

kindred spirits - verwandte seelen

Hannes Lehner | Margot |
Misleidys Castillo Pedrosa | Simone Pellegrini

galerie
gugging
ning kitschrig

kindred spirits – verwandte seelen

Hannes Lehner | Margot |
Misleidys Castillo Pedroso | Simone Pellegrini

Katalog zur Ausstellung „kindred spirits – verwandte seelen“, Hannes Lehner | Margot | Misleidys Castillo
Pedroso | Simone Pellegrini, 15. Juni bis 16. September 2023

Catalogue of the exhibition "kindred spirits", Hannes Lehner | Margot | Misleidys Castillo Pedroso |
Simone Pellegrini, June 15 – September 16, 2023

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

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

kindred spirits – verwandte seelen

Hannes Lehner | Margot |
Misleidys Castillo Pedroso | Simone Pellegrini

Vorwort

„You don't have forces ... Forces have you!“ Simone Pellegrini

Die vier KünstlerInnen dieser Ausstellung könnten wohl in ihrer einzigartigen Formensprache nicht unterschiedlicher sein – und doch vereint sie Vieles. Ihre Art und Weise mit ihren Materialien umzugehen ist geprägt von einer unaufgeregten Selbstverständlichkeit und Klarheit. Eigenwillig, aber klar, erobern verschiedenste Wesen, Formen und Linien die zuvor freien Flächen und lassen uns vor der Vielseitigkeit des künstlerischen Ausdrucks staunen.

Simone Pellegrini fertigt sein wie Pergament anmutendes Papier selbst an und bringt dann mit einer von ihm entwickelten Stempeltechnik mit Naturpigmenten, Eisenstempeln und Öl die zuvor auf den Matrizen gezeichneten Wesen auf seine großen Papierformate. Dadurch erhalten seine Arbeiten nicht nur eine interessante Patina, sondern auch einen ganz eigenen Duft. Für ihn haben die Papiere, die er erschafft, eine eigene Identität, und es sind auch sie, die entscheiden, welche „Geister“ sich auf ihnen zeigen dürfen und welche nicht. Pellegrini arbeitet in seinem Atelier hauptsächlich in der Nacht und hört währenddessen Podcasts zu Themen, die ihn interessieren. Dadurch wird sein Geist „leer“ und frei, denn sein Körper und die Hände wissen, was zu tun ist.

Ähnlich beschreibt **Margot** das Entstehen ihrer Werke. Sie lässt sich von ihrem Material finden und anleiten, welche Farben und Formen aufgebracht werden dürfen. Das Papier schafft für sie die Atmosphäre, die ihre Hände leitet. Für ihre Serie „praa memoro“ verwendete Margot gekochten Karton. Dieses Material hat sie sehr berührt und inspiriert, etwas anders zu zeichnen, und auch andere Farben zu verwenden. Für sie hat es sich so angefühlt, als ob sie in ihrer Vision an einem Ort gewesen ist, an dem sie noch nie zuvor gewesen war. Man sieht in dieser Serie die Farben Türkis und Weiß vorherrschen, und ganz deutlich zeigen sich Gesichter und florale Wesenheiten. Für Margot ist jedes Einzelwerk Teil ihres gesamten Schaffungsprozesses und kann eigentlich nicht getrennt voneinander gesehen werden ...

Preamble

"You don't have forces ... Forces have you!" Simone Pellegrini

The four artists in this exhibition could not be more different in their unique formal language – and yet they have much in common. Their approach to dealing with their materials is characterised by an unagitated matter of course and clarity. Unconventional but clear, a wide variety of creatures, forms and lines conquer the previously free surfaces and make us marvel at the versatility of artistic expression.

Simone Pellegrini crafts his own paper, which looks like parchment, and then applies the creatures previously drawn on the matrices to his large paper formats using a stamping technique he developed with natural pigments, iron stamps and oil. This gives his works not only an interesting patina, but also a unique smell. For him, the papers he creates have their own identity, and it is also they who decide which "ghosts" may or may not show themselves on them. Pellegrini works in his studio mainly at night, meanwhile listening to podcasts on topics that interest him. This makes his mind "empty" and free because his body and hands know what to do.

Margot describes the creation of her works similarly. She lets her material find and guide her as to which colours and shapes may be applied. The paper creates the atmosphere that guides her hands. For her series "praa memoro" Margot used boiled paper-board. This material really touched her and inspired her to draw something different, and to use different colours. For her, it felt like she was in a place in her vision that she had never been before. The colours turquoise and white are predominate in this series, and very clearly faces and floral entities show up. For Margot, each individual work is part of her overall creative process and cannot really be seen separately ...

„It's like with human beings. We form a whole and we are part of an eternal cycle. We are as big as we are small.“ Margot

In diesem Sinne erschafft sich **Misleidys Castillo Pedroso**, die sehr eingeschränkt soziale Kontakte hat, ihre BeschützerInnen und FreundInnen aus Papier, die sie in ihrem Apartment in der Nähe von Havanna/Kuba mit einem braunen Scotch-Klebeband an die Wände klebt, ihre eigene Welt. Misleidys kommuniziert nicht auf traditionelle Art und Weise, hat aber eine eigene Art der Kommunikation – verschiedene Handgesten – mit den von ihr geschaffenen Wesen entwickelt. Die teilweise überlebensgroßen Figuren, Köpfe und Körperteile beeindruckten durch ihre Klarheit in Strich und Farbe. Karen Wong (frühere Deputy Direktorin des New Museum NY) sieht in den Gesichtern der Figuren Ähnlichkeiten mit den Werken von Francesco Clemente, den Misleidys Castillo Pedroso jedoch bestimmt nicht kennt. Für sie ist ihre künstlerische Tätigkeit, mit der sie von sich aus begonnen hat, auch eine Möglichkeit, sich in Gesellschaft zu begeben, sich beschützt und nicht alleine und abgesondert zu fühlen ... Sie ist ihre Brücke zur „normalen“ Welt.

