

... weiblich mächtig
– männlich zart ...

misleidys castillo pedroso
& oswald tschirtner

galerie
gugging
nina katschnig

... weiblich mächtig
– männlich zart ...

misleidys castillo pedroso
& oswald tschirtner

galerie
gugging
nina katschnig

Katalog zur Ausstellung „... weiblich mächtig – männlich zart ...“

misleidys castillo pedroso & oswald tschirtner, 12. März – 29. Mai 2020

Catalogue of the exhibition “... powerful female – delicate male ...”

misleidys castillo pedroso & oswald tschirtner, March 12 – May 29, 2020

galerie gugging – nina katschnig, Am Campus 2, 3400 Maria Gugging

t: +43 676 841 181 200, office@galeriegugging.com, www.galeriegugging.com

... weiblich mächtig
- männlich zart ...

misleidys castillo pedroso
& oswald tschirtner

galerie
gugging
nina katschnig

Vorwort

Betrachtet man die traditionelle Ikonographie und die Literatur, die sich mit Art Brut beschäftigt, so könnte man vermuten, dass der Horror vacui ein unveränderliches Kriterium für Werke dieser Kunstrichtung darstellt.

Doch schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts stellten Werke von psychisch Kranken, die von Psychiatern wie Hans Prinzhorn in Heidelberg oder Honorio Delgado in Lima gesammelt wurden, dieses Vorurteil in Frage. Dennoch blieb eine Sichtweise der Art Brut bis in die letzten Jahrzehnte bestehen, die sie als überladen, mehrdeutig und die gesamte Oberfläche der Unterlage bis zum Schwindel ausnutzend charakterisierte. War dies als Kontrast oder Reaktion auf die Abstraktion und den Minimalismus, der sich in der Mainstream-Kunst zu etablieren begann, zu verstehen? Sicherlich ein wenig, wenn man berücksichtigt, dass die Befürworter der Art Brut ihre Lehre als Gegenpol zur „Art culture!“ aufbauten. Lässt man diese Dichotomie hinter sich, kann man ein wachsendes Interesse an den Werken der Art Brut feststellen, die ihre Struktur scheinbar in der zeitgenössischen Kunst finden, sich aber gleichzeitig davon unterscheiden – nicht nur von Natur aus, sondern auch durch die eingesetzten Verfahren.

Die Arbeiten von Misleidys Castillo Pedroso und Oswald Tschirtner sind in dieser Hinsicht sehr aufschlussreich. Die Eine, deren Stummheit und Autismus sie von einem blühenden Sozialleben abhielten, bastelte sich Ansprechpersonen, die sie in ihrem Eigenheim verstreute und mit denen sie auf Augenhöhe kommunizieren konnte. Der Zweite überwand seine Askese mithilfe von Zeichnungen, deren Klarheit in der Linienführung und der kategorische Ausschluss alles Überflüssigen die Idee – und nur die Idee – hervorbrachten, von jeglicher Etikette gänzlich befreit zu sein.

Misleidys Castillo Pedroso und Oswald Tschirtner sind, auf individuelle Weise, Galionsfiguren einer befreiten, unentbehrlichen und existentiellen Art Brut.

Preamble

Looking at the traditional iconography and literature dealing with art brut, one might suspect that horror vacui is an unchangeable criterion for works of this art form.

But already at the beginning of the 20th century, works by mentally ill people collected by psychiatrists like Hans Prinzhorn in Heidelberg or Honorio Delgado in Lima challenged this prejudice. Nevertheless, a view of art brut remained until the last decades, which characterised it as overloaded, ambiguous, and exploiting the entire surface of the base to the point of dizziness. Was this to be understood as a contrast or as a reaction to the abstraction and minimalism that was beginning to establish itself in mainstream art? Certainly a little, considering that the proponents of art brut built their doctrine as a counterpoint to "Art culture!". Leaving this dichotomy behind, one can observe a growing interest in the works of art brut, which seem to find their structure in contemporary art, but at the same time differ from it – not only by nature, but also by the methods used.

The works by Misleidys Castillo Pedroso and Oswald Tschirtner are very revealing in this respect. The one whose muteness and autism kept her from a flourishing social life, made contact persons, whom she scattered around her home and with whom she could communicate at eye level. The second overcame his asceticism with the help of drawings, whose clarity of line and categorical exclusion of all superfluosity gave rise to the idea – and only the idea – of being completely freed from all etiquette.

Misleidys Castillo Pedroso and Oswald Tschirtner are, each in their own way, figureheads of a liberated, indispensable, and existential art brut.

... weiblich mächtig – männlich zart ...
misleidys castillo pedroso & oswald tschirtner

Als ich Werke von Misleidys Castillo Pedroso zum ersten Mal gesehen habe, war ich von Staunen erfüllt! Noch nie zuvor habe ich Menschen auf diese Art und Weise dargestellt gesehen. Ich war fasziniert von ihrer klaren Struktur und Farbigkeit und konnte mir zunächst kaum vorstellen, dass es eine junge Künstlerin sei, die so arbeitet. Dasselbe Staunen erlebte ich, als ich, tief beeindruckt von den beiden Kopffüßlern, die am *Haus der Künstler* zu sehen sind, Oswald Tschirtner kennenlernen durfte. Er war ein sehr zarter, feingliedriger Mann, der meist in sich gekehrt war. Seine Art Menschen darzustellen unterscheidet sich wesentlich von jener Misleidys Castillo Pedrosos und trotzdem eint sie der minimalistische, in seiner Formensprache einzigartige Ausdruck.

Die beiden Künstler trennen 65 Jahre, viele tausende Kilometer sowie ihr Modus zu arbeiten. Während Misleidys Castillo Pedroso eine Art private Mythologie aus einer isolierten Position heraus erschafft, sind Oswald Tschirtners Werke stets auf Aufforderung und in Anwesenheit eines Zweiten – zunächst Dr. Navratil, dann Dr. Feilacher – entstanden. Die beiden Künstlerpersönlichkeiten finden in der Ausstellung „... weiblich mächtig – männlich zart ...“ auf interessante und anregende, beinahe sich ergänzende Weise zusammen.

Die Idee dazu wurde im März 2019 im Büro meines Kollegen Christian Berst geboren und ich freue mich sehr, dass wir sie nun auch realisieren konnten. Ich war auf der Suche nach einem Künstler, einer Künstlerin, die ich gemeinsam mit den Werken von Oswald Tschirtner, der heuer im Mai seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, zeigen wollte. Als mein Blick auf ein Werk von Misleidys Castillo Pedroso fiel, fingen Christian Berst und ich an, darüber zu diskutieren.

... powerful female – delicate male ...
misleidys castillo pedroso & oswald tschirtner

After seeing the works by Misleidys Castillo Pedroso for the first time, I was amazed! Never before have I seen people portrayed in this way. I was impressed by their clear structure and colourfulness, and at first, I could hardly imagine that it was a young artist working in this way. I had the same astonishment when, deeply impressed by the two head-footers that can be seen on the *House of Artists*, I was allowed to meet Oswald Tschirtner. He was a very delicate, slender man, who was mostly introverted. His way of depicting humans differs substantially from that of Misleidys Castillo Pedroso, and yet it's the minimalist expression, unique in its formal language, that unites them.

The two artists are separated by 65 years, many thousands of kilometres, and their mode of working. While Misleidys Castillo Pedroso creates a kind of private mythology from an isolated position, Oswald Tschirtner's works have always been created only on request in the presence of a second – first Dr. Navratil, then Dr. Feilacher. These two artistic personalities come together in an interesting and stimulating, almost complementary way, in the exhibition "... powerful female – delicate male ...".

The idea was born in March 2019 in the office of my colleague Christian Berst and I am very pleased that we have now been able to realise it. I was looking for an artist I wanted to show together with the works by Oswald Tschirtner, who would have celebrated his 100th birthday this May, and when my gaze fell on a work by Misleidys Castillo Pedroso, we began to discuss it.

