NATALIE VOGEL

Natalie Vogel
Switzerland
E-mail natalievogel.art@gmail.com
Web: www.natalievogel.com

In ihrer künstlerischen Praxis konzentriert sich Natalie Vogel darauf, Kunst als Ausdrucksform für Emotionen, Intuition und die natürliche Verbindung zwischen Mensch und Umwelt zu nutzen.

Die Themen, mit denen sie sich auseinandersetzt, sind inspiriert von zwischenmenschlichen Beziehungen und deren Dynamik. Die leere Leinwand wird von ihr als Ort der kreativen Entfaltung verstanden, der ohne vorgefasste Konzepte oder Skizzen betreten wird. Der künstlerische Prozess ist ein intuitiver Dialog mit Farben, Formen und Texturen, ein Wechselspiel zwischen Kontrolle und Loslassen.

Die Künstlerin verwendet eine Vielzahl von Werkzeugen wie Pinsel, Malmesser, Spachtel, Acryl-, Öl- und Weichpastellkreiden sowie Zeichenstifte. Für besondere Effekte wird Acryl-Sprühfarbe verwendet. So entfalten sich Farben, Formen und Texturen in kräftigen Farben und vielfältigen Strukturen auf der Leinwand.

Die Inspiration für die dynamischen Kompositionen von Natalie Vogel findet sie in ihrer unmittelbaren Umgebung, wobei sowohl die Natur als auch der urbane Raum signifikante Einflüsse auf die Werke ausüben. Diese manifestieren sich in den Farben, Formen und Texturen der Arbeiten. Darüber hinaus finden sich Elemente der städtischen Architektur ihrer Heimatstadt Zürich, die Ruhe und Farben der Natur sowie zwischenmenschliche Beziehungen in den Werken wieder. Diese Einflüsse manifestieren sich in den Werken durch eine lebhafte Tonalität, dynamische Pinselstriche und den gezielten Einsatz von Farbe.

Die experimentelle Arbeit mit verschiedenen Techniken und Materialien zielt darauf ab, die Komplexität menschlicher Emotionen und Erfahrungen darzustellen. Dabei spielen für Natalie Vogel zwischenmenschliche Beziehungen eine zentrale Rolle, indem sie in ihren Werken die Dynamik von Nähe, Distanz und Harmonie auslotet.

Ziel ihres künstlerischen Schaffens ist es, neben der visuellen Wahrnehmung Raum für eigene Interpretationen und Emotionen des Betrachters zu schaffen. Die Arbeiten sind somit nicht nur raumfüllend, sondern auch narrativ zu verstehen, indem sie das Leben der Menschen darstellen.

NATALIE VOGEL

In her artistic practice, Natalie Vogel utilizes art as a medium for expressing emotions, intuition, and the inherent connection between humans and their environment.

The thematic content of her work draws inspiration from the realm of human relationships and their dynamics. She perceives the blank canvas as a platform for creative development, embarking upon it without preconceived concepts or sketches. The artistic process is characterized by an intuitive dialogue with colors, shapes, and textures, an interplay between control and release.

Her artistic repertoire encompasses a range of tools, including brushes, spatulas, palette knives, acrylic, oil, and soft pastel crayons, as well as pencils. Acrylic spray paint is employed to achieve specific effects, adding a layer of dimensionality to the works. The resulting compositions are characterized by vibrant colors and varied textures, reflecting the artist's intuitive dialogue with the medium.

The artistic oeuvre of Natalie Vogel is distinguished by dynamic compositions that draw upon the influences of both nature and urban space. The artist's use of colour, shape and texture is indicative of the aforementioned influences, which are further reflected in the urban architecture of her home city of Zurich, the tranquillity and colours of nature, and interpersonal relationships. These influences manifest themselves in the works through a vibrant tonality, dynamic brushstrokes and a deliberate use of colour.

Her experimental approach to diverse techniques and materials is driven by an ambition to capture the intricacies of human emotions and experiences. Interpersonal relationships occupy a pivotal position in Natalie Vogel's artistic praxis, as she navigates the dynamics of closeness, distance and harmony in her oeuvre.

The objective of her artistic endeavours is to engender a space for the viewer's personal interpretations and emotional responses, in addition to visual perception. Consequently, the works transcend spatial limitations, becoming narrative in nature as they portray human existence.

Natalie Vogel: Rise within / Mixed media on canvas, 100x100cm, 2025

«Rise Within» ist eine visuelle Reise durch Emotionen, Energie und innere Transformation. Leuchtende Gelb- und Orangetöne stehen für Wärme, Kraft und Optimismus, während tiefschwarzes und neonpinkfarbenes Farbspiel Spannung und Kontraste erzeugt. Die dynamischen Formen und zarten Schriftfragmente symbolisieren innere Gedankenprozesse - den Kampf zwischen Chaos und Klarheit. Das Werk lädt den Betrachter ein, nach innen zu schauen, die eigene Stärke zu entdecken und sich von inneren Barrieren zu befreien. Es ist Ausdruck von Selbstvertrauen, Wachstum und der unbändigen Kraft, immer wieder aufzustehen.

