo por un lado y expresionismo gestual y conmovedor por el otro, Wimhöfer invoca una vez más su tema principal de orden - caos o ritmo y movimiento. El caos se percibe como no lineal y el orden como lineal.

Wimhöfer ha estado tratando otro tema desde los años 1980. Con motivo del 90 aniversario del puerto de Düsseldorf, descubrió el Hidrantes como símbolos de fuego y agua.

Los hidrantes se encuentran al borde de la carretera y son utilizados principalmente por el cuerpo de bomberos durante las operaciones de extinción o empresas de limpieza de calles. Suelen llegar hasta la altura de la rodilla, pintados de rojo y blanco, tienen una especie de cabeza y dos "brazos" laterales a los que está unida la manguera de agua. Hoy se usan raramente y son testigos históricos. En su desfuncionalización, ahora se convierten en hitos antropomórficos de la historia.

Desde entonces, Wolfgang Wimhöfer ha utilizado los hidrantes como figura en numerosas imágenes y también ha fundido pequeños modelos en bronce. Lo novedoso en su arte es el uso de fotografías en la imagen, que las usa como collages o las vincula con hojas de periódicos actuales y luego pinta sobre ellas con gestos y colores. También se han creado impresiones de pigmento con el motivo trabajado

Mientras tanto, habla del "hidrantismo" que lo "atacó": "Se despertó mi interés. Creé una serie de ilustraciones sobre lienzo, combinándolas con patrones geométricos y mi sombra así como diferentes colores, que apliqué como por casualidad sobre el lienzo transparente, nació el 'hidrantismo'. Las representaciones del hidrante pesado de hierro fundido en lienzo transparente se convirtieron en el tema de mi pintura figurativa Desde entonces, el hidrantismo ha ido ganando cada vez más espacio y realidad en mi lenguaje pictórico. Así que desarrollé y perfeccioné las posibilidades de la

representación pictórica hasta el día de hoy, para que los últimos hidrantes pintados brillen como si estuvieran coloreados en el lienzo y sean visibles desde ambos lados".⁵

Wimhöfer fue un paso más allá. Su pasión e interés artístico por los hidrantes lo llevaron a un extraordinario compromiso cívico. En 1997, por iniciativa suya, 20 hidrantes de más de 100 años de antigüedad en el puerto de Düsseldorf fueron declarados bajo protección monumental y en 2017 se restauraron algunos de ellos. El club local Düsseldorfer Jonges e.V. asumió el patrocinio de un monumento para ocho hidrantes. Y Marlies Nitschke incluso compuso el "Hydrantenlied" para él.⁶

A través de sus obras de arte y acciones, el artista despertó una nueva visión de un objeto cotidiano que se encuentra discretamente al costado del camino. Con sus ojos de artísticos y su mente alerta, también abrió los ojos de otros residentes de Düsseldorf al hidrante. La famosa cita de Paul Klee también se aplica aquí: "El arte no reproduce lo visible, sino que lo hace visible".

El interés artístico de Wimhöfer se relaciona en particular con la extraordinaria forma antropomórfica y cruzada del hidrante, solo secundariamente a su función: "Cada uno de los 20 hidrantes tiene su propia historia y una cara inconfundible. Como testigos silenciosos de un tiempo pasado, nos recuerdan la protección, la donación de agua y transmiten una sensación de seguridad. Siguen siendo una fuente de ideas e inspiración. Por lo tanto, entran en un diálogo con nosotros: ha comenzado una nueva tarea y tiempo para la gente robusta del agua".⁷

Su interés por la forma humana lo llevó a más representaciones de figuras, que integró en su pintura gestual-abstracta. Es así como se creó la serie "Dropmen", en la que introdujo huellas de plástico de burbujas y la pintura gana así una estructura especial. Otra figura en las fotos de Wimhöfer es el Radschläger, el símbolo de Düsseldorf. Desde los años noventa, en los que también permanece regularmente en Lanzarote, integra en el Radschlägerbilder personajes pictóricos y escritos, que descubre allí en pinturas rupestres. Así, el símbolo de fertilidad "Ídolo de Tara" o figuras danzantes y espirales de las pinturas rupestres de los indígenas de canarias aparecen en las pinturas de raquetas de ruedas de carreta e hidrantes y llevan a las figuras de Düsseldorf a un nuevo contexto internacional.

Ya sean signos pictóricos históricos o raquetas de ruedas, los motivos de Wimhöfer siempre están inseparablemente vinculados a su lugar de estar y, al mismo tiempo, son una expresión de su conciencia histórica, interés artístico formal y espíritu alerta que observa y recombina. Este es el logro verdaderamente creativo del artista, que esperamos permanezca con nosotros como testigo contemporáneo durante mucho tiempo.

Ulrike Lehmann
a principios de septiembre de 2020

⁵ Wolfgang Wimhöfer, Hydranten im Wandel der Zeit. La historia de la Hidratismo, 1997, https://www.artwim.de/image/texte/hydranten_im_wandel.pdf

⁶ <https://www.artwim.de/image/texte/hydrantenlied.pdf>

⁷ Wolfgang Wimhöfer, ibíd.

