

Portfolio

Toni Mauersberg

Touché

2025 ink and egg on hardboardl, 120×60cm / 30×21cm

“When playing chess, you have to play as if your opponent had killed your mother,” an experienced player advised me. So I played. Against myself. And in the end, the king was dead.

From left:

What everyone would do at first
Wait until it's too late
The smarter ones stay awake
What was the question again?

Pas De Deux

Series, since 2020, 24 pairs in total

It is commonly said among painters that every picture is the greatest enemy of another. But with equal justification I could claim that images need each other - and only a deep look through the ages will reveal the bigger picture. Whether someone can read it correctly, however, is written on a different page.

from left:

Der Leser / 40x30cm / oil on wood / 2020

Evil Inclination / 30x23cm / oil on wood / 2020

Eurotrance
each 40×30cm / oil on wood / 2024

Fremdes Fühlen
each 32×28cm / oil on wood / 2020

Pardong
each 40×30cm / oil on wood / 2023

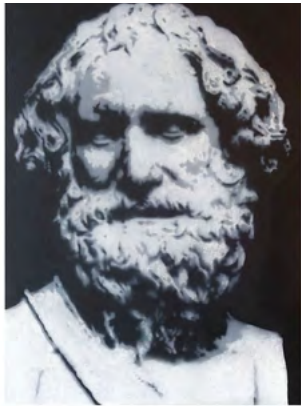
Hellow
je 40×30cm / Öl auf Holz / 2023

Sola Scriptura
40×30cm / oil on wood / 2024

Seriously
40×30cm / oil on canvas and wood / 2023

Der lange Abschied (Abendland) / 40x30cm / oil on wood / 2021
Theoria & Praxeus / 36x26cm / oil on wood / 2021

Über Gewissheit
40x30cm / Öl auf Holz / 2021

Drawing

2024, pencil on paper, 14,8 × 21cm

A transcendental exploration of metaphysical forms.

Dark Narcissus

2023 oil on canvas, 180 × 110cm

You have to be consequent: If you see yourself as the center of the cosmos - aren't you also the cause of all its crises? After a century of ingenious narcissists, inflationary self-idolatry bears harmful effects, when for the protagonists of this failure story their halo becomes a monadic black hole.

2 Leonardo

2020 oil on canvas and wood, each 45×30 cm

Bad news: The worldly representatives of God have lost a lot of credibility. Art and business compete for the vacant space. But even when the “Salvator Mundi” goes under the hammer at Christie’s, salvation is not for sale. Who can you still trust - probably your own enthusiasm?

Weeping For

2019, oil on canvas, each 40×30cm

Since I started studying fine arts, I suffered from an inferiority complex concerning form and aesthetics. Isn't at least half the fun of courageous contemporanean painting in the free gesture of the abstract? To become more sensitive, I began to work on a series of portraits with non-representational counterparts - hoping that two pictures would help each other.

These Trees

2018/2021

The profession of the landscape painter has become more difficult: he can no longer look for the spirit directly in nature. But maybe an update of classical landscape painting can make reveal what the old masters were longing for. But does that mean: the way to paradise leads through the forest?

