

MERAL ALMA

MERAL ALMA

MALEREI

bedeutet, Kräfte sichtbar zu machen. Dem widmet sich Meral Alma auf ihren Leinwänden nahezu in Ausschließlichkeit.

Es finden sich unzählige Schichten übereinandergemalt, die untereinander durchscheinen und insgesamt ein dichtes, undurchdringliches Figurenfeld ergeben. Die Gesichter und Gestalten, die dabei entstehen, sind nicht beiläufig Vorbeikommende, sondern konkrete Menschen, die sie auf der Leinwand aufruft und zusammenführt. Deshalb berühren die Bilder auch so sehr. Jedes ihrer Bilder, selbst die Einzelporträts, bildet eine Menschenversammlung, eine Gemeinschaftsbildung, aus der eine neue Geschichte entsteht, die diese Versammlung überschreitet. Das Gesamtprojekt von Meral Alma nimmt sich als utopisch aus. Zum Glück bleibt sie stets auf dem Boden der malerischen Tatsachen.

Dr. Robert Fleck, Kunsthistoriker & Ausstellungskurator

PAINTING

means to make energies visible. And Meral Alma devotes almost exclusive attention to this when she is painting.

Countless layers are painted on each other, which gleam through to each other and give a dense, impenetrable field of figures. The faces and figures that come into being are not casually coming by, but concrete people, who call them on the screen and bring them together. That's why the pictures touch so much. Each of her pictures, even the individual portraits, forms an assembly of humans, a formation of community that tells a new story that transcends this assembly. The overall project of Meral Alma turns out to be utopian. Fortunately, she always stays on the ground of the picturesque facts.

Dr. Robert Fleck, art historian & curator

EINFÜHRUNG

INTRODUCTION

ZIRKUS DES LEBENS

CIRCUS OF LIFE

STADTWELTEN

URBAN WORLDS

LEBENSLANDSCHAFTEN

LIFE LANDSCAPES

IDOLES

CHARACTERS

Meral Alma mit Prof. Siegfried Anzinger, in der Kunstakademie Düsseldorf an der sie 2018 als Meisterschülerin abschloss.

Meral Alma with Prof. Siegfried Anzinger, at the Düsseldorf Art Academy, where she graduated as a master student in 2018.

Großformatig ist alles, was Meral Alma malt, großformatig, bunt und aufregend. Aber nicht nur deshalb ziehen ihre Arbeiten die Blicke auf sich, sondern auch weil ihr figurativer Bilderkosmos unmittelbar lesbar scheint. Und weil er – bei näherer Untersuchung – etwas erzählt, das den Betrachter unmittelbar anspricht, ihn emotional erreicht, manchmal auch amüsiert oder ihm Rätsel aufgibt, und damit nicht nur seine Augen, sondern auch seinen Kopf in Bewegung setzt.

Neben Arbeiten, die kleinere Gruppen von Menschen vor allem in Vierer- und Zweierbeziehungen und damit in direkter persönlicher Zugewandtheit zeigen, ist auf der weit größeren Zahl der Leinwände eine Menge von Figuren und Gegenständen zu sehen. Dabei sticht zumeist ein Sujet durch seine Größe oder eine auffallende Farbgebung besonders hervor. Das kann ein Mann sein, oder eine bekleidete oder nackte Frau, ein Engel oder auch mal eine Gitarre.

Fast alle in Almas Bilderwelt Dargestellten haben einen eigenen, sehr begrenzten Raum, der in seltenen Fällen querformatig angelegt, zumeist aber schmal und hoch ist und damit zellenartigen Charakter hat. Die unterschiedlich großen Räume liegen nicht immer nebeneinander, sondern sind auch versetzt angeordnet und zudem gegen unmittelbar benachbarte durch Rahmen abgegrenzt. Die hier Wohnenden überschreiten die Grenzen ihrer farblich unterschiedlich grundierten Behausungen entweder nicht oder lediglich durch ein von der Malerin intendiertes, also beabsichtigtes und deshalb nur scheinbar unordentliches Über-den-Rahmen-hinaus-Malen. Manchmal brechen sie auch durch Bewegung oder ihnen beigegebene Accessoires das der Komposition eigene, eher statische Grundmuster aus Horizontale und Vertikale auf, was zu einer Dynamisierung des Bildaufbaus beiträgt. Einige weni-

Everything Meral Alma paints is on a large scale – large, colourful and exciting. But that's not the only reason her work attracts attention; it also attracts attention because her figurative universe of images is easy to read at first sight. And because – upon further examination – it tells of something which directly appeals to viewers, reaches out to them emotionally, sometimes even amuses or puzzles them, and therefore stimulates both their eyes and their minds.

In addition to pieces depicting smaller groups of people, particularly in pairs or clusters of four, and therefore conveying the notion of personal attentiveness, many more of the canvases feature large numbers of figures and objects, where one subject is usually highlighted by its size or striking colour. It may be a man, a clothed or naked woman, an angel or even a guitar.

Almost everything captured in Alma's imagery has its own, very restricted space, which, in rare cases, is designed in landscape format, but is usually narrow, tall, and therefore cellular in nature. The different sized spaces aren't always next to one another; they are also offset or bordered off from those directly adjacent to them. Their 'inhabitants' either do not overstep the boundaries of their different coloured abodes at all, or only do so slightly by virtue of some intentional and therefore only seemingly untidy painting outside the lines. They sometimes also use movement or accessories to break up the composition's rather static basic pattern of horizontal and vertical concepts, adding an element of dynamism to the image. A few diaphane motifs placed in front of this image plane generate a certain degree of spatial depth.

Single-room inhabitants of varying sizes and therefore different hierarchical ranks live adjacent to one another, with the artist placing nudes or

ge vor diese Bildebene montierte diaphane Motive bewirken eine gewisse Raumtiefe. Die in der Größe variierenden und damit hierarchisch unterschiedenen Einraum-Bewohner hausen Wand an Wand, wobei die Künstlerin Akte oder Tierporträts direkt neben karikaturhaft überzeichnete, hybride Kreaturen setzt, die keiner bestimmten Spezies zugeordnet werden können. Reale Proportionen weitestgehend ignorierend, schafft sie ein seltsames bis zum Grotesken verzerrtes Bildpersonal. Einige nur in Umrisslinien gezeichnete Figuren wirken wie von Pubertierenden mit Kreide rotzfrech an die Wand gekritzelt. Häufig ist nicht der ganze Mensch abgebildet, sondern nur sein Kopf, dessen Mimik auf die augenblickliche Verfasstheit verweist.

Die verschiedensten Charaktere werden im Profil, en face, in Bewegung oder posierend, in scheinbarer Zuneigung oder mit dem Schwert in der Hand vorgeführt. Meistens allerdings haben die Menschen nichts oder nur wenig miteinander zu tun, bleiben isoliert und auf sich gestellt, allein, auch wenn sie die Arme zu anderen hin ausstrecken. Piktogramme wie Sperrschilder und durchkreuzte Kreise, Dinge wie Hüte, Kronen oder Nimbusse und der erhobene Zeigefinger gehören zum motivischen Repertoire der Künstlerin. Das alles ist, bis auf wenige Ausnahmen, ohne Vorzeichnung in bunten, die gesamte Palette umfassenden, auch schrillen Acrylfarben kräftig konturiert und in gestischer Malerei expressiv auf die Leinwand gesetzt und anschließend mit Ölfarben, Edding oder Ölsticks überarbeitet. Farbschlieren, die in langen Fäden über die Oberfläche rinnen, verstärken den Eindruck des Unfertigen, Rohen und Provisorischen, aber auch des Fließenden im Sinne des *panta rhei* altgriechischer Philosophie. Neben diesen wie zufällig erscheinenden Schlieren finden sich angelegte Gitterstrukturen, hinter denen Dinge verschwinden, die von der Künstlerin als zu dominierend befunden worden sind. Sie sind

animal portraits directly next to hybrid, caricature-like creatures of undefined species. Largely disregarding real proportions, she creates a curious, even grotesque, distorted collection of subjects. Some figures drawn only as outlines look as if they have been cockily scribbled on a wall in chalk by pubescent teenagers. In many cases, the entire body is not depicted; only the head, whose facial expression is indicative of its current state.

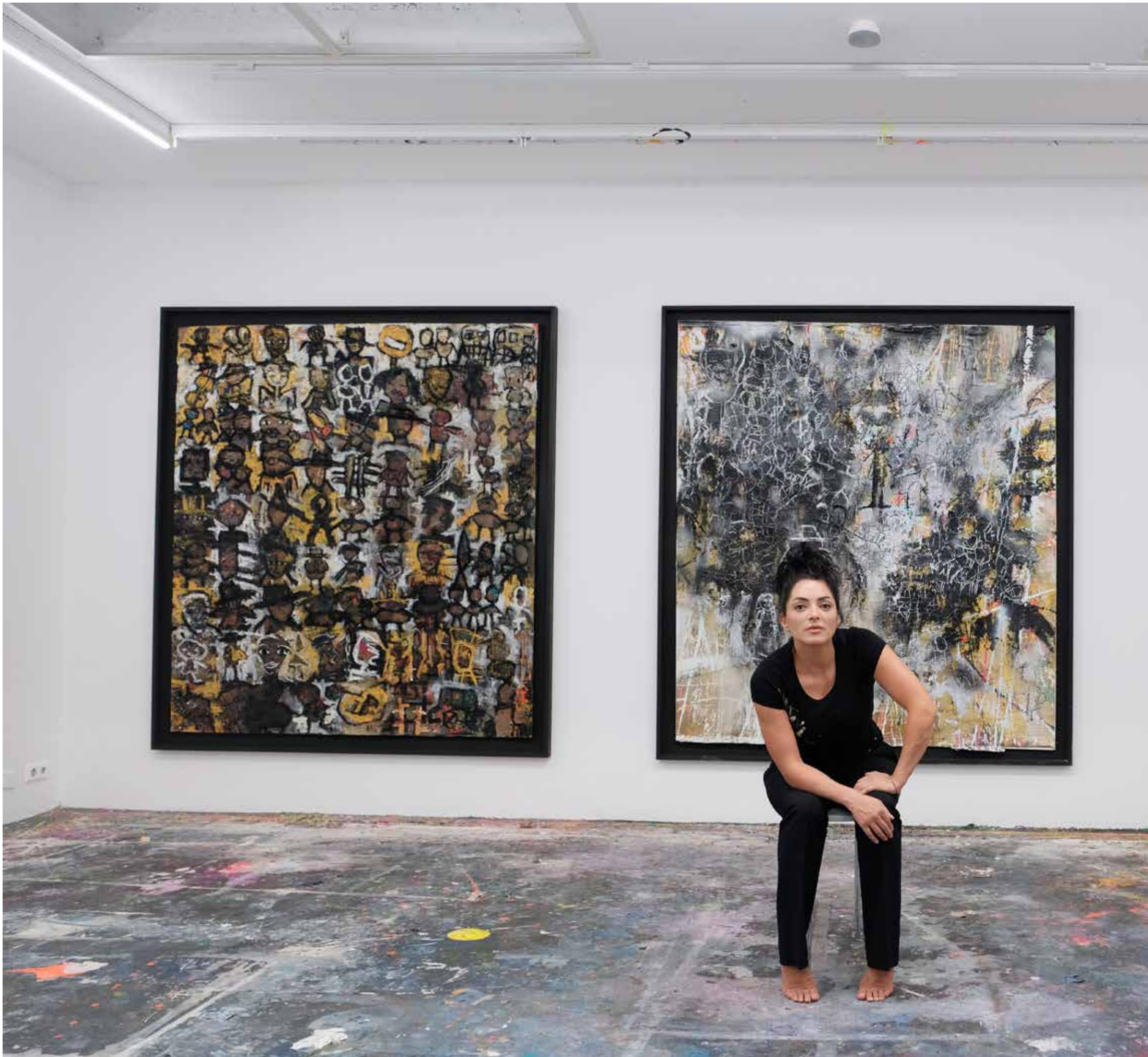
*The most diverse of characters are presented in profile, en face, in motion or posing, with seeming affection or with a sword in their hand. Usually, however, the people have nothing or very little to do with one another, and remain alone, on their own, even if their arms are outstretched towards others. Pictograms such as keep out signs and crossed out circles, objects such as hats, crowns or halos, and a raised index finger are all part of the artist's repertoire of motifs. Apart from a few exceptions, everything is transferred expressively to the canvas in a full spectrum of bright, even loud, acrylic colours, bold contours and action painting techniques without any preparatory drawings, and then revised with oil paints, edding pens or oil sticks. Paint smears running across the surface in long strands enhance the notion of something unfinished, rough and makeshift, but also of something fluid, in keeping with the *panta rhei* idea from ancient Greek philosophy. In addition to these seemingly random smears are mesh structures which conceal things the artist deems as excessively dominant. They are locked away without totally disappearing, and thus lose their power. The emotionally charged pictures Alma creates through gestures, facial expressions and suggestive colours reflect modern-day human lives, which can be perceived as cramped, sometimes harmonious co-existence and interaction, occasionally also disrupted by sensory overloads. She is a highly analytical observer of her environment, which she mirrors in a diary-like manner and transforms into painting.*

eingesperrt, ohne in Gänze zu verschwinden, und verlieren auf diese Weise an Gewicht. Almas durch Gestik, Mimik und expressive Farbgebung emotional hoch aufgeladene Bilder reflektieren das Dasein der modernen Menschen, das als ein beengtes, zuweilen harmonisches, aber auch durch Reizüberflutung gestörtes Neben- und Miteinander wahrgenommen werden kann. Sie ist eine genau analysierende Beobachterin ihrer Umwelt, die sie tagebuchartig spiegelt und in Malerei transformiert.

