

ODD NERDRUM

MEAM
■ Muséu Européu d'Art Modern ■

MEAM

OFICINAS
Princesa, 16 2º 2ª. 08003 Barcelona
(+34) 934 186 891
De Lunes a Viernes de 9 a 15h
info@fundaciondelasartes.org

SEDE MUSEO
Barra de Ferro, 5. 08003 Barcelona
(+34) 933 195 693
De Martes a Domingo de 10 a 20h
Lunes cerrado
info@meam.es

SEDE CONCURSO
Barra de Ferro, 5. 08003 Barcelona
(+34) 627 979 148 / (+34) 934 186 891
De Lunes a Viernes de 10 a 15 h
concurso@fundaciondelasartes.org

Prensa
Noel Luine
comunicacio@meam.es

Promoción y redes sociales
Lucas
promocio@meam.es

Concurso de pintura y escultura
Maria Budó
concurso@fundaciondelasartes.org

Diseño
José Antonio Santander
santander@meam.es

Contabilidad
Susana Pérez
comptabilitat@meam.es

Alquiler de espacios
Maria Budó
reserves@meam.es

Ediciones de la Fundació Privada de les Arts i els Artistes
www.fundaciondelasartes.org

1ª edición: septiembre 2015
Edita: Infiesta Editor
Fotografías: Øde y Bork S. Nerdrum
Diseño, fotomecánica y producción: Alfa
Montaje: Alfa y José Antonio Santander

ISBN: 978-84-943838-3-0
Depósito legal: B-20.740-2015

Este catálogo ha sido posible gracias a los convenios
de colaboración firmados con SA CAPELLETA, S.L.,
MASINJO, S.L. i CORESPA, S.L.

PAINTING FOREVER ODD NERDRUM AND THE NERDRUM SCHOOL

Comisaria de la exposición: Cathrine Bergsrud

MEAM
■ Museu Europeu d'Art Modern ■

Septiembre-Noviembre 2015
www.meam.es

Odd Nerdrum: un apunte biografico

El pintor noruego Odd Nerdrum nació en 1944 en Helsingborg (Suecia). A lo largo de toda su carrera, ha permanecido fiel al concepto de la pintura como un trabajo artesanal y a la constante investigación de la esencia de la misma. En su obra trata sobre temáticas políticas, sociales y filosóficas, pero con una expresión muy humanista e intemporal. Creador e impulsor del movimiento Kitsch en la pintura, su visión de futuro y su esfuerzo incansable han inspirado y enseñado a multitud de jóvenes pintores de todo el mundo durante más de veinticinco años.

Odd Nerdrum ha dedicado toda su vida a su pasión, la pintura. Estuvo dos años en la Academia de Arte de Oslo, luego estudió con Joseph Beuys en la Academia de Arte de Düsseldorf. Desde su debut en 1964, se ha opuesto decididamente a las tendencias del arte moderno que lo separan de la vertiente más humanista. Su técnica está influida primordialmente por Rembrandt y Caravaggio. Tanto su obra como su propia manera de vivir son un gran manifiesto en contra de la evolución del hombre moderno, que camina hacia su autodestrucción.

Nerdrum se autoproclama pintor *kitsch* y arrastra a toda una generación nueva de estudiantes y pintores que han encontrado en él a su guía: Nerdrum, con el *kitsch* en la pintura, uno de cuyos ingredientes fundamentales es el *pathos*, con un profundo respeto a la tradición, a la humanidad y a nuestra historia. Su obra nos lleva así a una dimensión en la que poder pensar, reflexionar y también gozar de una técnica sublime, patente en sus rostros y figuras humanas, en sus cielos espectaculares y en sus paisajes devastadores, pero aun así, llenos de ensueño y esperanza.

Pueden encontrarse obras de Nerdrum en las principales colecciones públicas y privadas de todo el mundo, como el Hirshorn Museum and Sculpture Garden (Washington DC), The Metropolitan Museum of Art (Nueva York), New Orleans Museum of Art (Luisiana), Museum of Contemporary Art of San Diego (California), Astrup Fearnley (Oslo), entre otros.

Nerdrum ha expuesto en varias ocasiones con algunos de sus alumnos, pero nunca hasta ahora se había realizado una exposición tan amplia y completa, tanto por la magnitud de la obra presentada del maestro como por la cantidad de discípulos que le acompañan. Esta espléndida exposición en el MEAM, en Barcelona, es una muestra, en toda su dimensión, tanto de la magnificencia de su obra como de la riqueza de sus seguidores.

CATHRINE BERGRUD

Odd Nerdrum: a biographic sketch

The Norwegian painter Odd Nerdrum was born in 1944 in Helsingborg (Sweden). Throughout his career, he has remained true to the concept of painting as a craft, and the constant search for the essence of it. In his work he deals with political, social and philosophical issues in a very humanistic and timeless expression. Founder of the Kitsch Movement in painting, his vision and his tireless efforts have inspired and taught many young artists around the world for over twenty five years.

Odd Nerdrum has dedicated his life to his passion, painting. He spent two years at the Academy of Art in Oslo, then studied with Joseph Beuys at the Düsseldorf Art Academy. Since his debut in 1964, he has strongly opposed the trends of modern art that separate it from a more humanistic approach. His technique is influenced primarily by Rembrandt and Caravaggio. Both his work and his way of living are a strong indictment against the modern evolution of man heading towards self-destruction.

Nerdrum proclaims himself a 'kitsch' painter and brings a whole new generation of students and painters along. They have found in him their guide: Nerdrum, with kitsch in painting, where pathos is one of the key ingredients, with a deep respect for tradition, humanity and our history. His work takes us to a dimension in which we can think, reflect and enjoy a sublime technique, patented all in portrayed faces and human figures, spectacular skies and devastating landscapes that, even so, are dreamy and full of hope.

Nerdrum's paintings can be found in major public and private collections around the world, including the Hirshorn Museum and Sculpture Garden (Washington DC), The Metropolitan Museum of Art (New York), New Orleans Museum of Art (Louisiana), Museum of Contemporary Art of San Diego (California), Astrup Fearnley (Oslo), among others.

Nerdrum has done several exhibitions with his students, but never before has there been on display such a broad and complete exhibition as this one, granted the magnitude of the submitted work by the master and the number of disciples who accompany him. This splendid exhibition at the MEAM in Barcelona proves in every sense both the magnificence of his work, and the richness of his followers.