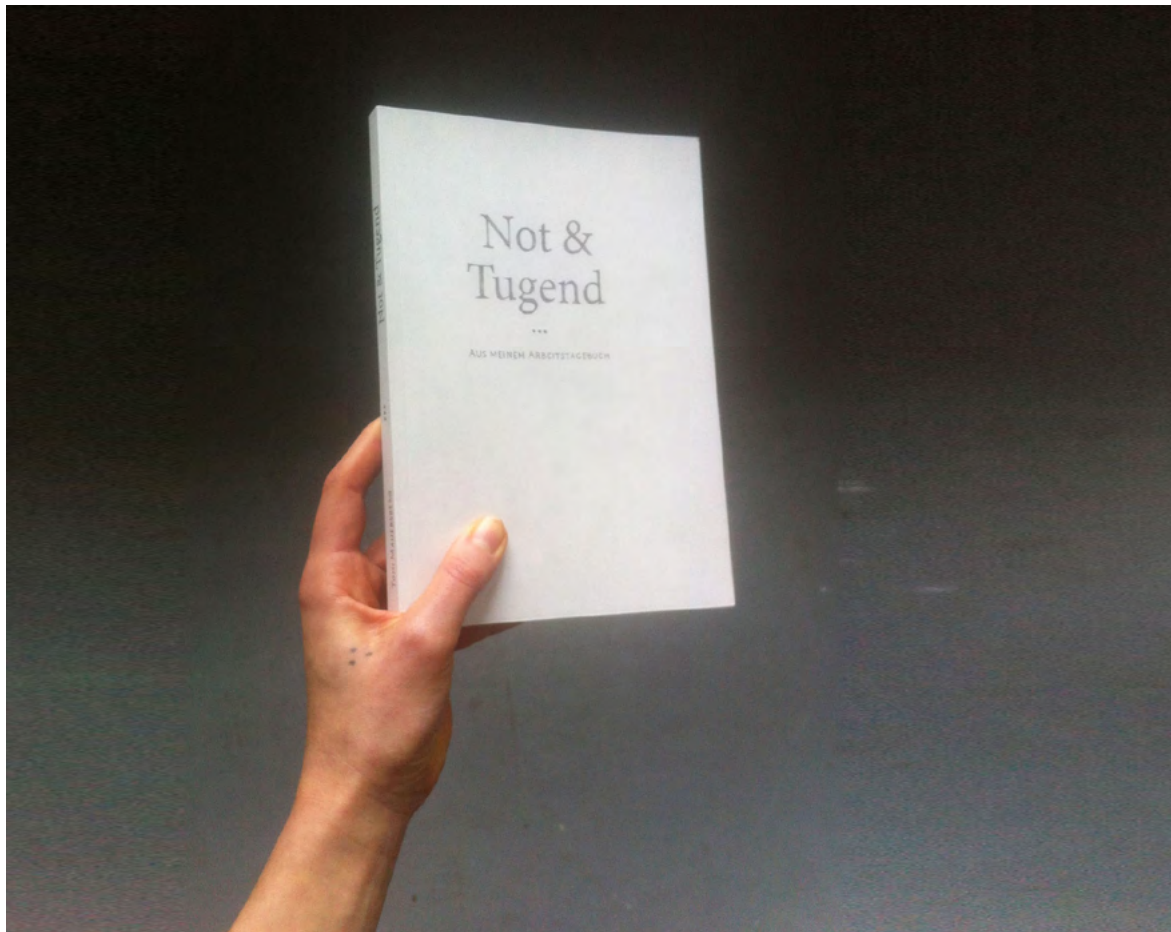

3 Oaks CDF

2017, oil on canvas, each 180×240cm

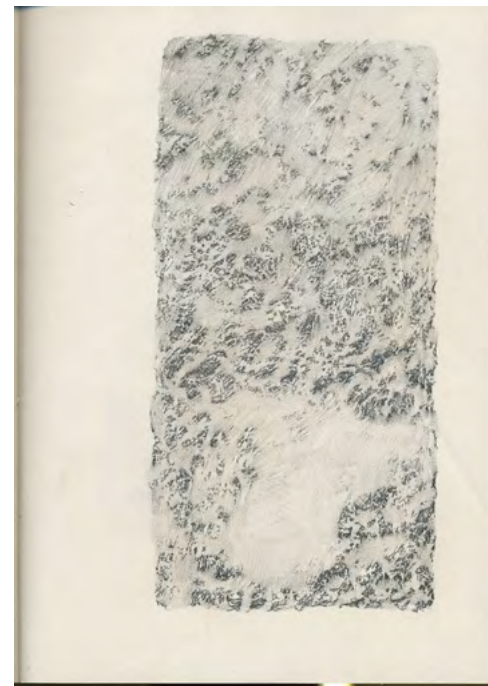
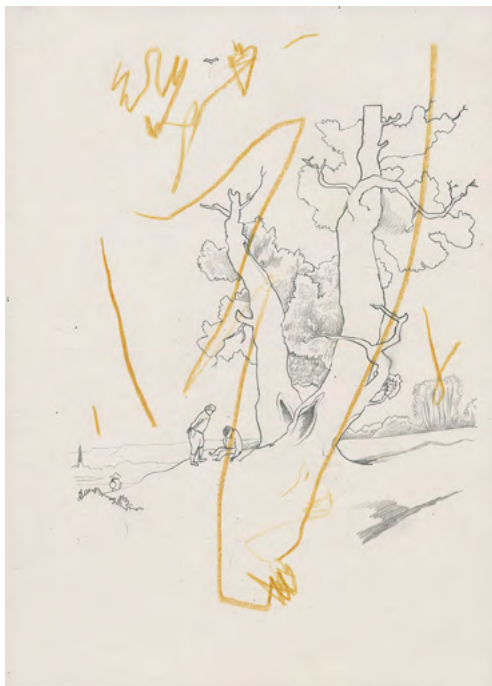
Caspar David Friedrich painted 3 Oaks in the snow - thousand strokes on medium format. That's too small for us contemporaries. Because we know that Romanticism is an eternal problem. But today other rules apply, and that's why 3 strokes are only allowed if one accomplished a thousand in the masters shadow.

