Courage and Convictions

James Wyckoff

Courtesy of the artist.

Creating large-scale, calligraphic-style graffiti paintings, on solid fields of mostly gray, tan, or off-white colors, Hungarian artist Karl Stengel, courageously goes beyond the given and familiar, pioneering new techniques and materials in order to expand his own vision. While Stengel's paintings have the swirling energy of many abstract works, they also suggest something quite different: the murmuring of numerous voices beneath each layer. The artist's work has changed greatly over the years, and is seldom truly abstract. In his monolithic works layers of paint are laid onto the paper and canvas with the lightest touches, while the subject matter in the large acrylic paintings is ephemeral and mysterious. Humanity finds a fractured reflection of itself within the work. While preserving both Surrealist and Expressionist influences, Stengel's paintings offer a new and unique contribution to the art and culture of his times. His method is contemplative, meditative, and indulgent. His stunning works maintain a fantastical, exotic vision, even when dealing with the commonplace. *In Triptic: Fuga Musicale*, painted in early 2008, Stengel experimented with bulbous forms—some sexual in character—that derive from Gorky's evocative brand of biomorphic abstraction.

A tireless talent whose artistic life has always been devoted to a search for the new, Stengel is well-known for the dynamism, poetry, and spirit of his works. His paintings are typified by their large size, luminosity, and varied use of materials. Stengel's own unique brand of Neo-Expressionism ranges from the characteristic shapes of Tachisme to the virtuosity of Op-Art. Stengel was born in Hungary in 1925. After WW II, upon release from Russian captivity, he returned to Budapest where he studied at the Academy of Arts and Crafts. Even though Surrealism was then the official trend, he focused on history of art and architecture as well as anatomy. In 1956, the Soviet intervention in Hungary forced Stengel to leave the country. He lived in both Munich and Spain where he completely devoted himself to painting. Stengel eventually moved his studio to Italy, where he has lived for the past 20 years.

Although the majority of Stengel's works may be categorized as abstract landscapes, his works are not landscapes in the traditional sense. Rather than representing an actual place, they represent an emotion or a state of mind. Themes central to Stengel's work include evolution, existence, passion, and tenderness. In the *Il Filo Di Arianna*, 2000 series, for instance, with characteristic directness, Stengel renders each line in dark hues, sporadic drips, and notational brush strokes. Compensating for the near colorlessness of the painting by adding crimson blemishes, and smudges of midnight blue amidst slate gray. These three colors inform Stengel's palette, particularly in the form of languid, swirling blooms of runny paint sprawling from one side of the canvas to the next.

Stengel's looping, sinuous line brings forth an intimate cosmos fraught with psychological and physical yearning. The artist has a fierce way with line as well—in each of his recent works, the viewer can watch it stutter and flow, ramble and rage with an impressive consistency—yet it never gets beyond itself. Disassociated from any corresponding sensation, experience, or thing, Stengel's metaphoric abstractions glisten over whatever surface they happen to occupy. Demanding that viewers leave at the door notions of what painting should be, Stengel allows them the freedom to let feelings be the guide. Although recent works appear to have evolved toward a whole new territory for the artist, they actually represent a distillation of themes and ideas that were already evident in his earlier work. These include an exploration of the elements of earth, water, fire, and air, interest in both northern and classical myth, and concern for what man does to man. Key to these works is the tension created between description and the desire to suggest or evoke generalized, symbolic forms. Overall, these works represent a new confidence and maturity in the artist's handling of paint and evocation of his subjects. Stengel's ambition for painting as a carrier of meanings that are accessible to all is evidence of his own immersion in the culture of painting and its potential for transformation. More than anything, Stengel's works should be interpreted as attempted answers to the question of whether painting today can encompass human experience and be able to address life in all its absurdity, complexity, and tragedy. □