CATHRINE BERGRUD

Odd Nerdrum – El sacerdote herético del arte contemporáneo

En sus célebres *Lecciones de estética*, Hegel nos habla de una unión indisociable entre el arte, la religión y la filosofía, que define como los tres reinos del espíritu absoluto. Estos tres reinos también están presentes en el pensamiento de Nerdrum. El arte es una religión. Odd Nerdrum es su sacerdote herético más devoto. Un hombre que abandona la «zona de confort» del arte para mudarse a aquellas capillas desacralizadas, lejos de los rascacielos inundados de diamantes. Nerdrum es el mayor enemigo del arte: es el Rey Kitsch. Un rey que desenvaina su puñal para defender a las personas que ama, de la corrupción y del malestar del Estado. Un Estado que, muy a menudo, abandona a sus ciudadanos. Nerdrum es un pintor que se sube a la barca de Caronte y navega por el río Estigia; un río ardiente, en cuyas orillas deberá construirse el nuevo Arte. Un pintor que se «nutre» de historia y filosofía, y tiene como maestros a Rembrandt y Caravaggio. La de Odd Nerdrum es una auténtica y genuina poesía visual. Una poesía compuesta de señales y colores, basada en la gran calidad pictórica, que convierte cada obra en un ensayo poético eterno. La gran fuerza del maestro es la de llevar la armadura para luchar contra un mundo del arte hecho de injusticia social y malestar cotidiano. Contemplando las obras de Nerdrum, uno lleva a cabo un interesante viaje al interior de la que quiero definir como la «poética de ultratumba»: un mundo hecho de cuentos y nuevos mitos. Un mundo en que la naturaleza está hecha de despojos, que despierta la sensación de soledad en la que el Maestro halla su gran inspiración. Los cuadros de Nerdrum son verdaderas profecías sobre tela. El sacerdote herético lleva su túnica negra, empuña el pincel y se lanza contra los atajos cognitivos del llamado arte contemporáneo. Nerdrum es un hombre valiente. Tiene la valentía de oponerse a un sistema del arte que ha abandonado la calidad pictórica para promover a artistas mediocres y astutos. Odd Nerdrum es el Giordano Bruno del arte contemporáneo. Un hombre que la crítica corrupta querría ver quemándose en la hoguera del arte. Un hombre considerado el verdadero maestro del arte de la tradición: ese tipo de arte que lucha para defender la calidad y la filosofía que cada obra debería poseer. El mundo del arte necesita enemigos, del mismo modo que la religión necesita al diablo. Se combate contra los enemigos. Es así como comienza la guerra. La guerra siempre nace con un único objetivo: la destrucción y la muerte. Se va al frente para matar al enemigo y conquistar territorios. Lo mismo sucede en el arte contemporáneo. Desde el punto de vista artístico estamos asistiendo, quizás, a la más bella de todas las guerras. Una guerra que enfrenta a los ejércitos de la figuración contra los ejércitos de lo informal. Una batalla que, en mi opinión, no terminará nunca. Al frente del ejército de la figuración y, por consiguiente, de la tradición, encontramos a Odd Nerdrum: un general que no toma prisioneros. Sería, pues, una equivocación considerarlo solo un gran pintor; en realidad Nerdrum es un intelectual que diserta sobre filosofía y literatura. Un maestro al que la historia está consagrando. Un gran pintor que está escribiendo los capítulos más significativos de la historia del arte de nuestro siglo.

SALVATORE RUSSO
Crítico de arte

Odd Nerdrum – The Heretical Priest of Contemporary Art

In his famous *Lessons on Aesthetics*, Hegel speaks of an indissoluble union between art, religion, and philosophy; he calls them the three realms of absolute spirit. We find these three kingdoms in Nerdrum's thought as well. Art is a religion. Odd Nerdrum is its most pious heretical priest. A man who drops out of the 'comfort zone' of art in order to go and dwell in those deconsecrated shrines, far from the skyscrapers and the storms of diamonds. Nerdrum is, the number one enemy of art: the Sovereign of Kitsch. A sovereign who grabs his knife to defend the ones he loves from the State's corruption and malaise. A State that too often abandons its citizens. Nerdrum is a painter who comes out from Charon's boat and navigates the Styx; a fiery river over whose banks a new art must be built. A painter 'nourished' by history and philosophy and assuming Rembrandt and Caravaggio as his masters. Odd Nerdrum is a truly and precisely visual poet. Poetry composed of sign and colour. At the base of his poetry there is a great pictorial quality which makes each painting an everlasting poetic essay. The strength of the master is that of putting on the armour to fight against a world of art made of social injustice and a routine of malaise. As we observe the works of Nerdrum, we take on an interesting journey into what I want to define as the 'poetics of the underworld': a world made of stories and new myths. A world in which nature is undressed and sends us back to that sense of solitude in which the master finds its main inspiration. Nerdrum's paintings are true prophecies on canvas. The heretic priest wears his black robe, wields the paintbrush and lashes out against the cognitive shortcuts of so-called contemporary art. Nerdrum is a man of courage. He has the courage to stand in the way of an art system that gave up on pictorial quality in order to promote sly, mediocre artists. Odd Nerdrum is contemporary art's Giordano Bruno, a man that corrupt criticism would like to see burning at the stake in the name of art. A man deemed to be the true master of the art of tradition: the kind of art that stands for the quality and the philosophy that every painting should possess. The world of art needs enemies just as religions need devils. Enemies are fought against. This is how to start a war. War is always born with a single aim: destruction and death. It disembarks on the field to annihilate the enemy and conquer his territory. Nothing changes in contemporary art. From an artistic point of view, we are probably witnessing the most beautiful war ever fought. A war that sees the armies of figuration clash against the armies of the informal. A battle like this will never end, I guess. We find Odd Nerdrum in command of the army of figuration and tradition: a general who takes no prisoners. It would therefore be wrong to consider him only as a great painter; Nerdrum is actually an intellectual who talks about philosophy and literature. A master that history is consecrating. A great painter who is writing the most significant chapters in the history of art of our century.

SALVATORE RUSSO
Art critic

Odd Nerdrum – El Anticristo del arte

En un mundo contemporáneo dominado por el desorden creativo, por ideas absurdas que dan lugar a la colocación de muñecos gigantes en los museos más importantes del mundo, a calaveras incrustadas de diamantes que baten récords, también hay lugar para la verdadera pintura: la del artista Odd Nerdrum. Una pintura atenta a la tradición, que respeta los cánones lingüísticos y sígnicos. Una pintura que remite a antiguos mitos. Una pintura de fuerte valor simbólico. Nerdrum se autodefine como el «Rey Kitsch». Un rey que, en sus obras, enaltece el *pathos* humano. Un *pathos* que el «público culto» del arte contemporáneo considera ya superado, quizá porque está demasiado ocupado aplaudiendo las creaciones de artistas jóvenes que toman el arte por televisión y utilizan el vídeo para expresar su «supuesta» genialidad. Sin duda, en los últimos años, el mundo del arte ha cambiado radicalmente. Hoy en día, muchos ven a Odd Nerdrum como el Anticristo del arte contemporáneo. Un hombre que no se resigna a «ceder» a lo nuevo que avanza, y que, en cambio, prefiere vivir en la soledad y crear obras ligadas a la tradición del arte, que se está perdiendo poco a poco. La calidad pictórica es la base del pensamiento oddnerdriano. El estudio de la anatomía humana, así como la introspección de la psique, se convierten en los «lugares» más explorados por el maestro. El trabajo de Nerdrum carece de ironía, porque la ironía remite al concepto de «falta de seriedad». Analizando sus obras, notamos como cada una de ellas se construye sobre la seriedad de los personajes y, sobre todo, sobre el *pathos*, es decir, aquella carga emocional y emocionante que cada figura tiene el «deber» de transmitir. Los cuadros de Odd Nerdrum conducen al observador a un nuevo mundo en que las figuras llevan espadas, escudos y yelmos, y siempre están preparadas para declarar la guerra al enemigo. Un enemigo que, en muchos casos, es el Estado mismo. Un enemigo que se opone a la tradición. Odd Nerdrum está en contra de los «intelectuales del signo», aquellos que visten traje y corbata y nunca tienen las manos sucias de pintura. Podemos considerar al maestro como al verdadero portavoz de un arte figurativo que halla en la tradición su punto de partida. Un maestro que celebra la filosofía del mito y la convierte en leyenda. En sus obras, percibimos una gran carnalidad. Las figuras representadas son el emblema del dominio de la guerra y de la muerte. El mundo del arte y quienes reinan en él deberían darse cuenta de que la historia del arte siempre ha tenido grandes creadores, capaces de representar al hombre y sus sentimientos. El que definen como «arte contemporáneo» siempre es más bien un engaño de la mente, un engaño creado artificialmente por «hombres-sombra» que tienen por objetivo destruir el arte de la tradición. Un arte que revive en las pinceladas de Nerdrum. Un arte custodiado y protegido. Un arte que todos deberían admirar en los principales escenarios del arte mundial.