Distress & Virtue

2011 - 2017

Collected drawings from my working diary - as an illustrated search for the important things.

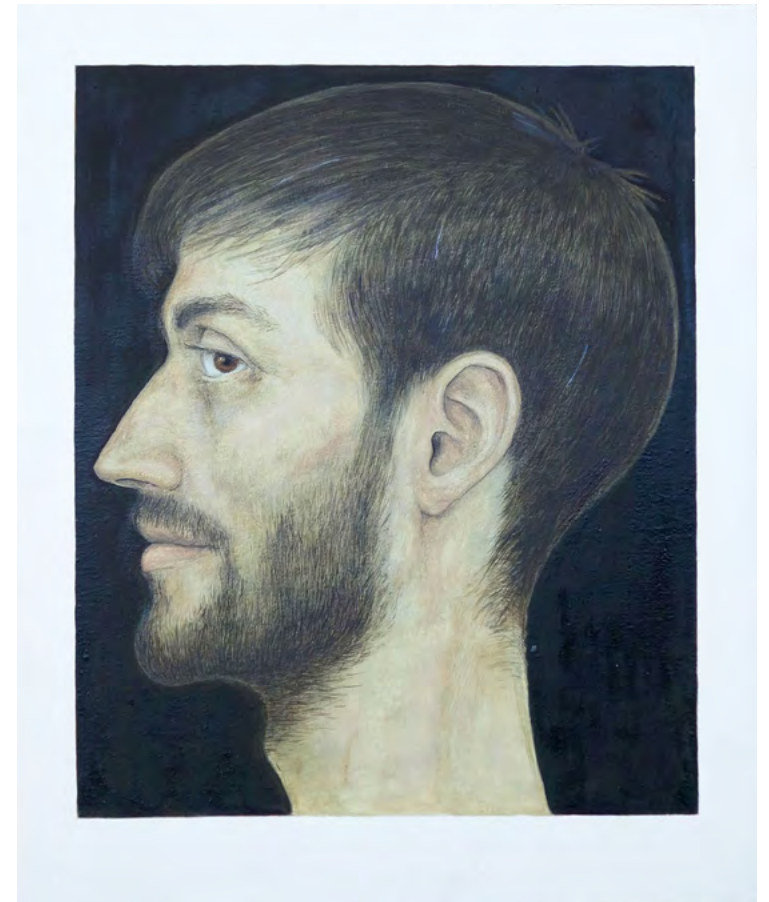

Dear Image

2017

The primal scene of painting takes place in ancient Greece. A young woman draws her lover's silhouette, before he must go to war. Because the mythos lives of his repetition, but war became rare today, i paint my boyfriend's toenails, before he goes to work.

Solace II

2017, oil on canvas, 100×150cm

If there is no universal consolator - can images take over this task? Or do we need to do everything by ourselves again?

Altar for Atheists

2016, Oil on canvas / wood, 200x110cm / 200x50cm

Father, Son, Holy Spirit. But what happens if the father is omitted? The triptych is reduced to a diptych. And the son rests his hands in his lap, exhausted. Now everything depends on the beholder: is the sun setting or rising?