Nina Katschnig

Misleidys Castillo Pedrosos Arbeiten waren Teil der Ausstellung „Flying High: Künstlerinnen der Art Brut“, die von 15. Februar bis 23. Juni 2019 im Kunstforum/Wien zu sehen war, und werden heuer noch in Los Angeles, New York und Tokyo gezeigt.

Von 13. Februar bis 27. September 2020 widmet das *museum gugging* Oswald Tschirtner zu seinem 100. Geburtstag die Personale „das ganze beruht auf gleichgewicht.“, die mit einem umfassenden Katalog begleitet und während der Dauer unserer Ausstellung zu sehen sein wird.

Ich freue mich sehr über den Beitrag von Christian Berst zu „... weiblich mächtig – männlich zart ...“ und lade Sie herzlich zu uns ein. Sehen und spüren Sie die Kraft, die von den jeweiligen Werken ausgeht, und erkunden Sie sowohl das Gemeinsame als auch das Gegensätzliche der beiden künstlerischen Positionen.

Herzliche Grüße

Nina Katschnig & das *galerie gugging* Team

Misleidys Castillo Pedroso's works were also presented in the exhibition "Flying High: Women Artists of Art Brut", which was shown at the Kunstforum/Vienna from February 15 to June 23, 2019, and will be shown in Los Angeles, New York, and Tokyo this year.

From February 13 to September 27, 2020, the *museum gugging* will also dedicate a personal exhibition to Oswald Tschirtner on the occasion of his 100th birthday, entitled "it's all about balance.", which will be accompanied by a comprehensive catalogue and shown for the duration of our exhibition.

I am very pleased by Christian Berst's contribution on "... powerful female – delicate male ..." and I cordially invite you to visit us. See and feel the power that emanates from the respective works and explore both the common and the contradictory aspects of the two artistic positions.

Cordially,

Nina Katschnig & the *gallery gugging* team

Misleidys Castillo Pedroso

Ohne Titel / Untitled

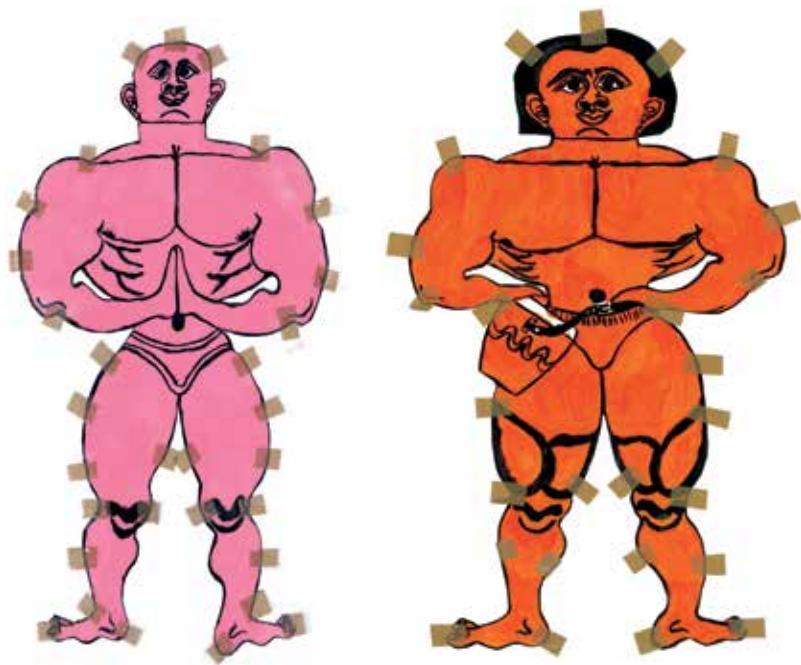
Gouache auf Papier und Klebeband / Gouache on paper, adhesive tape, 49,5 x 33,5 cm, 2016

Misleidys Castillo Pedroso

Ohne Titel / Untitled

Gouache auf Papier und Klebeband / Gouache on paper, adhesive tape, 43,6 x 30,5 cm, 2017

Misleidys Castillo Pedroso

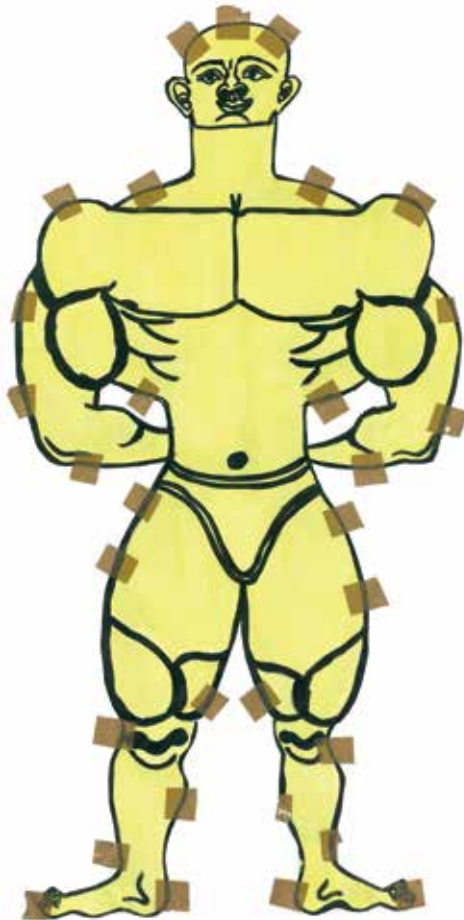
Ohne Titel / Untitled

Gouache auf Papier und Klebeband / Gouache on paper, adhesive tape, 38,4 x 22,4 cm, 2017

Misleidys Castillo Pedroso

Ohne Titel / Untitled

Gouache auf Papier und Klebeband / Gouache on paper, adhesive tape, 38,2 x 24,1 cm, 2016

Misleidys Castillo Pedrosa

Ohne Titel / Untitled

Gouache auf Papier und Klebeband / Gouache on paper, adhesive tape, 53,6 x 27 cm, 2017

Misleidys Castillo Pedroso

Ohne Titel / Untitled

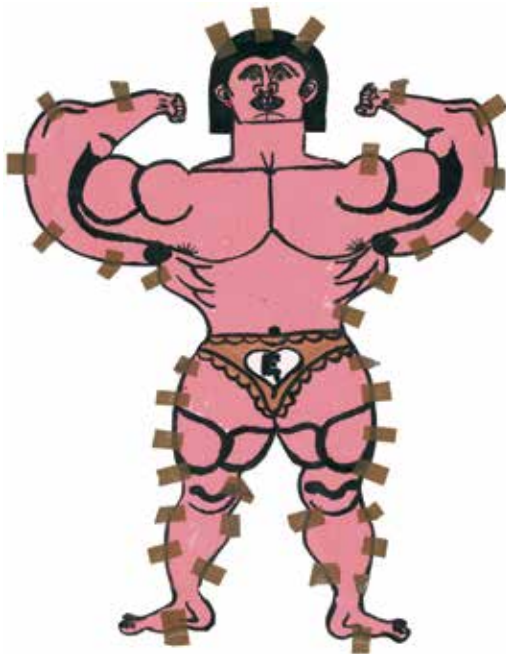
Gouache auf Papier und Klebeband / Gouache on paper, adhesive tape, 37 x 28,8 cm, 2015

Misleidys Castillo Pedroso

Ohne Titel / Untitled

Gouache auf Papier und Klebeband / Gouache on paper, adhesive tape, 25,5 x 30 cm, 2017