Stets in Gesellschaft arbeitet – im Gegensatz zu den zuvor angeführten KünstlerInnen – **Hannes Lehner**. Seit vielen Jahren ist er bei „Jugend am Werk“ tätig und liebt es, sich mitzuteilen. Er ist ein äußerst geselliger Mensch, der es immer wieder schafft, sich von dem ganzen „Gewusel“ zurückzuziehen und konzentriert zu arbeiten. Lehnerts Werke sind so vielseitig wie er selbst, und so zeigen wir jetzt eine vor vielen Jahren entstandene Werkserie, die Straßen und Autobahnen zeigt. Diese hauptsächlich in Rot, Hellbeige und Türkis gehaltenen, feinen Zeichnungen haben etwas absolut Organisches an sich und könnten auch als Nerven- und Blutbahnen gesehen werden. Sie stehen im absoluten Gegensatz zu den Landschaften, auf denen zumeist ein Haus oder Auto zu sehen ist, sind aber nicht minder poetisch. Wir freuen uns auch sehr, seine neueste Arbeit – eine Skulptur, inspiriert durch das Kloster und Schloss Bebenhausen/Tübingen – in dieser Ausstellung zeigen zu dürfen.

Seelenverwandtschaft ist unter KünstlerInnen und Menschen nicht per se gegeben. Bei diesen vier KünstlerInnen spüre ich jedoch eine Art Verbindung, die sich nicht offensichtlich durch das entstandene Werk offenbart, sondern vielmehr durch die Art und Weise, wie sie sich ihren Themen widmen und welche Formen sie dafür finden. Alle eint die Bedingungslosigkeit, mit der sie dem, was „durch sie hindurchfließt“ bzw. dem, was sie bewegt, Ausdruck verleihen. Diese Direktheit und Aufrichtigkeit ist spürbar und berührend.

Wir freuen uns sehr, sie bei „kindred spirits – verwandte seelen“ begrüßen zu dürfen!

Herzlich
Ihre Nina Katschnig

"It's like with human beings. We form a whole and we are part of an eternal cycle. We are as big as we are small." Margot

In this sense, **Misleidys Castillo Pedroso**, who has very limited social contacts, creates her protectors and friends out of paper, which she sticks on the walls of her apartment near Havana/Cuba, using a brown Scotch tape. Misleidys does not communicate in a traditional way but has developed her own way of communicating – various hand gestures – with the beings she creates. The figures, heads and body parts, some larger than life, impress with their clarity of line and colour. Karen Wong (former Deputy Director of the New Museum NY) sees similarities in the faces of the figures to the works of Francesco Clemente, but Misleidys Castillo Pedroso is certainly not familiar with him. For her, her artistic activity, which she started on her own, is also a way to be in company, to feel protected and not alone and isolated ... it is her bridge to the "normal" world.

Always working in company – in contrast to the artists listed above – is **Hannes Lehner**. He has been active in "Jugend am Werk" for many years and loves to communicate. He is an extremely sociable person, who always manages to withdraw from the whole "hustle and bustle" and work in a focused manner. Lehner's works are as varied as he is, and so we are now showing a series of works created many years ago, depicting streets and highways. Primarily in red, light beige and turquoise, these delicate drawings have something organic about them and could just as easily pass for nerves and bloodlines. They are in absolute contrast to the landscapes, which mostly feature a house or car, but are not less poetic. We are also very pleased to be able to show his latest work – a sculpture inspired by the monastery and castle of Bebenhausen/Tübingen – in this exhibition.

Congeniality is not given per se between artists and people. In the case of these four artists, however, I sense a kind of connection that is not obviously revealed by the work that is created, but rather by the way they devote themselves to their themes and the forms they find for them. They are all united by the unconditionality with which they express what "flows through them" or what moves them. This directness and sincerity is sensible and touching.

We are very pleased to welcome you to "kindred spirits"!