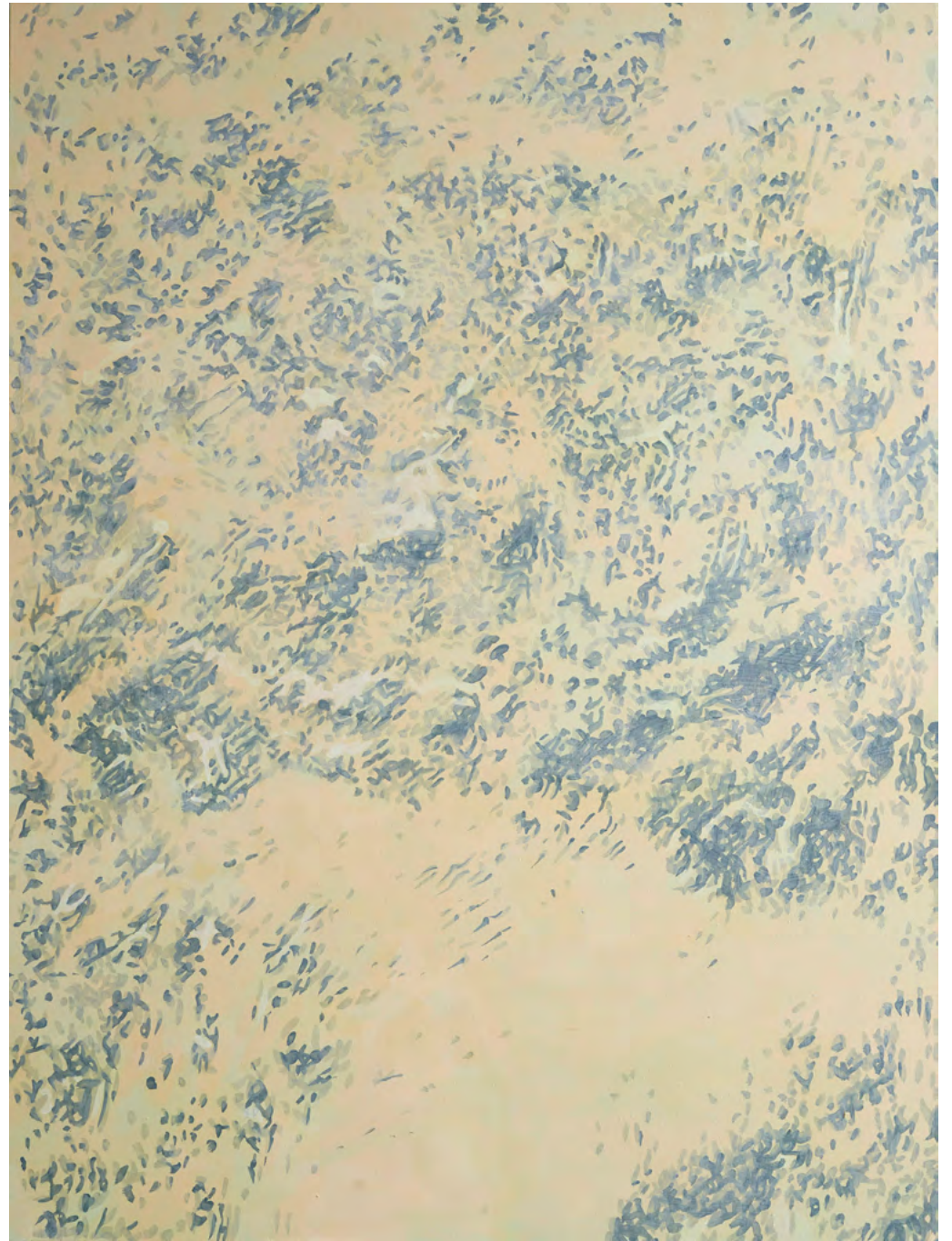

Jerusalem Ultras

2016

The western world has lost GOD. But in Jerusalem, I met HIM - through the image of the Ultraorthodox. Even though in Mea'Shearim aniconism reigns, I was allowed to paint the strictest rabbi in town. Himself, his wife, his 16 children. For the exhibition of the Jerusalem series in Berlin I had to add the two sides of the Wailing Wall.

Home, Heritage, Horizon

2015

Tyrol is the cliché of ‚heimat‘. What does a painter do whose real roots are in the Alps - and then again, aren't? Very simple: she sets off in search of them. And ultimately, the fragments she finds can be exhibited just as well in Berlin as in an old mountain farm.

Her image of me

When people want to talk cleverly about me, they say, "In the old days, you would have been burned as a witch." When I saw Toni's oil painting, I thought about it seriously for the first time. Was that really her image of me? Is that how my daughter sees our relationship? And what exactly does this picture show?

A woman in a white penitent's robe. Red hair curls like snakes across her forehead and shoulders. Heavy clouds carry an enchanting light, and perhaps the first flames of the pyre are already glowing hidden on the ground. And the child, also in white, clutches me. What is it doing there? It embraces me. Worships me. Strangles me. Trying to save me. Or does it want to endure with me, to die? When the judges say: The witch must burn. But at the same time, my posture is so cold, even though I see nothing but my child. A Mater Dolorosa with a halo and a mournful expression, ideal, unattainable, condemned to death. Is that what I am to Toni?

She saw that I was shaken. "You painted a picture of how other people see us," I said. "You showed the envy and anger, the incomprehension and fascination that our close bond creates." But Toni shook her head. "No, that's my picture of you."