Misleidys Castillo Pedroso

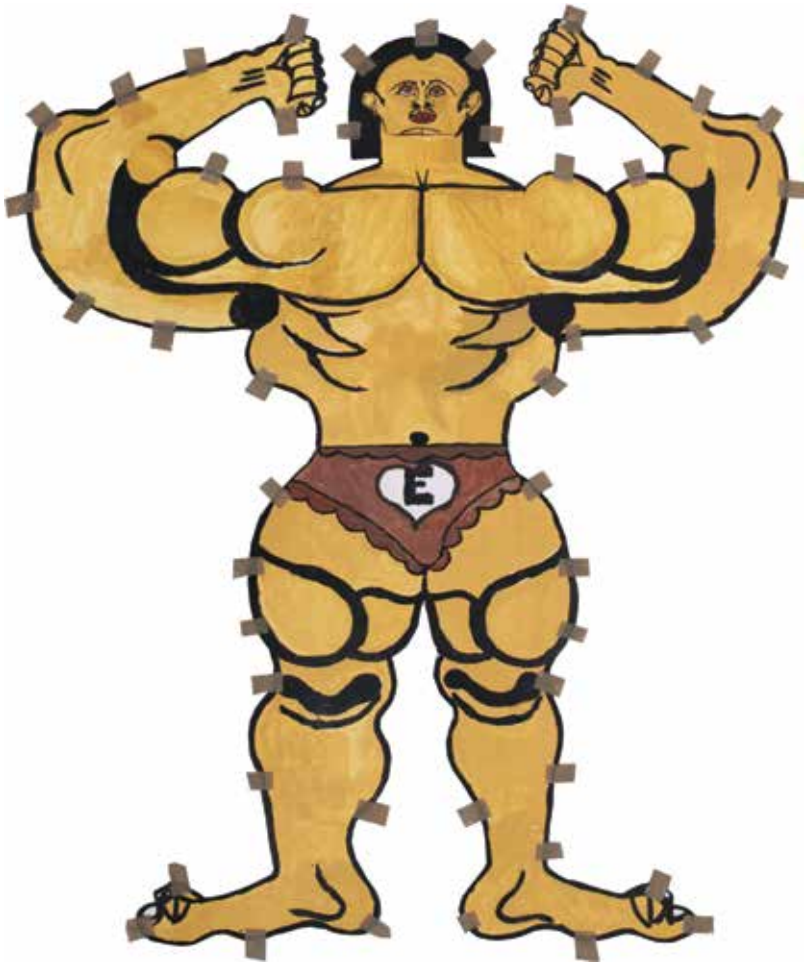
Ohne Titel / Untitled

Gouache auf Papier und Klebeband / Gouache on paper, adhesive tape, 61 x 47,4 cm, 2016

Misleidys Castillo Pedroso

Ohne Titel / Untitled

Gouache auf Papier und Klebeband / Gouache on paper, adhesive tape, 123,9 x 101,2 cm, 2018

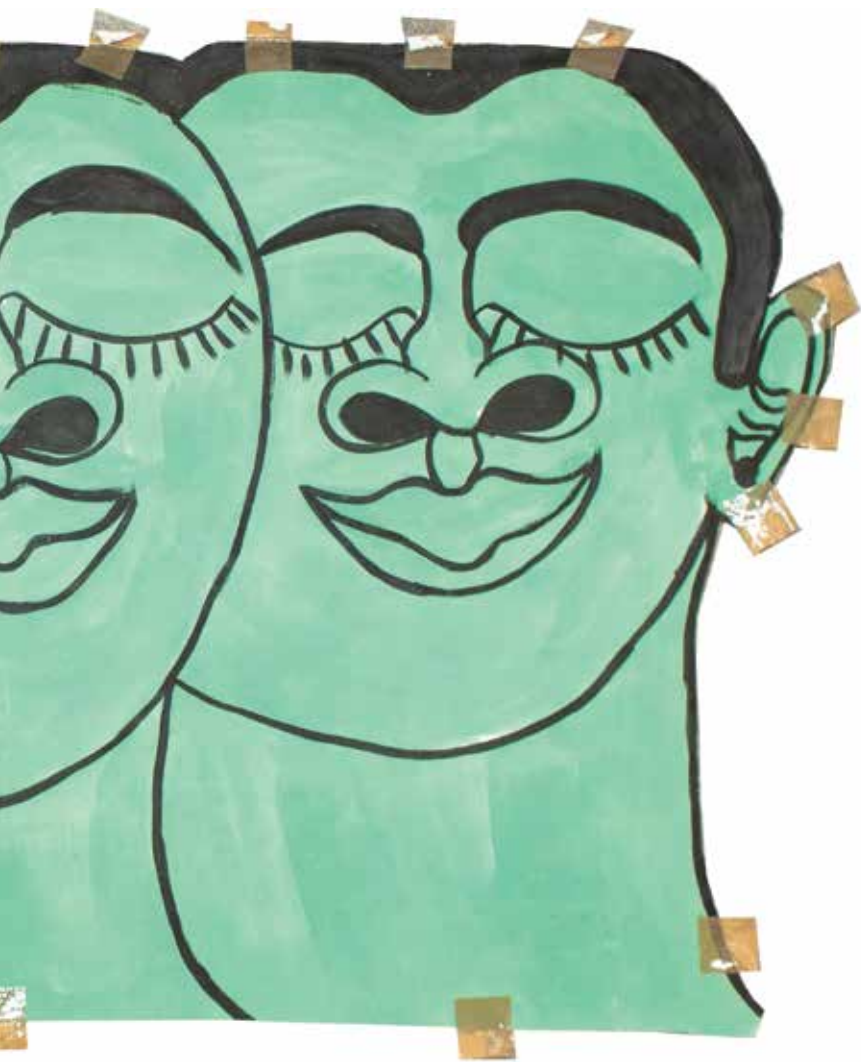

Misleidys Castillo Pedroso ▶

Ohne Titel / Untitled

Gouache auf Papier und Klebeband / Gouache on paper, adhesive tape, 44,6 x 71,6 cm, 2017

Misleidys Castillo Pedroso

Ohne Titel / Untitled

Gouache auf Papier und Klebeband / Gouache on paper, adhesive tape, 32,8 x 31,8 cm, 2017

Misleidys Castillo Pedroso

Ohne Titel / Untitled

Gouache auf Papier und Klebeband / Gouache on paper, adhesive tape, 43,4 x 38,2 cm, 2017

Misleidys Castillo Pedroso

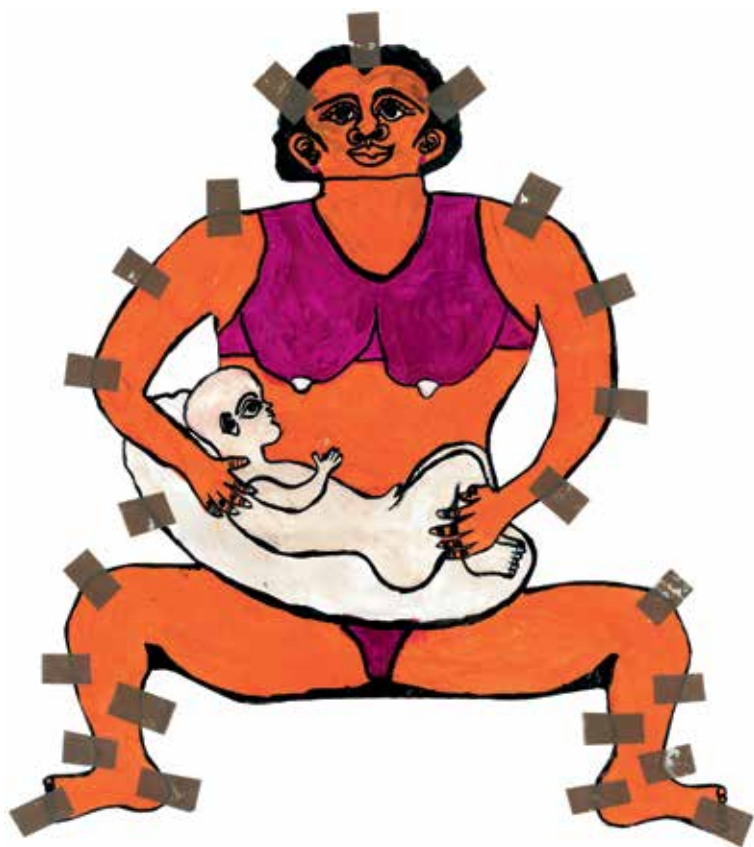
Ohne Titel / Untitled

Gouache auf Papier und Klebeband / Gouache on paper, adhesive tape, 32 x 29,6 cm, 2017