FRANCESCO SAVERIO RUSSO
Consejero artístico

Odd Nerdrum – **The Antichrist of Art**

In a contemporary world dominated by creative disorder, by the nonsense of placing giant puppets in the most important museums in the world, with diamond-adorned skulls reaching record prices, we also find the true painting of Odd Nerdrum, a painting aware of tradition, respectful of linguistic and semiotic canons. A painting that recalls ancient myths. A painting with a strong symbolic value. Nerdrum calls himself ‘The King of Kitsch’. A sovereign who enhances human pathos in his own work. A pathos that the ‘educated audience’ of contemporary art thinks is outmoded, perhaps because that audience is too busy applauding the performances by young artists who exchange art for television and use video to express their alleged genius. Certainly, in the last hundred years, the art world has changed a lot. Nowadays, Odd Nerdrum is seen by many as the Antichrist of contemporary art. A man who refuses to bow to the new trends and lives in solitude instead, creating works that relate to the tradition of an art that is slowly fading. The pictorial quality is the basis of the Oddnerdrian thought. The study of human anatomy as well as the insight of the psyche become his most frequently explored ‘places’. There is no irony in the works of Nerdrum since irony refers to the concept of ‘lack of seriousness’. An analysis of his works shows that every work builds on the seriousness of the characters and especially on pathos, that emotional and exciting charge that each figure has the ‘duty’ to convey. The paintings of Odd Nerdrum take the beholder into a new world in which his figures wear swords, shields and helmets and are ready to declare war on the enemy. In most cases, this enemy is the State itself. An enemy who stands against tradition. Odd Nerdrum is against the ‘intellectuals of gesture’, those who wear their suits and ties and never get their hands stained with colour. We may consider the master as the true spokesman of figurative art who finds his starting point in tradition. A master who celebrates the philosophy of myth and makes it legendary. In his works, we see a great deal of carnality. These shapes symbolise the realm of war and death. The world of art and of those who reign over it shall realise that the history of art has always had great founders able to represent humankind and its feelings. So-called ‘contemporary art’ is mind-deceiving. It is a deception created by forfeit by shadowy men whose aim is to destroy the art of tradition. An art that must be safeguarded and protected. An art everyone should admire in the most prominent stages of world art.

