Hedwig Eberle

STUDIES

LACATENA FINE ARTS

LACATENA FINE ARTS

First printed edition, May 2025
published on the occasion of the exhibition
Hedwig Eberle - *Studies*
April 24 - June 14. 2025
© LACATENA FINE ARTS
Via Toledo 292, 80132, Napoli
www.lacatenafinearts.com
All images are courtesy the artist,
LFA, and Jahn und Jahn, Munich - Lisbon
photos: Maximilian Rossner

Hedwig Eberle

STUDIES

LACATENA FINE ARTS

LFA è lieta di presentare la prima personale a Napoli di Hedwig Eberle (*1977, Monaco di Baviera) intitolata *Studies*, che introduce una collezione di ventisette opere su carta e cartone prodotte dall'artista fra il 2021 - 2025.
In collaborazione con Matthias Jahn - egregio collezionista e direttore della Galerie Jahn und Jahn di Monaco – abbiamo assecondato un progetto espositivo non convenzionale, concepito dall'artista bavarese come fosse una raccolta di studi sulla pittura, e al contempo un riferimento suggestivo al luogo in cui lavora nell'estremo sud della Germania, nei pressi di Murnau[1]. Si prevedeva quindi sin dall'inizio che le delicate opere su carta fossero lasciate senza cornice, e poste all'interno di un'installazione che corrispondesse all'architettura di senso voluta dall'artista.

Quelli di Eberle sono segni pieni di energia, lievi tracce su carta di un colore luminescente, un colore che si fa quasi aria. I neri ed i verdi sono pieni di luce, creano volumi, indicando una struttura che si allarga oltre i limiti del foglio. Come vedremo, ogni opera è a sé stante, è un mondo inventato e autonomo che respira e vive secondo le sue leggi.
Sul piano del linguaggio questi fatti si sviluppano attraverso un'articolazione dialettica fra la nudità del segno e la complessità del gesto pittorico. Un segno essenziale che si attiva nella scenografia di una gestualità irruente, aggressiva, che si pone in dialogo con la spazialità del foglio.

Nell'esaminare questo corpus di opere di natura più intima, emergono delle interessanti ipotesi interpretative, che credo si possano ricondurre anche ad altri lavori della Eberle. In alcuni oli su tela del 2010 – 2015 (in particolare, faccio riferimento ai *Senza titolo* illustrati a pagina 7, 19 e 42 del catalogo del 2015 edito da Jahn[2]) l'intervento pittorico già si concentra all'interno di un perimetro ben preciso, il segno è come racchiuso nei contorni di una testa. Diverse tele di quegli anni recano con sé la testimonianza di una costante teorica e formale che ha da sempre caratterizzato la ricerca di Eberle, sottolineandone l'originalità e il rigore. È come se si delineasse nel corso degli ultimi dieci anni, uno sfondamento prospettico che intende esaltare una dimensione spaziale della sua pittura - dimensione divenuta adesso centrale - che ne determina i ritmi e gli equilibri, estendendosi lungo i bordi, condizionando l'immagine e definendone il gesto.

In questo affascinante ciclo di opere su carta presente in mostra, si evidenzia molto chiaramente una dinamica che accentua l'ordine compositivo attraverso un'indagine spaziale condotta lungo i territori di un cromatismo talvolta esplicito, talvolta ovattato. Sono opere che nel loro insieme generano la consapevolezza di una dimensione conoscitiva sospesa – di studio, per l'appunto - che quasi richiama alla mente la profondità della meditazione orientale[3]. Si tratta di composizioni rarefatte e minimali che provano ad accogliere, a racchiudere sulla superficie di un cartoncino, di un foglio, l'imprevedibile vitalità del mondo.

1 Gabriele Münter, pittrice, visse a Murnau dal 1909 fino alla sua morte. Wassily Kandinsky trascorse con lei i mesi estivi dal 1909 al 1914 a Murnau. Tra gli altri visitatori figurano Marianne von Werefkin e Alexej von Jawlensky, nonché altri artisti legati alle prime fasi del movimento Blaue Reiter.
2 Hedwig Eberle, 2015, Galerie Jahn, München
3 Il gesto nella pittura zen ha infatti una finalità conoscitiva ancor prima che estetica. Ha valore per la sua rapidità, perché dipingere velocemente vuol dire esercitarsi a cogliere la verità, la verità a seguito di una contemplazione.