Ganz bewusst werden Zeichen gesetzt, die Bezug nehmen auf die verschiedenen Konstellationen, in denen sich die Protagonisten befinden. Der erhobene Zeigefinger des Besserwissers ist dabei wohl jedem Betrachter geläufig. Eine festgefahrene Situation wird durch das Einbahnstraßenschild symbolisiert, und der durchgestrichene Kreis verweist auf etwas, das seine ursprüngliche Vollkommenheit verloren hat. Meral Almas Malweise erinnert damit an den Autodidakten Jean Dubuffet. Der Franzose hatte im 20. Jahrhundert sein grobes und sinnliches, mit einfachsten Materialien geschaffenes Werk den ästhetischen Ansprüchen der Akademie entgegengestellt und als selbständige Kunstform etabliert. Dieser das Rohe, Unbekömmliche, auch Hässliche meinenden Raw Art folgte auch Jean-Michel Basquiat, ein New Yorker Künstler aus dem Umkreis Andy Warhols, der ebenfalls nicht dem klassischen Verständnis von Kunst und ihrem Anspruch nach Schönheit entsprechen wollte. Im Gegenteil: Sein Werk war, wie auch das Almas, bestimmt von der Tiefe individueller Empfindung und den überhitzten Eindrücken eines urbanen Umfeldes.

She consciously sends signals relating to the various scenarios in which the protagonists find themselves. Any viewer will be familiar with the know-it-all's raised index finger. A rut-like situation is symbolised by a one-way street sign, and the crossed out circle represents something which has lost its original perfection. Meral Alma's painting style is thus reminiscent of the self taught Jean Dubuffet. In the 20th century, the Frenchman bucked the aesthetic standards of the academy with his raw, sensuous work created using the simplest materials and establishing an independent art form in 1945. This "raw art" which describes anything rough, disagreeable, and even ugly, was also adopted by Jean-Michel Basquiat, a New York artist from Andy Warhol's circle, who similarly did not want to conform to the classic understanding of art and its demand for beauty. On the contrary: His work, like Alma's, was defined by the depth of individual perception, and the overheated impressions of an urban environment.

Almas durch **GESTIK, MIMIK** und expressive Farbgebung emotional hoch aufgeladenen Bilder reflektieren das Dasein der modernen Menschen [...] Sie ist eine genau analysierende Beobachterin ihrer Umwelt, die sie tagebuchartig spiegelt und in Malerei transformiert.

Dr. Sabine Heinke, Kunsthistorikerin

*The emotionally charged pictures Alma creates through **GESTURES, FACIAL** expressions and suggestive colours reflect modern-day human lives [...] she is a highly analytical observer of her environment, which she mirrors in a diary-like manner and transforms into painting.*

Dr. Sabine Heinke, art historian

Zirkus des Lebens
Circus of life

Meral Almas 2017/2018 begonnener Werkzyklus „Zirkus des Lebens“ bestehend aus bisher vier Akten fand deutschlandweit Anerkennung. Er birgt eine ganze Bildwelt in sich, die sich vor dem staunenden Betrachter eröffnet. Meral Alma erzählt hier das (Theater-)Stück des Lebens, unterteilt in bislang vier Akte, die jeweils aus einer anderen Perspektive in eine unbekannte Welt entführen und sie doch zugleich vertraut wirken lassen.

Zunächst fällt der Blick auf eine jeweils zentral in die Bildmitte gesetzte Figur, im ersten Akt ist es eine Ballerina, die durch die Welt schwebt, die sie umgibt und durch die sie zugleich mit sicherem Spitzenschritt tanzt. An der Stelle, an der ihr Fuß den Boden berührt, öffnet sich eine Tür in diese Welt, und auch ihr Kleid scheint mit ihrer Umgebung zu verschmelzen, in der ewigen und doch für jede einzigartigen Bewegung des Lebens.

Auch in den weiteren Werken der Serie öffnen sich Bildebenen um Bildebenen, die den Betrachter einladen, ebenfalls in diese neuartige und ihm dennoch irgendwie vertraute Welt einzutreten. Die Figuren, die Umgebung, die Geschichten, alles ist in Bewegung und im Wandel begriffen, nichts ist statisch, geometrisch, gerade. Meral Alma stellt das Leben dar, wie es ist – als ewige Metamorphose des Seins, in der kein Moment wie der andere ist, und zugleich als Chance, die eigene Verwandlung und die der Welt entscheidend mitzubestimmen.

Alles ist miteinander verbunden in einem Rausch der Formen und Farben, die nicht am Rand des Gemäldes halt machen, sondern sich ausbreiten beginnen, über das Bild hinaus, bis in den Geist des Betrachters, um auch hier eine Flut der Farben und Eindrücke zu erzeugen. So bleiben ihre Gedanken nicht an einem Ort, sie werden herausgetragen in die Welt, um auch dort ein Feuerwerk zu entfachen.

Fortsetzung mit Akt 5 folgt...

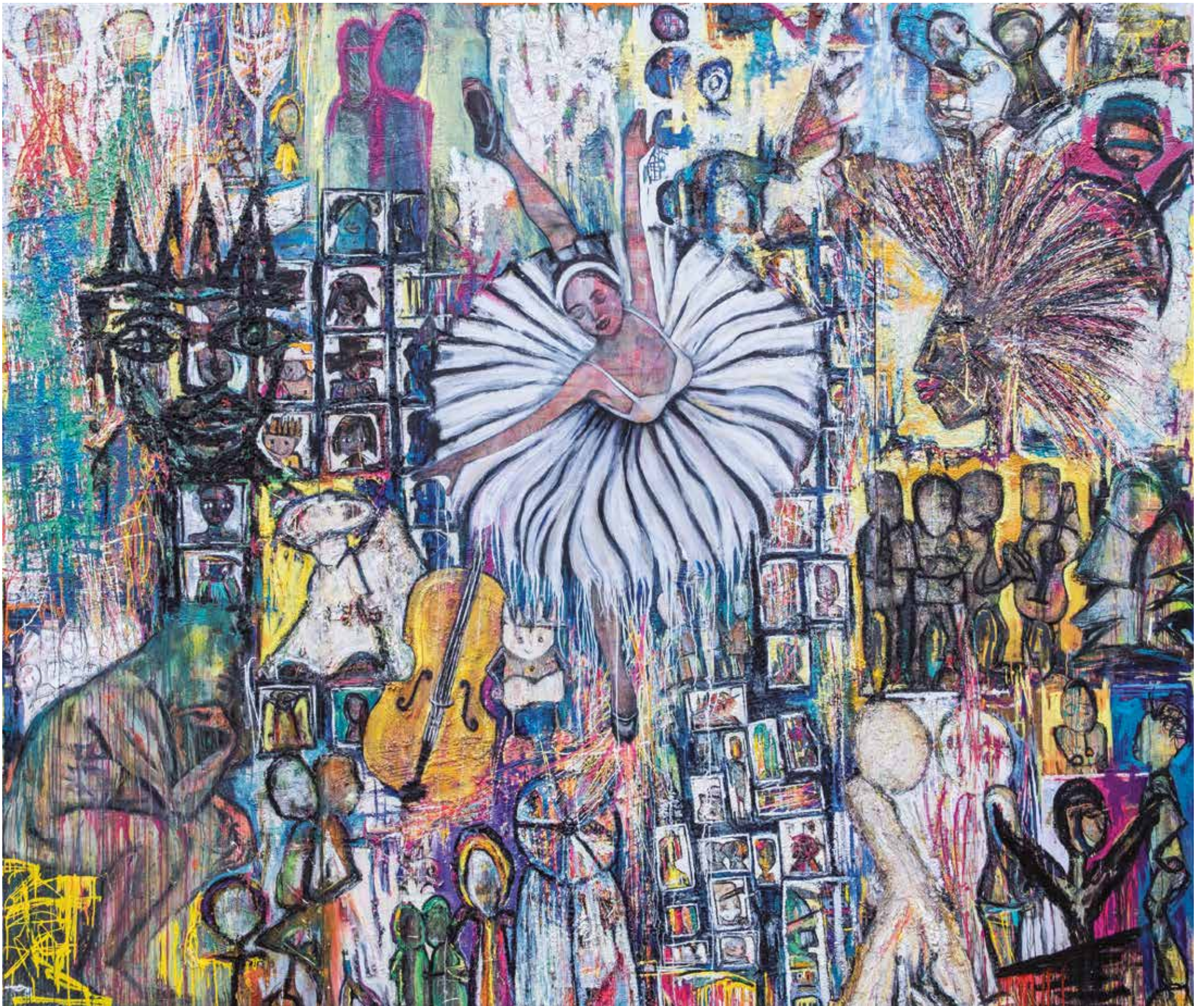
Meral Almas work cycle „Circus of Life“ started in 2017/2018, consisting of four acts so far, received recognition throughout Germany. It contains a whole world of imagery that seems to open in front of the astonished observer. Here, Meral Alma tells the (theatrical) play of life, so far split into four acts. Each of these acts carry off into an unknown world seen from another perspective, but at the same time they keep seeming familiar.

First of all, the sight falls on a figure placed in the center of the painting. In the first act, it is a ballerina, floating through the world that surrounds her and through which she simultaneously dances with a sure top step. At the point where her foot touches the ground, a door opens into this world and her dress seems to merge with her surroundings, too, in the eternal but for each unique movement of life.

Also, in the other artworks of the series, one image plane after the other opens up and invites the viewer to enter this new and somehow familiar world. The characters, the environment, the stories, everything is in motion and change. Nothing is static, geometric, straight. Meral Alma represents life as it is - as an eternal metamorphosis of being, in which no moment is like the other; and at the same time as an opportunity to decisively determine one's own transformation and that of the world.

Everything is connected in a rush of shapes and colors that do not stop at the edge of the painting. They begin to spread beyond the picture and into the mind of the observer, to create a flood of colors and impressions. In this way their thoughts do not stay in one place, they are spread out into the world, in order to spark fireworks there as well.

To be continued soon with Act 5 ...

ZIRKUS DES LEBENS - 1. AKT
CIRCUS OF LIFE - FIRST ACT, 2018
410 cm x 350 cm 161,5" x 138"
Acryl, Öl auf Leinwand Acrylic, oil on canvas

ZIRKUS DES LEBENS – 2. AKT
CIRCUS OF LIFE – SECOND ACT, 2018
480 cm x 220 cm 189" x 86,5"
Acryl, Öl auf Leinwand *Acrylic, oil on canvas*

ZIRKUS DES LEBENS - 3.AKT
CIRCUS OF LIFE - THIRD ACT, 2019
240 cm x 510cm 94,5" x 201"
Acryl, Öl auf Leinwand Acrylic, oil on canvas

look here

ZIRKUS DES LEBENS - 4. AKT (TEIL 1)
CIRCUS OF LIFE - FOURTH ACT (PART 1), 2020
ca. 8 m x 3,10 m 315" x 122"

look here

Das Bild „Zirkus des Lebens 4. Akt“ war ursprünglich für einen großen Ausstellungsraum konzipiert, deren Wand es vollkommen eingenommen hat. Auf diese Weise entsteht für den Betrachter der Eindruck, Teil des Bildgeschehens zu sein, da sein Blickfeld vollkommen von dem Werk ausgefüllt wird. Der Aufbau im Raum war dabei grob abgeleitet von der Art, wie man im 18. Jh. Raumillusionen mit Hilfe von sog. Guckkästen erzeugte.