FRANCESCO SAVERIO RUSSO
Artistic advisor

La pintura de Odd Nerdrum
Odd Nerdrum **paintings**

▶
Father and son
199 x 161,5 cm

▶
Maenads
271 x 190 cm

▶
Sleeping Courier
134 x 155 cm

►
Solemorte
206 x 225,5 cm

detail - *Solemorte*

Daddy's girl
266 x 206 cm

detail - *Daddy's girl*

▶
Dead ram
139 x 176 cm

▶
The Blinds
196,5 x 143,5 cm

detail - *The Blinds*

The Bridge
127,5 x 103 cm

detail - *Cannibals*

▲
Cannibals
250 x 200 cm

▶
Man with a fiddle
95 x 110 cm

detail - *Man with a fiddle*

▶
Water
143 x 125 cm

▶
Look at my beauty
190,5 x 175,5 cm

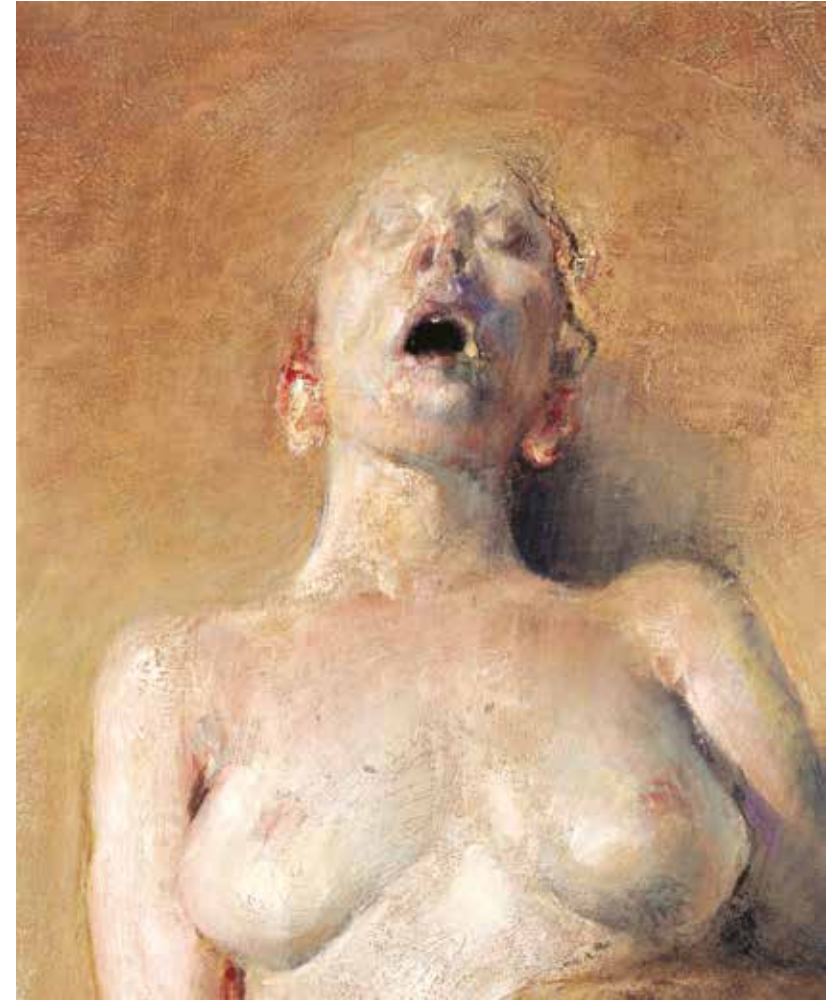

▶▶
Five singing women
374,5 x 208,5 cm

detail - *Five singing women*

detail - *Five singing women*

Dustlickers
269,5 x 203 cm

◀
Blind passing
184 x 190 cm

detail - *Blind passing*

◀
Crossing the border
256 x 204 cm

detail - *Stranded*

Stranded ▲
193,5 x 150,5 cm

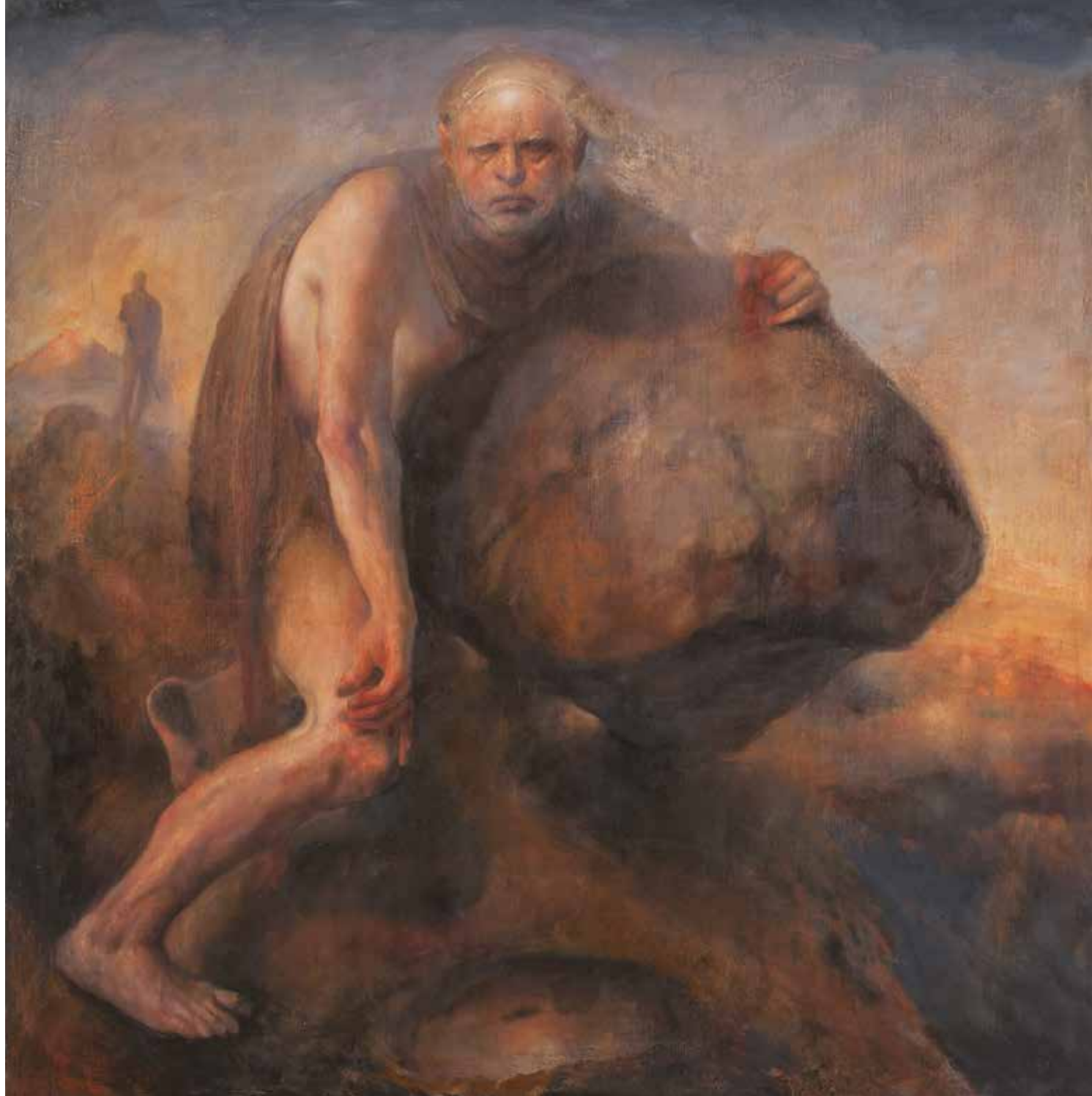
►
Dawn
288 x 195,5 cm

▶
*The
Go-Between*
119 x 137 cm

▶▶
*Self-portrait
as Sisyphus*
134 x 136,5 cm

Aurora
124,5 x 112 cm

▶
Memorosa
331 x 206 cm

◀
Melancholic portrait
128,5 x 151 cm

detail - *Melancholic portrait*

▶
You see we are blind
254 x 185 cm

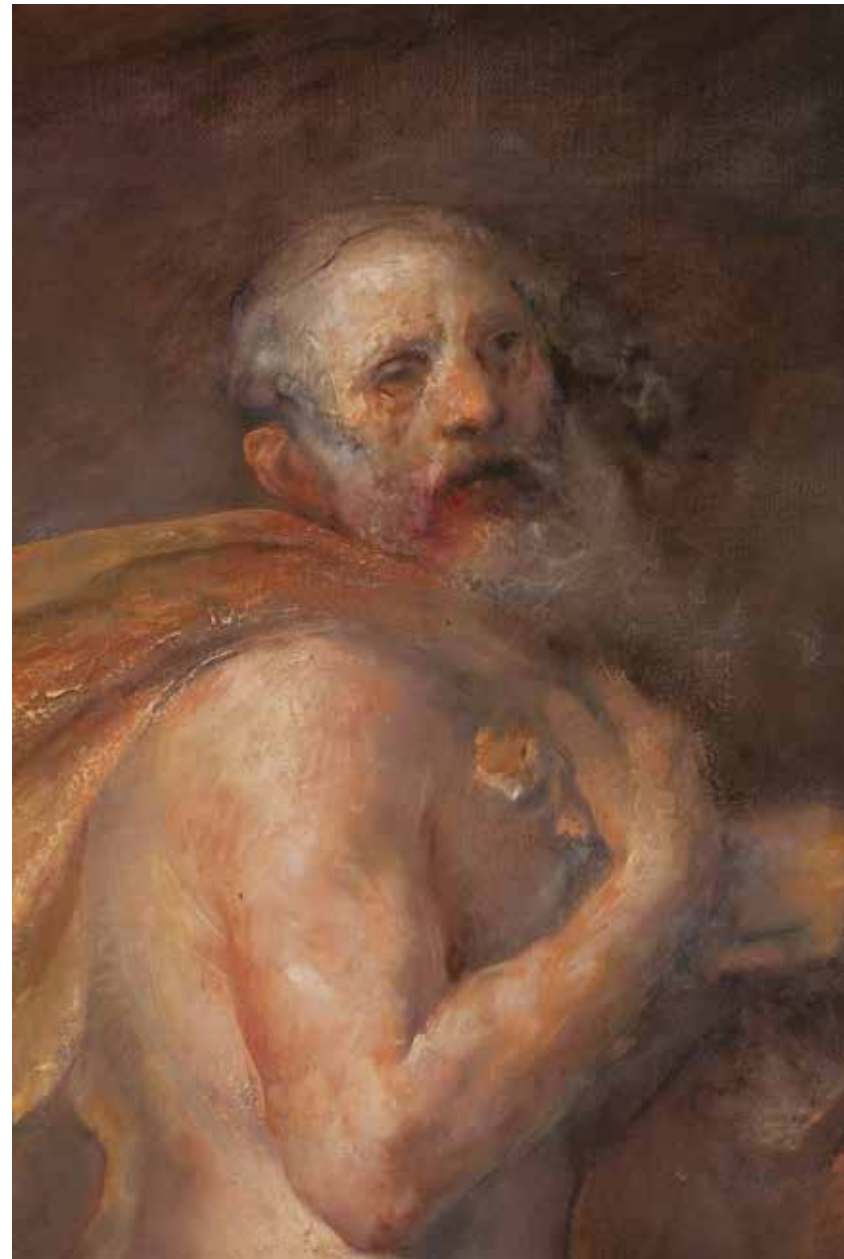

▶
The golden cape
266,5 x 191 cm

detail - *The golden cape*

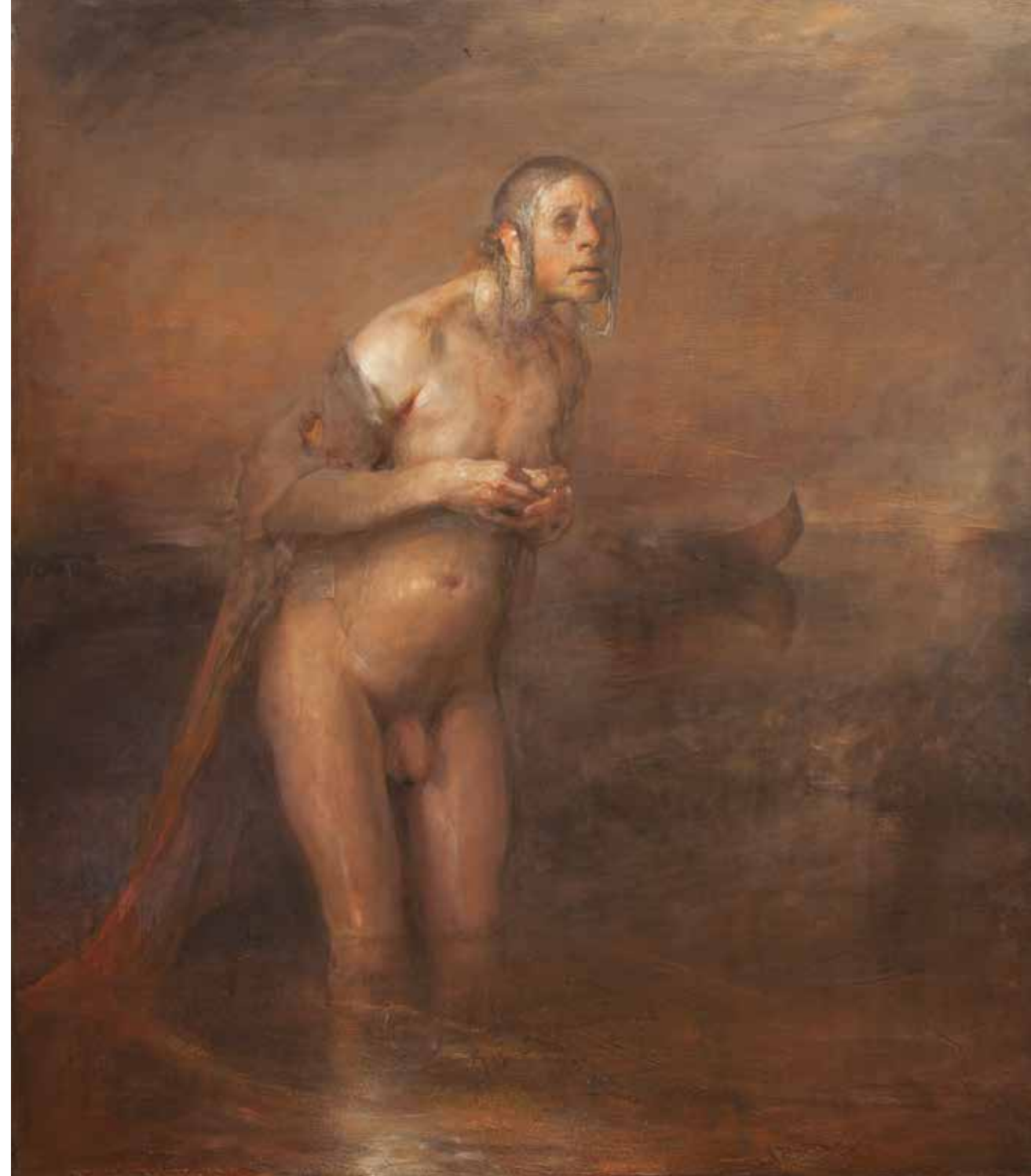

detail - *The golden cape*

▶
Self portrait as a criminal
114 x 153 cm

detail - *Self portrait as a criminal*

◀
The last procedure
279,5 x 207 cm

▶▶
detail - *The last procedure*

▶
Sandra by the stone-table
85 x 85 cm

▶
Icelandic bath
122 x 92 cm

◀
Nude
125,5 x 126 cm

▲
Twilight
194 x 177 cm

▶ *Wedding in void*
205 x 269,5 cm

◀ *Volunteer in void*
192,5 x 205,5 cm

detail - *Wedding in void*

► *Self portrait
with plate*
89,5 x 99,5 cm

detail - *Wanderer*

►
Wanderer
120 x 141,5 cm

◀
The bed
286 x 195 cm

▶
Arrest in space
167 x 204 cm

detail - *Arrest in space*

▶
Namegivers
267 x 205,5 cm

detail - *Namegivers*

La escuela Nerdrum
The Nerdrum **School**

Ser alumna de Odd Nerdrum

Traducido por Cathrine Bergsrud

A las once de la mañana nos reunimos en la casa de ladrillos de color rojo de Venecia de Nerdrum: su estudio y hogar. En el momento en que pasas por la puerta, el tiempo se detiene, tu cabeza despierta con el olor a café y aceite de linaza.

Nerdrum, dos estudiantes más y yo, comenzamos la jornada como cada día, cruzando el parque del Palacio de Oslo hacia la cafetería. En nuestro camino pasamos por delante de un edificio construido durante el período historicista, el mejor momento de Oslo en cuanto a la arquitectura. «La belleza está presente en el edificio porque nos recuerda la forma de un cuerpo humano. Ahí tiene los pies, el vientre y, lo más importante de todo, la cabeza como una corona», observa Nerdrum, mientras paseamos mirando más edificios.

Mientras pide una taza de café en la cafetería, Nerdrum, con un ojo en su cuaderno y el otro a la habitación, pregunta: «¿Sabíais que Immanuel Kant fue el fundador del arte?». Empiezo a pensar que este es el libro que todavía no he leído. El currículo de la escuela de Nerdrum está en evolución continua, por lo que no tengo ninguna respuesta. Uno de mis compañeros estudiantes contesta que sí, que realmente dominó el mundo académico en el siglo XVIII y por eso nuestra labor diaria en el estudio es tan despreciada. Entiendo ahora, en esta cafetería, que la conversación de hoy estará marcada por el debate socrático.

