Ed McCormack
Gallery & Studio,
New York, April/May 2009

Karl Stengels von der Kunst getriebene gestische Metaphern
Karl Stengel, von der Kunst zum Ausdruck in Metaphern gedrängt

In einem Essay über Cy Twombly machte Roland Barthes geltend, dass des Künstlers Pinselgesten “Fragmente einer Lässigkeit sind und das ist es, was sie extrem elegant macht”. Und so würde jemand, der es nicht besser wissen könnte, dies auch von Stengel annehmen, der - wie der amerkanische expatriierte Twombly - in einem anderen Land geboren, sich in Italien niedergelassen hat. Aber Stengels gestische Eleganz (Ausdruckseleganz) zeigt sich ganz konkret mehr von Passion und Engagement als von Lässigkeit und Ennui herrühend.

Geboren 1925 in Ungarn besuchte Stengel die Kunstgewerbe-Hochschule in Budapest, führte dann seine Studien an der Akademie der Schönen Künste in München fort, nachdem ihn die sovietische Intervention 1956 gezwungen hatte, sein Geburtsland zu verlassen. Über die folgenden Jahre verbrachte er Zeiten in Deutschland und Spanien ehe er nach Italien ging, wo er nun seit mehr als zwanzig Jahren lebt und arbeitet, sich eine formidabile Reputation aufbauend mit Ausstellungen in Florenz, Bologna, Piacenza, Parma, Lucca, Rom und Mailand wie in den USA, Norwegen und Rumànien.

Wie bei Twombly mag die herbe Eleganz von Stengels reifem Werk vom Geist des Italienischen Graffitto und der Arte Povera beeinflusst gewesen zu sein. Aber es ist die ihm eingeborene emozionale Energie, die sich in der Ausstellung von Stengels Werken … in der Broadway Gallery deutlich zeigt.

Stengels abstrakte Gemälde, seine Zeichnungen, Monotypien und Collagen sind begabt mit der gleichen unnachahmlichen Energie – mag es eine Ölkreide-Komposition sein aus unentzifferbarer roter und blauer ‘Handschrift’, belegt mit schwarzen Linien; eine monochrome Malerei mit großen unregelmäßig gebildeten schwarzen Formen, die sich auf einem weissen Grund niedergelegt haben – kraftvoll und blutsverwandt mit Motherwells ‘Elegie der Spanischen Republik’; oder andere Werke, in denen das durchscheinende Fließen einer Wasserverbindung erforscht ist, mit kühnen rektangolaren Formen oder aufgebauten Gittern aus Farbtönungen, die von innen erleuchtet zu sein scheinen.

Wie auch immer, einige von Stengels höchst berührenden Kompositionen sind die, in denen seine Gesten die menschliche Figur beschwören und das in einer nahezu Art Brut-Direktheit. Speziell ausdrucksstark sind hier Serien von Collagen in gemischter Technik, die einen Künstler im Bezug zu seinen Gemälden beweisen.
Obwohl Erinnerungen an eine Serie von Radierungen und Malerei wachrufend, in denen Picasso ähnliche Themen erforschte, scheint das Studio in Stengels Bildern keinem Bordell zu gleichen: Hier gibt es keine trägen nackten Modelle mit verlogener Verführungslust – doch einen von Überdruss gezeichneten älteren Mann mit seelenvollen Augen, in dessen gequälte Gesichtszüge die Furchen mit scharfem Stift gezogen sind; eine zweite Figur erscheint in diesen Kompositionen, die so identisch mit dem Künstler ist, dass sie ein Phantombild von ihm zu sein scheint: Er ist tatsächlich allein mit seiner Spannung, seinem Drang, innerlich sich nicht mit seiner Muse, sondern mit seinem eigenen kreativen Gewissen auseinandersetzend. – Was jedoch besonders beeindruckt an diesen Kompositionen, ist die Malerei, gegen die monochromatisch in schwarzen oder blauen Linien gezeichnete Figuren gesetzt sind: eine Explosion in Farben und Formen!

Was Karl Stengel uns mit diesen Kompositionen gibt, ist etwas Rares und Wundervolles: die perfekte visuelle Metapher dafür, wie ein Künstler in seinem Werk endgültig zu seiner vollen Kraft gelangt.

Ed McCormack
Gallery & Studio
New York, April/May 2009

Le metafore gestuali di Karl Stengel generate dall'impulso artistico

In un saggio su Cy Twombly afferma Roland Barthes che le pennellate dell'artista sarebbero dei 'frammenti di una indolenza e ciò darebbe loro un' estrema eleganza'. – E chi non conosca Karl Stengel potrebbe immaginarsi lo stesso di lui – come dell'americano esiliato Twombly – nato altrove e stabilitosi in Italia. Ma l'eleganza gestuale di Stengel sembra in maniera concreta spinta di più dalla passione e dall'impegno che della indolenza e dall'ennui.

Nato in Ungheria nel 1925 frequentava l'Accademia per Arte e Artigianato a Budapest, continuava i suoi studi a Monaco di Baviera dopo che l'invasione sovietica lo aveva costretto a lasciare la sua patria.
Durante gli anni successivi stava in Germania e in Spagna prima di recarsi in Italia, dove vive e lavora ora da più di venti anni, facendosi una reputazione formidabile con delle mostre a Firenze, Milano, Bologna, Piacenza, Parma, Lucca e anche negli Stati Uniti, Norvegia e Romania.