Misleidys Castillo Pedrosa

Ohne Titel / Untitled

Gouache auf Papier und Klebeband / Gouache on paper, adhesive tape, 34,5 x 30,2 cm, 2018

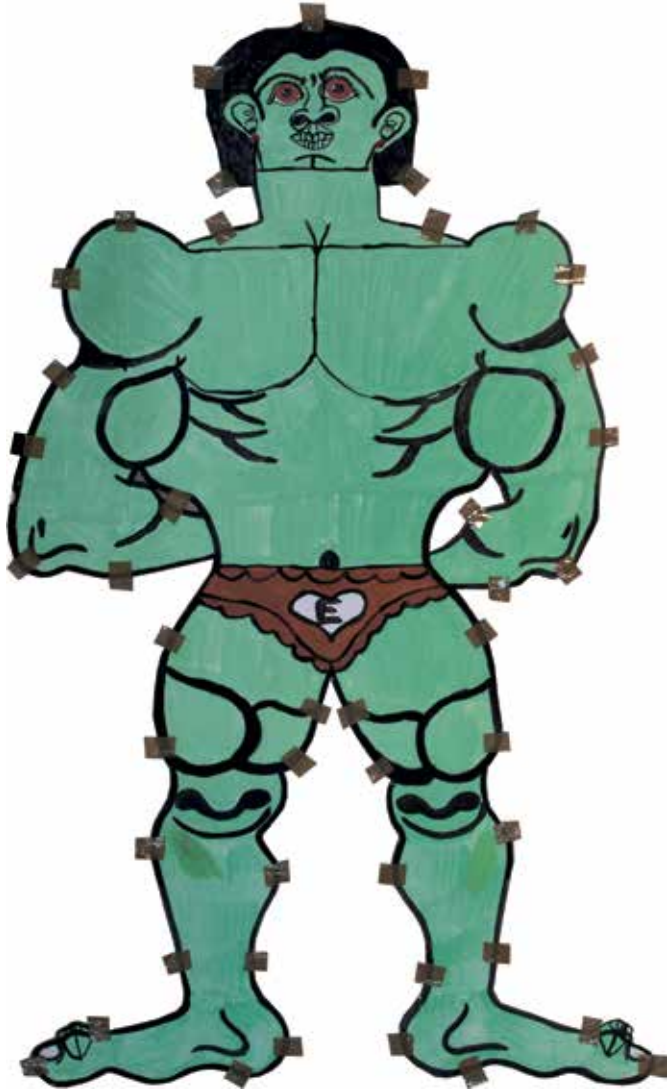

Misleidys Castillo Pedroso

Ohne Titel / Untitled

Gouache auf Papier und Klebeband / Gouache on paper, adhesive tape, 41,6 x 31,2 cm, 2017

Misleidys Castillo Pedroso

Ohne Titel / Untitled

Gouache auf Papier und Klebeband / Gouache on paper, adhesive tape, 147,1 x 84,1 cm, 2018

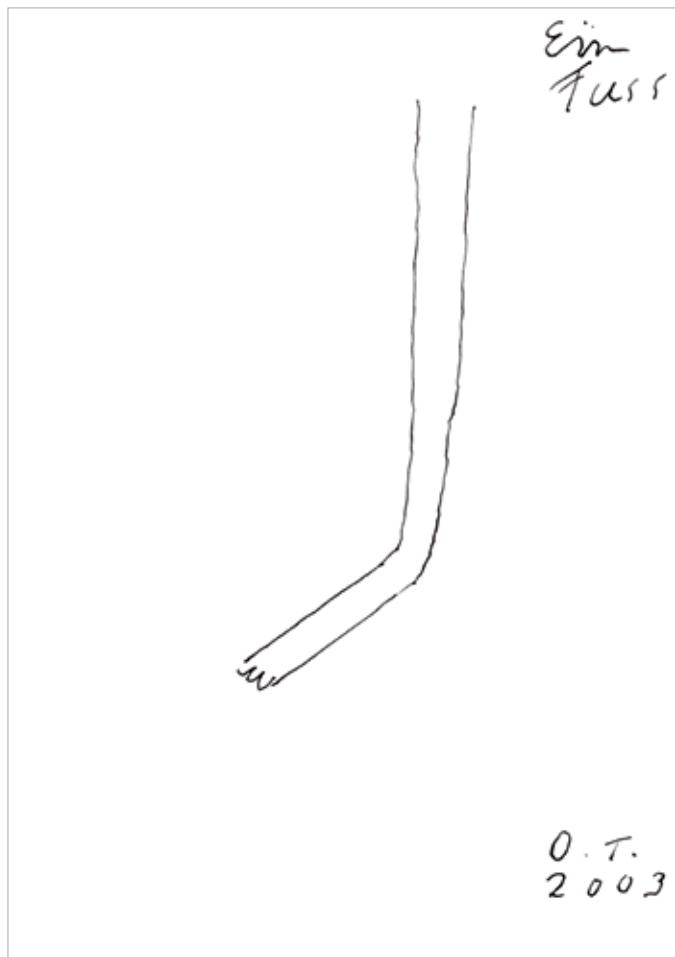

Misleidys Castillo Pedrosa

Ohne Titel / Untitled

Gouache auf Papier und Klebeband / Gouache on paper, adhesive tape, 26,3 x 46 cm, 2016