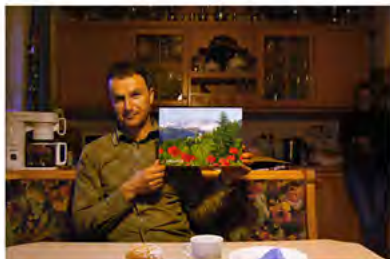
Because Toni never had a traditional father, I wanted to be both for her: father and mother. Perhaps that is the essence of the witch. I thought of Toni, the newborn baby who could lie silently in her cradle for hours, looking at things: a fiery red dahlia that I had placed in her basket. She remained in a stable position on her side for an entire afternoon, not making a sound, showing no signs of hunger or boredom, her eyes fixed devotedly on the flower. Even then, I had a feeling that Toni would one day create and give away pictures. So now I could do nothing else but accept my picture. Do I understand it? Not in its deepest depths. But that is the pyre of being seen. And at the same time the only form of immortality. The welfare and woe of those who do not have the brush.

Barbara Mauersberg

Image Owners

ongoing series since 2009

Some pictures have proprietors. It is my task as a painter to unite them with their owners. Often, the path to them was stony and not all those gifted were happy. After all, ownership is a burden.

Geranien zum Geburtstag

Mein Vater war 49 Jahre alt als ich mein Malerstudium begann. „Du darfst dir zum Geburtstag ein Bild wünschen“, versprach ich am Telefon. „Ich male dir, was immer du willst.“ Er schickte mir ein Foto, und als ich es zum ersten Mal sah, war ich enttäuscht. Fast ein Bisschen wütend. Blumen, Bäume, Berge, vor blauem Himmel. Und der Hobbyfotograf hatte sich noch nicht einmal die Mühe gemacht, die Datumsanzeige abzustellen. Ich erkannte die „Sagtaler Spitzen“, die das kleine Tal, in dem mein Vater mit seiner Familie wohnt, vom Zillertal abgrenzen.

Ich musste einen Weg finden, das Bild so zu malen, dass es uns beiden gefallen würde. Mein Vater ist Tischler und hat die meisten Möbel in seinem Haus und auch dessen traditionelle Holzverzierung selbst geschreinert, sogar die Kästen für die Geranien, mit denen die Hausfrauen des Alpenbachtals beharrlich alle Balkone schmücken. Ich habe ihn immer nur in den Ferien getroffen, aber dann unterhielten wir uns lange. Er interessiert sich für alles, besonders für Sport. Nur wenn wir über Kunst reden, lächelt er entschuldigend und sagt: „Na, das weiß ich nit.“

Also ging ich ans Werk und übertrug gewissenhaft jeden verschneiten Berg, jeden Ast und jedes Blütenblatt in Öl auf Holz. Ich brauchte drei Monate. Ein Mitsudent sah mir eines Abends im Atelier über die Schulter und sagte voll Anerkennung: „Du hast so was Fanatisches bei der Arbeit.“ Natürlich lieb ich es mir nicht nehmen, auch das Datum mit zu malen.

Noch nie musste ich ein so langweiliges Bild so lange angesehen. Nach und nach verlor es seine Eindeutigkeit. Die Farbflächen teilten sich erstaunlich präzise in rot, grün und blau. Dann stellte ich fest, dass es diesen Tag, an dem das Bild aufgenommen sein sollte, nur alle vier Jahre gab. Aber wieso blühten im Februar die Geranien? Wenn doch noch Schnee die Alpen bedeckte? Das Bild wurde mir durch und durch rätselhaft. Auch dachte ich daran, dass ich die Sagtaler Spitzen, die als schwierig gelten, noch nie bestiegen hatte, während mein Vater jedes Jahr dort hinauf wandert. Ich brachte meinem Vater das Bild nach Tirol und überreichte es ihm zum Geburtstag, als wir in der Küche bei Kaffee und Krapfen saßen. Er freute sich sehr. Dass ich das Datum mitgemalt hatte, fand er gar nicht komisch. Er zeigte das Bild meiner Halbschwester, und die fand, es sähe aus wie ein Foto. Das kann in diesem Tal als das höchste Lob gelten. Ich erfuhr dann, dass seine Ehefrau die Fotografin der Vorlage war. Er gab dem Bild einen schönen alten Rahmen, aus hellem Holz mit echten Wurmlochern, und hängte es in den Keller.

