

I CAN SEE THE WHOLE GALLERY..

AND THERE'S NO ART IN IT!

Arturo Rhodes
ARTURO RHODES

ARS CRACOVIA

AC

ARTURO RHODES

Arturo Rhodes

ARTURO RHODES

1944	Born in London
1960–1965	Studied at Watford School of Art and St. Albans School of Art in London
1965–1969	Travels in Europe
1970–1974	Travels in Asia
1975–1977	Lived and worked in Tokyo
1978	Lived and worked in Australia
1979	Lived in New York City, working as a cartoonist for the New York Times
1980	Returned to London
1981	Lived and worked in Mallorca
1987–1988	Travelled to Japan. Studies Japanese classical painting techniques, worked with gold leaf in Japanese manner.
	Travels in Tibet, China, Nepal, India and Pakistan
1996–1997	Travels in Africa
1997	Living and painting in Deya
2001	Travels to New Zealand and Australia
2005	Travels to Thailand and Burma
2006–2014	Working in Deya

ARTURO RHODES

WER DIE VERKNÜPFUNG VON KUNST UND WITZ LIEBT, FÜR DEN SIND BILDER VON ARTURO RHODES EIN WAHRER GENUSS.

SEINE WERKE BESCHÄFTIGEN SICH MIT UNTERSCHIEDLICHEN THEMEN, VON DENEN EINIGE EINEN SCHWERPUNKT BILDEN, ANDERE „NUR“ ANGESPROCHEN WERDEN. ALLE JEDOCH WERDEN MIT DER GLEICHEN KÜNSTLERISCHEN LEIDENSCHAFT UMGESETZT.

ZU EINEM DER BEVORZUGTEN THEMEN DES KÜNSTLERS GEHÖREN HISTORISCH-POLITISCHE PERSÖNLICHKEITEN. ES SIND SOWOHL DER HERRSCHER WIE NAPOLEON, DIE MONARCHIN QUEEN ELISABETH, DER CHINESISCHE DIKTATOR MAO TSE-TUNG ABER AUCH BERÜHMTE KÜNSTLER WIE VAN GOGH ODER MOTIVE WIE MONA LISA, DAS MÄDCHEN MIT DEM PERLENOHRING ODER DIE KLEINE SPANISCHE INFANTIN MARGARITA. SIE WERDEN IN IHREM GESCHICHTSGEIST IN EINE VÖLLIG NEUE SITUATION VERSETZT UND MIT ENTSPRECHENDEN MODERNEN GEGENSTÄNDEN UND REQUISITEN AUSGESTATTET - EINE ART REISE DURCH DIE ZEITGESCHICHTE.

AUF DIESE WEISE SITZEN SOWOHL NAPOLEON, MAO ODER MONA LISA VOR EINEM LAPTOP. DAS BILD SOWIE DAS GESICHT VON MAO SIND IN ZWEI HÄLFTEN UNTERTEILT. DIE MITTE BILDET EIN SEIL, AUF DEM EIN GRÜNER, ANGEKNABBERTER APFEL HÄNGT. AN DER RECHTEN ECKE DES LAPTOPS SITZT EINE KLEINE, WEISSE MAUS - EINE ECHTE, UND KEINE COMPUTERMAUS. NICHT ZU ÜBERSEHEN IST AUCH DAS KLEINE ROTE BUCH.

DAS BILD IST EIN BEISPIEL DAFÜR, WELCH RAFFINIERT-IRONISCHE BOTSCHAFT DAHINTER STECKT.

EIN CHINESISCHER DIKTATOR, ÜBERZEUGTER KOMMUNIST SITZT MIT ERNSTHAFTER MIENE VOR EINEM „KAPITALISTISCHEN“ LAPTOP DER FÜHRENDEN MARKE GRÜNER „APPLE“. DAMIT DAS LABEL NICHT ZU OFFENSICHTLICH WIRD, HÄNGT DER APFEL IN DER ENTSPRECHENDEN HÖHE IN DER LUFT UND IST NICHT ALS FIRMLOGO AN DEM LAPTOP ANGEBRACHT. DIE WEISSE MAUS SYMBOLISIERT DIE COMPUTERMAUS. GENAU SO WIE DAS BUCH NICHT ZUFÄLLIG DIE FARBE ROT HAT, SONDERN ES IST EIN HINWEIS AUF DEN KOMMUNISTISCHEN INHALT. AUF DIESE WEISE GELINGT ES ARTURO RHODES ZWEI VÖLLIG GEGENSÄTZLICHE POLITISCHE SYSTEME IN EINEM BILD ZU VEREINEN – DEN KAPITALISMUS MIT DEM KOMMUNISMUS. EINE LEISTUNG, DIE DIE POLITIK NOCH NICHT GESCHAFFT HAT UND NICHT SCHAFFEN WIRD.

AUF EINEM ANDEREN BILD SITZT DER GROSSE DIKTATOR ALS KLEINES MÄNNCHEN IN EINEM SUPPENTELLER. SEIN UNBEHOLFENER UND BEDÜRFTIGER BLICK VERRÄT SEINE HILFSLOSIGKEIT DER GROSSEN WELT GEGENÜBER. AUS DIESEM GRUND WURDEN AUCH IN DIESEM BILD DIE PROPORTIONEN VERTAUSCHT. DER „GROSSE“ MAO IST KLEIN UND ENTWERTET IN DER SUPPE, DIE GEGENSTÄNDE WIE DER TELLER, DER STUHL UND DAS GLAS WEIN BEHALTEN DIE NORMALEN PROPORTIONEN.