De vuelta al estudio de luz tenue, comenzamos nuestro trabajo. La modelo de Nerdrum tiene la piel blanca y suave como un bebé y habla en voz alta. Pregunta si podemos escuchar a Beethoven, pero Nerdrum hoy prefiere Philip Glass. Mi caballete está al lado del de Nerdrum. Absorbo toda la información sobre cómo pintar la piel y cómo se mira a la modelo mientras sigo trabajando en mi autorretrato. Es todo tan natural; no realista, sino natural, pintar así. Quizá sea porque nuestro modo de trabajar —retratando a la gente de forma humanística, con la piel sudada y los ojos como espejos del alma— se remonta a la época de Rembrandt, de Ticiano. La tradición de los maestros antiguos hacía tiempo que se había interrumpido cuando Odd Nerdrum se convirtió en discípulo de Rembrandt. Se conocieron en el Museo Nacional de Estocolmo. Trabajando en el estudio de Nerdrum, mi situación actual me parece importante y liberadora; el hecho de estar en el estudio de un maestro para aprender el oficio. Esta tradición vuelve a estar viva hoy gracias a Nerdrum.

La modelo de piel de bebé hace un descanso, que aprovecho para observar más de cerca cómo Nerdrum ha pintado el pecho. Ni en un millón de academias se aprende a pintar un pecho así. Realmente, aquí a los estudiantes no nos enseñan a pintar. Observamos. La mejor manera de aprender. Agrego el tono rojo escarlata al pecho de mi autorretrato. ¡Funciona! Luego agrego un tono gris cálido en la sombra y ¡la piel cobra vida!

A medida que pasa el día, hablamos, pintamos, escuchamos música y al final del día Nerdrum pinta por encima de esa piel de tan bellas tonalidades. Sostiene que «necesita cubrirla con una piel de cabra». La primera vez que lo veo, no me lo puedo creer. Cuando ya van veinte, empiezas a hacerlo tú también. Lo que has conseguido una vez, lo puedes repetir. Tienes que hacer lo que necesite el cuadro.

Por la noche, tras una pausa para cenar, nos encontramos frente a la chimenea de la casa de Nerdrum, adonde han invitado a un sociólogo del arte y un actor. Nos rodean el color dorado del papel de las paredes y los libros encuadernados de cuero, que se consultan a menudo. Mi aportación podría haber consistido en la lectura en voz alta de una novela, pero esta noche está dedicada a Kant. ¿Cómo puede entender una estudiante de veinte años, como yo, que esta conversación va a cambiar la forma en la que vemos el arte para siempre? La manera en que Nerdrum inquiera y pregunta sin cesar para estar seguro de la solidez de sus teorías. Se crea así el Movimiento Kitsch. En los próximos años trabajamos con el *kitsch*, tanto en la pintura como en la teoría.

La gente me pregunta por qué quiero ser alumna de Odd Nerdrum. Después de que me rechazaran varias veces de la Academia de Arte de Noruega y de otras instituciones debido a mi admiración por la pintura antigua, y dado que el maestro actual vive a cuarenta minutos de mi casa, le contacté, por supuesto, con la esperanza de que todavía pudiera desarrollar mi talento. Cuando tienes catorce años, aprecian tu talento incondicionalmente. En cambio, cuando sigues desarrollando tu talento como adulta, te imponen límites y los aplausos disminuyen.

Tener un entorno como la Escuela de Nerdrum es importante para la pequeña comunidad de pintores figurativos. A menudo he pensado cuántos jóvenes hay en todo el mundo, con talento o necesidad de practicar la pintura figurativa, que se sienten completamente solos. Muchos contactan con Nerdrum, y algunos estudian con él. Y quienes sólo pueden estudiarlo a distancia, encuentran en él esperanza de que es posible pintar así. Incluso hoy en día.