Es gibt Bilder, die dürfte es gar nicht geben. „Du sollst dir kein Bildnis machen“, so lautet schließlich das zweite der zehn Gebote. Zum ersten Mal sah ich Reb Yoishai Krois auf der Straße. „Wer ist dieser Mann?“, fragte ich einen Freund. „Der hat ein Gesicht wie...“ Wir standen in Mea Shearim, dem strengsten der ultraorthodoxen Viertel in Jerusalem. „Der? Der ist ein Anarchist“, antwortete mein Begleiter und zog mich weiter. „Das Oberhaupt der Radikalen hier, er organisiert Demonstrationen gegen den Staat, und die Polizei ist ihm auf den Fersen.“

In Jerusalem war ich auf der Suche nach einem Bild des Heiligen. Die schwarz-weißen Ultraorthodoxen scheinen mir dabei G-T am nächsten zu sein. Ich zeichnete wochenlang Kalfane, Bärte und Schläfenlocken, und setzte dann auf einer kleinen Leinwand den Reb Yoishai Krois in eine bläuliche Wüstenlandschaft vor eine dunkle Pyramide. Sein flacher Hut, die weiße Kippa und der schwarze Mantel, so harte ich es auf der Straße gesehen, zeigten, dass er nach den strengen Traditionen der Jerusalemer Charedim lebt und betet. Ich ließ ihn in Öl nach oben zeigen. „Eigentlich müsste er das Bild haben“, dachte ich, während ich malte.

Ich erzählte meinem Professor an der Jerusalemer Kunsthochschule von dem Plan, dem Rabbi sein Bild zu bringen. Er betrachtete mich wie einen hoffnungslosen Fall. „Die Orthodoxen? Die werden dich hochkant rauswerfen. Du als Frau, als Nichtjüdin, als Deutsche... Und dann, es lohnt sich doch nicht, sich mit denen zu befassen. Die haben doch keine Ahnung von... Ästhetik. Hast du mal gesehen, wie die wohnen? Alles aus Plastik! Überall Neonlampen! Überall diese kitschigen Gebetsbücher, mit Buchrücken in - Golddruck. Und dann noch ein Foto machen? Nein, das wird nichts.“ Ich sah ihn an, wie er da in Jeans und T-Shirt saß und den Kopf schüttelte. Er sollte Unrecht haben dafür betete ich.

Ich musste meinen Mut zusammennehmen und setzte mich mit einem Koffer voll Bildern in Mea Shearim auf die Straße. Ein paar nette mit Zeichnungen verleihe ich an Kinder, vor allem aber erteile ich argwöhnische Blicke. Nach drei Stunden tauchten ein paar Leute auf und einer flüsterte mir zu: Yoishai schicke ihn, er wolle sein Bild sehen. Sie würden mich jetzt zu ihm bringen. Es dämmerte schon, und Reb Yoishai stand auf dem Steinplatz vor seiner Haustür. Er musterte mich scharf, als wir näherkamen. Im Haus überreichte ich ihm sein Bildnis. Er nickte es mit den Fingerspitzen vor sich, betrachtete sein Porträt und sagte dann anerkennend auf Yiddish, es sei „shein gemolt“. Dann lud er mich zum Kaffee ein.

Ich blieb noch lange. Seine Frau, seine 14 Kinder und einige Verwandte, die zu Besuch kamen, alle betrachteten das Bild prüfend. Währenddessen öffnete Yoishai eine der unteren Türen des Bücherchranks, und ließ mich eine Geheimtreppe sehen, die in eine Druckwerkstatt führte. Dann wählte er Gebetsbücher aus dem Schrank hinter sich und breitete sie auf dem Tisch aus. Das Bild lag zwischen uns auf dem Plastikstischchen im Schein der Neonlampen. Wir sprachen über die Macht des Wortes, die größer ist als die der Tat. Er erzählte, wie seine Vorfahren den Holocaust überlebten und von Rabbinern alter Zeiten, die sich ihnen glauben sogar in der ägyptischen Knechtschaft bewahrt hatten. Am Ende ist alles zum Guten, sogar die Pyramide zeigt zum Himmel. „Was hast du denn gesagt, als dich die Polizei verhaften wollte?“, fragte ich, und Reb Yoishai lächelte und sagte: „Alles - kommt von oben.“

Melancholie

Es hat etwas gedauert, bis das Bild in meinem Arbeitszimmer angekommen ist. Zuvor hatte Toni es schon in der Universitäts der Künste präsentiert. Ich wurde tatsächlich erkannt, was bei modernen Porträts nicht immer zu erwarten ist. Eine Feuilletonistin aus der Redaktion der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung hatte sich die Ausstellung angesehen, zu ihrer Überraschung das Abbild ihres ehemaligen Chefredakteurs entdeckt und mich angerufen, ob ich von dem Bild gewusst hätte.