HERRLICH IST AUCH DAS SELBSTPORTRAIT ALS INSZENIERUNG DER QUEEN ELISABETH IN EINEM GELBEN KLEID MIT IHREM SCHOSSHÜNDCHEN. BIS AUF DAS GESICHT KANN MAN DAS BILD 1:1 AUF DIE QUEEN ÜBERTRAGEN. DER TRÜGERISCHE SCHLUSS UND WITZ ZEIGT SICH IM GESICHT DER MONARCHIN. VERBLÜFFEND HAT DER KÜNSTLER EXAKT DAS LACHEN DER QUEEN (WENN SIE MAL LACHT) WIEDERGEGEBEN, GLEICHZEITIG ABER SCHAFFT ER ES, SICH SELBST DARZUSTELLEN.

MIT WITZ, SYMBOLIK UND METAPHERN SETZT SICH ARTURO RHODES AUCH MIT DER HISTORISCHEN MALEREI AUSEINANDER. ER STELLT DIE GEMÄLDE DER ALTEN MEISTER MIT MODERNEN ELEMENTEN ZUSAMMEN. DARAUS KREIERT ER EINE NEUE AUSSAGE. IN PLAKATIV-FIGURATIVEM STIL GEHT DER KÜNSTLER NICHT NUR MEISTERHAFT MIT SEINEN MOTIVEN UM, SONDERN VOR ALLEM MIT DEN ZARTEN FARBNUANCEN. DIE FARBE LEGT DER MALER HAUCH DÜNN NACH DEM VORBILD DER ALTEN SCHULE, DEREN KULISSE ER AUCH ÜBERNIMMT. ES ERSTAUNT IMMER WIEDER, MIT WELCHEM KÖNNEN DIE FARBTÖNE INEINANDER ÜBERGEHEN, UM LICHT, SCHATTEN, TIEFE, WEITE ETC. WIEDERZUGEBEN. ZU SEINEN LIEBLINGSMOTIVEN GEHÖREN DIE GEHEIMNISVOLLEN GESICHTER DER MONA LISA UND DES MÄDCHEN MIT DEM PERLENOHRRING SOWIE DIE KLEINE SPANISCHE INFANTIN MARGARITA. DEN JUNGEN FRAUEN WERDEN EBENFALLS NEUE SUJETS ZUGESCHRIEBEN. WIE SCHON OBEN ERWÄHNT SITZ MONA LISA VOR EINEM LAPTOP ODER EINER VERFREMDETEN HINTERGRUNDKULISSE. DEM MÄDCHEN MIT DEM PERLENOHRRING WIRD DIE URSPRÜNGLICHE UNSCHULD GENOMMEN, INDEM DER MALER IHR EINE SONNENBRILLE MIT SICH DARIN SPIEGELNDEN TULPENFELDERN AUFSETZT, ODER SIE MIT EINER TAUCHERMASKE PORTRÄTIERT. AUCH SIE IST VOR EINER NEUEN MALLORKINISCHEN LANDSCHAFT ZU SEHEN, DER CALA DE DEIÁ. SEINE INTERPRETATION DES MOTIVS GIPFELT JEDOCH IN DEM BILD „THE PIGG WITH THE PEARL EARRING“. ALS ICH DAS GEMÄLDE ZUM ERSTEN MAL BEI ARTURO SAH, ENTFACHTE BEI MIR DIE TOTALE BEGEISTERUNG. ICH MUSSTE LACHEN UND STAUNEN ZUGLEICH. ER HAT ES TATSÄCHLICH GESCHAFFT DEN UNVERWECHSELBAREN, UNSCHULDIGEN BLICK DES MÄDCHENS AUF DAS SCHWEINCHEN ZU ÜBERTRAGEN. UND GERADE DIESER BLICK VERFOLGTE MICH BIS NACH KÖLN ZURÜCK UND LIESS MIR KEINE RUHE. ICH RIEF IHM AN UND KAUFTE ES. DENN ICH WUSSTE, WENN ICH ES NICHT TUE, DANN WERDEN ES BALD ANDERE MACHEN. DAS WOLLTE ICH AUF KEINEN FALL.

OFFENSICHTLICH BESCHÄFTIGT DEN KÜNSTLER DAS MOTIV SO SEHR, DASS ER SOGAR EINE GESCHMINKTE „NEANDERTALERIN MIT DEM PERLENOHRRING“ GEMALT HAT.

DAS SCHWEIN GEHÖRT DEM THEMENBEREICH DER TIERWELT AN, DEM DER MALER SICH MIT VORLIEBE WIDMET. AUS SEINEN GEMÄLDEN MIT DIESEN MOTIVEN KÖNNTE SCHON EIN GANZER ZOOLOGISCHER GARTEN ZUSAMMENGESTELLT WERDEN. FISCHER, SCHAFER, ELEFANTEN, HÄSCHEN, VÖGEL, EIN ZEBRA, HUND UND WOLF KÖNNTEN DARIN PLATZ HABEN.

ARTURO RHODES WIRD OFT ALS SURREALIST BEZEICHNET. DIESE MEINUNG KANN ICH NUR BEDINGT TEILEN. GERADE ABER BEI DEN TIERTHEMEN GREIFT ER AUSGERECHNET ZU DIESER STILRICHTUNG. DIE ELEFANTENBEINE HÄNGEN IN DER LUFT UND WIRKEN „FAST SO LEICHT“ WIE DIE DARUNTER SCHWEBENDE FEDER. ZWEI GOLDFISCHE VERSUCHEN, SICH DURCH EINE AQUARIUMWAND ZU KÜSSEN. DER EINE SCHWIMMT IM WASSER, DER ANDERE SCHWEBT IN DER LUFT. IN DER SCHAFSHERDE STEHENDER WOLF VERSTECKT SICH UNTER EINEM SCHAFSFEHL. ER ERWECKT DEN EINDRUCK, ALS OB ER DAZU GEHÖREN MÖCHTE, - WÄREN DA NICHT SEIN BLICK UND DIE ZÄHNE.