Cordially,
Yours Nina Katschnig

Simone Pellegrini

Inaudito devoto / Inaudito devoto

Mischtechnik / mixed media, 105,0 x 201,0 cm, 2020

Simone Pellegrini

Il asi patiovindo / Il asi patiovindo

Mischtechnik / mixed media, 96,0 x 201,0 cm, 2023

Simone Pellegrini

Trabecolante / Trabecolante

Mischtechnik / mixed media, 59 x 102,5 cm, 2019

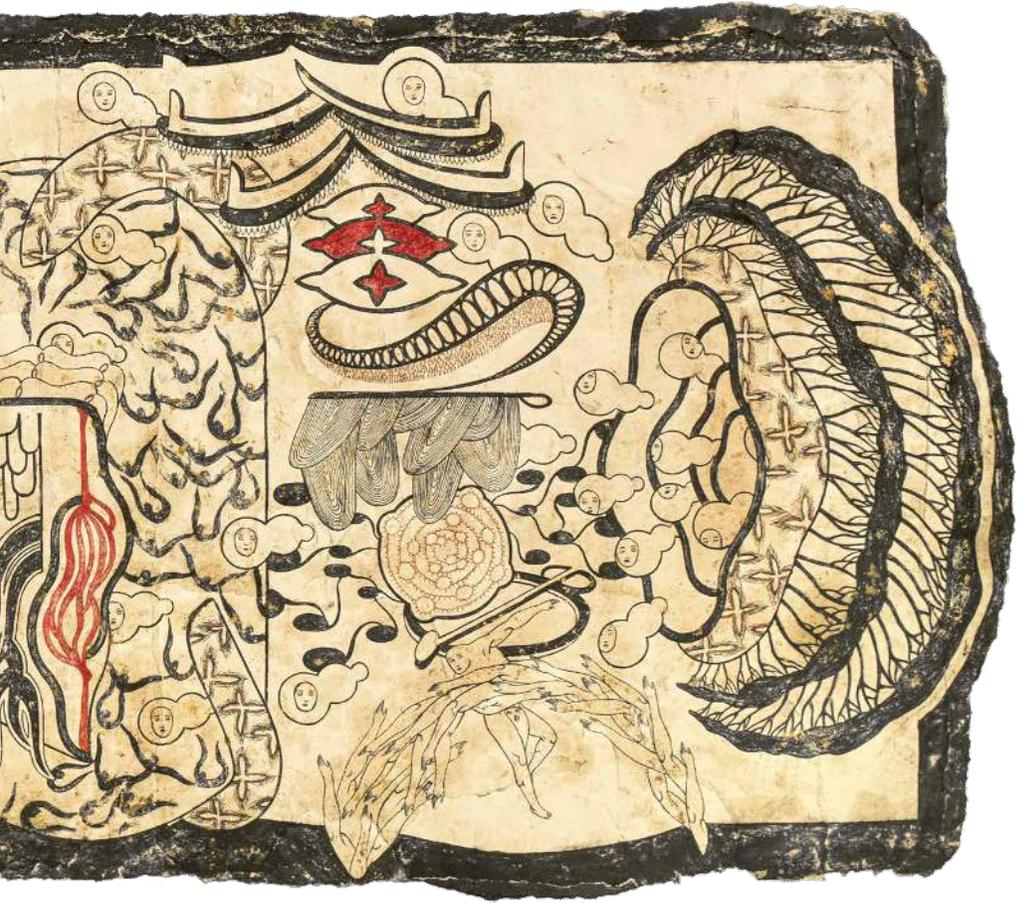

Simone Pellegrini

Sostro nervale / Sostro nervale

Mischtechnik / mixed media, 84,0 x 154,0 cm, 2023

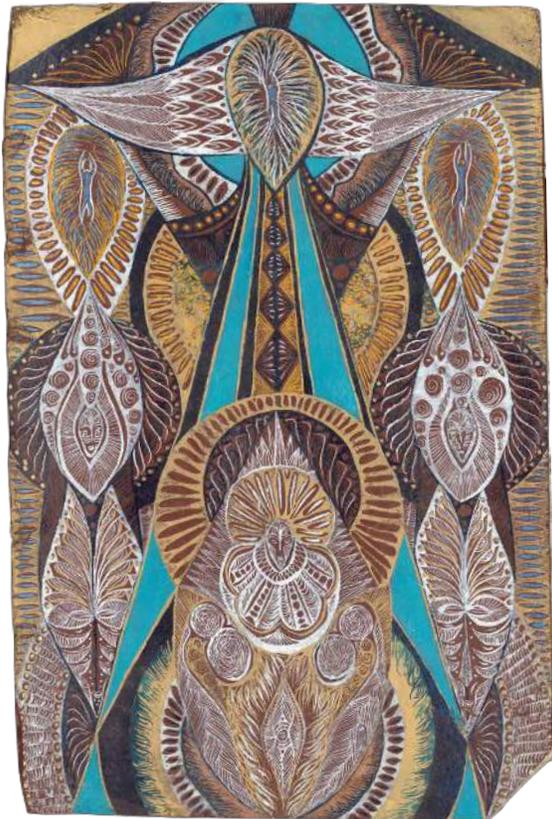

Margot

Dessin sur Photo Adeline et Luc / Dessin sur Photo Adeline et Luc

Mischtechnik / mixed media, 29,4 x 23 cm, o. J. / n. d.

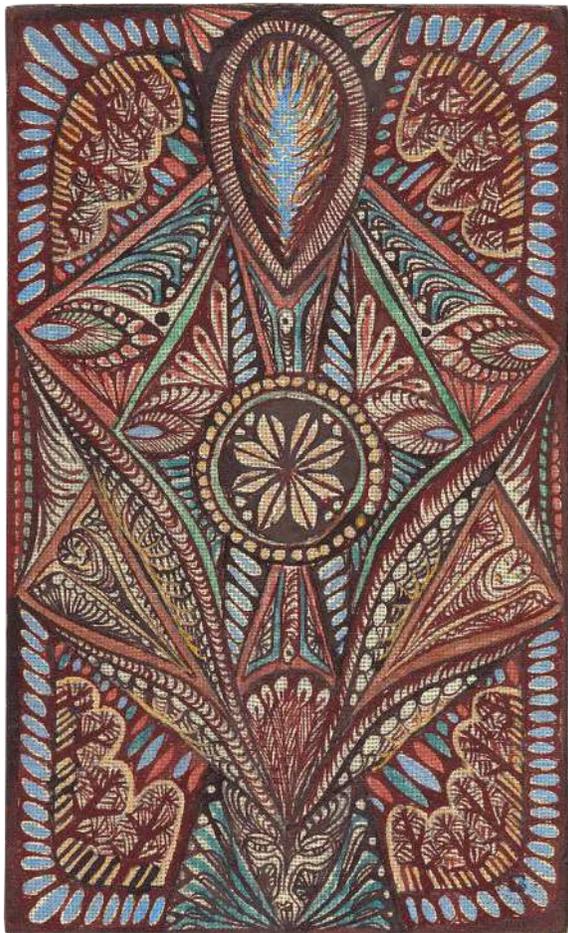

Margot

Praa memoro n10 / Praa memoro n10

Mischtechnik / mixed media, 42,7 x 28,0 cm, o. J. / n. d.

Margot

Praa memoro n15 / Praa memoro n15

Mischtechnik / mixed media, 22,1 x 13,4 cm, o. J. / n. d.