Yo no lo creía, ni tampoco la gente que me rodeaba; ¿en serio, es gratis? Rápidamente aprendí que es más que gratis. Es un estilo de vida; es una amistad y una roca sobre la que seguir construyendo y creciendo en tu vida como pintor. Ser su alumna consiste en sacarle el máximo partido. Aprenderás más si tienes la capacidad de absorber, observar y entender lo que realmente está haciendo. Y entonces, copiarlo. Así como entender el eterno sentimiento humano, imprescindible para crear obras importantes. No es una receta que se pueda leer y seguir en diez pasos numerados. Es un caos pero con sentido. El óleo es un medio para alcanzar el objetivo: hacer que resulte lo más vivo posible. Es la clave para representar tu mundo interior.

La piedra angular de mi cosmovisión encajó en su sitio cuando me di cuenta de que era posible pintar como Nerdrum. La siguiente piedra encajó cuando entendí por qué me avergonzaba de mi fascinación por la pintura antigua.

Se iba a celebrar una exposición. Como muchas otras, se llamaba «La Escuela de Nerdrum», algo que, por sí solo, atrae al público. Había cola a la puerta el día de la inauguración. Una exposición es importante no sólo por las ventas, sino también para afirmarte como pintor: necesitas las críticas, el contacto con los clientes y el ambiente de los estudiantes. Autorretratos, bodegones y puestas de sol se exponían unos junto a otros. También había composiciones narrativas. Muchos de los mejores trabajos se hacen mientras eres estudiante. ¿Por qué? Un periodista afirmó: «Pintas de un modo tan parecido a tu maestro; ¿por qué no quieres ser tú misma?». Contesté: «Si mi trabajo no estuviera influido por él, no sería tan interesante. Ser una misma es sólo una forma de decir que quieres ser aceptada. Todo se basa en alguna otra cosa».

Llegó el verano y no hicimos vacaciones. Estábamos atareados pintando al aire libre. Tratando de atrapar el crepúsculo llegábamos al momento culminante de un día de sol. Pintar las sombras azules sin usar el color azul era nuestro ingrediente secreto.

Un día, justo antes del crepúsculo, llevamos una tela grande a las rocas. Un estudiante posa en el agua. Yo hago un pequeño esbozo junto a la tela de cuatro metros cuadrados de Nerdrum. «Me parece que un cangrejo me ha pillado un dedo del pie», gime el modelo que posa. «Bien, hace que parezcas más angustiado», responde Nerdrum en broma, sabiendo que tan sólo faltaban dos minutos para el atardecer.

Emocionados tras la jornada, nos reunimos alrededor de la chimenea, también en verano. «¿Quién es tu pintor favorito?», pregunta Nerdrum. «Ticiano», respondo. La mayoría de las respuestas de los compañeros fueron Rembrandt, Caravaggio y Velázquez, Da Vinci... Y luego los comparamos en los libros. ¿Quién pinta mejor el área del ojo? ¡Ah, Rembrandt ha vuelto a ganar! Entendí que Nerdrum seguía compitiendo con los maestros antiguos. El día termina con vino tinto. Nerdrum cuida de sus estudiantes. Comparte incondicionalmente su vino, su estudio y sus pensamientos.

Todos y cada uno de los días, durante tres años, tuve la suerte de ser alumna de Odd Nerdrum. Esos tres años fueron los más importantes de mi vida, los que me han llevado a ser lo que soy hoy en día. Y todavía cosecho frutos del árbol que él plantó.

HELENE KNOOP

Being Odd Nerdrum's Pupil

At eleven in the morning we meet in Nerdrum's Venetian red brick house: his studio and home. The moment you pass the doorstep, time stops, your head reawakens as you sense the smell of linseed oil and coffee.

We – Nerdrum, two other students, and myself – start the day, every day, by walking through Oslo's Palace Park to the cafe. On our way we pass a building built during the historicist period, Oslo's finest moment in terms of architecture. 'Beauty is present in the building because the shape reminds us of a human body. There you have the feet, the belly, and most important of all – the head as a crown,' Nerdrum remarks, as we stroll further along gazing at more buildings.

While ordering a cup of coffee at the cafe Nerdrum half-glances in his sketchpad and half out into the room as he asks: 'Did you know that Immanuel Kant was the founder of art?' I begin thinking that this is the book I still have not read. The curriculum of the Nerdrum School is evolving constantly, so I do not have any answers. One of my fellow students answers that yes, he actually ruled the academic world in the 18th century and this is why our daily undertaking in the studio is so despised. I understand now, in this cafe, that this Socrates-and-pupil-type-debate will shape today's conversation.

Back in the dim-lit studio we start our work. Nerdrum's model has white, baby-like skin and talks loud. She asks if we can listen to Beethoven, but Nerdrum prefers Philip Glass today. My easel is next to Nerdrum's. I suck up all the information on how he depicts the skin and looks at the model, while working on my self-portrait. It feels so natural. Not realistic, but natural, to paint like this. Maybe this is because the manner we work in – to depict people in a humanistic way, with sweaty skin and soulful eyes – goes far back in time, back to Rembrandt, to Titian. The old master tradition was long broken until Odd became a student of Rembrandt. They first met at the National Museum in Stockholm. Working in Nerdrum's studio, I find my present situation important and liberating; this being in the studio of a master to learn the handcraft. This tradition is alive today because of Nerdrum.

The model with the baby skin takes a pause. I can have a closer look at how Nerdrum painted the chest. Not in a million academies do you learn to paint a chest like this. Actually, the students here do not learn to paint it. We observe it. The best way to learn. I add the scarlet red tone to the chest in my self-portrait. It works! Then I add the warm grey tone in the shadow and the skin looks alive!

As the day passes, we talk, paint, listen to music, and at the end of the day Nerdrum paints over the beautiful skin tones. She needs a goat fur around her, he claims. First time you see this happening you can't believe it. The 20th time you start to do it yourself. What you once have achieved you can do again. You do what the painting needs.

In the evening, after the dinner break, we meet in front of the fireplace in Nerdrum's house. An art sociologist and an actor are invited. The golden wallpaper and the leather books surround us and the books are often consulted. I could have contributed with reading aloud from a novel, but this evening is dedicated to Kant. How does a twenty-year-old student, like me, understand that this conversation will change how we look at art forever? The way in which Nerdrum can't stop inquiring and asking questions to be sure that his theories are solid. The Kitsch-Movement's foundation is established. In the years to come we work with kitsch, both in paint and in theory.

Why do you want to be a student of Odd Nerdrum?, people ask. After several rejections from the Norwegian Art Academy and other institutions because of your admiration for the old masters, and when today's master lives forty minutes away, I contact him, of course, in the hopes that I can still work with my talent. When you are fourteen your talent is unconditionally appreciated. When you as a grown up still work with your talent, limits are imposed and the applause quiets.

Having a milieu, like the Nerdrum School, is important for the small community of figurative painters. I have often thought about how many young people there are worldwide, with a talent or a need for painting in a figurative manner, which feel quite alone. Many of them contact Nerdrum, and a few of these study with him. And those who only study him from a distance, miles away, find hope that it is possible to paint like this. Even today.

I did not believe it myself, neither did people around me; is it really for free? I learned quickly that it's more than for free. It is a lifestyle; it is a friendship, and a rock you can build upon in your life as a painter. Being a student is all about what you make out of it. You learn more if you have the possibility to absorb, observe, and understand what he is actually doing. And then copy it. As well as understanding the eternal, human feelings you are on your way to create important works. It is not a recipe you can read and follow through steps one to ten. It is chaos with meaning. Oil paint is a medium towards the goal: to make it look as alive as possible. It is the key to depict your inner world.

The keystone of my worldview fell into place when I realized it was possible to paint like Nerdrum. Another brick was set when I understood why I was ashamed about my fascination for old master painting.