Oswald Tschirtner

Ein Fuss / A Foot

Tusche / Indian ink, 20,9 x 14,7 cm, 2003

Ein Fuss

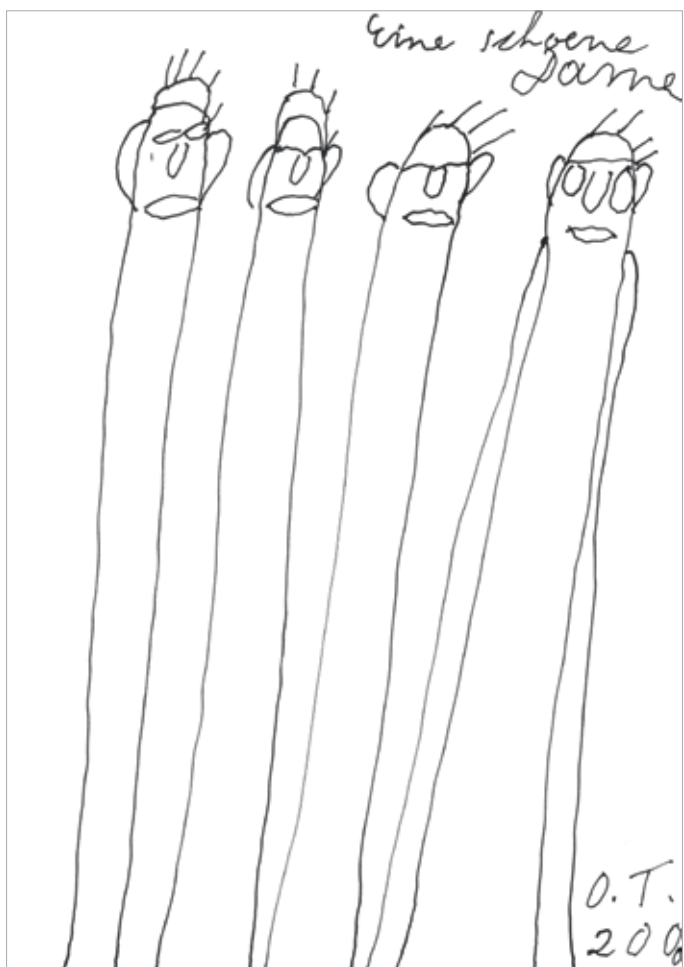

O.T.
2003

Oswald Tschirtner

Ein Fuss / A Foot

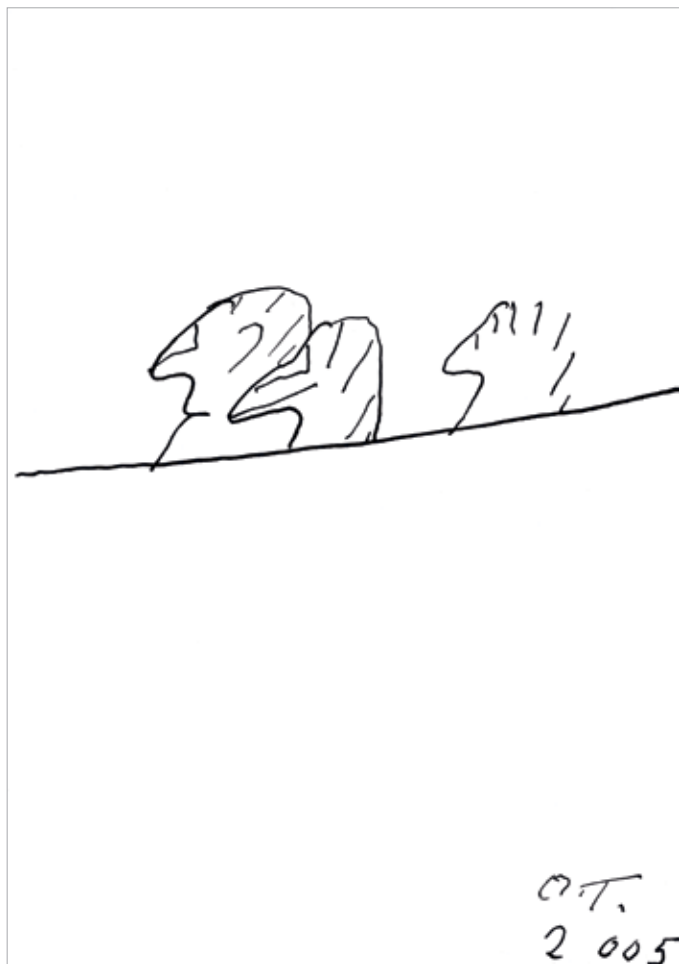
Tusche, Aquarellfarbe / Indian ink, watercolour, 20,9 x 14,7 cm, 2003

Oswald Tschirtner

Eine schoene Dame / A Beautiful Lady

Tusche / Indian ink, 20,9 x 14,7 cm, 2000

Oswald Tschirtner
Mensch mit zwei Vögeln / Human With Two Birds
Tusche / Indian ink, 20,9 x 14,7 cm, 2005

