

Galerie Rüdiger Schöttle

Helene Appel
11 Sep – 21 Nov, 2020
Eröffnungstag
Freitag, 11 Sep, 2020 / 15 – 21 Uhr

Helene Appel, Ast, 2020, Öl und Wasserfarben auf Leinen, 84,5 x 60 cm.

Die Galerie Rüdiger Schöttle präsentiert die zweite Einzelausstellung von Helene Appel. In ihren neuen Werkgruppen wird die Malerei weiterhin um ihre technischen Möglichkeiten und Grenzen hin untersucht. Als Motiv dienen ihr Vorbilder aus der Natur. Es sind lebensgroße, ausschnitthafte Baumstämme entstanden. Flammenartig angeordnete Farben flackern über die Leinwand und werden durch Wasserstellen ins abstrakte aufgelöst, Erdklumpen durchlöchern und zerbröseln sich auf der Leinwand, Äste oder Steine auf Sand bestechen durch ihre dreidimensionale und realistische Wirkung. Erkennungsmerkmal bleibt die rohe Leinwand und die maßstabsgetreue Darstellung. Die Künstlerin nähert sich akribisch genau der Materialität und Feinheit ihrer Modelle, die beim Malprozess in der Regel 1:1 vor ihr liegen.

Aktuell arbeitet Helene Appel daran krümelige Erde zu malen, deren Boden sich partiell auflöst. Eine erste kleinformatige Werkstudie dazu ist in der Ausstellung zu sehen. Dicke Erdklumpen, an der Oberfläche trocken, in der Tiefe noch feucht, scheinen die Bildfläche zu bilden. À la Lucio Fontana schneidet sie Löcher in den Bildträger, teilweise bis an den Rand des Keilrahmens, was den Eindruck vermittelt, dass sich unter der Erde etwas geheimnisvolles aufdeckt. Der Bildraum wird einerseits erweitert, andererseits trifft der Schatten hinter den Löchern farblich den Ton der Erde, sodass man zweimal hinsehen muss, um zu erkennen ob sich das Loch wirklich in der Leinwand oder in der Erde auf dem Bild befindet.

Gekonnt lotet Helene Appel nicht nur die Balance zwischen figurativer und abstrakter Malerei aus, sie verschafft ihren Modellen eine räumliche Präsenz. So auch bei dem im Treppenhaus ausgestellten Baumstamm. Hier löst sich das Objekt nahezu komplett von der Leinwand, da der Baumstamm bis zu seinem Rand ausgeschnitten wurde. Wie eine dreidimensionale Silhouette scheint er im Raum zu schweben und wirkt skulptural.

Ganz im Sinne von Lucio Fontana muss sich auch für Helene Appel die Malerei immer wieder neu erfinden und ihren Platz in der jeweiligen Zeit finden. Gerade in einer Zeit, in der wir uns immer mehr in einer virtuellen und digitalen Welt bewegen, sehnen wir uns nach greifbaren und erfahrbaren Momenten aus der Wirklichkeit. Dabei helfen uns Helene Appels Darstellungen von Objekten aus unserer natürlichen und alltäglichen Umgebung. Das kontemplative Element und die Präsenz durch das detailhafte bringt Ruhe in unsere vollen Köpfe und gehetzten Körper.

Helene Appel (*1976 in Karlsruhe) hat an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg und am Royal College of Art in London Malerei studiert. Sie lebt und arbeitet in Berlin. Ihre Werke waren zuletzt im CCA Andratx auf Mallorca zu sehen, wo sie 2019 als Artist-in-Residence war. Ihre Werke werden international ausgestellt und befinden sich beispielsweise in der La Gaia Collection, Busca (Italien), dem Moenchhaus Museum Goslar oder der Olbricht Collection, Berlin. Aktuell hat sie einen Lehrauftrag für Malerei an der HBK Braunschweig. (J. Singer)

Amalienstrasse 41 / 80799 München
Di–Fr 11–18 Uhr / Sa 12–16 Uhr / T +49 89 333 686 / F +49 89 342 296
info@galerie-schoettle.de
www.galerie-schoettle.de

Galerie Rüdiger Schöttle

Helene Appel
Sep 11 – Nov 21, 2020
opening day
Fri, Sep 11, 2020 / 3 – 9 pm

Helene Appel, *Twig*, 2020, oil and watercolour on linen, 84,5 x 60 cm.

Galerie Rüdiger Schöttle is pleased to present the second solo exhibition of Helene Appel. In her new work groups, she continues to investigate the technical aspects and limits of painting. Her subjects are details from nature: Lifesize quasi-details of tree trunks are seen next to flamelike colors blazing across the canvas that disintegrate into abstraction through watermarks. Lumps of soil perforate or crumble on the canvas; branches or stones on sand captivate viewers with their three-dimensional, realistic appearance. The raw canvas and the true-to-scale representation remain the artist's main characteristics. With utmost precision, she approaches the materiality and delicateness of her models, which usually sit in front of her in a scale of 1:1 as she paints them.

Currently Helene Appel is working on painting crumbly soil whose ground partially disintegrates. A preliminary small-format study of this is featured in the exhibition. Thick lumps of soil, dry on the surface but still damp deep inside, seem to form the image's surface. In the style of Lucio Fontana, she slashes the canvas, at times all the way to the edge of the stretcher frame, which creates the impression that something mysterious hides underneath the ground's surface. On the one hand the pictorial space is expanded, on the other the shadow behind the holes matches the soil's color scheme so that one must look twice to see if the hole is actually in the canvas or in the soil in the picture.

Helene Appel expertly balances figurative and abstract painting. Not only that: she allows her models a spatial presence. This is also true for the tree trunk exhibited in the stairway. Here the object is almost completely separated from the canvas, as the trunk was cut out to its edge. Like a three-dimensional silhouette, it seems to levitate in the space and appears like a sculpture.

Very much in the vein of Lucio Fontana, Helene Appel finds it important for painting to constantly reinvent itself and find its place in the respective time. Especially in a time when we are increasingly navigating a virtual, digital world, we find ourselves longing for tangible and experienceable moments of reality. And Helene Appel's representations of objects from our natural, everyday surroundings help us attain that. The contemplative element and the presence brought about by the details introduce a calm into the roaring noise in our heads and our restless bodies.

Helene Appel (*1976 in Karlsruhe) studied Painting at the Hochschule für Bildende Künste Hamburg and the Royal College of Art in London. She lives and works in Berlin. Most recently, her works were shown at the CCA Andratx in Mallorca, Spain, where she was an artist-in-residence in 2019. Her works are shown internationally and are represented in collections such as La Gaia Collection, Busca (Italy), Mönchehaus Museum Goslar, and the Olbricht Collection, Berlin. Currently she is teaching Painting at HBK Braunschweig.

(J. Singer)

Amalienstrasse 41 / 80799 München
Di–Fr 11–18 Uhr / Sa 12–16 Uhr / T +49 89 333 686 / F +49 89 342 296
info@galerie-schoettle.de
www.galerie-schoettle.de