SPIELEND MIT DEM SCHWARZ-WEISS-KONTRAST SETZT ARTURO EIN ZEBRA AUF EINEN BARCODE. DER TITEL DES BILDES, SEIN KÜNSTLERNAME SOWIE ENTSTEHUNGORT UND -DATUM WERDEN ALS CODEZAHLEN BENUTZT.

WEITERE THEMEN, DIE ARTURO BESCHÄFTIGEN SIND DIE LIEBE, DIE HEILE WELT, DAS LICHT.

DIE LIEBE WIRD NICHT NUR ZWISCHEN MANN UND FRAU ALS SCHATTEN THEMATISIERT. AUCH IN DEM BILD „SHADOW WOMAN AND CHILD“ IST DIE MUTTERLIEBE SPÜRBAR. DAS BABY LIEGT AUF STROH, WÄHREND DIE MUTTER ÜBER DARÜBER GEDULDIG WACHT. EINERSEITS EINE GEFÜHLVOLLE METAPHER DES MUTTERDASEINS, ANDERSEITS DIE ANSPIELUNG AUF DIE GEBURT CHRISTI.

DIE FRAUEN, DIE DAS UNSCHULDIGE LÄMMCHEN HALTEN UND BESCHÜTZEN, SOWIE DER SCHATTENKOPF, DER MIT DEM VOGEL SPRICHT, VERLEIHEN EBENFALLS EINEN LIEBEVOLLEN TONUS. SELBST DIE FISCHER, DIE DURCH DAS AQUARIUMGLAS ZUEINANDER GEWANDT SIND, SYMBOLISIEREN DIESE THEMATIK.

LICHT WIRD DURCH DEN KÜNSTLER NICHT NUR ALS KERZENSCHIEIN SICHTBAR, SONDERN AUS DEN KERZEN WERDEN BUCHSTABEN GEFORMT, DIE DAS WORT LUZ (SPANISCH: LICHT) BILDEN.

ARTURO RHODES BILDER ERZÄHLEN GESCHICHTEN, DIE MIT WITZ UND IRONIE UNTERMAUERT SIND. DIESE TATSACHE WURZELT IN DER ZEIT, ALS ER ZUNÄCHST FÜR DIE ZEITUNG JAPAN TIMES UND SPÄTER FÜR DIE NEW YORK TIMES ALS CARTOON-ZEICHNER GEARBEITET HAT. DIESER ZEITABSCHNITT SOLLTE SICH FÜR DEN KÜNSTLER ALS PRÄGEND ERWEISEN, DENN SEINE CARTOONS BETRAFEN POLITISCHE THEMEN, MIT HUMORISTISCH-IRONISCHEN AUSSAGEN.

DIE ENTWICKLUNG FÜHRTE DAZU, DASS ER IN SEINEN GEGENWÄRTIGEN MEISTERWERKEN DARAUFG NICHT VERZICHTET. SEIN SCHAFFEN IST EINE ÄUSSERST INTERESSANTE ZUSAMMENSTELLUNG VON THEMEN, DIE UNS WIE SELBSTVERSTÄNDLICH ERSCHEINEN, DIE ABER DANK SEINES KÜNSTLERISCHEN FILTERS EINE VÖLLIG NEUE AUSSAGEKRAFT BEKOMMEN. DIESES WIRD DEM BETRACHTER KLAR, SOBALD ER SICH AUF DIE KREATIVE INSZENIERUNG VON ARTURO EINLÄSST.

DASS DIE ENTDECKUNGSREISE RESTLOS BEGEISTERT, BESTÄTIGT DIE TATSACHE, DASS ARTUROS RHODES BILDER DIE WÄNDE SOLCHER NAMEN WIE ANNI LENNOX, DANIEL CRAIG, REESE WEATHERSPOON, SINÉAD O'CONNOR, TIGER LILY GELDOF, ANDREW LLOYD WEBBER UND VIELEN WEITEREN STARS SCHMÜCKEN.

Daria Kupka-Simon | Ars Cracovia

ARTURO RHODES

For those who love a combination of art and wit, the paintings from Arturo Rhodes are a real treat. His works deal with different topics, some of which have a focus, while others are „only” addressed. Nevertheless, all are realized with the same artistic passion. One of his favorite topics is historical and political personalities. These personalities include both rulers, like Napoleon, the monarch Queen Elizabeth, the Chinese dictator Mao Tse-tung and also famous artists such as Van Gogh or motifs such as Mona Lisa, Girl with a Pearl Earring or the little Spanish Infanta Margarita. They are portrayed with their historical spirit in a completely new situation, with relevant modern objects and props - a kind of journey through history. In this manner, Napoleon, Mao or Mona Lisa is sitting in front of a laptop. The image and the face of Mao are divided into two halves. The center is divided by a rope, on which hangs a green, bitten apple. On the right corner of the laptop sits a little white mouse – a real mouse and not a computer mouse. Not to be overlooked is the little red book.

This image is an example of the kind of clever-ironic subtext which is behind it.