Es handelt sich bei der Arbeit aber nicht nur um eine farbenintensive Szenerie im klassischen Medium der Malerei mit Acryl- und Ölfarben, sondern Meral Alma arbeitet zusätzlich mit mehreren Bildebenen, die auf verschiedene Lichtfrequenzen reagieren und so z.B. in einer Variation ein deutlich plastischeres Bild erzeugen, was das Erlebnis für den Betrachter stark beeinflusst. Weil die Künstlerin ein bestimmtes Betrachter-Erleben mit dem Bild erreichen wollte, hatte sie exakt diese Größe gewählt und auch die Bildebenen eingearbeitet.

In Karlsruhe wurden die Arbeiten dann schwebend in den beiden Eingangsportalen gegenüberliegend installiert, um zu versuchen, eine ähnliche Wirkung zu erreichen.

„Bei dieser Arbeit hatte ich das Verlangen nach einem intensiveren Bilderleben, was mich auch auf den Gedanken brachte ein Art Zugang (für mich und den Betrachter) in diese Welt zu schaffen, wie eine Tür zu einer anderen Ebene, die man im wirklichen Leben fühlt – und damit das Unsichtbare sichtbar zu machen.“

Meral Alma had originally conceived the painting Circus of Life 4th Act for a large exhibition space, where it completely dominated one wall. This gives the viewer the impression of being part of the action in the painting, as the work completely fills his or her field of vision. Its composition in space was roughly derived from the way so-called peep-boxes created spatial illusions in the 18th century.

And yet the work is also more than just a colorful, painted backdrop in a classical medium, rendered with acrylic and oil paints; I also work with several picture planes that react to different light frequencies and thus create, for example, a much more three-dimensional image in various lights, something that has a strong bearing on the viewer's experience. Meral Alma chose this exact size and incorporated different picture planes because I wanted the image to create a certain experience for the viewer.

In Karlsruhe, the works were then installed floating opposite and facing one another in the two entrances to the space; the idea was to create a similar, encompassing effect.

“In this work I had the desire for a more intense pictorial experience, which also led me to the idea of creating a kind of access (for me and the viewer) to this world, like a door to another level that one feels in real life – and thus to make the invisible visible.”

Selbst wenn das Licht im Raum vollständig ausgeschaltet wird, versinkt die Leinwand nicht wie erwartet in Schwärze, sondern es zeichnen sich Linien und Umrisse ab, die Meral Alma mit einem nachleuchtenden Pigment auf die Leinwand aufgebracht hat. Es handelt sich um Pigmente, die sich bei Tageslicht aufgeladen haben und nun bei Dunkelheit ein grünliches Licht verströmen (Abb. S 29). Das Gemälde erscheint so plötzlich monochrom, skizzenhaft, fast entwickelt es eine typographische Qualität. Es wirkt, als käme erst hinter der bei Licht dominanten Farbigeit, die nun langsam verblasst, dass von der Künstlerin intendierte Wesentliche der Arbeit zum Vorschein, die elementaren Charakteristika und Wesenheiten der Figuren, die uns alle mit ihnen verbinden.

Even when the light in the room is completely switched off, the canvas does not sink into blackness as expected. Visible instead are lines and contours that Alma has applied with a photoluminescent pigment paints that have trapped and stored daylight and now emit a greenish glow in the dark (illust. p. 29). Here the painting suddenly appears monochrome, sketchy, almost taking on a typographic quality. It is as though the vibrant hues that dominate under regular lighting conditions now slowly fading yield to the true essence of the work as envisaged by the artist: to the figures' basic characteristics and defining qualities, to the very things that connect all of us to them.

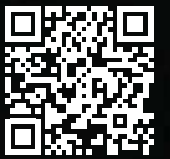

Unter Einsatz einer monochromen Lichtfrequenz wird alles einschließlich des Betrachterraums und sogar des Betrachters hell, aber farblos. Als wäre plötzlich ein Sepia-Filter über die ganze Welt gelegt worden. Es fühlt sich ein bisschen an, wie eine Reise in die eigene Vergangenheit; mit einer normalen Taschenlampe kann man aber die farbkraftigen Szenarien wieder sichtbar machen; wie lebendige Erinnerungen.

A look at the work in a monochrome light frequency renders everything including the viewing room and even the viewer bright, but colorless. As though the entire world had suddenly been covered with a sepia filter. It feels a bit like a journey into one's own past. A conventional flashlight can bring the radiantly colorful scenes roaring back, like memories brought to life.

KARLSRUHE

look here

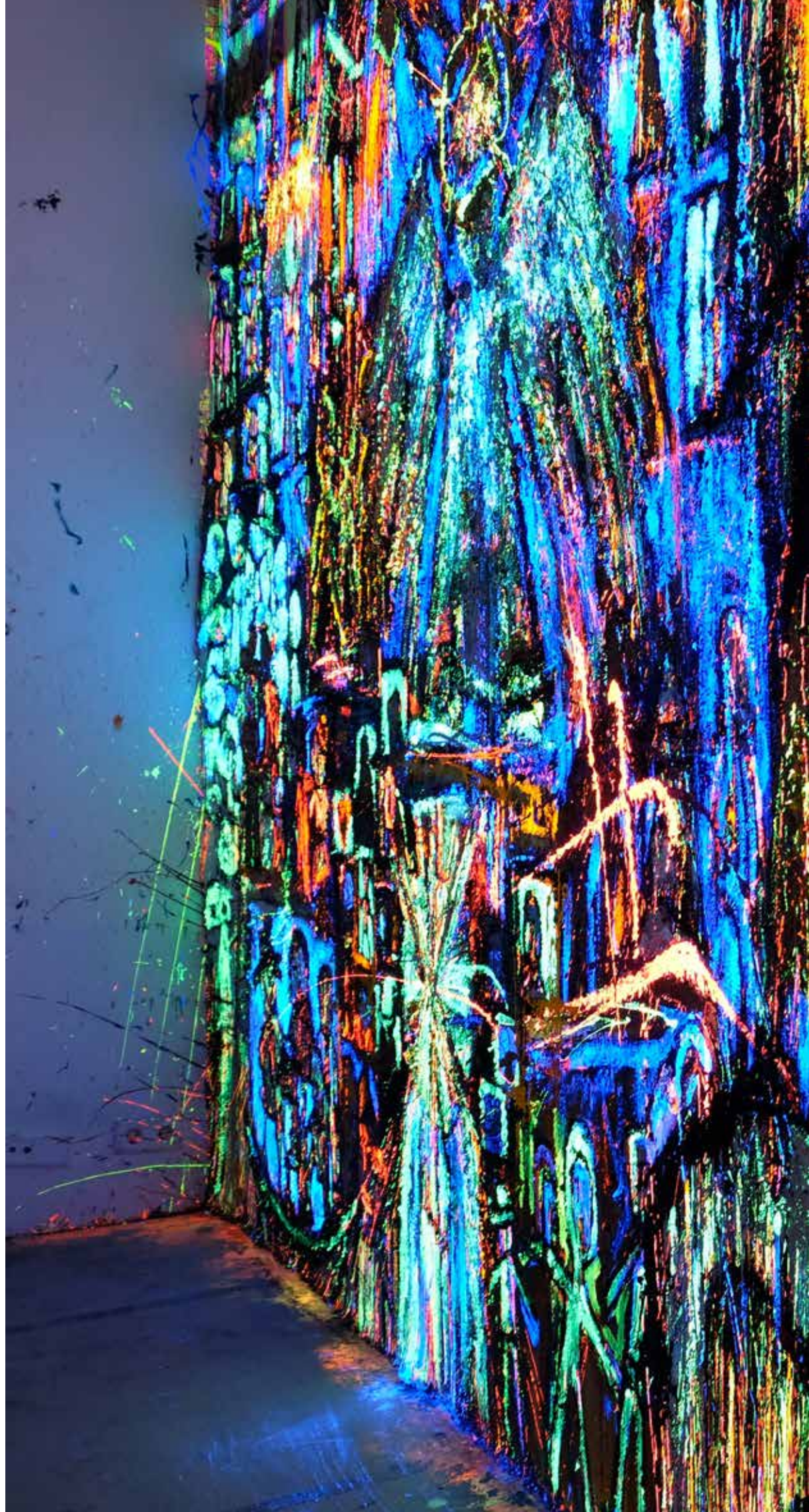
**WERK UND LICHTINSTALLATION
IN KARLSRUHE,
1 & 1 GEBÄUDE,
HAUPTBAHNHOF SEIT 2021**

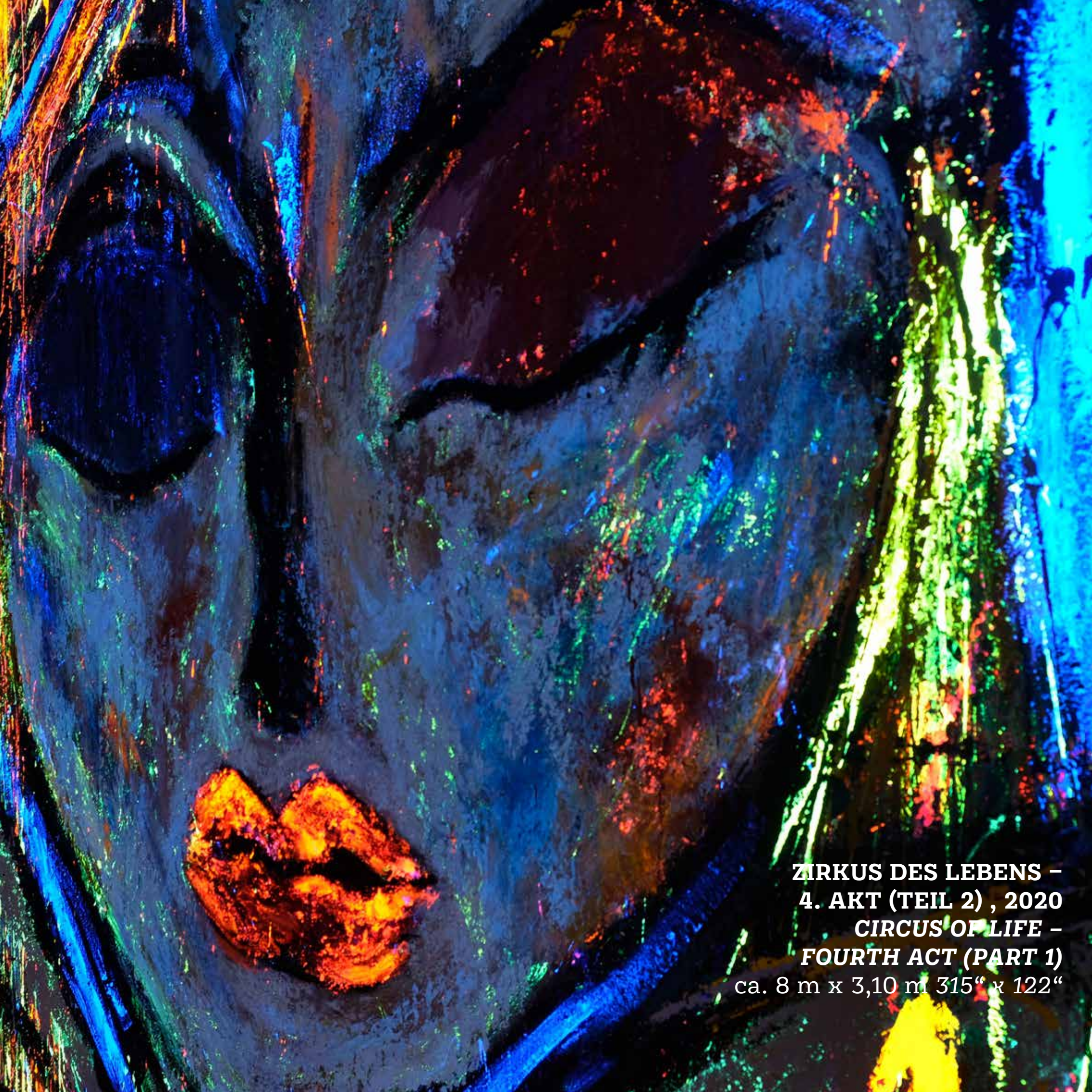
***PAINING AND LIGHT INSTALLATION,
KARLSRUHE,
BUILDING 1 & 1,
SINCE 2021***

Meral Alma verbindet erstmals eine im klassischen Medium der Malerei dargestellte Szenerie mit einer Lichtinstallation. Aufgrund der besonderen Arbeitsweise reagiert das Bild auf verschiedene Lichtfrequenzen, um den Effekt einer Verbundenheit zwischen Betrachter und Bild zu verstärken. Meral Alma hat die Leinwand zusätzlich mit speziellen Farbpigmenten überarbeitet, welche bei der Bestrahlung mit Licht einer bestimmten Wellenlänge im Dunkeln zu strahlen beginnen. Durch die extreme Leuchtkraft dieser Pigmente treten einzelne Bereiche in den Vordergrund und gewinnen zugleich an Plastizität, während andere Figuren, die zuvor bei Tageslicht eine starke Farbigkeit aufwiesen, in den Hintergrund treten und mit der schwarzen Bildfläche verschmelzen, die sich selbst in ihrer Materialität aufzuheben scheint. Gleichzeitig verliert das Bild seine Eingrenzung durch die Konturen der Leinwand und scheint in die umgebende Architektur hineinzufließen und symbiotisch mit ihr zu verschmelzen.