Margot

Praa memoro n12 / Praa memoro n12

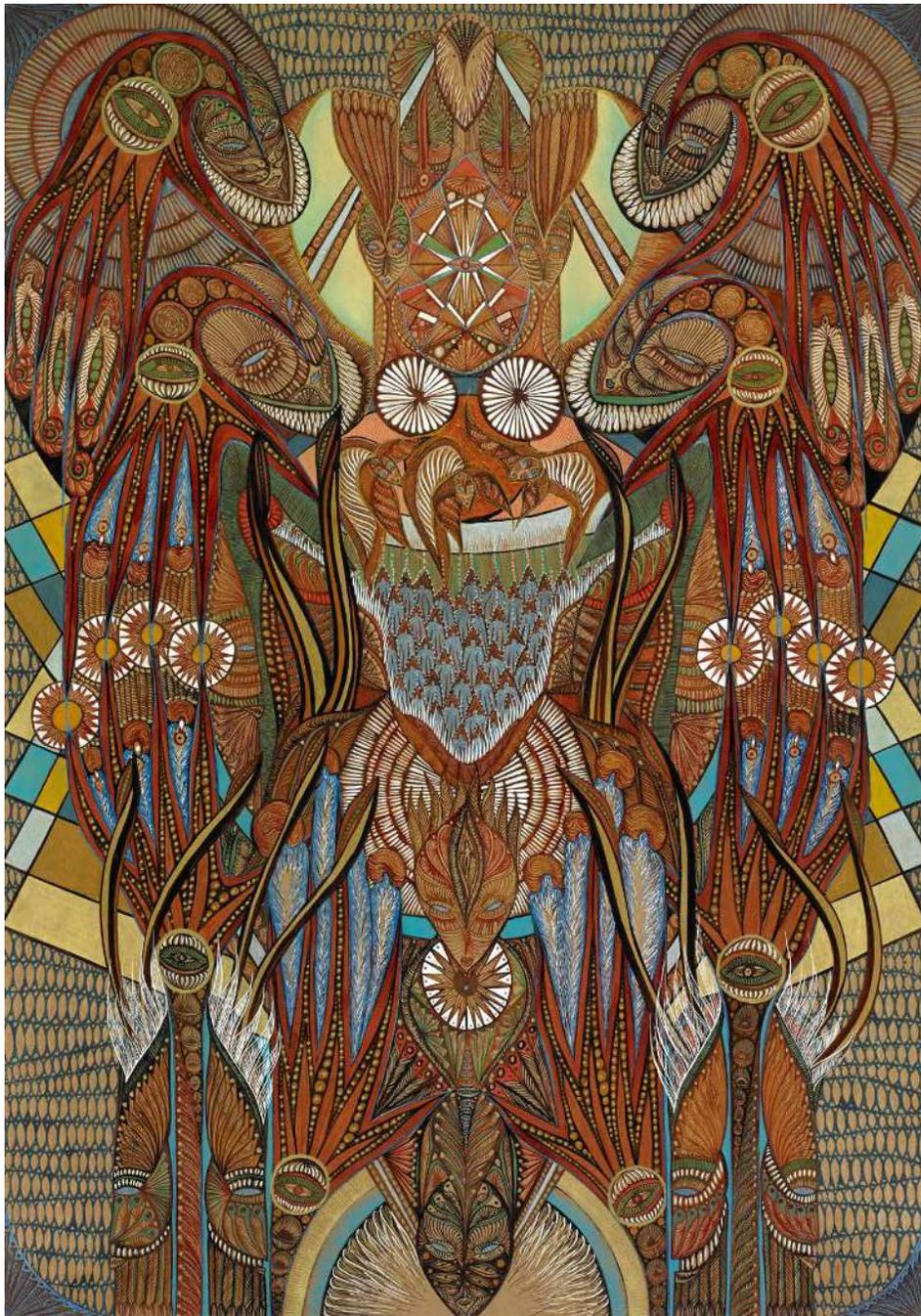
Mischtechnik / mixed media, 18,4 x 10,5 cm, o. J. / n. d.

Margot
Praa memoro n13 / Praa memoro n13
Mischtechnik / mixed media, 18,8 x 11,7 cm, o. J. / n. d.

Margot
Protekto / Protekto

Mischtechnik / mixed media, 99,7 x 69,7 cm, o. J. / n. d.

Margot

Dessin sur photo Joël / Dessin sur photo Joël

Mischtechnik / mixed media, 55,2 x 33,8 cm, o. J. / n. d.

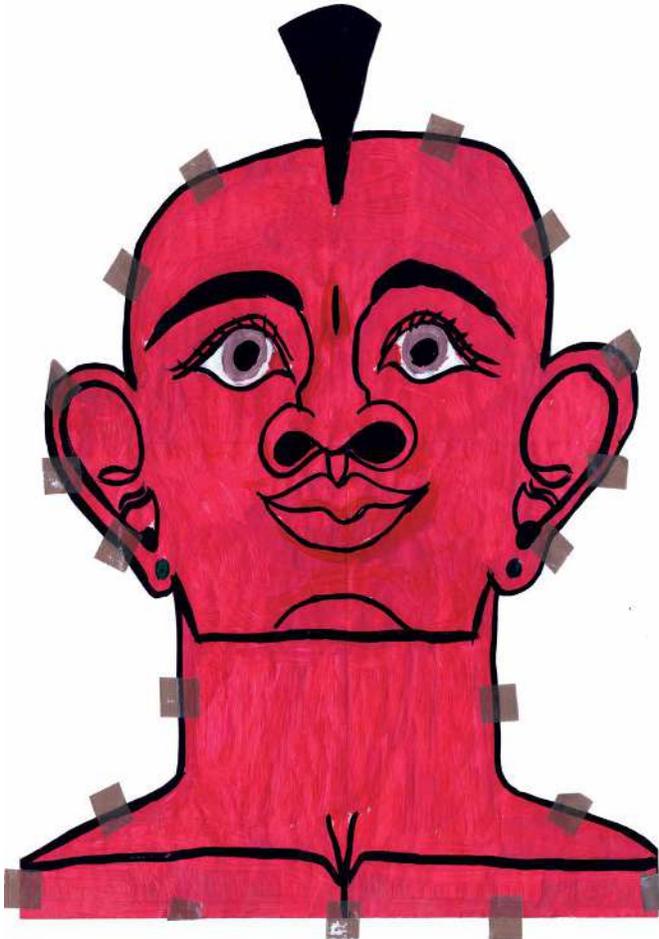

Margot
Dessins sur Photo Emma / Dessin sur Photo Emma
Mischtechnik / mixed media, 49,5 x 39,7 cm, o. J. / n. d.

Misleidys Castillo Pedroso
Ohne Titel / Untitled

Gouache auf Papier, Klebeband / gouache on paper, adhesive tape, 42,7 x 24,0 cm, 2016

Misleidys Castillo Pedroso
Ohne Titel / Untitled

Gouache auf Papier, Klebeband / gouache on paper, adhesive tape, 55,0 x 39,5 cm, 2018