L'aspetto più attraente nella pittura della Eberle, forse è proprio la coesistenza di un fondamento insieme speculativo e poetico. Il polittico di venti elementi di medesimo formato, 20 x 16, stesso medium – olio su carta - è un po' come una ballata di versi liberi, un po' come una serie che ribatte un unico testo. Nella ripetizione l'opera si svincola dal linguaggio dato per offrire degli spazi, delle scene possibili. Esercizi, operazioni, possibilità. Perchè l'esercizio come invenzione, come rilevato da Mallarmé, comporta un'ebbrezza d'arte e al tempo stesso una realizzazione industriale.

....

LFA is pleased to present the first solo show in Naples by Hedwig Eberle (*1977, Munich) entitled *Studies*, which brings together a collection of twenty-seven works on paper and cardboard, produced by the artist between 2021 -2025.
In collaboration with Matthias Jahn - esteemed collector, as well as director of Galerie Jahn und Jahn in Munich - we have supported an unconventional exhibition project, conceived by the Bavarian artist as if it were a collection of studies, also in direct reference to the studio where she works, in the far south of Germany, near Murnau[1].
The delicate works on paper were meant from the start, to be left unframed, and placed within an installation that corresponds to the architecture of sense desired by the artist.

Eberle's signs appear as light traces of luminescent colors on paper. The blacks and the greens are full of light, the shine of the oils serves to create volumes, indicating energetic structures that expand beyond the limits of the sheet.
Each work is self-contained: an invented and autonomous world that breathes and lives according to its laws.
More precisely, on the level of language, these facts develop through a dialectical articulation between the nakedness of the sign and the complexity of the pictorial gesture.

In examining bodies of work of a more intimate nature, sometimes interesting interpretative hypotheses turn up, that
I believe, can also be traced back to other works by Eberle. For example, among the oils on canvas from 2010 – 2015 (in particular, I'm referring to the *Untitled* on pages 7, 19 and 42 of the 2015 catalogue published by Jahn[2]) there are some in which the pictorial intervention is already concentrated within a very precise perimeter, as if the sign were to be enclosed within the contours of a head. Some of the canvases from those years bear witness to a theoretical and formal constant that has always characterized Eberle's research, underlining its originality and rigor. It is as if a perspective breakthrough gradually developed over time, intending to exalt a spatial dimension, which has now become central, and which determines the rhythms and balances of her painting, extending itself along the edges, conditioning the image and defining its gesture.

In this fascinating cycle of works on display, a dynamic is clearly highlighted: one that accentuates the compositional order through a spatial investigation conducted along

the territories of a chromatism, which is sometimes explicit, sometimes muffled. These are works that, taken together, generate the awareness of a suspended cognitive dimension – that of study, precisely – almost bringing to mind the depths of oriental meditation[3]. In fact, these rarefied and minimal compositions try to welcome, to enclose on the surface of a piece of cardboard, of a sheet, the unpredictable vitality of the world.

The most attractive aspect in Eberle's painting is perhaps the coexistence of a speculative and poetic foundation.
The polyptych of twenty elements of the same format, 20 x 16, same medium – oil on paper – is a bit like a ballad of free verses, and a bit like a series that repeats the strokes of a single text. In the repetition, the work breaks free from the given language to offer spaces, possible scenes. Exercises, operations, possibilities. Because exercise as an invention, as noted by Mallarmé, involves an intoxication of art and at the same time an industrial realization.

©FL, March 2025

1 The painter Gabriele Münter lived in Murnau from 1909 until her death. Wassily Kandinsky spent the summer months with her from 1909 to 1914 in Murnau. Other visitors included Marianne von Werefkin and Alexej von Jawlensky, as well as other artists associated with the early phases of the Blaue Reiter movement.
2 Hedwig Eberle, 2015, Galerie Jahn, München
3 In fact, the gesture in Zen painting has a cognitive purpose even before an aesthetic one. It has value for its rapidity, because painting quickly is an exercise to grasp the truth.