Alma's work represents the first time a scene rendered in the classical medium of painting that has been combined with a light installation. This particular manner of working incorporates the effect of various light frequencies on the painting so as to enhance the connection between artwork and viewer. Alma has also treated the canvas with special color pigments that glow in the dark when irradiated with light of a certain wavelength. The extreme luminosity of these pigments brings individual areas to the fore while simultaneously adding a certain sculptural quality; other figures that appeared vibrant in daylight recede into the background and merge with the black surface of the painting, the materiality of which also appears to dissolve. At the same time, the painting seems to free itself off the contours of the canvas. It appears to merge with the surrounding architecture, symbiotically fusing with it.

**ZIRKUS DES LEBENS –
4. AKT (TEIL 2) , 2020
CIRCUS OF LIFE –
FOURTH ACT (PART 1)**
ca. 8 m x 3,10 m 315" x 122"

Stadtwelten
Urban worlds

O.T. UNTITLED, 2018/2019
ca. 90 cm x 120 cm 35,5" x 47"
Acryl, Öl auf Papier *Acrylic, oil on papers*

W
HOTELS

FRANKIE & JOHNNIE'S STEAKHOUSE EST. 1926

DANIELA

OFF BROADWAY
DELI & PIZZA

Telecharge.com
Broadway's box office.
Online. By phone.
It's that simple.

telecharge.com
212-239-6200
Telecharge

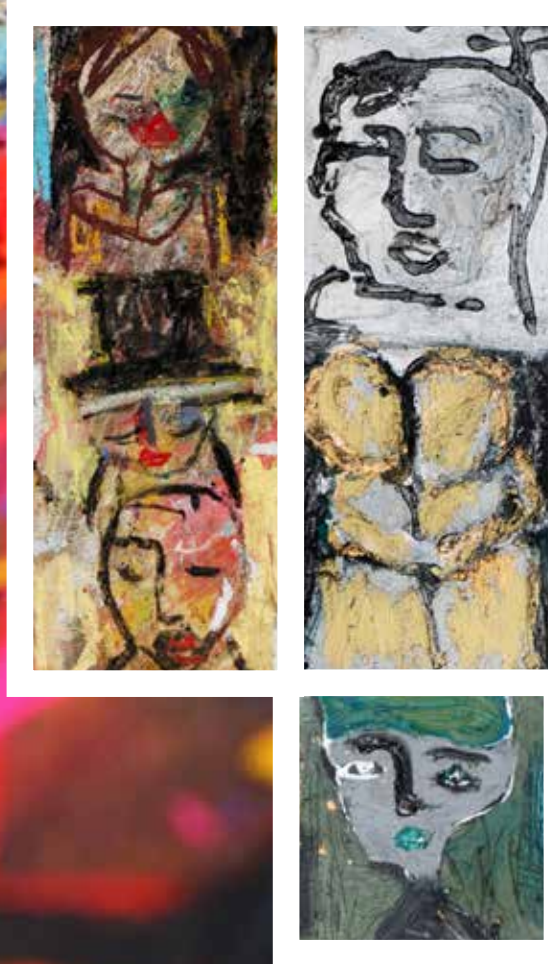
FRANKIE
& JOHNNIE'S

NATIONS
ICAL
ISI

MUSICAL OF THE SEASON
THE
BAN
VIS

Coca-Cola

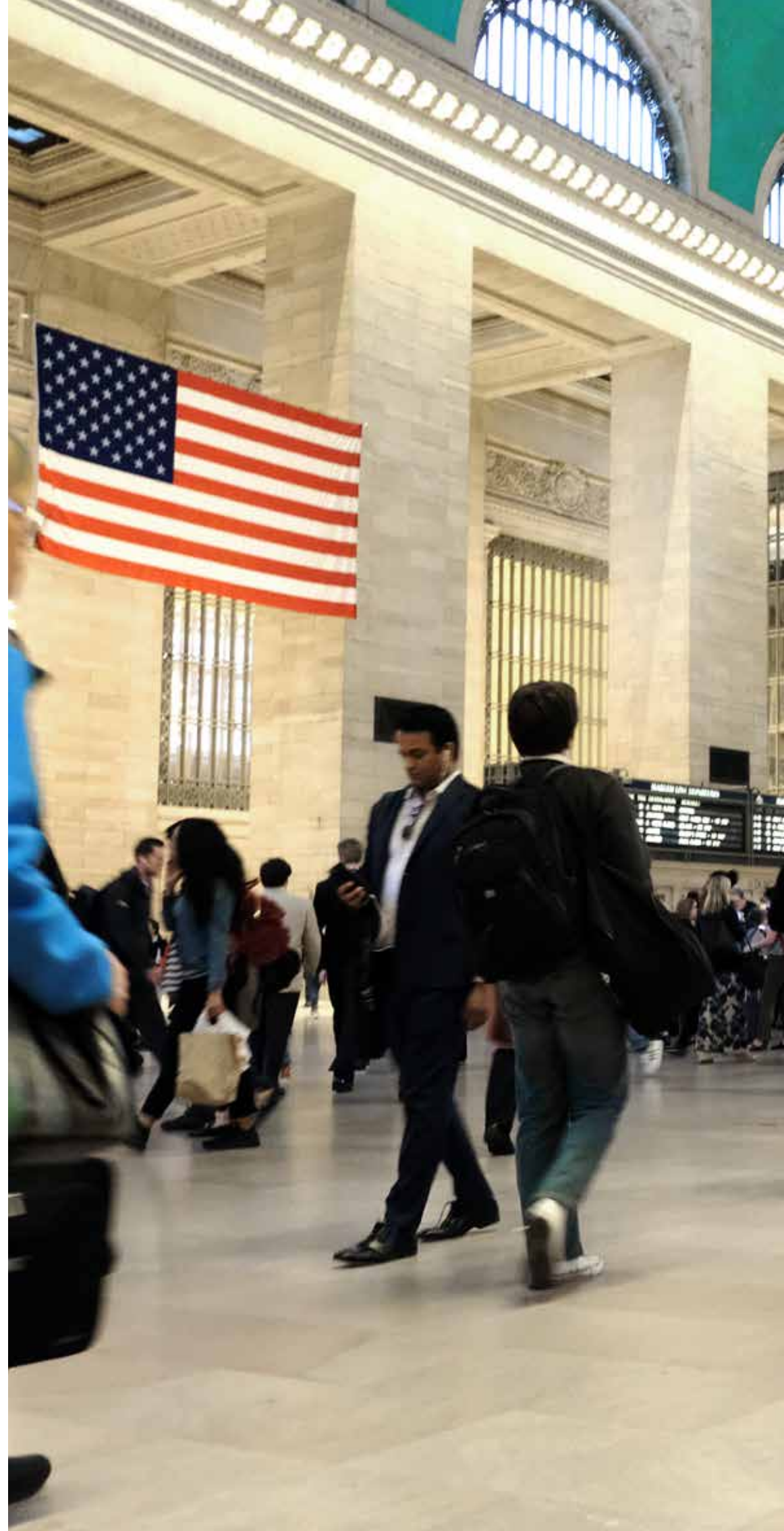

DETAILANSICHT der collageartigen Arbeiten, in denen zum Teil hunderte derartige Bildelemente zu einem Werk zusammengeführt werden.

DETAIL VIEW of the collage-like works, in which sometimes hundreds of such pictorial elements are brought together to form a single work.

O.T. UNTITLED, 2018/2019
ca. 90 cm x 120 cm 35,5" x 47"
Acryl, Öl auf Papier Acrylic, oil on papers

GRAND CENTRAL TERMINAL, NYC

Das Generalthema von Meral Alma ist die Untersuchung des Menschen. In ihren Bildern spricht die Künstlerin zahlreiche Tonlagen, Gefühlslagen, Empfindungskräfte und Begebenheiten an, die der menschlichen Lebenserfahrung in der Gegenwart entsprechen – nicht analytisch, sondern gefühlt. Ihre Malerei präsentiert ein Panorama, eine kleine Enzyklopädie zeitgenössischer Gefühlslagen.

Meral Alma's general theme is the examination of the human being. In her paintings, the artist addresses numerous tonalities, states of mind, emotional forces and incidents that correspond to the contemporary experience of human life – not analytically, but emotionally. Her paintings present a panorama; a small encyclopedia of contemporary emotional states.

O.T. UNTITLED, 2018/2019
ca. 90 cm x 120 cm 35,5" x 47"
Acryl, Öl auf Papier Acrylic, oil on papers

O.T. UNTITLED, 2018/2019
ca. 90 cm x 120 cm 35,5" x 47"
Acryl, Öl auf Papier Acrylic, oil on papers

Mehrere große Bilder gleichen gemalten Collagen menschlicher Erlebniskategorien. Bei Meral Alma spielt das Gesicht häufig eine zentrale Rolle. Es wird auf positive und negative Kräfte hin untersucht, die in ihm zum Ausdruck kommen. Das Gesicht ist selten dreidimensional, im plastischen Sinne behandelt. Es ist Teil eines flachen Bildraums. Dies hat, ebenso wie die großen gemalten Collagen, viel mit der heutigen Bildschirmwelt zu tun. Jedoch sind die gemalten Darstellungen von Meral Alma ausdrucksstärker als Phänomene auf einem Bildschirm.

Mit dieser Darstellungsweise knüpft Meral Alma durchaus an die byzantinische Bildtradition an, die ein wichtiges Moment der europäischen Malerei darstellt. Diese gehört nicht der Vergangenheit an. In der modernen Kunst wurde diese Tradition immer wieder aktualisiert, bei Gustav Klimt und dem Wiener Jugendstil um 1900 ebenso wie bei Künstlern unserer Zeit.

Viele Werke von Meral Alma weisen eine ikonische Bildform auf, verbunden mit expressiven Elementen wie der Deformation der Linie, die eine große Rolle spielt. Das Expressive macht Kräfte und Emotionen direkt darstellbar. Es handelt sich hier aber nicht um einen subjektiven Expressionismus wie im deutschen Expressionismus mit der Selbstbeschau des Künstlers, sondern um einen Expressionismus aus der beobachtenden Untersuchung, wie es ihn in Österreich im Zusammenhang mit dem Byzantinismus gab.

Dr. Robert Fleck, Kunsthistoriker & Ausstellungskurator

Several large images resemble painted collages of human categories of experience. For Meral Alma, the face often plays a central role. It is examined with regard to the positive and negative forces expressed within it. The face is rarely treated in a three-dimensional, plastic sense. It is part of the level plane of the image. Just like the large painted collages, this has a lot to do with the contemporary world of computer screens. However, Meral Alma's painted depictions are more expressive than the phenomena on a screen.

With this mode of depiction, Meral Alma builds on the Byzantine pictorial tradition, which represents an important moment in European painting. This is not a thing of the past. In modern art, this tradition has been repeatedly updated, in Gustav Klimt's work and Viennese Art Nouveau around 1900, as well as by artists of our time.

Many works by Meral Alma feature iconic pictorial forms, interlinked with expressive elements such as the deformation of the line, which plays an important role. The expressive elements allow for forces and emotions to be portrayed directly. However, this is not the subjective expressionism like that of the German Expressionism with its self-examination by the artist, but rather an expressionism stemming from observant investigation, as it existed in Austria in connection with Byzantinism.