A Chinese dictator who is a convinced communist sits with a serious mien in front of a „capitalist” Laptop which is the leading brand, green „Apple”. So that the label isn’t too obvious, the apple is hanging at the corresponding height in the air and is not shown as a company logo on the laptop. The white mouse symbolizes the computer mouse. Just as the book is not by chance the color red, it is an indication of the communist content. In this way it is possible for Arturo Rhodes to unite two completely opposing political systems into one image – capitalism with communism. Something that politics has not yet achieved and will not achieve.

In another picture the great dictator sits as a little man in a soup bowl. His awkward and vulnerable look shows his helplessness against the big world. For this reason, the proportions were reversed in this picture. The „big” Mao is small and devalued in the soup whereas the items such as the plate, the chair and the wine glass keep their normal proportions.

Also very delightful, is his self-portrait which is a staging of Queen Elizabeth in a yellow dress with her lapdog. Everything but the face can be compared 1:1 to the Queen. The deceptive and final joke is reflected in the face of the monarch. Amazingly, the artist has displayed the laughter of the Queen exactly (if they even laugh) but at the same time he manages to portray himself.

With humor, symbolism and metaphors Arturo Rhodes also deals with historical paintings. He combines the paintings of the old masters together with modern elements. From this he has created a new statement. In striking-figurative style, the artist is not only masterfully dealing with his motives, but especially with the delicate color nuances. The painter applies the color wafer-thin in accordance with the example set by the old school, whose scenery he does as well. It always amazes how the colors merge to display light, shadow, depth, width, etc.. Some of his favorite motifs include the mysterious faces of Mona Lisa and The Girl with a Pearl Earring and the small Spanish Infanta Margarita. The young women are also attributed new subjects. As mentioned above Mona Lisa sitting in front of a laptop or a distorted backdrop. The original innocence of The Girl with the Pearl Earring is taken in that the painter puts sunglasses on her which mirror tulip fields, or she is portrayed with a diving mask. Also, she might be seen in a new Mallorcan countryside, the Cala de Deia.

However, his interpretation of the subject culminates in the picture „The Pig with the Pearl Earring”. When I saw the painting for the first time with Arturo, total enthusiasm ignited in me. I had to laugh and be amazed at the same time. He has really transferred the girl’s distinctive, innocent look to the pig. And precisely this glance followed me back to Cologne and I could not rest. I called him and bought it. I knew that if I didn’t, then someone else would. That, I did not want.

Obviously, the design engages the artist so much that he even painted a made-up „Neanderthal with a Pearl Earring”.

The pig serves as the topic of animal life, which the painter is affectionately devoted to. From his paintings with these designs an entire zoo could already be compiled. Fish, sheep, elephants, bunnies, birds, a zebra, dog and wolf could have a spot in the zoo. Arturo Rhodes is often referred to as a Surrealist. An opinion I can only share conditionally. But especially with animal themes he reaches, calculatedly, for this style. The elephant legs up in the air and seem „almost as light” as the floating feather underneath. Two goldfish try to kiss through an aquarium wall. One floats in water, the other floats in the air. In a flock of sheep a wolf is standing hiding under a sheepskin. He gives the impression he wants to belong were it not for his eyes and teeth.

Playing with black and white contrast Arturo displays a zebra as a bar code. The title of the image, as well as his stage name, origin and date are used as code numbers. Other issues which Arturo deals with are love, the ideal world and light. Love is not only discussed between man and woman as shadows. Also in the picture „Shadow woman and child” the mother’s love is palpable. The baby is lying on straw, while the mother watches over it patiently. On the one hand, an emotional metaphor of the existent mother, on the other hand, the allusion to the birth of Christ. Both the women who keep and protect the innocent lamb, as well as the shadow head which talks to the bird give a loving tone. Even the fish that are related through the aquarium glass symbolize this topic. Light will not only be visible as candlelight but letters are shaped from the candles into the word LUZ (Spanish: light).

Arturo Rhodes pictures tell stories which are underpinned with wit and irony. This fact is rooted in the time when he first worked for the newspaper Japan Times and later for the New York Times as a cartoonist. This period proved to be essential for the artist because his cartoons related political issues with humorous and ironic statements.

This development meant that he didn’t waive on it in his present masterpieces. His work is a very interesting set of issues that appear to us as a matter of course, but thanks to his artistic filter have gained a whole new meaning. This is clear to the viewer as soon as he gets involved in the creative production of Arturo.

That the expedition completely thrills is confirmed by the fact that Arturo Rhodes pictures decorate the walls of such names as Annie Lennox, Daniel Craig, Reese Witherspoon, Sinéad O’Connor, Tiger Lily Geldof, Andrew Lloyd Webber and many other stars.