An exhibition was upcoming. Like many other shows it was called The Nerdrum School. This in itself attracts the public. There was a queue in front of the door at the opening. A show is important not only because of the sales, but also in order to establish yourself as a painter: you need the reviews, the contact with the customers, and the student environment. Self-portraits, still lifes and sunsets were exhibited side by side. But also narrative compositions. Many of the best works were made while being a student. Why is it so? A journalist claimed, 'you are so similar to your master, why not be yourself?' 'If my work had not been so influenced,' I replied, 'it would not have been so interesting. Being yourself is just a way to say that you want to be accepted. Everything is based upon something else.'

Summer came and it was not a holiday. It was busy-time painting outdoors. Trying to catch the twilight was the summit of the sunny day, painting the blue shadows without using the colour blue was a secret spice.

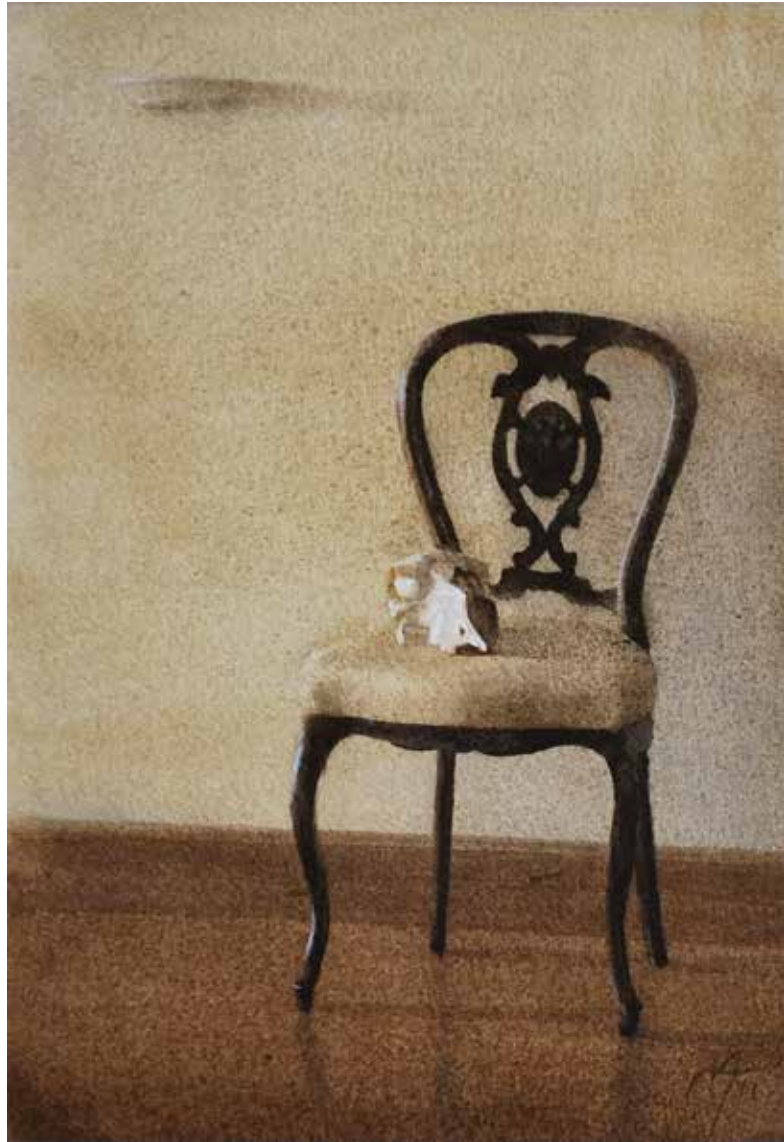
One day, just before twilight we carry a large canvas out on the rocks. A student poses in the water. I make my little sketch next to Nerdrum's four square meters canvas. 'It feels like a crab is eating my toe,' the posing model moans. 'Good, it makes you look more anguished,' Nerdrum replied in jest, knowing it was only two minutes left before sunset.

Excited after the day's work, we gather around the fireplace, also in the summer. 'Who is your favourite painter?' Nerdrum asks. 'Titian,' I answer. Most of the answers from fellow students were Rembrandt, Caravaggio, and Velázquez, Da Vinci... And so we compare in books. Who depicts the eye area in the best way? Ah, Rembrandt won again! I understood Nerdrum was still competing with other masters. The day ends with red wine. Nerdrum takes care of his students. Unconditionally he shares his wine, his studio and his thoughts.

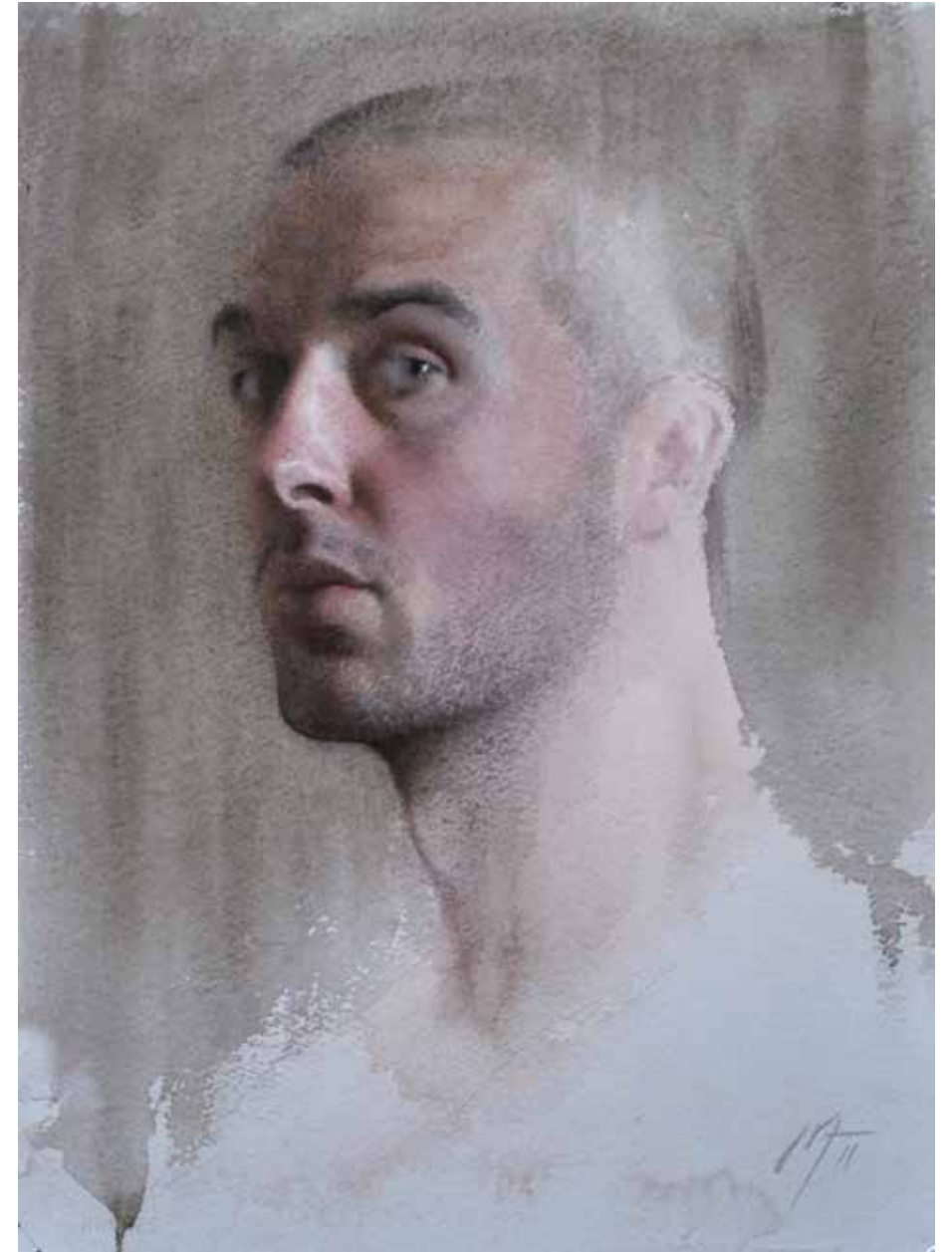
All day, every day for three years, I was lucky to be a student of Odd Nerdrum. These were the three most important years in my life, which have led me to what I am today. And I still pick fruits from the tree he once planted.