Dr. Robert Fleck, art historian & curator

MITTELAMERIKA

O.T. UNTITLED, 2018/2019
ca. 90 cm x 120 cm 35,5" x 47"
Acryl, Öl auf Leinwand Acrylic, oil on canvas

Lebenslandschaften
Life landscapes

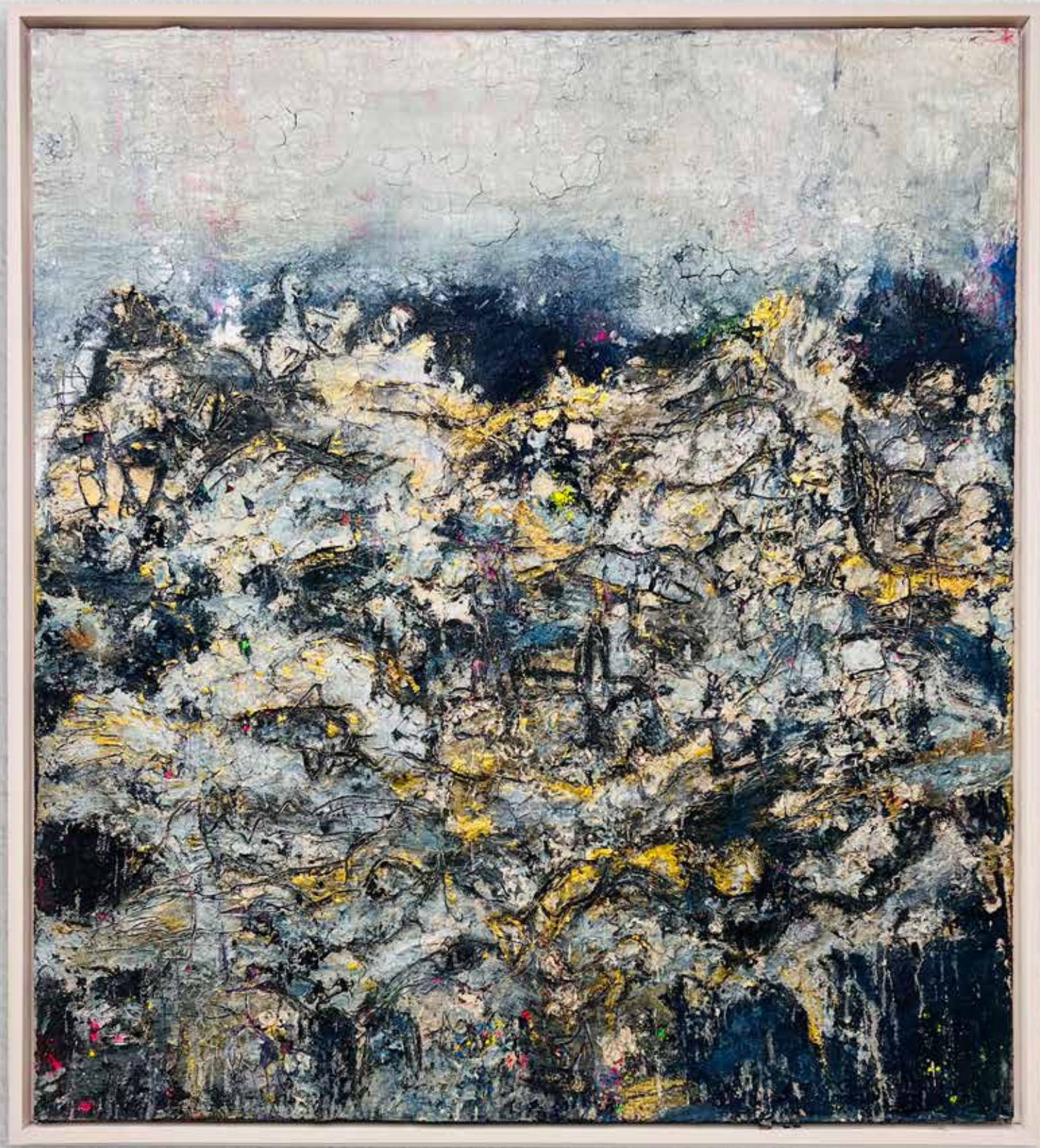

**Lebenswelten teilweise
morbider Schönheit, voller
Wertschätzung, aber auch von
gewisser Zerbrechlichkeit.**

***Life landscapes of partly morbid
beauty, full of appreciation, but
also of a certain fragility.***

O.T. UNTITLED, 2023,
ca. 205 cm x 185 cm, 81,7" x 73"
Vulkanerde, Clay, Quarz, Acryl, Öl auf Pappe
volcanic earth, clay, quartz, acrylic, oil on cardboard

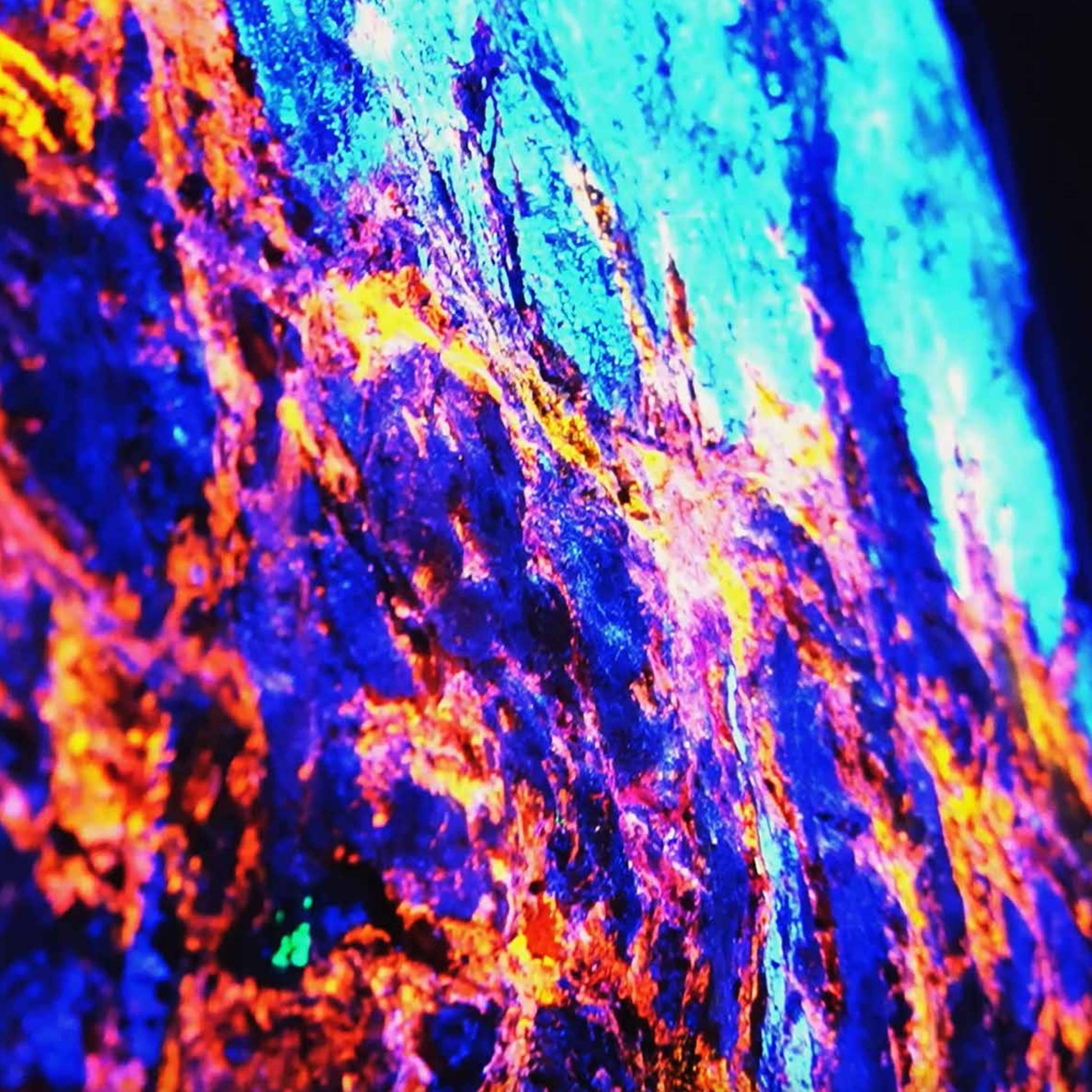

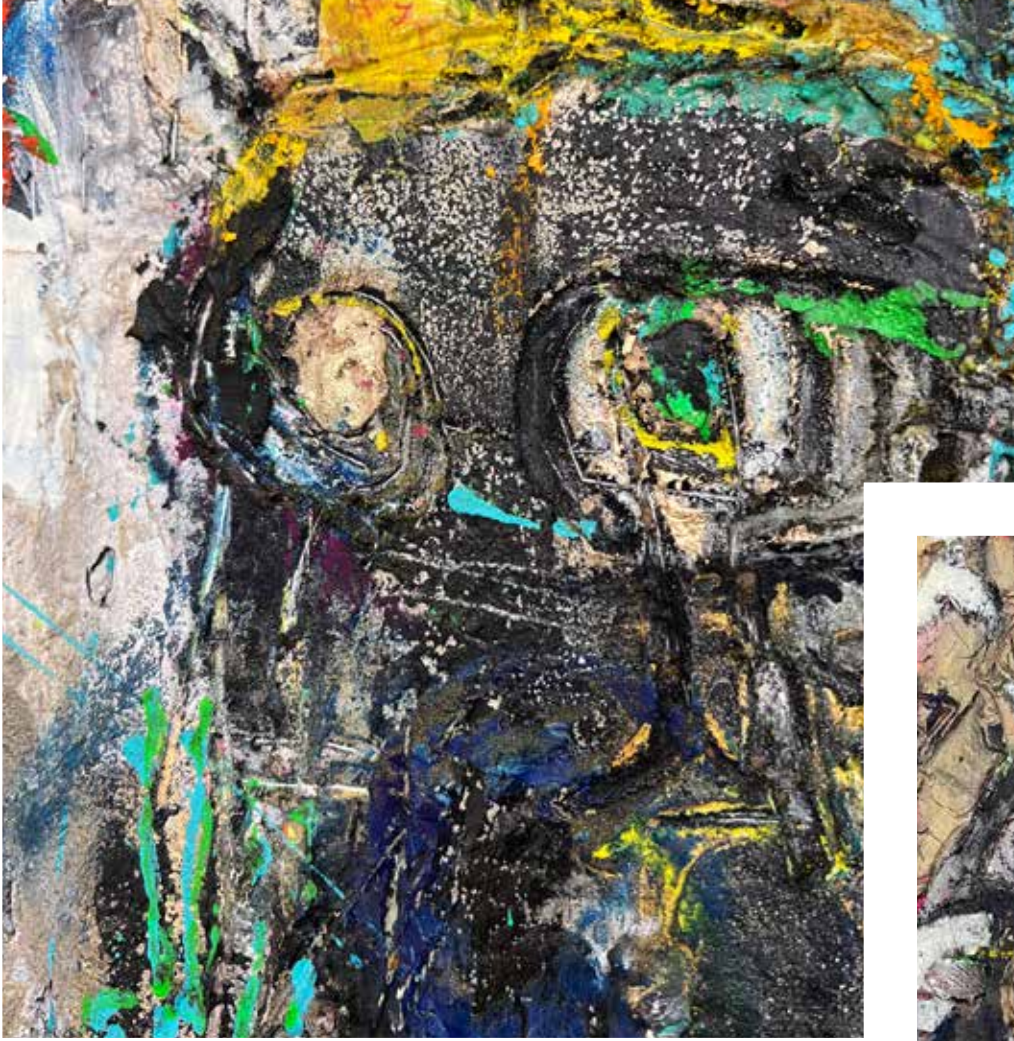
O.T. UNTITLED, 2023,
ca. 205 cm x 185 cm, 81,7" x 73"
Vulkanerde, Clay, Quarz, Acryl, Öl auf Pappe
volcanic earth, clay, quartz, acrylic, oil on cardboard