Rise Within is a visual journey through emotion, energy and inner transformation. Bright yellow and orange tones represent warmth, strength and optimism, while deep black and neon pink create tension and contrast. The dynamic forms and delicate fragments of writing symbolise inner thought processes - the struggle between chaos and clarity. The work invites the viewer to look within, to discover their own strength and to free themselves from inner barriers. It is an expression of self-confidence, growth and the irrepressible power to get up again and again.

NATALIE VOGEL

Natalie Vogel: Be Bold / Mixed Media, 80x80 cm

"Be Bold" zeichnet sich durch eine kraftvolle Dynamik aus, die durch eine lebhafte Farbpalette aus warmen Gelb-, Orange- und Rottönen in Kombination mit kühlem Türkis und tiefem Schwarz verstärkt wird. Die Komposition ist vielschichtig und spielerisch zugleich, mit sich überlagernden Formen, gestischen Linien und expressiven Farbakzenten. Spontane Kritzeleien und geometrische Elemente geben dem Werk eine rhythmische Struktur, während gezielte Farbkontraste das Auge durch das Bild führen. Der Titel "Be Bold" spiegelt sich in der selbstbewussten Pinselführung und der harmonischen, aber dennoch herausfordernden Farbkomposition wider und fordert den Betrachter auf, mutig zu sein - sei es in der eigenen Interpretation oder im Leben selbst.

Be Bold' has a powerful dynamic, enhanced by a vibrant palette of warm yellows, oranges and reds, combined with cool turquoise and deep black. The composition is both layered and playful, with overlapping shapes, gestural lines and expressive colour accents. Spontaneous scribbles and geometric elements give the work a rhythmic structure, while deliberate colour contrasts guide the eye through the picture. The title, 'Be Bold', is reflected in the confident brushwork and harmonious yet challenging colour composition, challenging the viewer to be bold - whether in their own interpretation or in life itself.

Natalie Vogel: Complicated / Mixed Media, 80x80 cm

"Complicated" zeichnet sich durch eine komplexe, vielschichtige Komposition aus, die von sanften Beige-, Creme- und Rosétönen geprägt ist. Geometrische Formen und sich überlagernde Farbschichten erzeugen eine strukturierte, aber dennoch lebendige Oberfläche. Auffallend sind die feinen, fast kalligraphischen Schriftzüge und Linien, die sich über das gesamte Bild ziehen. Diese Schriftzüge und Linien sind als spontane Gedanken oder Schriftfragmente zu interpretieren, die sich in das Werk einfügen und ihm eine erzählerische Dimension verleihen. Sie verstärken den Eindruck von Komplexität und Vielschichtigkeit, wie er im Titel anklingt. Akzente in Schwarz und Ocker setzen gezielt Kontraste und verleihen dem Bild Tiefe. Die Kombination von organischen und architektonisch anmutenden Elementen erzeugt eine dynamische Spannung zwischen Ordnung und Chaos. Das Werk "Complicated" regt dazu an, sich intensiv mit den Details auseinanderzusetzen und eigene Interpretationen zu entwickeln. Es thematisiert Struktur und Fragilität, Gedanken und Emotionen, die sich zu einem vielschichtigen Ganzen überlagern.