New York ArtMagazine, Nov. 2009
James Wyckoff

Karl Stengel – Kunst voll Mut und Überzeugung

Großflächige Graffittibilder in kalligraphischem Stil kreierend, auf soliden meist grauen Flächen, auch lohfarbenen oder sich vom Weiss bewegenden, geht der ungarische Künstler Karl Stengel über die gegebenen und üblichen wegbereitenden neuen Techniken und Materialien hinaus, um seiner eigenen Vision zu folgen.
Während Stengels Gemälde die wirbelnde Energie vieler abstrakter Werke aufzeigen, suggerieren sie auch ganz anderes: das Geraune zahlreicher Stimmen unter jeder Schicht.
Des Künstlers Werk hat sich über die Jahre stark verändert, und ist selten getreu abstrakt. In seinen monolithischen Werken sind die Lagen der Bemalung – auf Papier und Leinwand – von leichtestem Druck, während die Thema-Materie in den großen Akrylbildern flüchtig ist und geheimnisvoll. Die Humanität findet eine gebrochene Reflektierung ihrer selbst im Werk. Sowohl surrealistische wie impressionistische Einflüsse bewahrend, bieten Stengels Gemälde einen neuen und einzigartigen Beitrag zur Kunst und Kultur seiner Zeit.
Seine Methode ist kontemplativ, meditativ und nachsichtig. Seine verblüffenden Arbeiten beinhalten eine phantastische exotische Vision auch wenn sie sich mit dem Alltäglichen abgeben.
Im Triptychon 'Fuga musicale' - zu Beginn 2008 gemalt – experimentiert Stengel mit knolligen Formen – von etwas sexuellem Charakter – die von Gorky's wachrüttelndem Stil biomorpher Abstraktion abstammen.
Nimmermüdes Talent, dessen künstlerisches Leben stets einer Suche nach dem Neuen geweiht war, ist Stengel bekannt für Dynamik, Poesie und Geist seiner Werke.
Seine Gemälde sind typisch durch ihr großes Maß, ihre Leuchtkraft und den verschiedentlichsten Gebrauch von Materialien.
Stengels eigener einzigartiger Stil (Stempel) des Neo-Expressionismus verläuft von den charakteristischen Formen des Tachismus bis zur Virtuosität der Op-Art.

Stengel wurde in Ungarn 1925 geboren. Nach dem 2.Weltkrieg und der Entlassung aus der russischen Kriegs-Gefangenschaft kehrte er nach Budapest zurück, wo er an der Kunstgewerbe-Hochschule studierte. Obwohl damals der Sozialrealismus der offizielle Trend war, konzentrierte er sich auf Kunst- und Architekturgeschichte und Anatomie. 1956 zwang der sowjetische Eingriff in Ungarn ihn, das Land zu verlassen. Er lebte später sowohl in München * als auch in Spanien, wo er sich ganz dem Malen widmete. – Schließlich ging er mit seinem Studio nach Italien.

Obwohl die meisten von Stengels Arbeiten als abstrakte Landschaften eingestuft werden könnten, sind seine Arbeiten keineswegs Landschaften im traditionellen Sinn. Eher als einen aktuellen Ort darstellend, sind sie Ausdruck einer Emotion, eines Gemütszustandes.
Themen, die zentral sind in Stengels Arbeiten, schließen die Evolution mit ein, die Existenz, die Passion, die Zärtlichkeit. In 'Ariadnes Faden' (Serie aus dem Jahr 2000) zum Beispiel, begabt Stengel mit charakteristischer Direktheit jede Linie mit dunklen Farbtönen, sporadischen Tropfen und beachtlichen Pinselschwüngen. Die – nahezu – Farblosigkeit des Gemäldes kompensierend finden sich ein abgewandeltes Karmesin und Kleckse von Mitternachtsblau inmitten von Schiefergrau. Diese drei Farben beherrschen Stengels Palette, besonders in Form von mattem wirbelnden Flaumigen in fließender Farbausbreitung von einer Seite der Leinwand zur anderen.