Daria Kupka-Simon | Ars Cracovia

CAVE SHADOW 80 x 104 cm

SHADOW WOMAN AND CHILD 104 x 80 cm

BACK SEAT STORY 84 x 104 cm

BACK SEAT STORY 82 x 101,5 cm

21 GIRL WITH POPPIES 86 x 101 cm

GIRL WITH LAMB 73 x 96 cm

GIRL WITH LAMB 73 x 96 cm

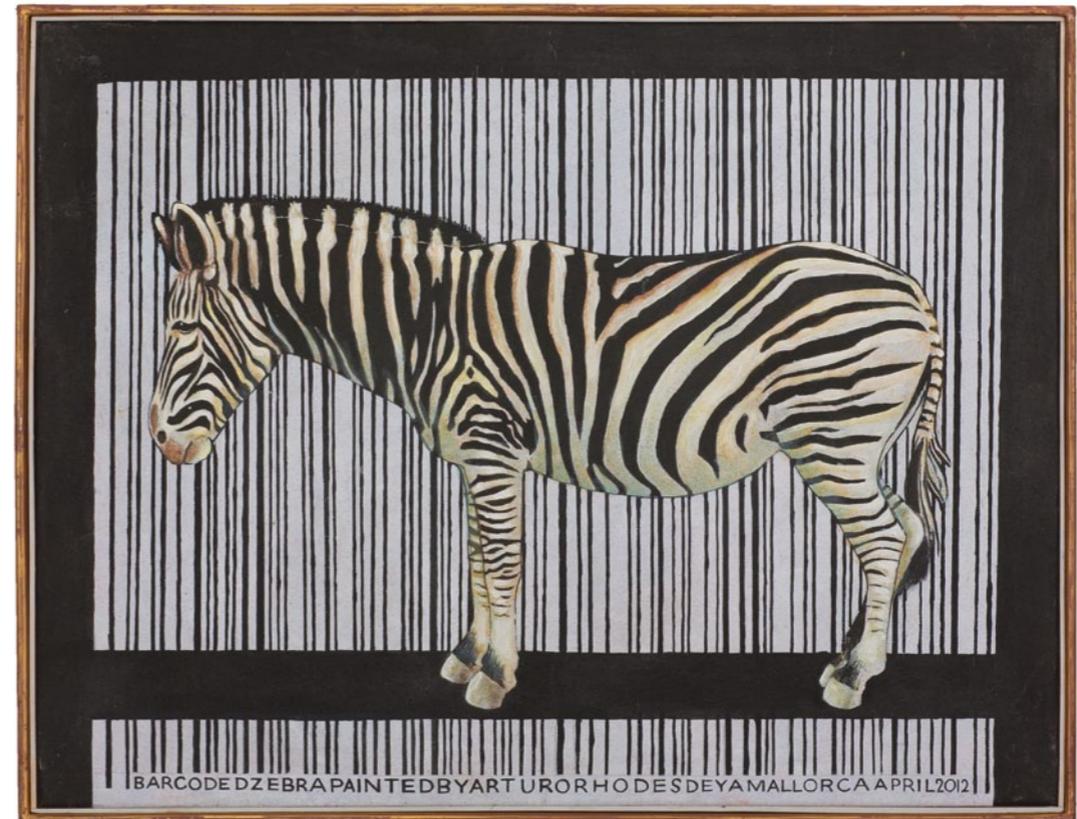