Misleidys Castillo Pedroso

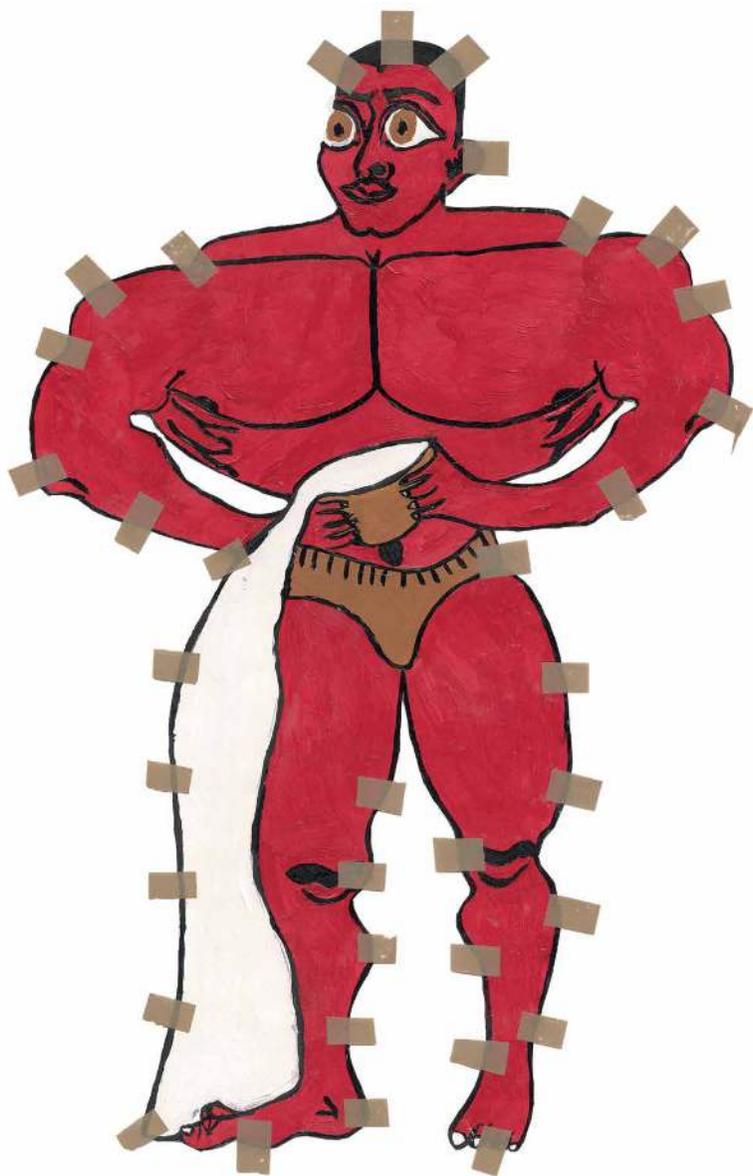
Ohne Titel / Untitled

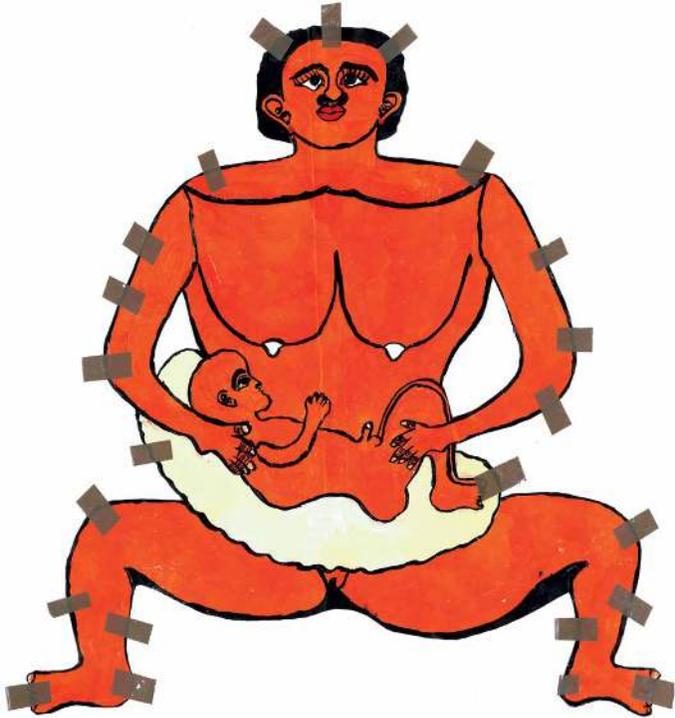
Gouache auf Papier, Klebeband / gouache on paper, adhesive tape, 36,0 x 31,0 cm, 2015

Misleidys Castillo Pedroso

Ohne Titel / Untitled

Gouache auf Papier, Klebeband / gouache on paper, adhesive tape, 43,0 x 27,5 cm, 2021

Misleidys Castillo Pedroso

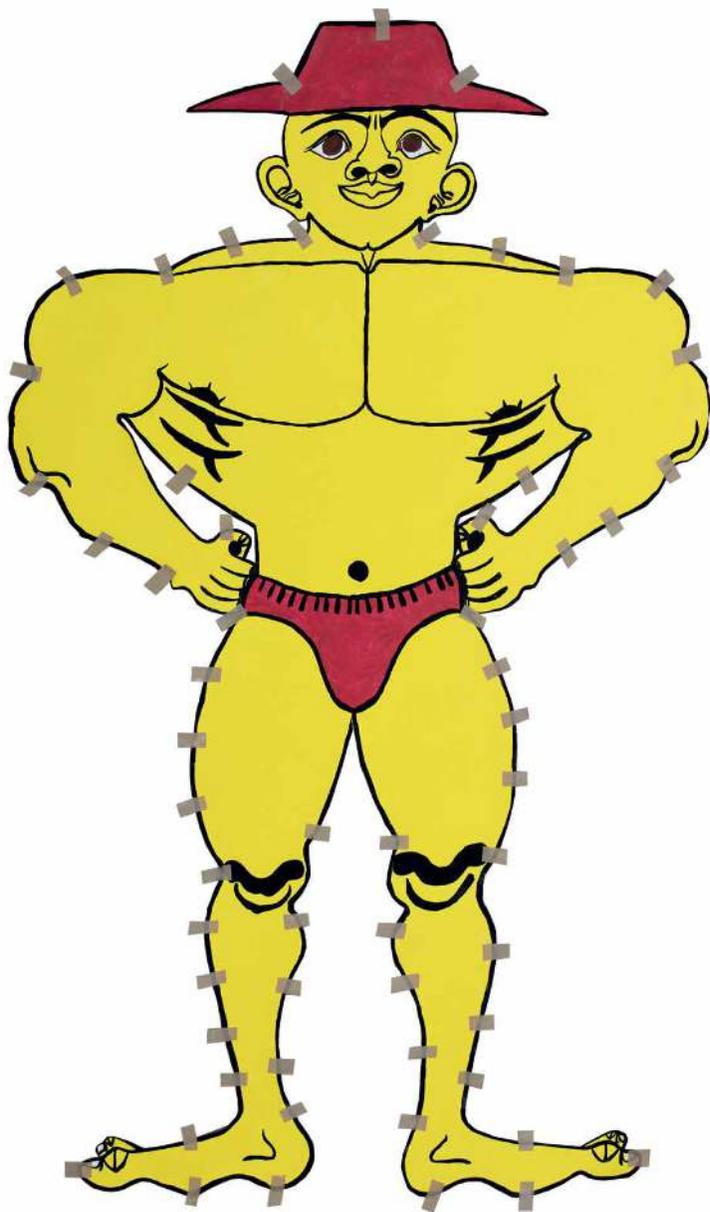
Ohne Titel / Untitled

Gouache auf Papier, Klebeband / gouache on paper, adhesive tape, 39,5 x 41,0 cm, 2018