HELENE KNOOP

NICK ALM: 1985, Eksjö, Sweden

Scull on a chair
Watercolour, 63 x 46 cm - 2011

Self portrait
Watercolour, 37 x 27 cm - 2011

STEFAN BOULTER: 1970, Reykjavik, Islandia

Girl
Oil on canvas,
21 x 19 cm – 2014

Rakel

Oil on canvas, 50 x 50 cm – 2011

JORDI DIAZ ALAMÀ: 1986, Granollers, España

Reinas de la noche
mixt technique on canvas, 195 x 195 cm - 2014

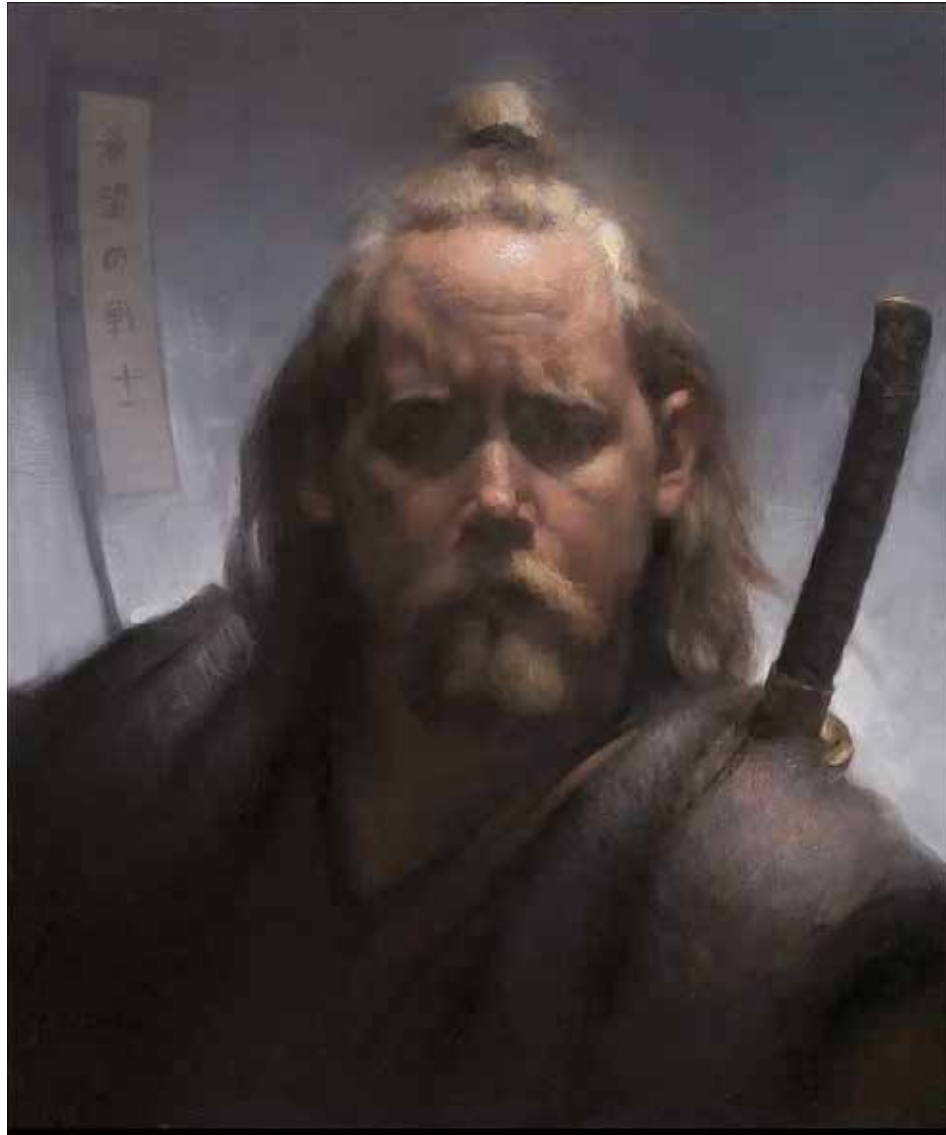

Reyes de la noche

mixt technique on canvas, 150 x 200 cm - 2015

JOAKIM ERICSSON: 1972, Sundsvall, Suecia

Warrior of hope
Oil on canvas, 70 x 55 cm - 2010

Norwegian landscape 1
Oil on canvas, 60 x 40 cm - 2009

CORNELIA MARIA HERNES: 1979, Noruega

Pearl

Oil on hardboard,
30 x 25 cm - 2007

Morning moment

Oil on canvas, 100 x 70 cm - 2009

LUKE HILLESTAD: 1982, Minneapolis, USA

The alchemist
Oil on canvas, 107 x 107 cm – 2010

Recovery

Oil on canvas, 89 x 89 cm – 2008

CALEB KNODELL: 1987, USA

Self portrait as possessed
Oil on canvas, 127 x 124 cm - 2012

Elete's loam
Oil on canvas, 68 x 91 cm - 2012

HELENE KNOOP: 1979, Dröbak, Noruega

Soul resting on shadow
Oil on canvas, 60 x 70 - 2005

Milk
Oil on canvas, 70 x 90 cm - 2012

BORIS KOLLER: 1969, Vienna, Austria

From Melfjordvær
Oil on hardboard, 89 x 114 cm - 2005-2008

Towards Gradenscharte
Oil on canvas, 202 x 211 cm - 2004-2005

Eternal life
Oil on canvas,
290 x 260 cm – 2013

NICOLAS O'LEARY: 1986, Gisborne, New Zealand

Rocky self portrait
Oil on canvas, 95 x 80 – 2013

Red self portrait
Oil on canvas,
95 x 70 cm – 2012

JAN OVE TUV: 1976, Kongsberg, Noruega

Nobel man
Watercolour, 35 x 42 cm – 2003

Discovery
Oil on canvas,
178 x 207 cm – 2005

JOHAN PATRICNY: 1976, Suecia

Hotel Chevillion, Grèz sur Loing
Watercolour on paper, 112 x 82 cm - 2014

The west room, Nationalmuseum, Stockholm
Oil on canvas, 100 x 130 cm - 2013

PATRICNY 13

PER TRYGVE LUNDGREN: 1959, Kragerö, Noruega

Ellisiv
Oil on hardboard,
60 x 50 cm – 2002

A cloud approaches
Oil on canvas,
112 x 145cm – 1997

Índice

Odd Nerdrum – Un apunte bibliográfico _____	6
Odd Nerdrum – El Sacerdote herético del arte contemporáneo _____	8
Odd Nerdrum – El Anticristo del Arte _____	11
La pintura de Odd Nerdrum _____	13
La escuela Nerdrum _____	93
Siendo alumno de Odd Nerdrum _____	94
Nick Alm _____	98
Stefan Boulter _____	100
Jordi Diaz Alamà _____	102
Joakim Ericsson _____	104
Cornelia Maria Hernes _____	106
Luke Hillestad _____	108
Caleb Knodell _____	110
Helene Knoop _____	112
Boris Koller _____	114
Guillermo Lorca García Huidobro _____	116
Nicolas O’Leary _____	118
Jan Ove Tuv _____	120
Johan Patricny _____	122
Per Trygve Lundgren _____	124
Richard Thomas Scott _____	126