Créditos de las fotos:**Piet Mondrian**

Composición

https://www.deutschlandfunkkultur.de/diskurs-ueber-die-rolle-der-museen-aufs-hirn-soll-s-wirken.950.de.html?dram:article_id=281872

Kazimir Malevich

Suprematismo dinámico, 1916

Museo Ludwig, Colonia

Wolfgang Wimhöfer

Tanz 06, 2006 Placa de acrílico/pintura 100x160 cm

Wolfgang Wimhöfer

2071 Fuego / Agua e Hidrante Presión de niebla A2 2017

Textos Generales

Página 23

Espacio y movimiento:

Espacio

Las barras transversales amarillas en las imágenes proporcionan el marco en el que la pintura puede crecer y sostenerse. Diferentes espesores de viga crea la ilusión de espacio. Así es como aparece la barra más gruesa en la parte delantera, la más delgada en la parte posterior. El disco amarillo se desliza hacia adelante, el color frío hacia la parte trasera.

En esta cuadrícula, el cuerpo de color se extiende. Es similar con él. la pincelada más ancha mira más hacia adelante, la más delgada se desliza disminuyendo hacia atrás. El movimiento del cuerpo de color es dinámico, caótico. Corresponde a un instante, único y no movimiento repetible.

Surgen asociaciones con formaciones de lava, olas y nubes.

Lanzarote en enero de 1996

Movimiento

La mayoría de las obras que se muestran aquí son a principios de los años 90 en Nacieron Lanzarote y Fuerteventura. En un momento en el que todavía no hay Internet y la conexión telefónica a Alemania siempre una nueva aventura

== Referencias ==

Por lo tanto, los grupos de líneas blancas en las imágenes apuntan a lo entonces habitual Comunicación por correo aéreo, en un sobre con azul claro y oscuro Se enviaron tiras cruzadas. (Fig. 400, página 14; 402, página 42)

Düsseldorf, octubre de 2020

Wolfgang Wimhöfer

Página 58

Vida:

Wolfgang Wimhöfer nació en Lippstadt en 1948 y se mudó en 1952 a Düsseldorf. Después de la escuela secundaria, completó un curso de química. aprendizaje como técnico de laboratorio en las plantas de Bayer en Leverkusen. A partir de 1970 comenzó

bajo la influencia de Op-Art y los profesores Beuys y Kuhna con estudios gratuitos de pintura. Cesar Manrique / Lanzarote y Kurt Link / Turquía le transmitió para ver lo esencial en las cosas.

Desde la década de 1990, Wolfgang Wimhöfer ha estado cambiando entre su Estudios en Lanzarote, Fuerteventura y Düsseldorf. Desde 2010 ayuda a niños y personas mayores como parte de un enfoque holístico, con medios pictórico para desarrollar su creatividad.

Importantes actividades artísticas y exposiciones:

Kunst im Eisstadion, Düsseldorf; Nueva bandera para los reunidos Alemania; Protección de monumentos para los hidrantes del puerto de Düsseldorf; Exhibiciones im Kunstpalast Düsseldorf, Cabildo Insular de Fuerteventura, Centro Insular de Cultura, Lanzarote; Museo Lag-0-mar, Lanzarote; Kö-Galerie y Galerías Kontraste, Kunstwerk y Merkelbach, Düsseldorf.

Adquisiciones públicas y privadas, miembro de VG Bild, Bonn y la asociación de artistas Malkasten, Düsseldorf.

Internet

<https://artwim.de/>

Página 59

Prensa:

"... En casi todas sus obras, Wimhöfer utiliza los colores básicos azul, rojo, amarillo, como un elemento recurrente estabilizador.

deja que uno domine al otro, juega con sus valores cálidos y fríos, su efecto espacial.

Las hebras de color aplicadas en generosas tiras de color sugieren movimiento, capacidad de cambio..." "... La coincidencia del proceso creativo

juega un papel aquí, como lo conocemos por el arte informal ..."

Ilse Tjardes, Rheinische Post, 1.12.1989

"... Con los colores básicos rojo, azul y amarillo, Wolfgang Wimhöfer de Düsseldorf ilustra su tema: "Procesos energéticos".

Inspirado por la isla de lava de Lanzarote, desarrolló una técnica especial para crear volcanes de color siempre nuevos en el lienzo.

y para explotar mundos estelares ..."

Sabine Königs, Rheinische Post 25.09.1990

..."Wimhöfer trabaja con acrílico sobre lienzo. Se puede observar un enfoque cambiante para ambos.

En el pasado, se preparó a la antigua usanza,

por lo que hoy utiliza la estructura textil como medio de expresión junto con la pintura. Se crean imágenes translúcidas,

recuerda a la pintura de seda o la pintura de vidrio invertido cuando se sostiene frente a las ventanas iluminadas por la luz del sol.

Los elementos gráficos proporcionan en todas partes, a veces desde la estructura del fondo textil, a veces desde las letras del propio nombre,

por el orden en el aparente caos de las explosiones de color..."

Gerda Kaltwasser, Rheinische Post, 5.07.1994