Dass meine Enkelin ein Porträt von mir gemalt hat, war mir schon bewusst, nicht aber, dass sie mir eine tote Muräne in die Hand gedrückt hat. Das war eine Anspielung auf den Politiker und Volkstribunen Lucius Licinius Crassus im alten Rom, der für seine Fleckekunst im Senat und vor Gericht berühmt geworden war. Hofmannsthal hat eine Szene aufgegriffen, in der Crassus von einem Senatskollegen verspottet wurde, weil er über den Tod seiner Lieblingsmuräne geweint hatte.

Nun, ein Volkstribun war ich nicht und wollte auch nie einer sein. Das ist ein anstrengender Beruf, der zu mancherlei Traurigkeit Anlass gäbe. Aber dass ich die Künstlerin an einen bedeutenden Redner des alten Roms und Lehrer Ciceros erinnert habe, freut mich schon. Muränen sind nicht meine Lieblingstiere, und ihr Tod ginge mir nicht nahe. Aber wenn etwas, das uns lieb geworden ist, verloren geht, überfällt uns Melancholie und das Gefühl der Leere. Wir sinnen darüber nach, wie kurz das Leben ist und wie kurz die Spanne, die uns noch zur Verfügung steht. Und wir fragen uns, ob wir alle Möglichkeiten richtig genutzt hatten, die uns ein göttliches Geschick beschied hat.

Solche Empfindungen bewegen uns tief im Innern, und es fällt schwer, darüber zu sprechen. Da versagt die Redekunst. Solche Empfindungen können nur von Künstlern dargestellt werden. Aber es ist nicht ganz einfach, Besuchern zu erklären, was die tote Muräne in meiner Hand zu bedeuten hat.

Wolfgang Mauersberg

Wie ein Spiegel

Ich wollte ein Bild von mir als Rabbiner - nur so zum Spaß. Aber es wurde wie ein Spiegel, ein Blick in ein Paralleluniversum, in dem ich weiß, wer ich bin, wer ich sein werde und dass es gut wird. Der junge Mann, der mir selbstischer in die Augen schaut, kennt keinen Zweifel, und ich schaue zweifelnd zurück, ob ich jemals so sein kann.

Toni malte das Bild, als sie im Austauschjahr in Jerusalem war. Sie hat mir erzählt, dass sie es auch in Mea Shearim in ihrem Bilderkoffer ausgestellt hat. Die kleinen ultraorthodoxen Mädchen hätten mich mit leuchtenden, verliebten Augen angesehen. Christen, die sich das Bild anschauten, meinten, ich sähe wie Jesus aus.

Als ich selbst das Bild zum ersten Mal betrachtete, lief es mir eiskalt den Rücken herunter. Sich selbst so bekannt und fremd zugleich zu sehen, konnte ich kaum aushalten. Gleichzeitig wollte ich nicht, dass diese Wirkung sich abnutzt. Deshalb habe ich das Porträt in eine Schublade neben meinem Bett gelegt, und nur manchmal hole ich es heraus. Dann schaue ich mir in die Augen und frage mich, ob alles gut wird.

Robin Schäfer

CV

- 1989 born in Hanover
- 2008 start of studies in Jewish sciences at FU Berlin
- 2009 Hebraicum & start of studies in fine art at the UdK Berlin, under Prof. Leiko Ikemura
- 2012 Internship at the Frankfurter Allgemeine Zeitung
B.A. in Jewish Sciences with a thesis on aniconism and T.W. Adorno
Exchange year at the Bezalel Academy of arts & Design, Jerusalem
- 2014 Scholarship from Cusanuswerk
- 2015 Schulz-Stübner award for painting, continuing studies under Michael Müller
- 2016 Internship at the Lomex Gallery, New York City
- 2017 Graduation (Meisterschülerin) at UdK Berlin, Prof. Michael Müller
Scholarship of the Dorothea-Konwiarz-Stiftung
Master in „Culture and Religion“, HU Berlin
- 2019 Internship at the Old National Gallery, Berlin
M.A. thesis: „For God loveth a good Story. The biblical Joseph novel and its adaptation by Thomas Mann as the starting point for a modern understanding of a self-determined life story“
- 2020 Georg-Meistermann-Scholarship
- 2022 Goldrausch-Künstlerinnenprojekt
- 2023 publication of the first monograph „Entre Nous“ (DCV Berlin)

exhibitions

SOLO

- Pas de deux – Villa Dürckheim, Weimar 2024
- Entre Nous – Galerie Georg Nothelfer, Berlin 2023 (catalogue)
- In dubio pro deo – Katholische Akademie Freiburg, 2022
- Ein heller Moment - Galerie der Dorothea-Konwiarz-Stiftung, Berlin 2018
- Das Bleibt. Mein Heim, mein Hof, mein Horizont – Heimatmuseum, Alpbach (Austria), 2015 (catalogue)