Misleidys Castillo Pedroso

Ohne Titel / Untitled

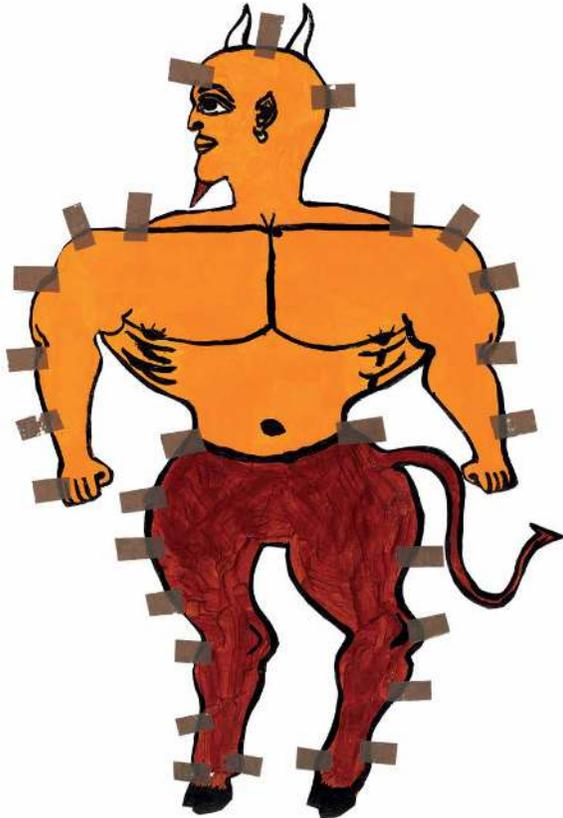
Gouache auf Papier, Klebeband / gouache on paper, adhesive tape, 197 x 124 cm, 2015

Misleidys Castillo Pedrosa
Ohne Titel / Untitled

Gouache auf Papier, Klebeband / gouache on paper, adhesive tape, 45,5 x 34,0 cm, 2021

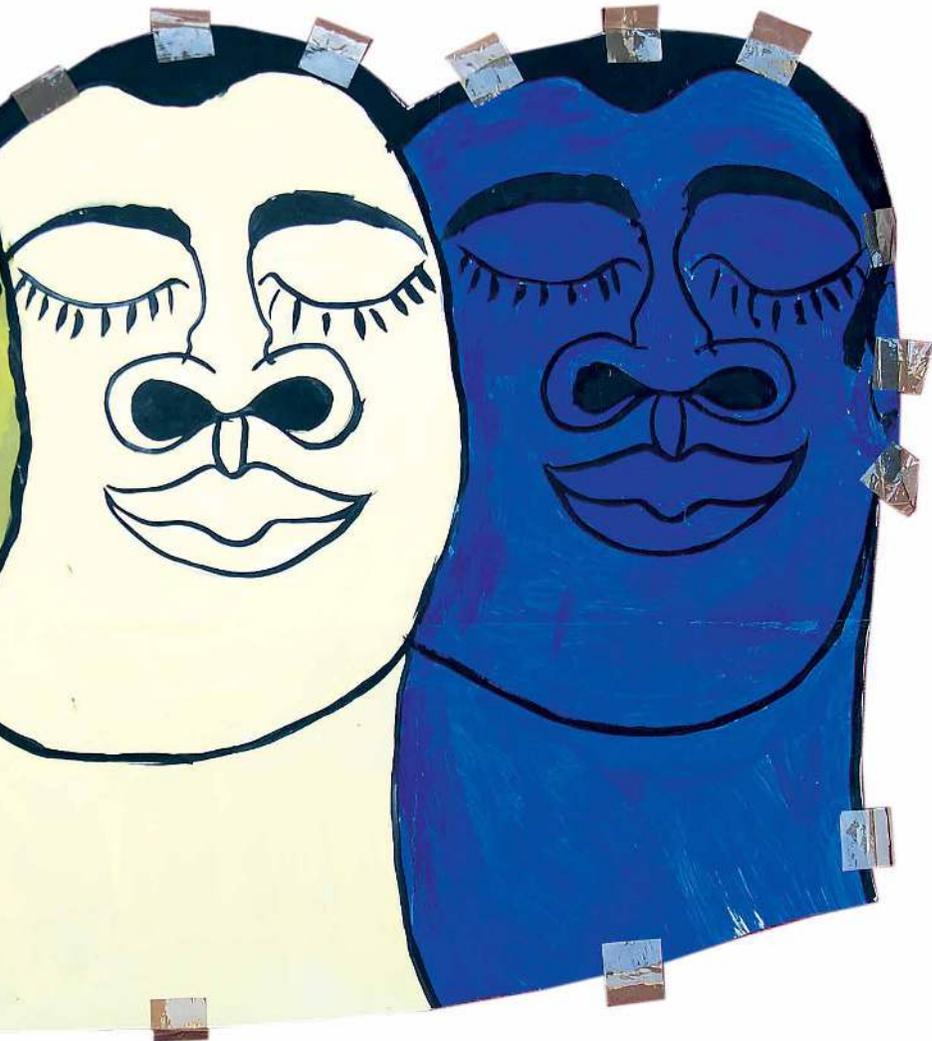
Misleidys Castillo Pedroso
Ohne Titel / Untitled

Gouache auf Papier, Klebeband / gouache on paper, adhesive tape, 38,0 x 23,5 cm, 2019

Misleidys Castillo Pedrosa
Ohne Titel / Untitled

Gouache auf Papier, Klebeband / gouache on paper, adhesive tape, 45,5 x 87,0 cm, 2017

Hannes Lehner
Ohne Titel / Untitled
Farbstifte / coloured pencils
49,9 x 69,9 cm, o. J. / n. d.

Hannes Lehner
Ohne Titel / Untitled

Farbstifte / coloured pencils, 50 x 70 cm, o. J. / n. d.