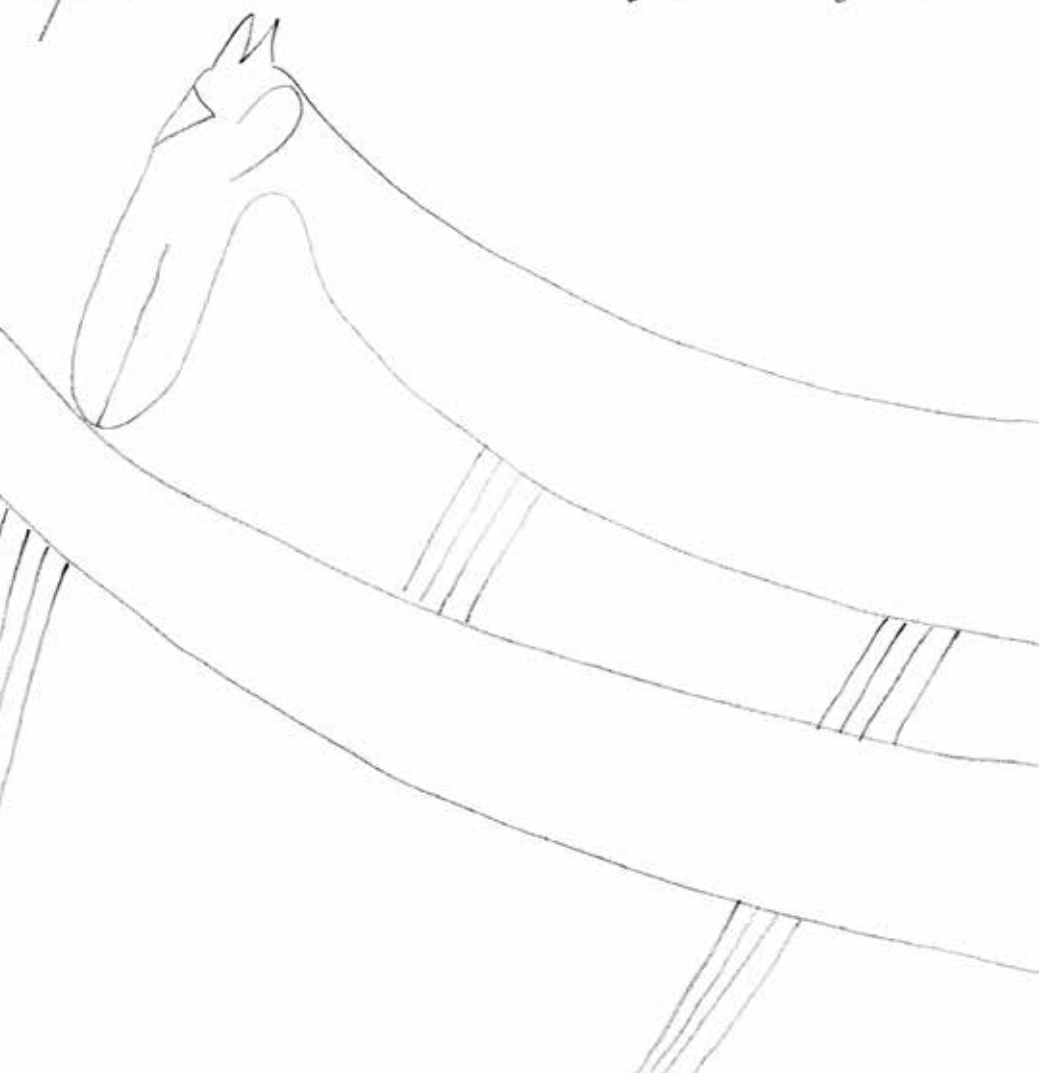
Oswald Tschirtner

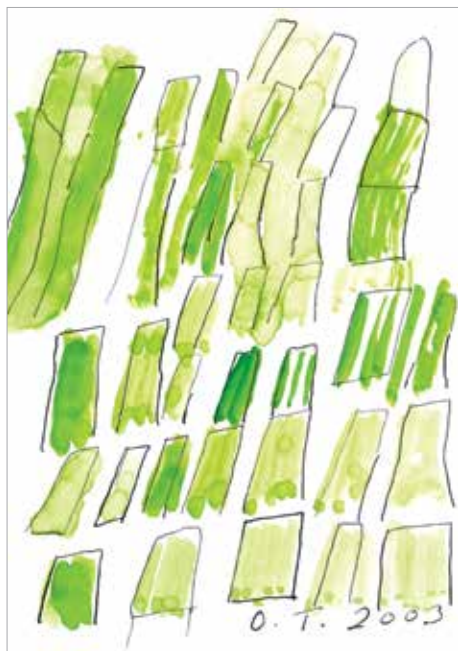
Ein Pferd / A Horse

Bleistift / Pencil, 30,1 x 40,1 cm, 1987

Phead

O. T. 1927

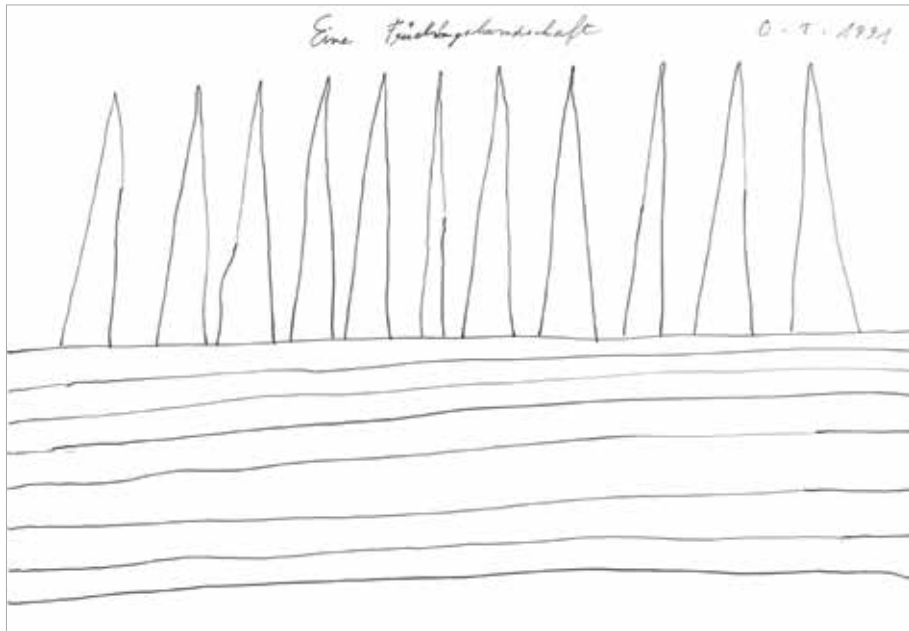

Oswald Tschirtner

Wald / Forest

Tusche, Aquarellfarben / Indian ink, watercolours, 20,9 x 14,7 cm, 2003

Oswald Tschirtner
Eine Frühlingslandschaft / A Spring Scenery
Tusche / Indian ink, 31,1 x 44 cm, 1991

Oswald Tschirtner

Ohne Titel / Untitled

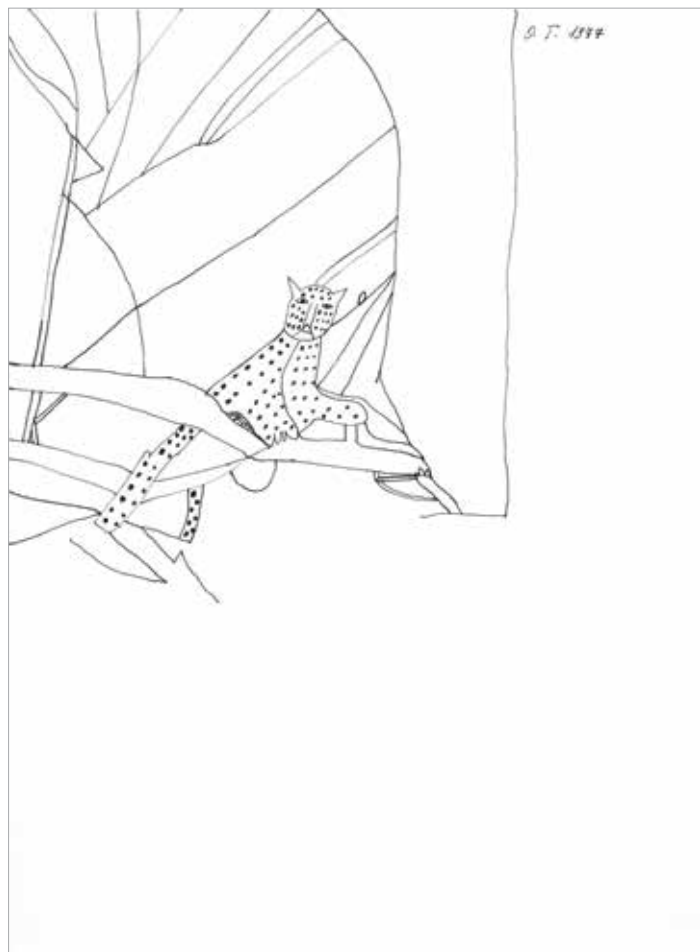
Tusche / Indian ink, 21 x 14,8 cm, 1975

Oswald Tschirtner

Menschen / Humans

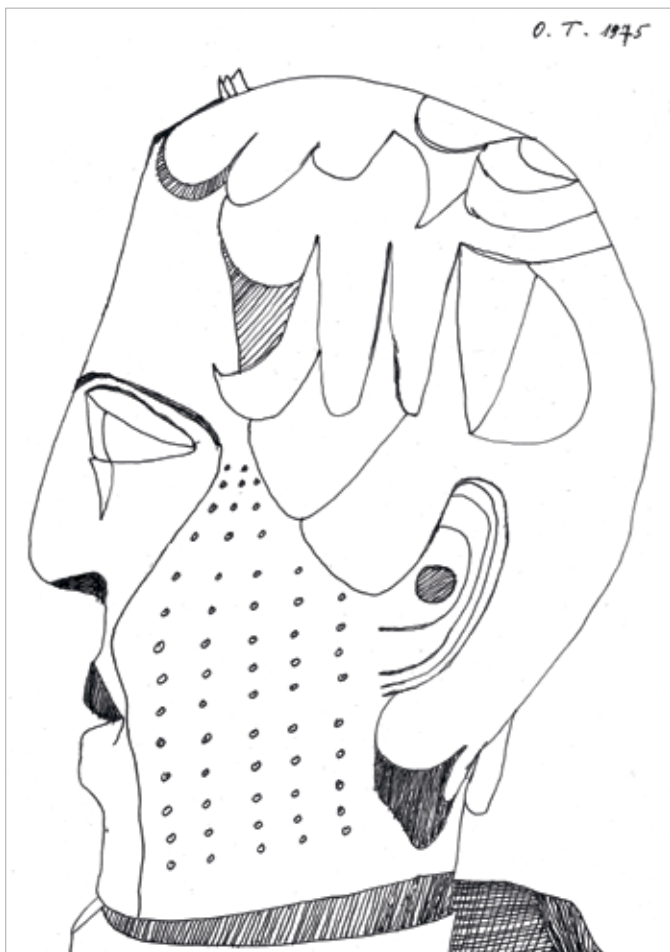
Edding auf Packpapier / Sharpie marker on packing paper, 125,9 x 89,8 cm, 1985