GROUP (selection)

- Hallen_06 – art festival at Wilhelmshallen, Berlin 2025
- Unrealish – Lage Egal, Berlin 2025
- Rauchen im Aquarium – Projektraum Messing, Berlin 2025
- INK – Galerie Georg Nothelfer, Berlin 2025
- Lauter Aber – Vorfluter, Berlin 2024
- POLY. A Fluid Show – KINDL Zentrum f. zeitgenössische Kunst, Berlin 2023 (cat.)
- Salty Embrace – Salon 75 / Heit, Kopenhagen (Denmark) 2023
- Im Augenblick des Staunens... – Katholische Akademie Bayern, München 2022
- Tender Hooks – Goldrausch Künstlerinnenprojekt, Kommunale Galerie, Berlin 2022
- Head-to-head-to-head – Galerie Georg Nothelfer, Berlin 2022
- Kayfuyem – Galerie Waidpeicher, Kunstmuseum Erfurt, 2021 (catalogue)
- Hausarbeit – raumwww, Berlin 2021
- Freitod – Kunstsaale, Berlin 2020
- Minibar – Galerie Oel-Früh, Hamburg 2020
- I Engineer – Spinnerei, Leipzig 2019
- Förderpreis Junge Kunst – Rathaus-Galerie Reinickendorf, Berlin 2018
- Offbeat - Schaufenster, Berlin 2018
- Geliebtes Bild – Galerie der Dorothea-Konwiarz-Stiftung, Berlin 2017
- Noon – Projektraum Messing, Berlin 2017
- Meisterschülerpreis / Nominees – UdK Berlin, 2017
- In die Weite Welt hinaus – City Galerie des Kunstvereins, Wolfsburg, 2016
- Preisträgerausstellung der Schulz-Stübner-Stiftung – UdK Berlin, 2016 (catalogue)
- Leiko Ikemuras XXVI – Wiensowski & Harbord, Berlin, 2014
- Ab sofort: 2 Zimmer möbliert – Galerie Wedding, Berlin 2014
- If it fits – Tändsticksmuseet Jönköping (Sweden), 2014
- Tom, Harry & Sally – Galeria Bezalel, Jerusalem (Israel), 2013
- KI - das immaterielle der Dinge – Kunsthaus Bethanien, Berlin, 2012

image information

IMAGE OWNERS

Digital foto & Text, Dimensions variabel

HOME, HERITAGE, HORIZONT

A series of about 50 paintings, mostly oil on canvas

the biggest size: 90×140, the smallest 9×6

JERUSALEM ULTRAS

Yoelish Krois and his wife: 130×100, the children each 60×45

Wailing Wall (Diptyque) each 180×135

The Reformation („Eine feste Burg“, Triptyque) altogether 20×40

ALTAR FOR ATHEISTS:

200×110 / 200×50, Oil on canvas / wood, framed

CONSOLATION II

Oil on canvas, 100×150

GELIEBTES BILD

Drawing/Foto/Mixed media on wood/Oil on canvas

Dimensions variable

3 OAKS CDF

Oil on canvas, Diptyque, each 180×240

DISTRESS & VIRTUE

213 pages, published at Holzinger-Verlag Berlin 2017

THESE TREES

Oil on wood 30×40 / Oil on canvas 100×150

WEEPING FOR

Oil on canvas/MDF, Diptyque, each 40×30 cm

2 LEONARDO

Oil on canvas and wood, Diptyque, each 45×30 cm

DARK NARCISSUS

Oil on canvas, 180 × 110 cm

PAS-DE-DEUX

Oil on canvas and wood, dimensions variable (mostly 30×40cm)

TOUCHÉ

2025, Ink and egg on hardboard, 120×60cm / 30×21cm

Contact

Toni L. Mauersberg

Bärbel-Bohley-Ring 20

13355 Berlin

toni.mauersberg@gmail.com

www.tonimauersberg.de

Instagram: @mauersbergtoni

004915737717275