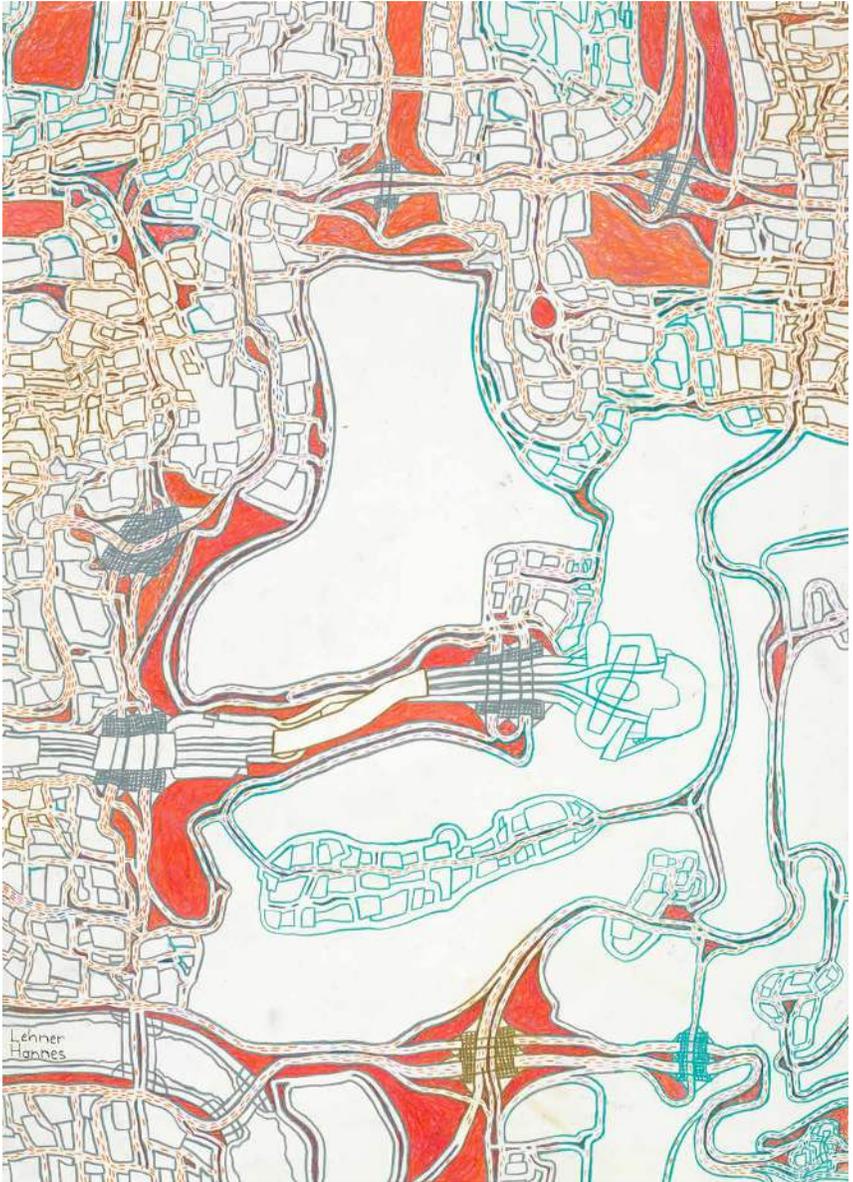

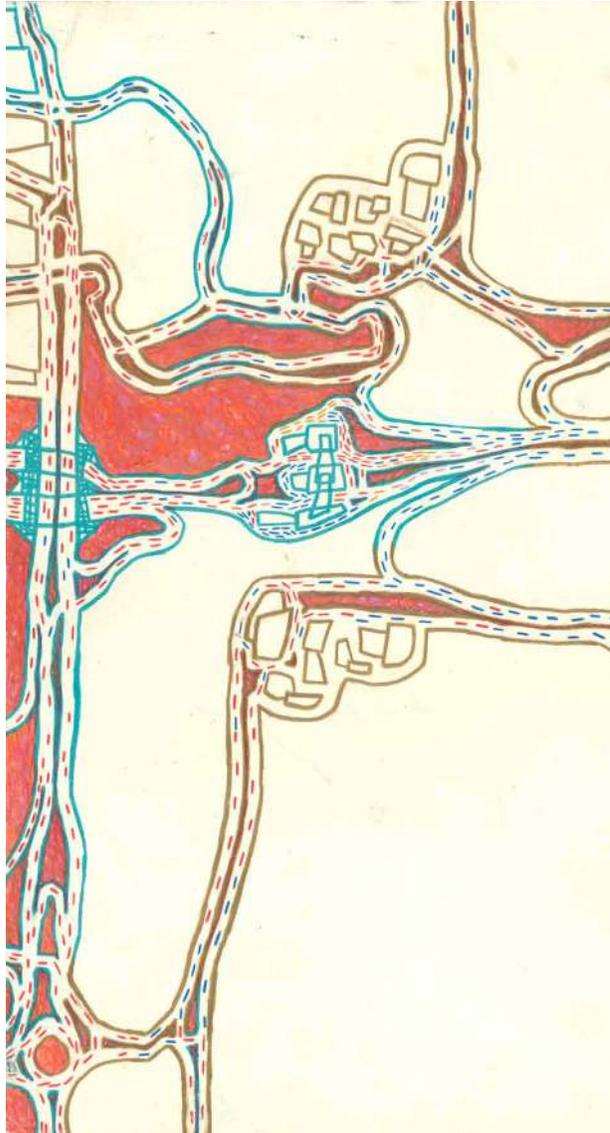
Hannes Lehner
Ohne Titel / Untitled

Farbstifte / coloured pencils, 69,8 x 50 cm, o. J. / n. d.

Hannes Lehner
Ohne Titel / Untitled

Farbstifte / coloured pencils, 69,8 x 50 cm, o. J. / n. d.

Hannes Lehner
Ohne Titel / Untitled
Farbstifte / coloured pencils
35,6 x 49,9 cm, o. J. / n. d.

HANNES

Biographie

Hannes Lehner wurde 1986 in Wien, Österreich, geboren. In der kreativen Laufbahn des bildenden Künstlers finden sich zentrale Themen wie Landschaft, Architektur, Automobile, Weltraum, fantastische Tiergestalten und männliche Akte wieder. Lehnerts Arbeit ist poetisch reduziert. Indem er detailreiche Objekte in großflächige, einfarbige Landschaften setzt, lädt er ihre BetrachterInnen zum Verweilen ein. Nach seiner Schulausbildung ist Lehner bei Jugend am Werk in den Werkstätten Kuefsteingasse sowie aktuell im Werd tätig. Im Laufe der Jahre entstand ein umfassendes Œuvre, das Zeichnungen, Malerei und dreidimensionale Objekte beinhaltet. Dabei bedient Lehner sich verschiedener Mischtechniken wie Acryl, Farbstift, Gouache oder Karton. Neben zahlreichen Ausstellungen in Wien, wie in der ALBERTINA MODERN, Wien, finden seine Werke auch international Anerkennung und sind bereits in etlichen privaten Sammlungen zu finden.