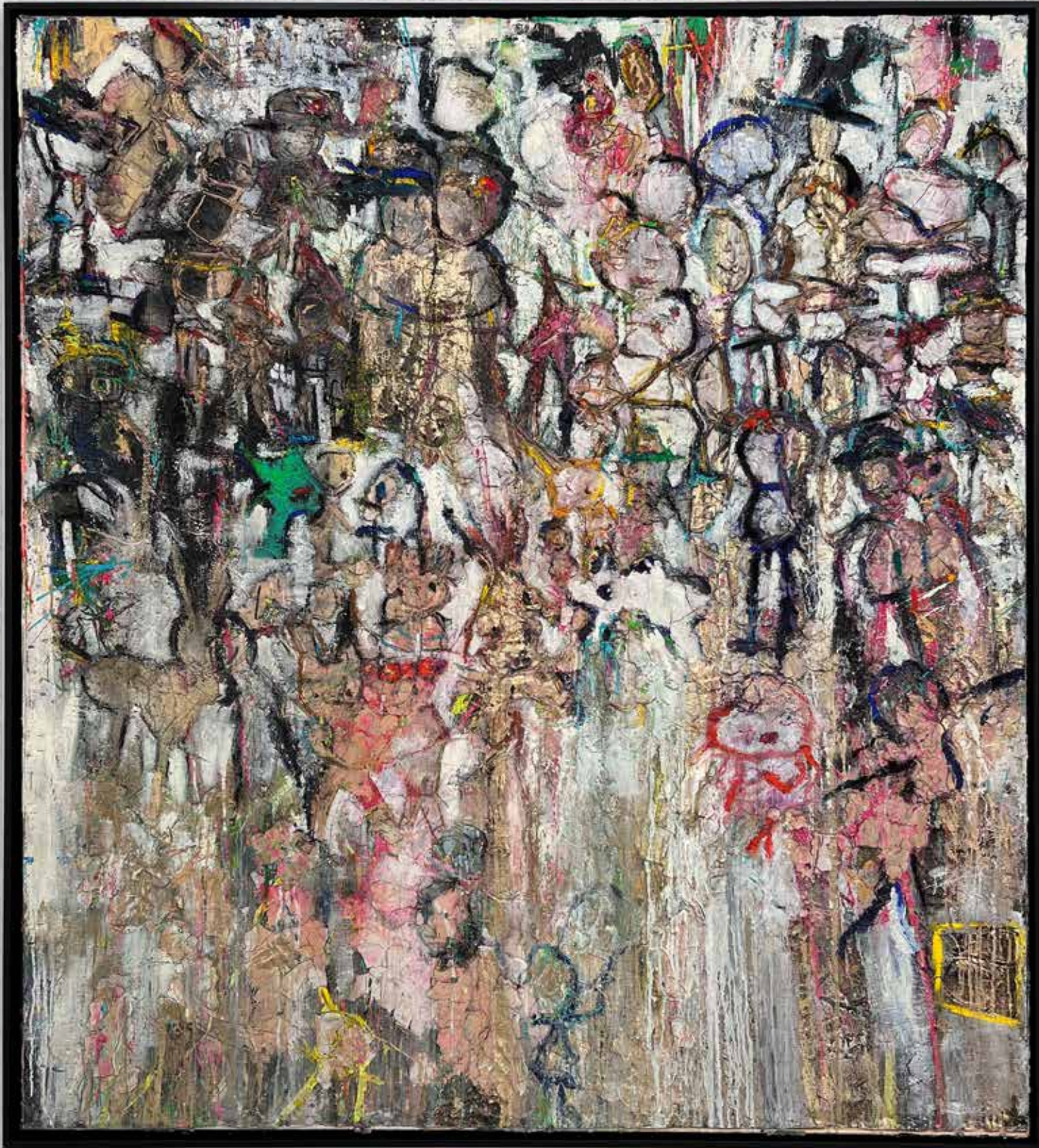

Die Dunkelheit enthüllt das Bildgeschehen, welches dem oberflächlichen Blick verborgen blieb.

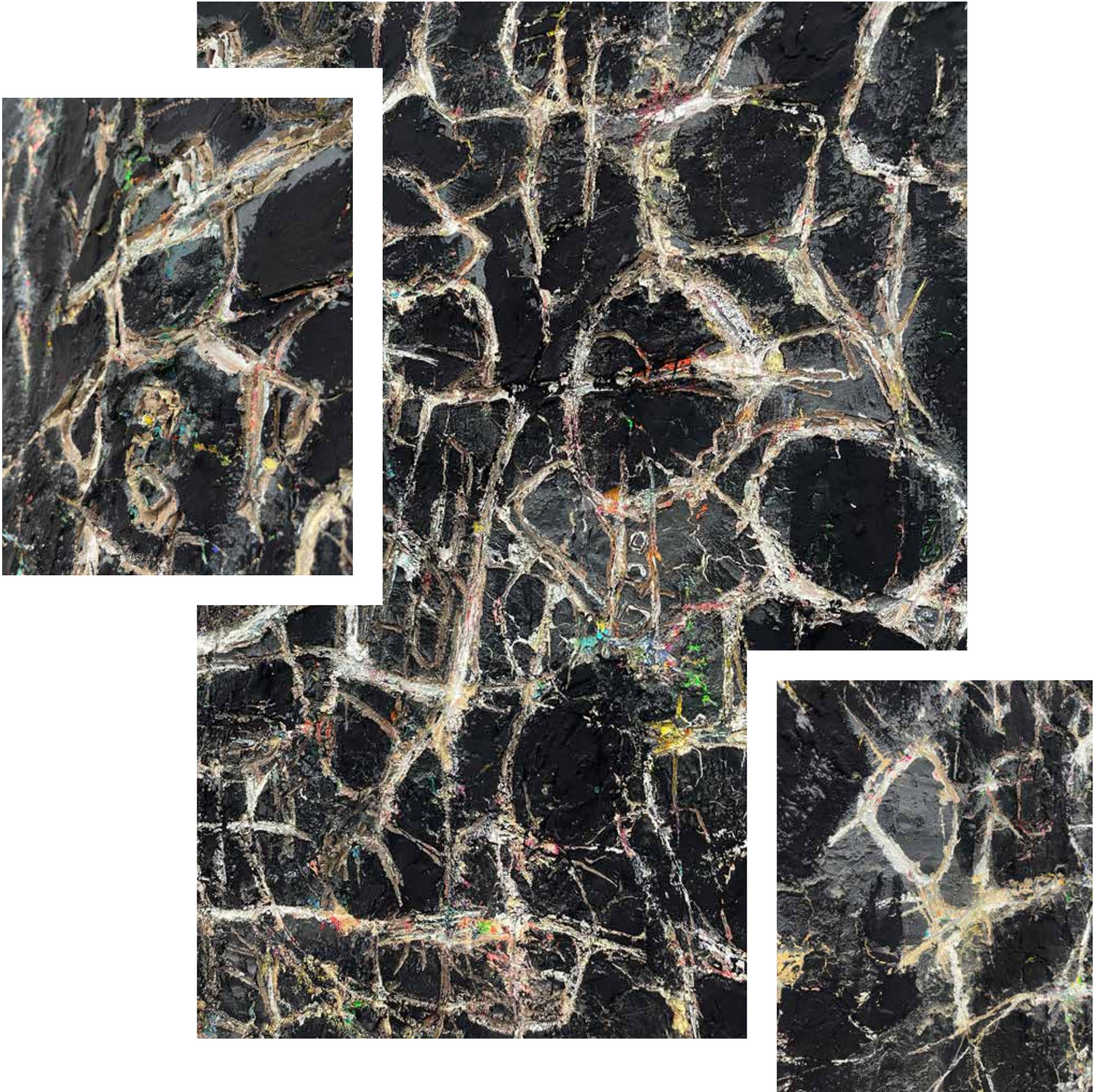
There is more than meets the eye. The darkness reveals what remains hidden to the superficial eye.

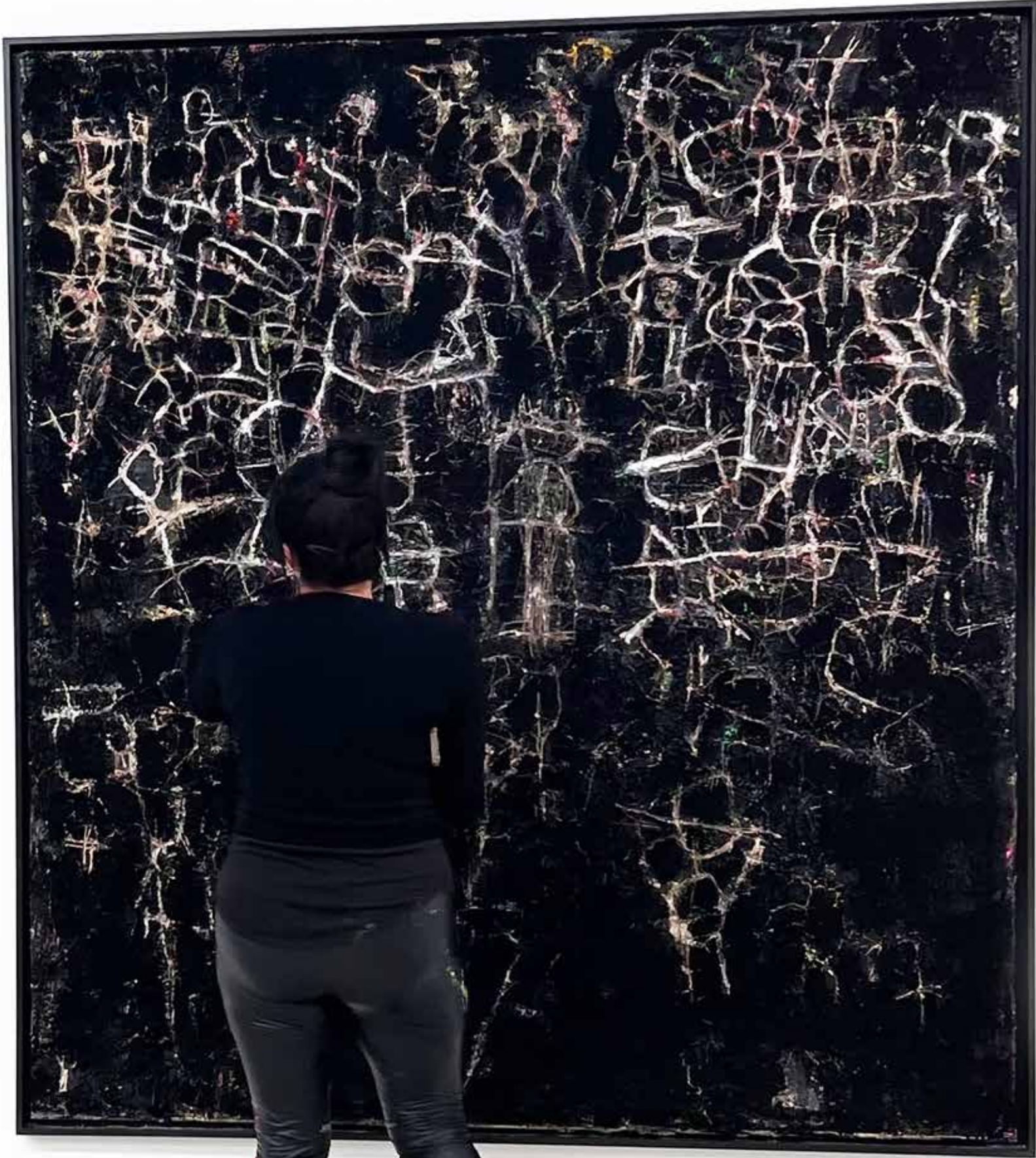

O.T. UNTITLED, 2023,
ca. 205 cm x 185 cm, 81,7" x 73"
Vulkanerde, Clay, Quarz, Acryl, Öl auf Pappe
volcanic earth, clay, quartz, acrylic, oil on cardboard

O.T. UNTITLED, 2023,
ca. 205 cm x 185 cm, 81,7'' x 73''
Vulkanerde, Clay, Quarz, Acryl, Öl auf Pappe
volcanic earth, clay, quartz, acrylic, oil on cardboard

Indoles

Indoles

indolês indolis, f (Substantiv)

indoles: Nom. Sg.

- I. natürliche Beschaffenheit, Gemütsart,
Naturanlagen, angeborene Begabung, Talent
- II. Eigenschaft, Charakter