Stengels 'looping': Eine gewundene Linie bringt einen persönlichen Kosmos beladen mit psychologischem und physischem Verlangen hervor. Auch wenn der Künstler der Linie eine ungestüme Wegart verleiht – in jedem seiner kürzlichen Werke kann der Betrachter sie stottern sehen, fließen, umherstreifen und toben in bewundernswerter Konsistenz – so geht sie nie über sich

hinaus.
Getrennt von jeder korrespondierenden Wahrnehmung (Gefühl) oder Ding, glänzen Stengels metaphorische Abstraktionen über jedwelche Oberfläche, die ihnen einzunehmen geschieht.

Auch wenn er vom Betrachter verlangt, dass er ‘an der Türe’ jeden Gedanken ablegt bezüglich dessen, was ein Bild ‘darstellen’ sollte, gesteht Stengel ihm die Freiheit zu, die Gefühle als Führer anzunehmen.

Obwohl die vor kurzem entstandenen Werke sich in Richtung eines für den Künstler neuen Territoriums entwickelt zu haben scheinen, repräsentieren sie eigentlich ein Destillat von Themen und Ideen, die schon evident waren in seinem früheren Werk. Sie schließen die Entdeckung der Urstoffe Erde, Wasser, Feuer und Luft ein, das Interesse an sowohl nördlichen wie klassischen Mythen, und betreffen das, was der Mensch dem Menschen ist.

Schlüssel zu diesen Arbeiten ist die Spannung, kreiert zwischen Beschreibung und dem Verlangen, generalisierte, symbolische Formen einzugeben oder hervorzurufen.
Über alles hinaus repräsentieren diese Werke neues Vertrauen und Reife hinsichtlich des Künstlers Behandlung von Farbe und Beschwörung seiner Themen.
Stengels Getriebenheit zur Malerei als Bote (Überbringerin) eines allen zugänglichen Sinnes ist Zeugnis seines eigenen Eintauchens in die Kultur der Malerei und seines Potenzials für Transformation.

Mehr als alles andere sollte Stengels Werk interpretiert werden als versuchtes Antworten auf die Frage, ob Malerei heute menschliche Erfahrung umfassen kann oder nicht, und ob sie in der Lage ist, das Leben anzusprechen in all seiner Absurdität, Komplexheit und Tragödie.

*Anmerkung : … wo er seine Studien an der Akademie der Schönen Künste fortsetzte…

New York Art Magazine – Nov. 2009/ edizione Marzo 2010
James Wyckoff

Karl Stengel – Arte con coraggio e convinzione

Creando dipinti-graffiti in stile calligrafico su fondi solidi e per lo più grigi – anche di colore tannino o in colori che si avvicinano al bianco – supera l'artista Karl Stengel le tecniche comuni, nuove e pionieristiche seguendo la sua propria visione,
I dipinti di Stengel pur mostrando l'energia turbinante di tanti lavori astratti, suggeriscono anche una cosa tutta diversa: il mormorio di voci innumerevoli sotto ogni strato.
L'opera dell'artista si è mutata fortemente durante gli anni ed è di rado fedelmente astratta. Nei suoi lavori monolitici strati di pittura – su carta o tela – sono d'un leggerissimo tocco, mentre la materia-tema nei grandi quadri acrilici è sfuggente e misteriosa.
L'umanità trova un riflesso infranto di se stessa nell'opera. Mantenendo sia influssi surrealistici sia impressionistici offrono i lavori di Stengel un contributo nuovo ed unico all'arte e alla cultura della nostra epoca.
Il suo metodo è contemplativo, meditativo e indulgente. I suoi strabilianti lavori contengono una formidabile visione esotica anche quando si occupano della mediocrità.
Nel trittico 'Fuga musicale' – dipinto all'inizio del 2008 – l'artista sperimenta con delle forme bulbose – di carattere un po' sessuale – che derivano dallo stile di Gorky (astrazione biomorfa).
Talento infaticabile, la cui vita fu sempre dedicata alla ricerca del nuovo, Stengel è conosciuto per la dinamica, la poesia e lo spirito delle sue opere. I suoi dipinti sono tipici per le loro grandi dimensioni, il loro potere illuminante e l'uso più vario di materiali.
L'impronta stilistica del neo-espressionismo di Karl Stengel spazia dalle forme caratteristiche del Tachismo fino al virtuosismo dell Op-Art.
Stengel è nato in Ungheria nel 1925. Dopo la seconda guerra mondiale ed il rilascio della prigionia in Russia tornò a Budapest, dove studiò all'Accademia per l'Artigianato. Nonostante che allora il socialrealismo fosse la linea ufficiale, lui si concentrò sulla storia dell'arte e dell' architettura e su l'anatomia. Nel 1956 l'invasione russa lo costrinse a lasciare l'Ungheria. Dopo visse a Monaco di Baviera (dove finì i suoi studi all'Accademia delle Belle Arti)ed anche in Spagna dove si dedicò totalmente alla pittura. E ormai da tanti anni ha trasferito il suo studio in Italia.