Margot wurde 1982 in Frankreich geboren. Im Jahr 2014 gab sie ihren Job als Floristin auf und widmete sich fortan dem Zeichnen. Die Natur steht im Mittelpunkt ihrer Zeichnungen sowohl als Inspirationsquelle als auch als Modell für ihre organischen Formen. Die Künstlerin verwendet Bleistift, chinesische Tinte, Kugelschreiber, Pastellkreide und manchmal auch Ölfarbe und arbeitet gerne in großen Formaten. Auf den ersten Blick sehen Margots Kompositionen wie geometrische Abstraktionen aus. Doch bei näherer Betrachtung kommen hybride Figuren zum Vorschein, die teils menschlich, teils botanisch sind. Ihre mediumistischen Arbeiten erinnern an die Arbeiten Madge Gills und sind unter anderem im American Folk Art Museum, USA, im Museum of Naïve and Marginal Art, Serbien, und in der abcd Collection, Paris, zu finden.

Misleidys Castillo Pedroso wurde 1985 in der Nähe von Havanna, Kuba, geboren. Da sie nicht in der Lage ist mit traditionellen Mitteln zu kommunizieren, hat die Künstlerin ihre eigene visuelle Sprache entwickelt – bestehend aus intensiven Figuren, die Bodybuildern ähneln, mythologischen Kreaturen, Dämonen und einzelnen Körperteilen. Die poppigen Gouache-Arbeiten auf Karton werden anschließend ausgeschnitten und mit Klebeband auf der Wand installiert. Ihre Werke werden auf der ganzen Welt präsentiert und befinden sich in der Sammlung des Centre Pompidou, Paris, in der Treger

Biography

Hannes Lehner was born in Vienna, Austria, in 1986. In the creative career of the visual artist, central themes such as landscapes, architecture, automobiles, outer space, fantastic animal figures and male nudes can be found. Lehner's work is poetically reduced. By placing detailed objects in large-scale, monochromatic landscapes, he invites the viewers to linger. After his school education, Lehner is active at Jugend am Werk in the workshops Kuefsteingasse and currently Im Werd. Over the years, he has created a comprehensive oeuvre that includes drawings, paintings and three-dimensional objects. Lehner uses various mixed techniques such as acrylic, coloured pencil, gouache or paperboard. In addition to numerous exhibitions in Vienna, such as in the ALBERTINA MODERN, Vienna, his works are also internationally recognised and can already be found in several private collections.

Margot was born in France in 1982. In 2014, she quit her job as a florist and devoted herself to drawing from then on. Nature is at the centre of her drawings, both as a source of inspiration and as a model for her organic forms. The artist uses pencil, Chinese ink, ballpoint pen, pastels, and sometimes oil paint and likes to work on large formats. At first glance, Margot's compositions look like geometric abstractions. But closer inspection reveals hybrid figures that are part human and part botanical. Her mediumistic works are reminiscent of the works by Madge Gill and can be found at the American Folk Art Museum, USA, the Museum of Naïve and Marginal Art, Serbia, and the abcd Collection, Paris.

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 intense figures resembling bodybuilders, mythological creatures, demons and individual body parts. The bright gouache works on paperboard are then cut out and installed on the wall of her house with adhesive tape. Her works are presented all over the world and can be found in the collection of the Centre Pompidou, Paris, in the Treger Saint Silvestre Collection, Portugal, and in private collections such as the Antoine Frérot Collection, France, or the Hannah Rieger Collection, Austria.

Saint Silvestre Collection, Portugal, und in privaten Sammlungen wie der Antoine Frérot Collection, Frankreich, oder der Sammlung Hannah Rieger, Österreich.

Simone Pellegrini wurde 1972 in Ancona, Italien, geboren. Seine Karriere als Künstler begann 1996 während seiner Ausbildung an der Akademie der Bildenden Künste in Urbino, Italien. Alle Arbeiten sind einzigartige Monotypien auf einem pergamentartigen Papier, die vom Künstler selbst, mit Kohle handkoloriert und mit Öl auf Papier patiniert werden, um ein Gefühl des Alterns zu erzeugen. Die großen Blätter haben oft eine symmetrische Struktur und vermitteln den Eindruck sehr alter Codices mit wissenschaftlichen, medizinischen, alchemistischen, mythologischen oder esoterischen Inhalten. Simone Pellegrinis Werke werden in zahlreichen Museumsausstellungen präsentiert, unter anderem in der Fondazione Palazzo Magnani, Reggio Emilia, oder im MUSEC, Lugano, und sind in etlichen privaten und musealen Sammlungen vertreten.

Mit herzlichem Dank an unseren Kooperationspartner

helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Simone Pellegrini was born in 1972 in Ancona, Italy. His career as an artist began in 1996 during his training at the Academy of Fine Arts in Urbino, Italy. All works are unique monoprints on a parchment-like paper, which are hand-coloured with charcoal by the artist himself and distressed with oil on paper to create a sense of aging. The large sheets often have a symmetrical structure, and they convey the impression of very old codices with scientific, medical, alchemistic, mythological or esoteric contents. Simone Pellegrini's works are presented in numerous museum exhibitions, including the Fondazione Palazzo Magnani, Reggio Emilia, or the MUSEC, Lugano, and are represented in many private and museum collections.

With cordial thanks to our cooperation partner

Abbildungen / Images

- © christian berst art brut, Paris, S. / p. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
© Courtesy galerie gugging, S. / p. 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 47
© enricobenedetteli, S. / p. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
© Marjorie Dohogne, S. / p. 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

Abb. / Fig. :

- S. / p. 7 : Simone Pellegrini, Trabecolante / Trabecolante, Detail / detail, Mischtechnik / mixed media,
59 x 102,5 cm, 2019
S. / p. 47 : Hannes Lehner, Das Kloster von Bebenhausen / Bebenhausen Abbey, Objekt / object,
42,5 x 48,5 x 38,0 cm, o. J. / n. d.

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 : Fatima Mersdovnjig

Text / Text : Nina Katschnig

Biographien / Biographies : Michael Brunner, Irina Katnik

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

Übersetzung / Translation : Irina Katnik

Lektorat / Editing : Stephanie Karmel

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