HARLEKIN 96 cm

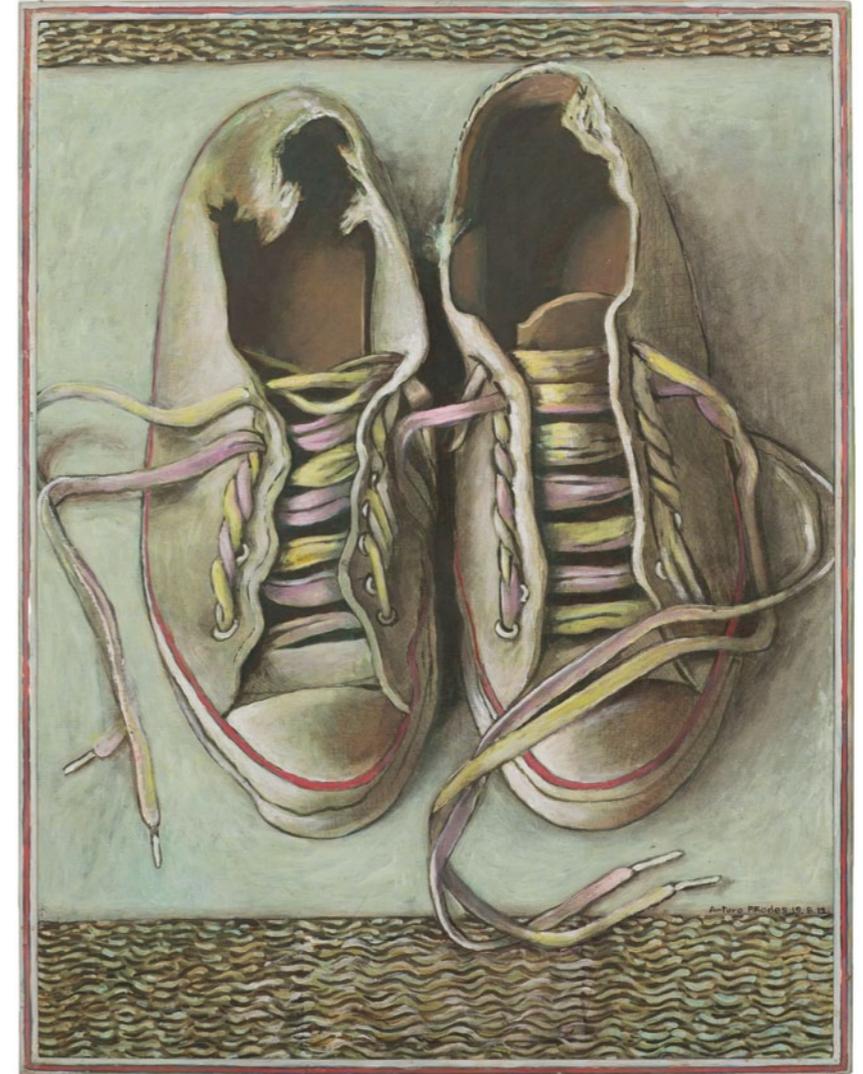
ELEPHANT /WHAT IS ART?/ 96 cm

WOLF IN SHEEPS CLOTHING 74 x 124 cm

ZEBRA 78 x 93 cm /privat collection/

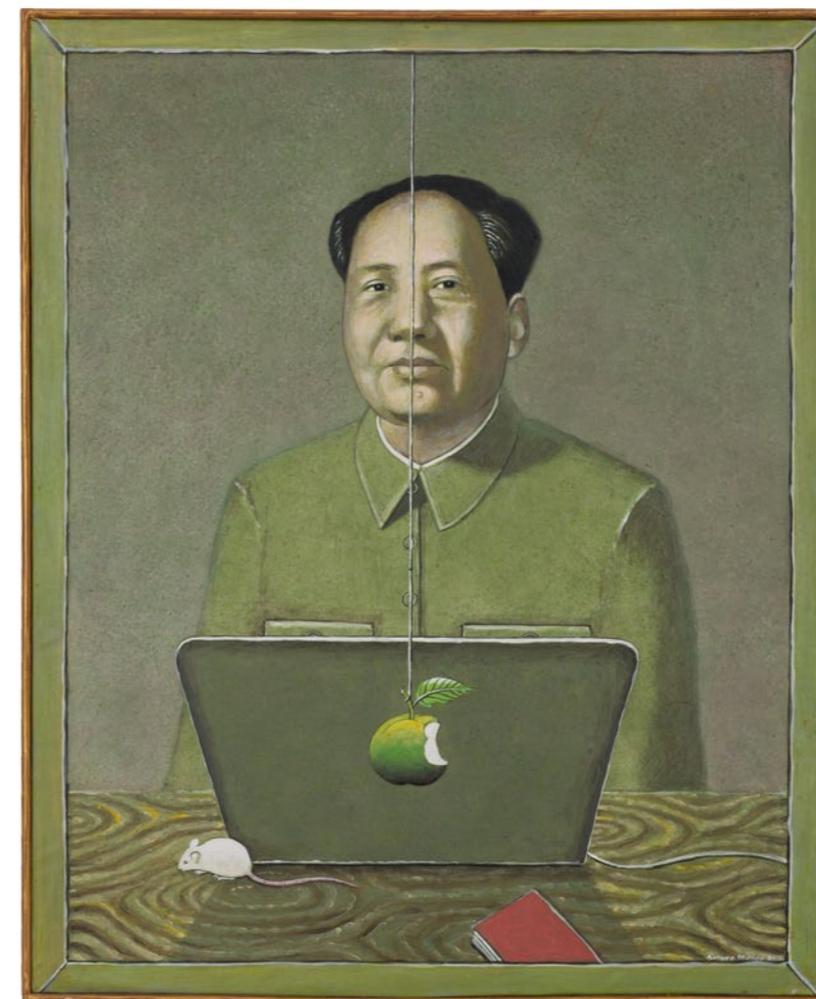
NEANDERTHAL GIRL WITH THE PEARL EARRING 60 cm