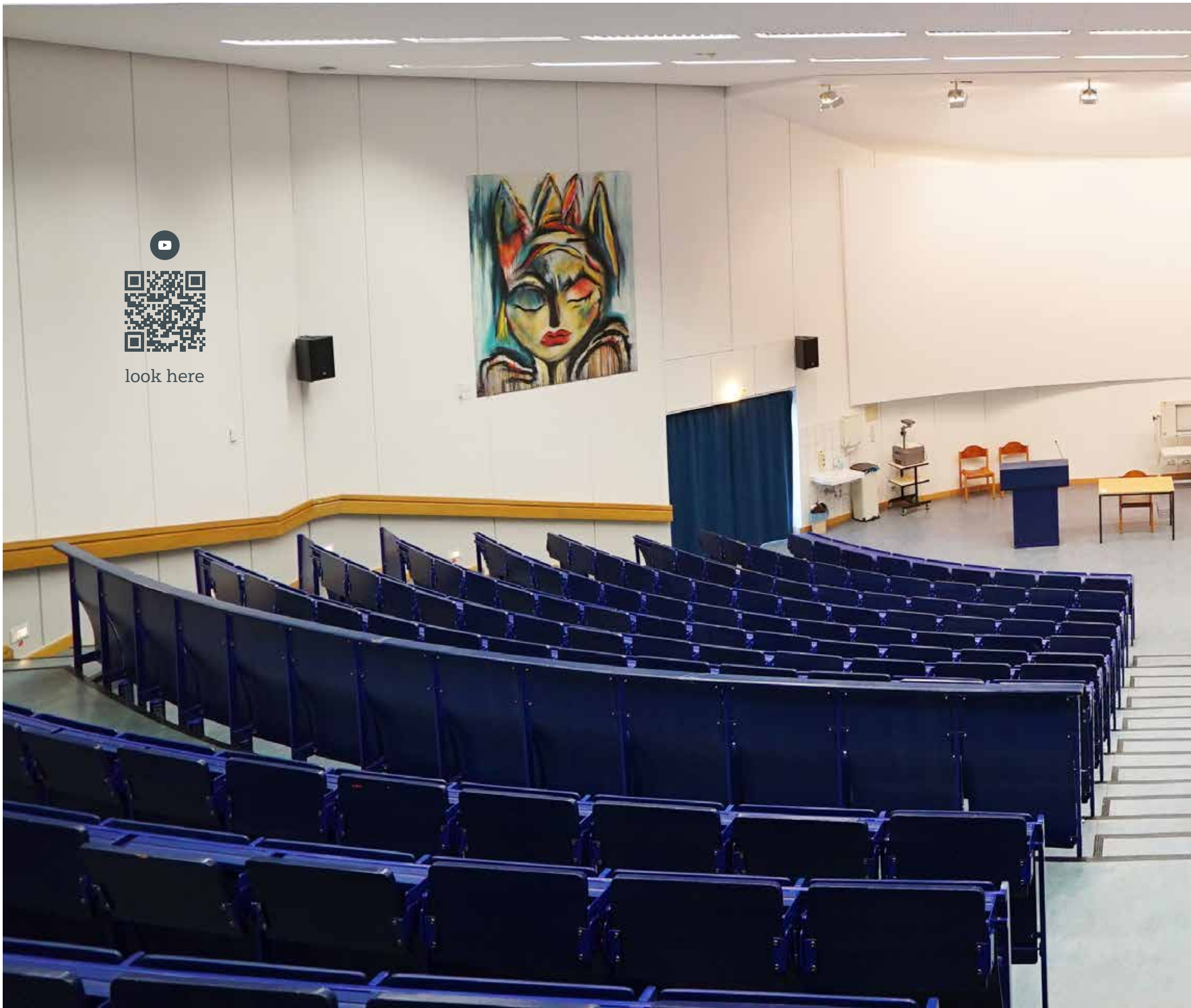

Königin Queen

Das Werk mit dem Titel „Königin“ im Format ca. 300 x 275 cm, Acryl, Öl u.a. auf PVC zeigt das Porträt einer Frau; es könnte jede beliebige Frau sein; es könnte sogar – geschlechtsunabhängig – jede beliebige Person sein. Die Größe und die Art, wie das Bild gearbeitet wurde (direkt auf die Wand, auf eine ungerade Form und Oberfläche, mit wilden Strichen und sogar mit einem Cuttermesser, usw.) steht symbolisch für die Größe, den Mut, die Kraft und zugleich die Anmut, die jeder Mensch in sich trägt.

The work titled "Queen", approx. 300 x 275 cm, acrylic, oil, etc. on PVC, shows the portrait of a woman; it could be any woman; it could even be any person, regardless of gender. The size and the way the painting was done (directly on the wall, on an odd shape and surface, with wild strokes and even with a cutter knife, etc.) symbolise the size, courage, strength and at the same time the grace that every human being carries within them.

look here

SELMA MEYER HÖRSAAL

**Selma Meyer Hörsaal
Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf**

Gewidmet zu Ehren Prof. Dr. Selma Meyer
*9.6.1881 in Essen, † 11.11.1958 in New York

Eine Ausarbeitung des gleichen Motivs auf Glas komplettiert seit 2021 im Format 200cm x 265cm zu Ehren von Frau Prof. Dr Selma Meyer den gleichnamigen Hörsaal der medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität. Auf Glas gemalt, damit teilweise durchsichtig, ein wenig wie ein Windhauch; und gleichzeitig beeinflusst sie den ganzen Raum, da das Licht durch sie unterschiedlich reflektiert wird. Sie prägt die Atmosphäre des Raums; sie ist präsent – eben wie das Wesen einer wahren Königin. Frau Professorin Dr. Selma Meyer wurde 1922 als zweite Frau überhaupt an einer deutschen Medizinischen Fakultät habilitiert und später zur Professorin ernannt. Beim Machtantritt der Nationalsozialisten 1933 wurde ihr als Jüdin die Dozentur entzogen und sie musste aus Deutschland fliehen. In New York wagte sie einen weiteren Neuanfang: Mit 58 legte Meyer das amerikanische Staatsexamen ab und konnte eine Praxis eröffnen, in der sie bis zu ihrem Lebensende ihren Patienten und Patientinnen half.

„Wer sich seiner Vergangenheit nicht erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen.“ Ludwig Kotter

Kunstwerk und Hörsaal seien Symbole der Erinnerung, die für die Zukunft bewahrt werden müssen. Prof. Dr. Klaus Pfeffer, Prorektor Heinrich-Heine-Universität.

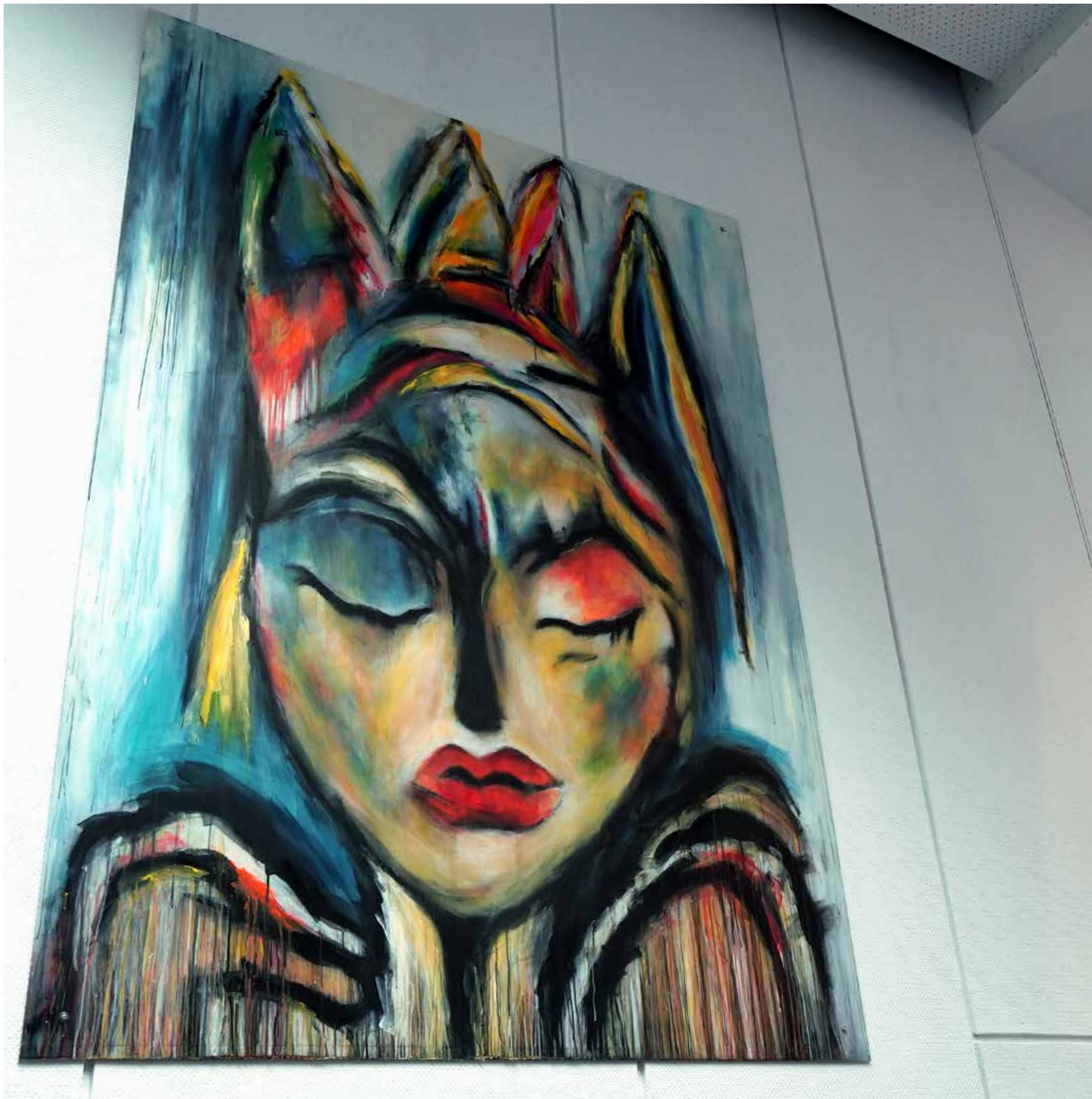
Since 2021, a 200 x 265cm version of the same motif on glass has completed the Selma Meyer Lecture Hall at the medical faculty of the Heinrich-Heine-University. It is in honour of Prof. Dr. Selma Meyer. Painted on glass, she is partially transparent, a bit like a breeze. At the same time, she affects the whole room, because the light reflects through her in different ways. She shapes the atmosphere of the room; she is present - like the essence of a true queen. In 1922, Professor Dr Selma Meyer became the second woman ever to habilitate at a German medical faculty and was later appointed professor. When the National Socialists came to power in 1933, her lectureship was revoked because she was Jewish, and she had to flee Germany. In New York, she dared to make a new start: at the age of 58, Meyer passed the American state examination and was able to open a practice where she helped her patients until the end of her life.

“Those who do not remember their past are condemned to repeat it.” Ludwig Kotter

The artwork and lecture hall are symbols of remembrance that must be preserved for the future. Prof. Dr. Klaus Pfeffer, prorektor Heinrich-Heine-Universität.

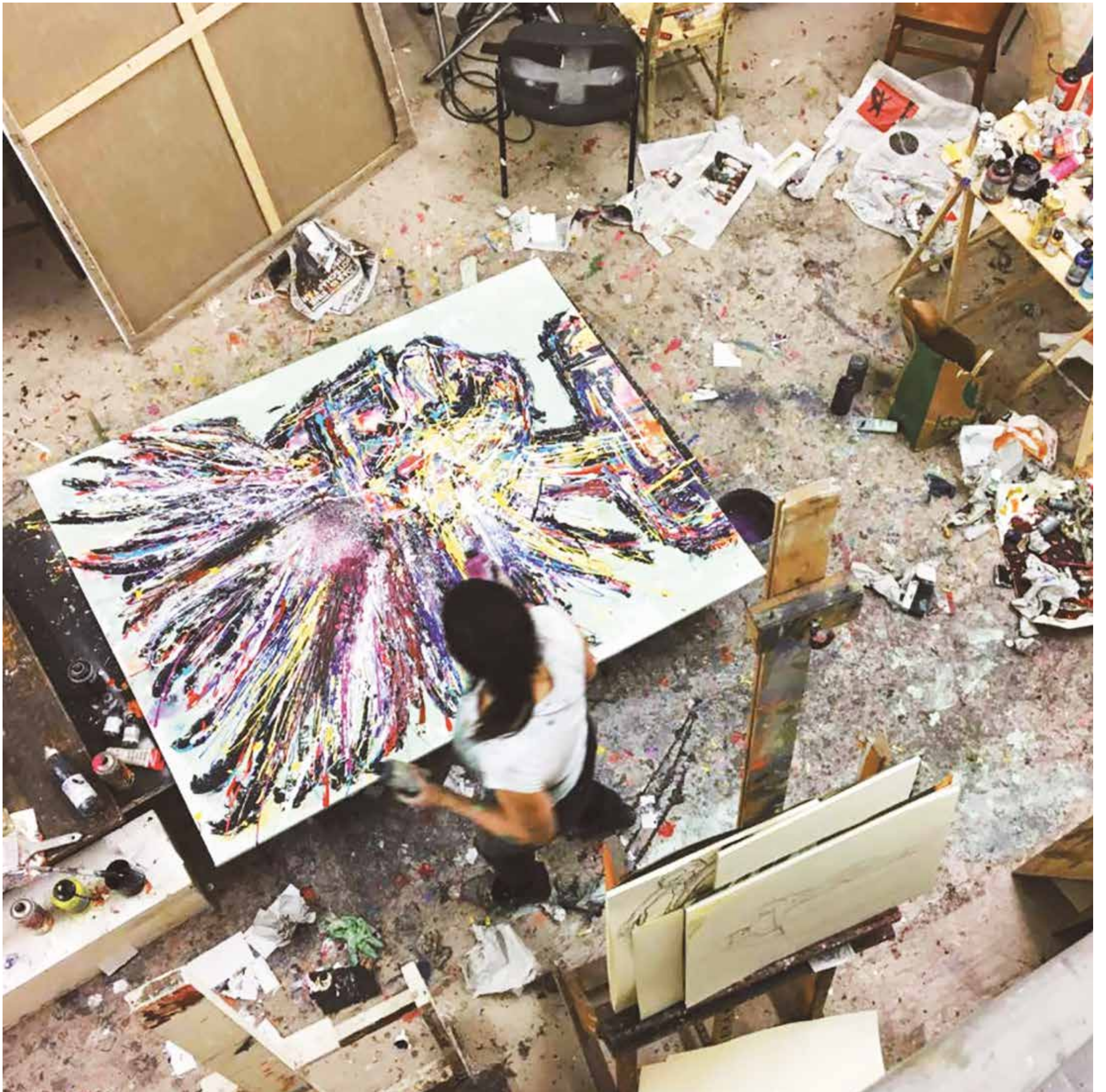
look here

Punk

Der Ausdruck und die Lebendigkeit sind wichtiger als die perfekte mimetische Ausführung. Es geht darum bestimmte Charaktere herauszuarbeiten und Situationen, Beobachtungen, Empfindungen, Ideen und Konzepte auf die Leinwand zu bannen, an die Betrachtenden unmittelbar weiterzuleiten, diese für ihn erfahrbar zu machen.