Sebbene i più dei lavori di Stengel potrebbero essere classificati come paesaggi astratti, sono per niente paesaggi nel senso tradizionale. Più di raffigurare un luogo attuale esprimono un'emozione, una situazione sentimentale.
Temi centrali nei lavori di Stengel includono l'evoluzione, l'esistenza, la passione, la tenerezza.
Nel 'Filo di Arianna' – del 2000 – per esempio Stengel nutre ogni linea con caratteristica grandezza di tonalità scure, gocce sporadiche e pennellate notevoli. A compenso della quasi-mancanza di colore del quadro si trovano un cremisi variato e macchie in blu-notte nel mezzo d'un grigio-ardesia. Questi tre colori dominano la tavolozza di Stengel specialmente sotto forma d'una opaca piumosità turbolenta allargandosi fluidamente da un lato all'altro del dipinto.

Il 'looping' di Stengel: una linea sinuosa sviluppa un cosmo personale caricato di desiderio psicologico e fisico. Anche se l'artista imprime al suo tratto una certa veemenza – in ognuna delle sue opere si può vederlo balbettare, fluire, vagare e scatenarsi in una ammirabile continuità – non sorpassa mai se stessa.
Separate da ogni sensazione corrispondente glissano le astrazioni metaforiche di Stengel sopra qualsiasi superficie capiti loro da occupare.
Pur chiedendo all'osservatore di lasciare alla 'porta' ogni pensiero su che cosa si dovrebbe trattare un quadro, Stengel lo concede di lasciarsi guidare dalle proprie emozioni.

Anche se i lavori recenti sembrano svilupparsi su un territorio nuovo per l'artista, essi rappresentano in realtà un distillato di temi ed idee già evidenti nell'opera precedente. Includono la scoperta dei materiali primordiali come terra, acqua, fuoco ed aria e l'interesse per miti sia nordici sia classici e riguardano ciò che l'uomo è per l'uomo.
La chiave per questi lavori è la tensione creata fra descrizione e desiderio sia di immettere generalizzate forme simboliche sia di evocarle.
Oltre ogni cosa rappresentano queste opere una confidenza nuova ed una maturità a proposito del trattamento del colore e nell'evocazione delle sue tematiche.
Il suo impulso a dipingere come messaggero di un significato comprensibile per tutti, testimonia il proprio immergersi nella cultura della pittura e suo potenziale di trasformazione.
Più di tutt'altro l'opera di Stengel dovrebbe essere interpretata come risposta – tentata – se la pittura di oggi è capace sì o no di afferrare l'esperienza umana ed è capace di rivolgersi alla vita in tutta sua assurdità, complessità e tragedia.