PIGG WITH THE PEARL EARRING 68 x 58 cm /privat collection/

MAO SOUP 64 x 75 cm

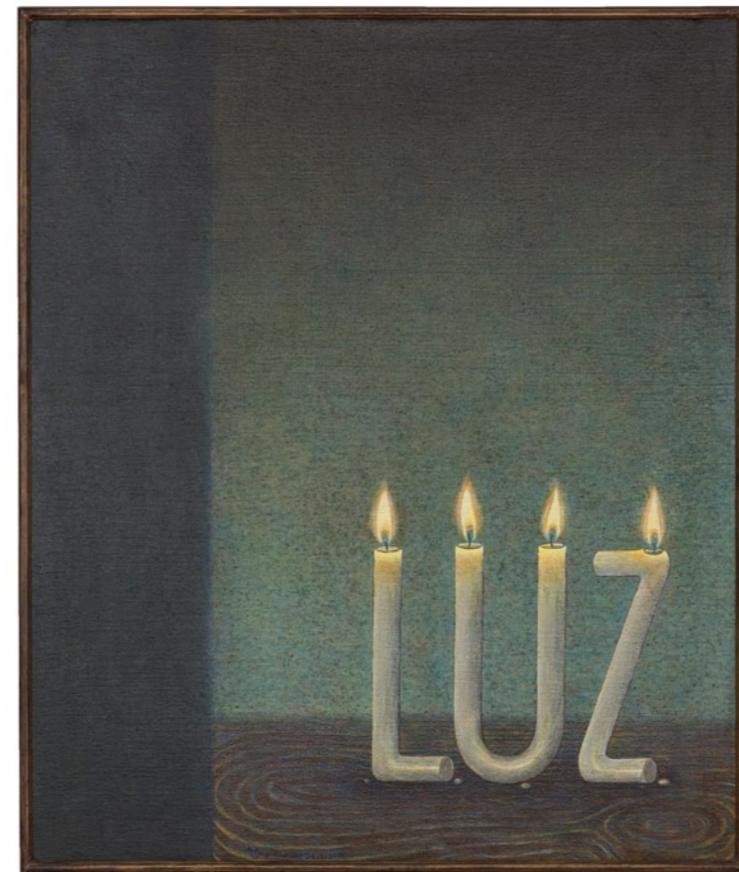

BIG MAO AND HIS APPLE 101 x 80 cm

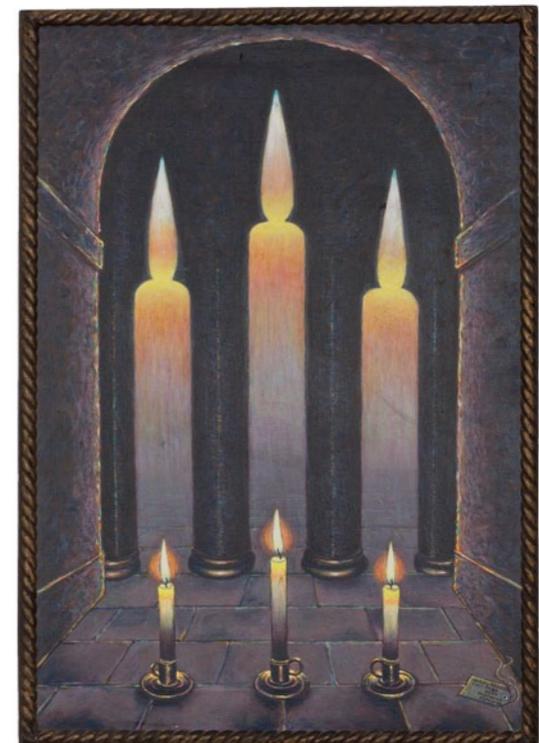

GREYS ANATOMY 103,5 x 84,5 cm

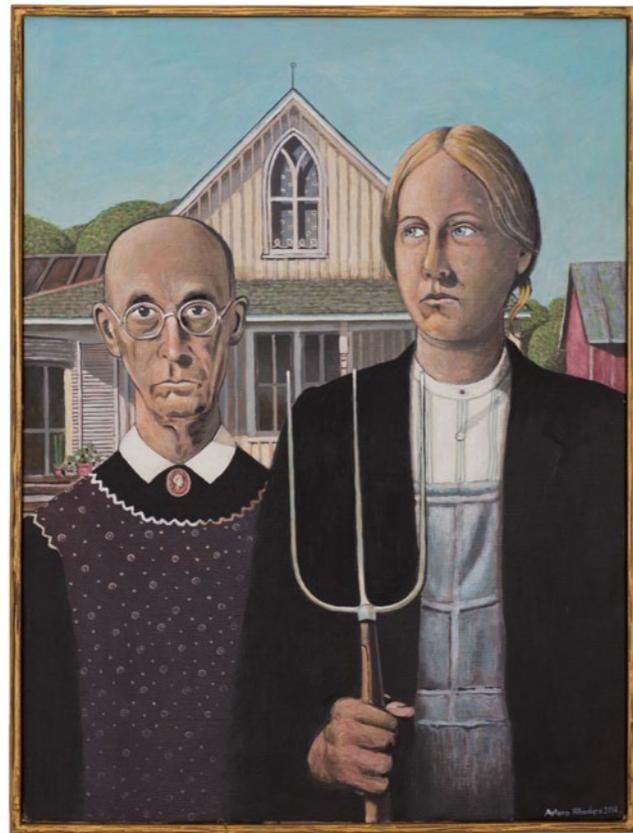
34

35 LUZ 98 x 82 cm

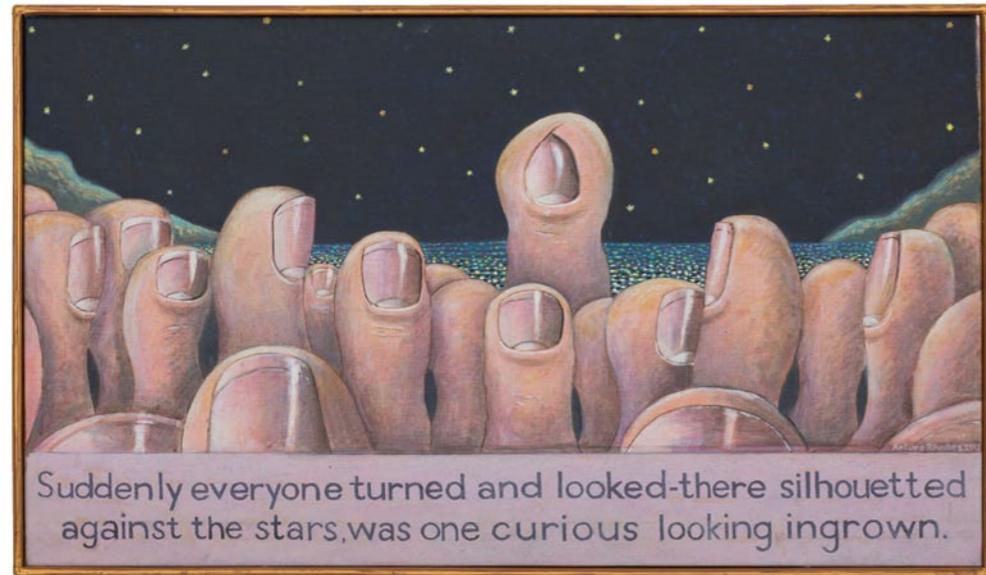
CATHEDRAL OF LIGHT 67 x 53,5 cm

AMERICAN GOTHIC 83 x 62 cm

SELF PORTRAIT AS THE QUEEN 101 x 80 cm

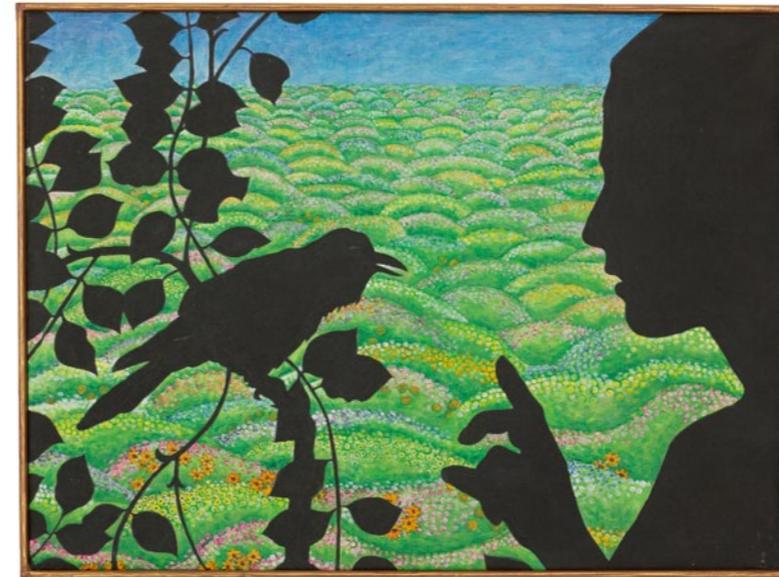
FINGERS 54 x 90,5 cm

ELEPHANT AND FEATHER 85 x 104 cm

SHADOW FACES 40 x 52 cm

41 WOMAN BIRD IN THE GARDEN OF LOVE 71 x 95 cm

SHADOW FACES IN THE GARDEN OF LOVE 95 x 71 cm

BUNNYS 19 x 24 cm

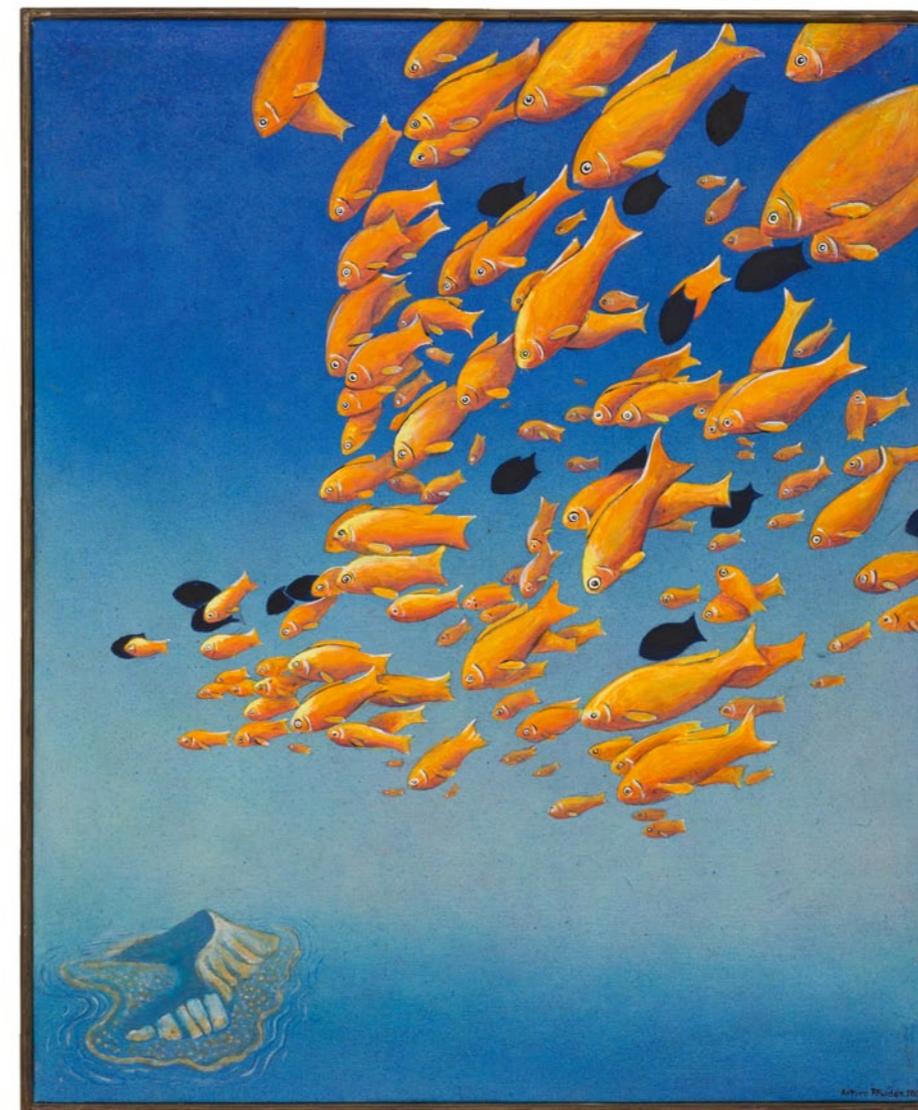
BUNNYS 24 x 19 cm

BUNNYS 24 x 19 cm

GOLD FISH 84 x 63 cm

FISH 102 x 83 cm

Für Peter als Dank für Deine Liebe und Unterstützung

GOLD FISH 19 x 24 cm

IMPRESSUM:

PROJEKT DES KATALOGES | grupa tomami

FOTOS DER KUNSTWERKE | Manuel Thomé

AUTOREN | Daria Kupka-Simon

ÜBERSETZER | Steven James Bell

KORREKTUR DER TEXTE | Mikołaj Ossoliński

HERAUSGEBER | ARS CRACOVIA Galerie, grupa tomami /www.tomami.pl/

copyright by: ARS CRACOVIA Galerie, grupa tomami

KRAKAU 2014

ISBN 978-83-63873-14-1

ARS CRACOVIA

ADRESSE:
ARS CRACOVIA
Merrillweg 7
50996 Köln (Hahnwald)
tel: 02236 / 87 22 90
fax: 02236 / 87 22 91
mobil: 0179 29 23 687
daria.simon@netcologne.de
www.ars-cracovia.de

ARS CRACOVIA