Ohne Titel, 2021
oil pastel on cardboard
16 x 23 cm
signed and dated verso
unique

Ohne Titel, 2021
oil pastel and graphite on cardboard
25 x 18 cm
signed and dated verso
unique

Ohne Titel, 2021
oil pastel, Indian ink and graphite on cardboard
18 x 23.4 cm
signed and dated verso
unique

Ohne Titel, 2021
oil pastel, Indian ink and graphite on cardboard
33 x 42 cm
signed and dated verso
unique

Ohne Titel, 2021
oil pastel, Indian ink on cardboard
32.5 x 42 cm
signed and dated verso
unique

Ohne Titel, 2021
oil pastel, Indian ink and on cardboard
17 x 27 cm
signed and dated verso
unique

Ohne Titel, 2025
oil on paper
17.4 x 23.5 cm
signed and dated verso
unique

Ohne Titel, 2025
oil on paper
16.5 x 23.5 cm
signed and dated verso
unique

Ohne Titel, 2025
oil on paper
14 x 23.3 cm
signed and dated verso
unique

Ohne Titel, 2025
oil on paper
14 x 23.3 cm
signed and dated verso
unique

Ohne Titel, 2025
oil on paper
16.5 x 23 cm
signed and dated verso
unique

Ohne Titel, 2025
oil on paper
17.6 x 23.5 cm
signed and dated verso
unique

Ohne Titel, 2025
oil on paper
18 x 23.5 cm
signed and dated verso
unique

Ohne Titel, 2025
oil on paper
17.5 x 23.5 cm
signed and dated verso
unique

Ohne Titel, 2025
oil on paper
17.5 x 23.5 cm
signed and dated verso
unique

Ohne Titel, 2025
oil on paper
18.3 x 23.5 cm
signed and dated verso
unique

Ohne Titel, 2025
oil on paper
15.8 x 23.5 cm
signed and dated verso
unique

Ohne Titel, 2025
oil on paper
16.5 x 23.5 cm
signed and dated verso
unique

Ohne Titel, 2025
oil on paper
17.2 x 23.5 cm
signed and dated verso
unique

Ohne Titel, 2025
oil on paper
16.8 x 23.2 cm
signed and dated verso
unique

Ohne Titel, 2025
oil on paper
16.9 x 23.5 cm
signed and dated verso
unique

Ohne Titel, 2025
oil on paper
17.8 x 23.5 cm
signed and dated verso
unique

Ohne Titel, 2025
oil on paper
16.8 x 23.4 cm
signed and dated verso
unique

Ohne Titel, 2025
oil on paper
16.8 x 23.4 cm
signed and dated verso
unique

Ohne Titel, 2025
oil on paper
18.4 x 23.4 cm
signed and dated verso
unique

Ohne Titel, 2025
oil on paper
18 x 23.4 cm
signed and dated verso
unique

BIO

Hedwig Eberle *1977, Munich
lives and works in Murnau am Staffelsee, Germany

1999—2001
UDK, Berlin

2001—2006
Academy of Fine Arts, Munich

Solo Exhibitions (selection)

2024
Slip On Through – Kunstverein Heppenheim

2022
high noon – Jahn und Jahn, Lisboa
Feelings – Jahn und Jahn, Munich

2020
stay tuned (with Georg Fuchssteiner) – Bayerische Akademie der Schönen Künste, Munich

2018
Hedwig Eberle. Malerei – Galerie Markt Bruckmühl, Bruckmühl (with Katharina von Werz)

Group Exhibitions (selection)

2025
Nothing Is: Sun Ra and Others‘ Covers — Corbett vs. Dempsey, Chicago

2024
Ulrike Schulze & Hedwig Eberle — Cosima Pitz, Munich
JUBGWGGS #2 — JUBG, Cologne
That the goddess does not look upwards, but downwards to her friends — Secci Gallery, Firenze

2023
Various Small Paintings — Lore Deutz, Cologne
Das Gelbe Licht 6 Uhr Nachmittags: Remembering, envisioning, sensing landscape — Max Hetzler, Berlin
Inhaling Painting, Exhaling Imagination: The Munich Breath — Andreas Breunig, Hedwig Eberle, Jana Schröder — Jahn und Jahn, Munich

Ungekämmte Bilder. Kunst ab 1960 aus der Sammlung Herzog Franz von Bayern – Pinakothek der Moderne, Munich

2022
post-un – Zeppelinstr. 51, Munich

2020
Your Mask (Part III: Don't Forget Your Mask) – Hedwig Eberle x Tahnee Godt — PS2, Frizz23, Berlin

LACATENA FINE ARTS
www.lacatenafinearts.com

Finito di stampare a Maggio 2025
Archigraf, Via Nuova delle Brecce, 214, 80147 Napoli