Oswald Tschirtner

Leopard

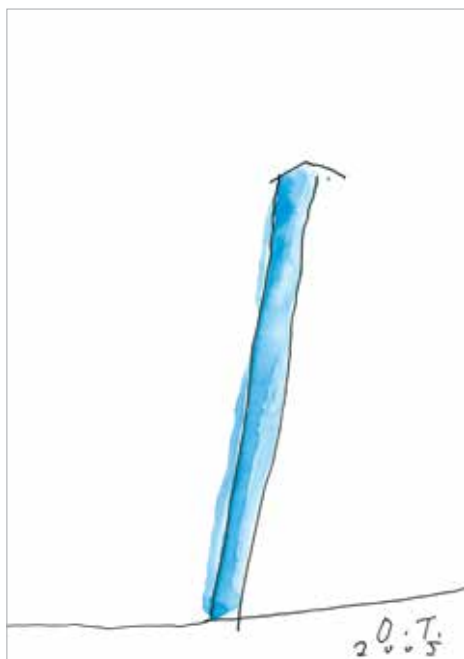
Tusche / Indian ink, 30 x 22 cm, 1977

Oswald Tschirtner

Kopf / Head

Tusche / Indian ink, 21,2 x 15 cm, 1975

Oswald Tschirtner

Haus / House

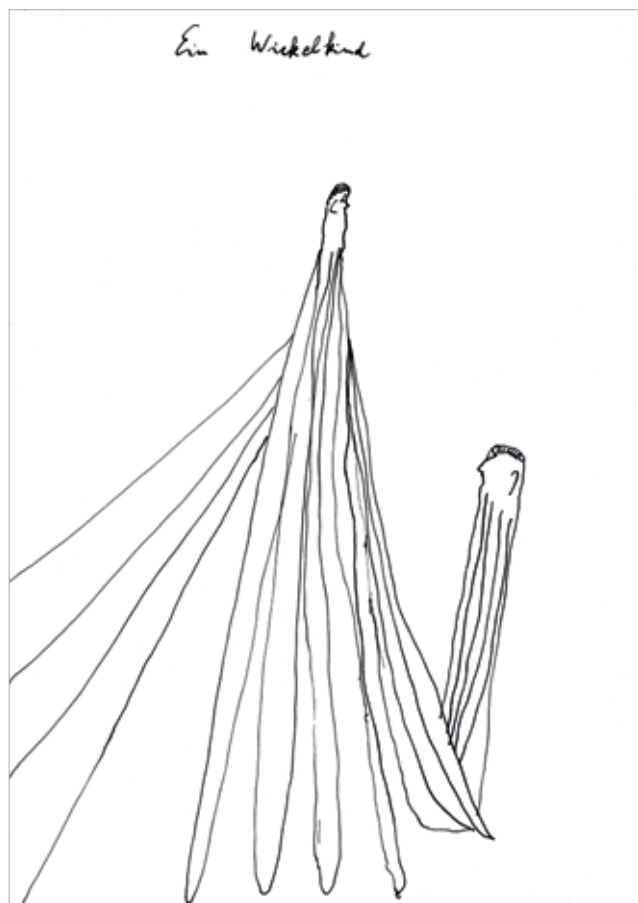
Tusche, Aquarellfarbe / Indian ink, watercolour, 20,9 x 14,7 cm, 2005

Oswald Tschirtner

Drei Fenster / Three Windows

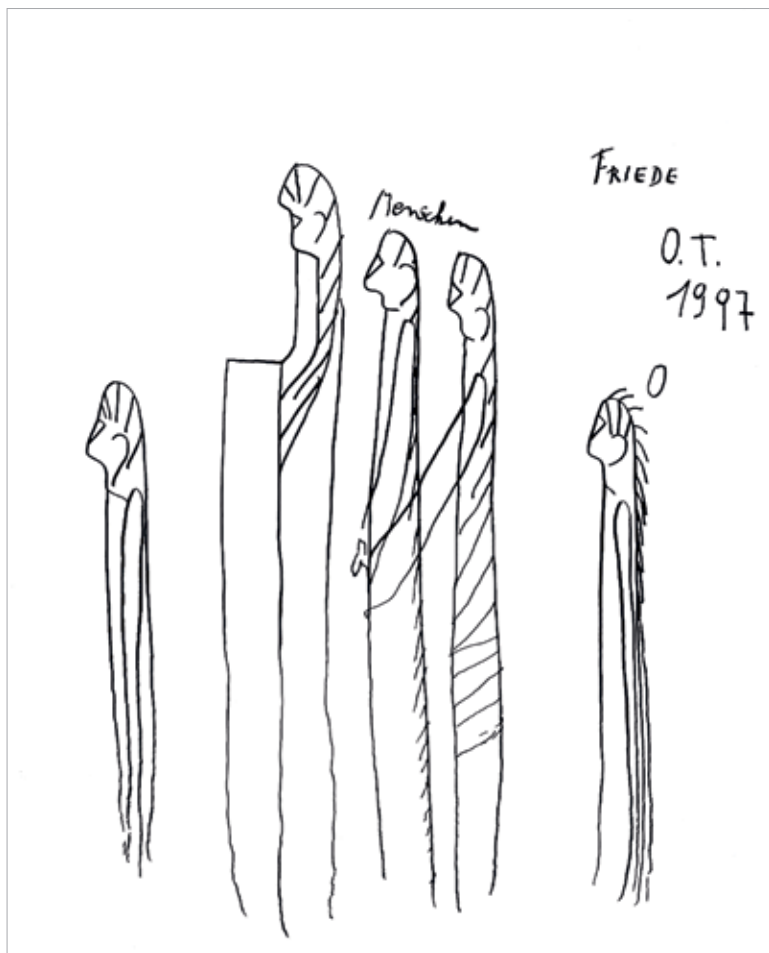
Edding auf Leinwand / Sharpie marker on canvas, 200 x 160 cm, 1996

Oswald Tschirtner

Ein Wickelkind / A Young Infant

Tusche / Indian ink, 21 x 14,8 cm, undatiert / undated

Oswald Tschirtner

Menschen, Friede / Humans, Freedom

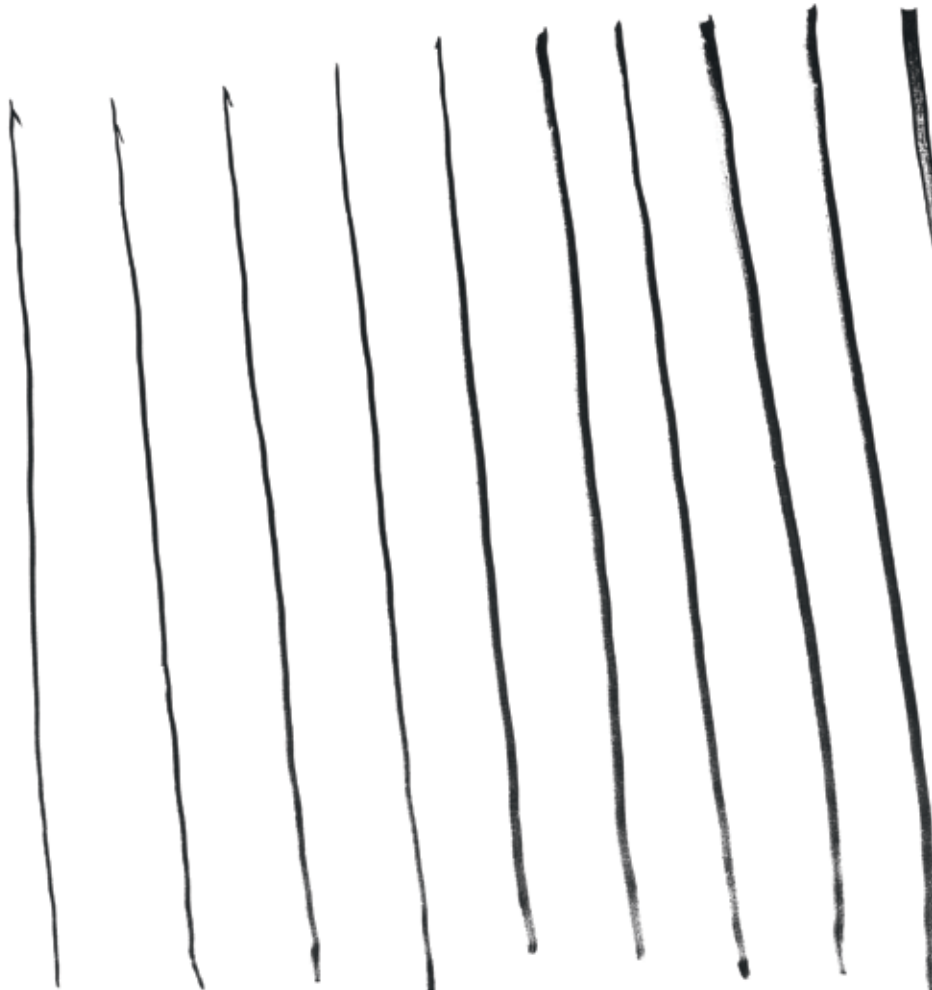
Edding auf Leinwand / Sharpie marker on canvas, 200 x 160 cm, 1997