Eine Figur in meinen Werken, die ich auch einzeln porträtiere, ist der Punk. Er steht für Freiheit. Aber nicht im historischen Sinne einer Rebellion gegen bürgerliche Wertvorstellungen. Sondern als eine Aufforderung seinen eigenen Weg zu suchen. Dafür, für persönliche Werte und Überzeugungen einzustehen. Nicht ein Leben für die Anerkennung anderer zu leben oder aus Angst vor Benachteiligungen oder schlimmerem zurückzustecken.

Die Figur entstand vor ein paar Jahren das erste Mal: Ich hatte die Leinwand waagrecht gelegt, die Farbe einfach frei fließen lassen und mit wuchtigem Strich die Konturen der Figur umrissen, die unter den Farbschichten schrittweise erkennbar wurde.

Aber ich wollte noch eine weitere Bedeutungsebene erschaffen: In der Begegnung mit Menschen oder sogar mit uns selbst, bleiben uns viele Motive, Eigenschaften, Emotionen und auch Fähigkeiten verborgen. Sie sind nicht direkt erkennbar. Manchmal jedoch spürbar oder unterschwellig zu erahnen. Um dies auch mit einem Kunstwerk erfahrbar zu machen, haben die Punk-Köpfe noch eine weitere Bildebene, ein kraftvolles Alter Ego, welches erst im Dunkeln zum Vorschein kommt.

My approach to painting prioritizes liveliness and expressiveness over precise replication. It's about accentuating unique traits, seizing moments and emotions, then channeling them onto the canvas for the viewer's consumption. By doing so, I aim to render intangible ideas into something concrete and relatable.

In my artwork, I frequently depict a punk figure. To me, this symbol represents not the typical rebellion against societal norms but an invitation to forge our own paths toward liberation and fulfillment, even if that entails enduring profound challenges. It embodies the courage to uphold one's values and convictions, refusing to live a life driven by the need for external validation or fear. The emergence of the punk figure in my works several years ago was a revelation. With the canvas horizontally before me, I let the paint flow freely, gradually outlining the contours of the figure with bold, determined brushstrokes. Layer by layer, the mysterious form took shape, unveiling its hidden essence.

In our interactions with others, and even within ourselves, numerous motives, traits, and emotions often lie concealed. To capture this within my artwork, these punk head images are painted in layers that react differently to different light frequencies, revealing alternate views as daylight turns to darkness. This extra visual layer is like an empowered alter ego that surfaces only in darkness, rendering tangible the intangible depths of our being.

„Wer mich liebt, geht mit mir“.

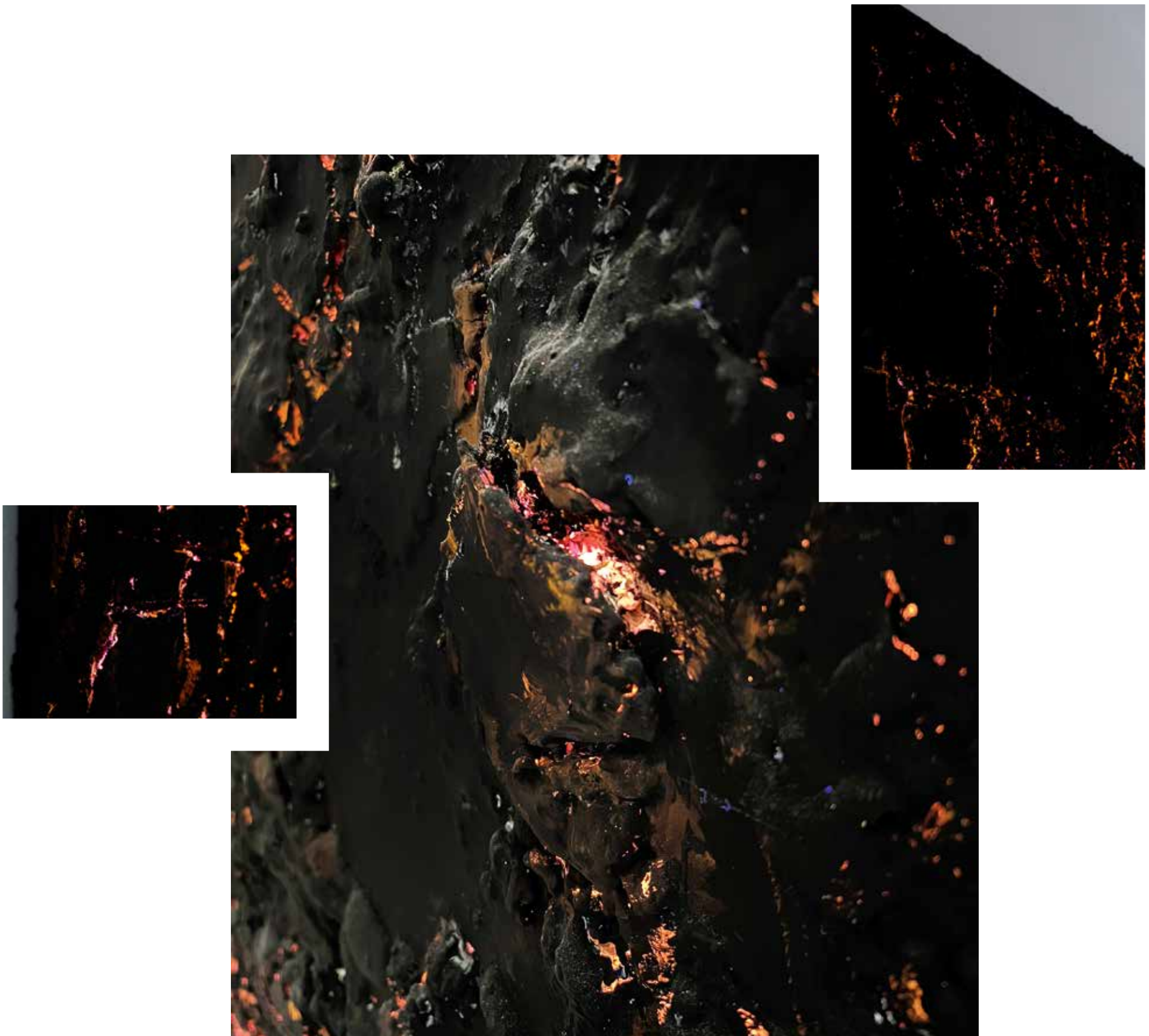
Meral Alma findet ihren eigenen Weg. Auch in der Malerei schließt sie keinen Pakt mit Kunstbewegungen, die gerade en vogue sind – wie Fotografie, Performance, Film oder Aktionskunst. Unvoreingenommen und neugierig öffnet sie Fenster in die Welt (...)

Dr. Christiane Hoffmans, Kunsthistorikerin & Kulturjournalistin

“Those who love me, walk with me.”

Meral Alma goes her own way. Even in painting, she does not make common cause with whatever art movement is currently in vogue – photography, for example, performance, film, or action art. Impartial and curious, she opens windows onto the world (...)

Dr. Christiane Hoffmans, art historian & cultural journalist

PUNK PUNK 2023,
ca. 190 cm x 240 cm, 74,8'' x 95''
Vulkanerde, Clay, Quarz, Acryl, Öl auf Papp
volcanic earth, clay, quartz, acrylic, oil on cardboard

KLEINER KÖNIG
Little
King

Der kleine König, mit dem Schalk im Nacken, aber bereits überzeugt, dass ihm Großes bevorsteht.

Ein kleiner „Kerl“, der einem zuzwinkert, Mut macht und erklärt, dass doch alles halb so wild ist. Trotzig stemmt er seine Arme in die Hüfte. Ein Charakter mit dem Schalk im Nacken, aber bereits überzeugt, dass ihm Großes bevorstehen wird. Neugierig, unbeschwert und mit kindlicher Euphorie spiegelt er dem Betrachter einen ihm bereits verloren gegangene Gesichtspunkt auf die Welt und den Alltag wider. Scheinbar freundlich, kindlich und womöglich ‚harmlos‘ ist der kleine König aber auch ein Regelbrecher, dem es in seiner kindlichen Gestalt erlaubt ist, Wahrheiten auszusprechen, die Erwachsenen verboten wären.

The mischievous little king who is already convinced that great things await him.

A little "guy" who winks at you, encouraging you and telling you that everything is not so bad after all. He puts his arms on his hips in defiance. A character with a mischievous side, but already convinced that great things are in store for him. Curious, carefree and with a child's euphoria, he reflects to the viewer a view of the world and everyday life that he has already lost. Seemingly friendly, childlike and perhaps 'harmless', the Little King is also a rule-breaker who, in his childlike form, is allowed to speak truths that would be forbidden to adults.

KLEINER KÖNIG, LITTLE KING, 2023,
ca. 26 x 42 cm, 10,3" x 16,5"
Bronze, bronze

more Infos

KLEINER KÖNIG, *LITTLE KING*, 2023/2024
Hologramm, hologram

„Ich frage mich, was er wohl zu erzählen hätte und deshalb habe ich ihn zum Leben erweckt.“

“I wonder what he would have to tell and that's why I brought him to life.”

Im Unterschied zu aktuellen Diskursen um KI-generierte Kunstwerke, die vor allem darum kreisen, ob nun KI als kreativer Akteur in der Lage sei, die Aufgabe von Künstlern zu übernehmen und sie schließlich obsolet werden zu lassen, verfolgt Meral Alma einen anderen Weg. Die Künstlerin setzt Holografie und KI ein, um sie mit der manuell geschaffenen Skulptur zu einem multisensorischen Gesamtwerk verschmelzen zu lassen. Auch wenn der kleine König den Raum, in den seine Erscheinung projiziert wird, nicht verlassen kann, gewinnt er langsam Schritt für Schritt an Handlungsautonomie, bis sich anknüpfend an aktuelle KI-Debatten die Frage ggf. irgendwann stellen wird: Ist die Figur aus Almas kreativem Universum tatsächlich zum Leben erwacht?

In contrast to the prevailing discourse on AI-generated artworks, which primarily concerns the question of whether AI can assume the role of an artist and potentially render them obsolete, Meral Alma's approach differs in significant ways. The artist employs holography and AI to merge them with the manually created sculpture, thereby creating a multi-sensory work. Despite the fact that the "little king" is unable to leave the space in which his appearance is projected, he gradually gains autonomy of action. This raises an intriguing question that has emerged in the context of current AI debates: Has the character from Alma's creative universe actually come to life?

Meral Alma, die auch einen Magister-Abschluss der Philosophischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität hat und dort promoviert, studierte von 2010-2018 freie Kunst an der Kunstakademie Düsseldorf. 2014 und 2015 erhielt sie den Förderpreis. 2017 wurde Meral Alma zur Meisterschülerin von Prof. Siegfried Anzinger. 2021 wurde Meral Alma in den Beirat der Freunde und Förderer der Kunstakademie gewählt. Sie nahm an einer Vielzahl von Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland teil. Ihre Werke finden sich in zahlreichen Sammlungen und sind in Banken wie öffentlichen Gebäuden dauerhaft installiert.

Meral Alma, who also holds a master's degree from the Faculty of Philosophy at Heinrich Heine University and is currently pursuing her dissertation there, studied fine art at the Düsseldorf Art Academy from 2010 to 2018. In 2014 and 2015, she was the recipient of the scholarship award. In 2017, Meral Alma was appointed as a master student of Prof. Siegfried Anzinger. In 2021, Meral Alma was elected to the advisory board of the Friends and Sponsors of the Art Academy. She has participated in numerous solo and group exhibitions in Germany and abroad. Her works are included in numerous collections and are permanently installed in banks and public buildings.

look here

ATELIERFUSSBODEN STUDIO FLOOR

M. Alma

 meralalma.de

 meralalma.de

 post@meralalma.de

2024