Come quella di Twombly può l'eleganza ruvida dell'opera matura di Stengel essere stata influenzata dallo spirito del Graffitto Italiano e dell'Arte Povera. Ma è l'innata energia emozionale che si fa vedere nei lavori di Stengel alla mostra… alla Broadway Gallery.
La pittura astratta di Stengel, i disegni, le monotipie e i collages sono dotati dalla stessa inimitabile energia – trattandosi d'una composizione con creta a olio d'una 'grafia' indecifrabile in rosso e blue coperta/ velata? di righe nere, sia d'un quadro monocromo con delle grandi forme nere ed irregolari, adagiate su fondo bianco, tutto con una forza tosta, consanguigna con Motherwell's 'Elegia della Repubblica Spagnola', sia di altre opere nelle quali è esplorata la trasparente fluidità d'un collegamento d'acqua con delle rettangolari forme audaci o sia con dei reticolati costruiti di sfumature di colori che sembrano illuminati dal interno.

Sia come sia, alcune delle composizioni fortemente toccanti di Stengel sono quelle nelle quali i suoi gesti evocano la figura umana con una franchezza quasi d'Art Brut: specialmente espressivi nella serie di collages di tecnica mista, prova della relazione dell' artista con la sua propria pittura.
Pur evocando ricordi ad una serie d'incisioni e pitture nelle quali Picasso stava esplorando temi simili – lo studio di Stengel non sembra somigliare ad un bordello: qui non ci sono modelle nude ed indolenti con menzognera voglia di sedizione – ma si trova un uomo più anziano e stanco dallo sguardo triste, gli occhi pieni di sentimenti, nel cui viso segnato di tormento sono tracciate le rughe con un lapis tagliente. – Ed appare una seconda figura in queste composizioni, talmente identica a quella dell'artista da sembrare un aspetto-fantasma di lui:egli è infatti solo con la sua irrequietezza, la tensione, dialogando dentro di sè meno con la sua musa che con la sua coscienza creativa.

Ma la cosa più impressionante di queste composizioni è – le figure disegnate monocromo con una linea blu o nera – la pittura contro la quale sono posizionate, pittura che esplode in un tumulto di forme e colori!
Stengel ci da con queste composizioni qualcosa di raro e miracoloso: la perfetta metafora visuale di come un'artista arriva definitivamente alla forza totale nella sua opera.

Karl Stengel's Gestural Metaphors for Art's Angst

In an essay about Cy Twombly, Roland Barthes asserted that the artist's brash painted gestures are "fragments of an indolence, and that is what makes them extremely elegant." On the face of it, someone who did not know better might assume the same about Karl Stengel, who, like the American expatriate Twombly, was born elsewhere and settled in Italy. But Stengel's gestural elegance actually appears more driven by passion and engagement than by indolence or ennui.

Born in Hungary in 1925, Stengel attended the Academy of Arts and Crafts in Budapest, then continued his studies at the Academy of Fine Arts in Munich after the Soviet intervention in 1956 forced him to leave his native country. Over the years, he spent time in Germany and Spain, before moving to Italy, where he has lived and worked for the past twenty years, building a formidable reputation with exhibitions in Florence, Milan, Bologna, Piacenza, Parma, Lucca and Rome, as well as in the United States, Norway and Romania.

Like that of Twombly, the rough elegance of Stengel's mature work may have been influenced by the spirit of Italian graffito and Art Povera. But it's innate emotional energy is what comes across most forcefully in the exhibition of Karl Stengel's work that the hotshot Italian curator Stefania Carrozzini has imported to Broadway Gallery, 473 Broadway (continuing through April 15).

Collage by Karl Stengel

Stengel's abstract paintings, drawings, monotypes and collages are all infused with the same inimitable energy, be it an oil crayon composition of indecipherable red and blue "handwriting" overlaid by black lines; a monochromatic painting of large, irregularly-shaped black forms swooping down on a white ground with a stark power akin to Motherwell's "Elegy to the Spanish Republic; or other works in which the translucent fluidity of water-media is explored with bold rectangular shapes or stacked bars of hues that appear lit from within.

However some of Stengel's most affecting compositions are those in which his gestures evoke the human figure with an almost Art Brut immediacy. Particularly expressive in this regard are a series of mixed media collages depicting an artist in relation to his paintings. Although reminiscent of a series of etchings and paintings in which Picasso explored similar themes, the studio does not resemble a bordello in Stengel's pictures. There are no languorous nude models lying about seductively; just a weary haunted-looking older man with soulful eyes and deep furrows worried into his features with a sharp graphite line.

While a second figure also appears in these compositions, it is so identical to the artist as to seem a phantom aspect of himself. He is actually alone with his angst, arguing internally not with his muse but with his own creative conscience.

But what is most striking about these compositions is that while the figures are drawn monochromatically in a black or blue line, the paintings against which they are set (in one such work, a sort of paper sculpture, it is positioned behind the figure on a separate sheet, like a theatrical backdrop) explode with a riot of forms and colors.

What Karl Stengel gives us in such compositions is something rare and wonderful: the perfect visual metaphor for how an artist finally only comes fully alive in his or her work.

— Ed McCormack

APRIL/MAY 2009 www.galleryandstudiomagazine.com VOL. 11 NO. 4 New York

GALLERY & STUDIO

The World of the Working Artist

Weathering the Iffy New Art Market with Bob and Marina

by Ed McCormack, pg. 12