Oswald Tschirtner ▶

Brücke / Bridge

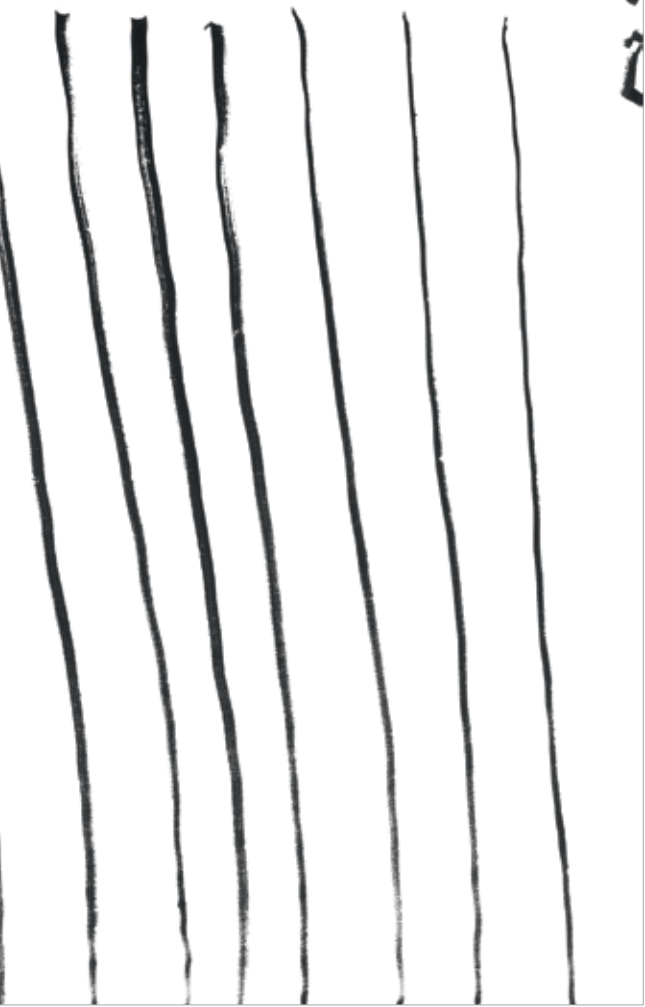
Edding auf Leinwand / Sharpie marker on canvas, 80 x 100 cm, 2002

Brücke

O. T.

20
6
2

Biographie

Misleidys Castillo Pedroso wurde 1985 in der Nähe von Havanna, Kuba, geboren. Da sie von Geburt an nicht in der Lage ist mit traditionellen Mitteln zu sprechen oder zu kommunizieren, hat die Künstlerin ihre eigene visuelle Sprache entwickelt – bestehend aus farbenfrohen Figuren, die Bodybuildern ähneln, mythologischen Kreaturen, Dämonen und einzelnen Körperteilen. Die poppigen Gouache-Arbeiten auf Karton werden anschließend ausgeschnitten und mit Klebebandstücken an der Wand ihres Hauses installiert. Die Figuren und Körperteile variieren in ihrer Größe enorm, sind aber von gleichbleibender ästhetischer Sensibilität und Qualität. Ihre Werke waren unter anderem in der Ausstellung „Flying High: Künstlerinnen der Art Brut“ im Kunstforum/Wien im Jahr 2019 zu sehen und werden dieses Jahr unter anderem in Los Angeles, New York und Tokyo präsentiert.

Oswald Tschirtner wurde 1920 in Perchtoldsdorf, Österreich, geboren und lebte von 1981 bis zu seinem Tod im Jahr 2007 im *Haus der Künstler* in Gugging. Ermutigt vom Psychiater Leo Navratil begann Tschirtner in den 60er Jahren zu zeichnen. Bekannt wurde er durch „seine“ Kopffüßler: reduzierte Figuren ohne kennzeichnende Attribute wie Kleidung oder Geschlecht. Der Kopf verfließt dabei mit dem Körper, die Beine sind nicht mehr getrennt, sondern vereinen sich – durchaus elegant – zu einem stammartigen Rumpf mit fingerlosen Armen. Der Künstler arbeitete auf postkartengroßem Papier, auf Leinwänden oder Hausfassaden und verwendete – je nach Dimension – Feder und Tusche, Edding oder Acrylfarbe. Er gilt als Meister der minimalistischen Bildsprache. 1990 erhielt er mit der Gruppe der *Künstler aus Gugging* den Oskar-Kokoschka-Preis. Seine Werke befinden sich unter anderem im Setagaya Museum, Japan, in der Collection de l'Art Brut, Schweiz, und im Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig, Österreich.

Mit herzlichem Dank an unseren Kooperationspartner

helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Biography

Misleidys Castillo Pedroso was born in 1985 near Havana, Cuba. Since she was born unable to speak or communicate by traditional means, the artist has developed her own visual language – consisting of colourful figures resembling bodybuilders, mythological creatures, demons, and individual body parts. The bright gouache works on cardboard are then cut out and installed on the wall of her house with pieces of adhesive tape. The figures and body parts vary enormously in size, but are of consistent aesthetic sensitivity and quality. Her works have been shown in the exhibition “Flying High: Women Artists of Art Brut” at the Kunstforum/Vienna in 2019 and will be presented in Los Angeles, New York, and Tokyo this year.

Oswald Tschirtner was born in 1920 in Perchtoldsdorf, Austria, and lived in the *House of Artists* in Gugging from 1981 until his death in 2007. Encouraged by the psychiatrist Leo Navratil, Tschirtner started drawing in the 1960s. He became known for “his head-footer”: reduced figure without characteristic attributes such as clothing or gender. Its head flows with the body, the legs are no longer separated, but unite – quite elegantly – into a stumpy trunk with fingerless arms. The artist worked on postcard-sized paper, on canvases, or house facades, and used – depending on the dimensions – pen and Indian ink, Sharpie marker, or acrylic paint. He is regarded as a master of minimalist visual language. In 1990, he and the *Gugging Artists* were awarded the Oskar Kokoschka Prize. His works can be found in the Setagaya Museum, Japan, the Collection de l’Art Brut, Switzerland, and in the Museum of Modern Art Ludwig Foundation, Austria, among others.

With cordial thanks to our cooperation partner

helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Abbildungen / Images

© Courtesy christian berst art brut, Paris, S. / p. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27

© Privatstiftung – Künstler aus Gugging, S. / p. 9, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48

© Foto / Photo : J. Feilacher, S. / p. 46

© Foto / Photo : P. Parfuss, S. / p. 47

Abb. / Fig. :

S. / p. 5 : Misleidys Castillo Pedroso, Ohne Titel / Untitled, Detail /detail, Gouache auf Papier, Klebeband / Gouache on paper, adhesive tape, 61 x 47,4 cm, 2016

S. / p. 9 : Oswald Tschirtner, Mensch mit zwei Vögeln / Human With Two Birds, Detail / detail, Tusche / Indian ink, 20,9 x 14,7 cm, 2005

S. / p. 46 : Oswald Tschirtner mit seiner Leinwand hinter dem *Haus der Künstler* / Oswald Tschirtner With His Canvas Behind The *House of Artists*, 1993

S. / p. 48 : Oswald Tschirtner, Mensch vor Hügel / Human In Front Of A Hill, Detail / detail, Tusche, Aquarellfarbe / Indian ink, watercolour, 14,7 x 20,9 cm, 2005

Alle Werke sind ab Katalogversand käuflich erwerbbar. / All works can be purchased after publication of the catalogue.

Impressum / Imprint

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Buch berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.

This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole part of the material is concerned, specifically those of translation, reprinting, re-use of illustrations, broadcasting, reproduction by photocopying machines or similar means, and storage in data banks.

Product Liability: The use of registered names, trademarks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of specific statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use.

Medieninhaber / Media Owner : Galerie der Künstler aus Gugging Betriebs GmbH
Am Campus 2, 3400 Maria Gugging, www.galeriegugging.com

Layout / Layout : Johann Feilacher, Fatima Mersdovnjig

Vorwort / Preamble : Christian Berst

Text / Text : Nina Katschnig

Biographien / Biographies : Irina Katnik

Korrektoren / Proofreaders : Gerti Hacker, Irina Katnik, Claudia Leitmannslehner

Übersetzung / Translation : Irina Katnik, Hannah Martin

Lektorat / Editing : Stephanie Karmel

Druck / Print : Print Alliance HAV Produktions GmbH, Bad Vöslau