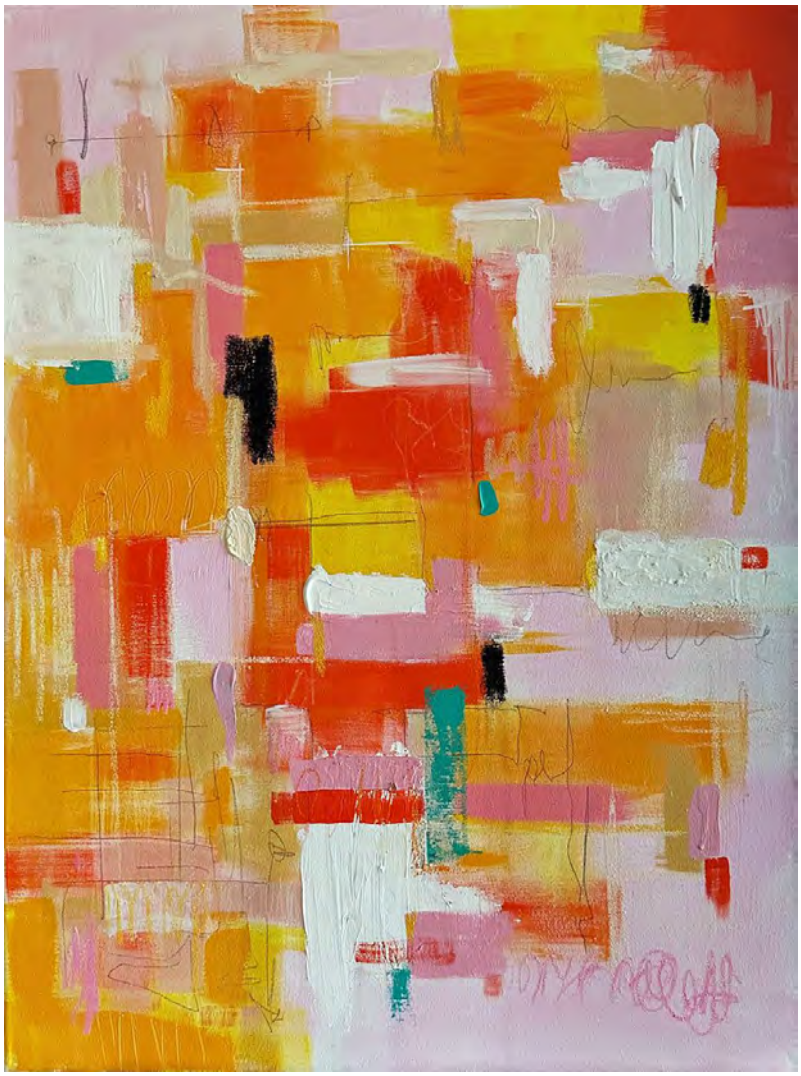
Complicated' features an intricate, multi-layered composition dominated by soft beiges, creams and pinks. Geometric shapes and overlapping layers of paint create a textured yet vibrant surface. The fine, almost calligraphic lettering and lines that run across the painting are striking. These lettering and lines can be interpreted as spontaneous thoughts or fragments of writing that fit into the work and give it a narrative dimension. They reinforce the sense of complexity and multi-dimensionality suggested by the title. Accents of black and ochre deliberately create contrast and add depth. The combination of organic and architectural elements creates a dynamic tension between order and chaos. The work 'Complicated' encourages the viewer to look closely at the details and develop their own interpretations. It explores structure and fragility, thought and emotion, overlapping to form a multi-layered whole.

Natalie Vogel: Ups and Downs / Mixed Media, 80x80 cm

Dieses Gemälde zeichnet sich durch eine harmonische Farbpalette aus Erdtönen, Schwarz, Weiss und Beige aus, die durch dezente goldene Akzente ergänzt wird. Die Komposition setzt sich aus verschiedenen geometrischen Formen und freien, gestischen Linien zusammen, die eine dynamische, aber dennoch ausgewogene Wirkung erzeugen. Die Künstlerin arbeitet mit unterschiedlichen Texturen und Schichten, wodurch eine spannende Tiefenwirkung entsteht. Kratzspuren, feine Linien und expressive Markierungen verleihen dem Werk eine gewisse Rohheit und Authentizität. Der Kontrast zwischen dunklen und hellen Flächen sowie die lockeren, fast zufällig wirkenden Kritzeleien erzeugen ein Gefühl von Bewegung und Ausdrucksstärke. Die Komposition vermittelt eine Synthese aus Struktur und Spontaneität, die Assoziationen mit architektonischen Elementen oder urbanen Landschaften hervorrufen kann, jedoch bewusst Raum für individuelle Interpretationen lässt.

This painting is characterised by a harmonious palette of earth tones, black, white and beige, complemented by subtle gold accents. The composition uses a variety of geometric shapes and free, gestural lines to create a dynamic yet balanced effect. The artist works with different textures and layers to create an exciting sense of depth. Scratches, fine lines and expressive markings give the work a certain rawness and authenticity. The contrast between dark and light areas and the loose, almost random scribbles create a sense of movement and expressiveness. The composition conveys a synthesis of structure and spontaneity that can evoke associations with architectural elements or urban landscapes, but deliberately leaves room for individual interpretation.

NATALIE VOGEL



Natalie Vogel: Inspired by colour / Mixed Media, 60x80 cm

Farben werden mit der Kraft assoziiert, Emotionen hervorzurufen und Geschichten zu erzählen. In dem Kunstwerk "Inspired by Colours" verschmelzen warme Gelb- und Orangetöne mit sanften Rosanuancen und kraftvollen Akzenten in Schwarz und Türkis. Die Komposition strahlt Energie und Lebensfreude aus, während die vielschichtigen Strukturen und Linien eine spielerische Leichtigkeit vermitteln. Das Werk regt den Betrachter dazu an, sich von den Farben inspirieren zu lassen, Erinnerungen zu wecken und die Welt durch eine lebendige, optimistische Perspektive zu betrachten. Es handelt sich um eine Hommage an die Schönheit der Farben und ihre unendlichen Ausdrucksmöglichkeiten.

Colours are associated with the power to evoke emotions and tell stories. In the artwork 'Inspired by Colours', warm yellows and oranges merge with soft pinks and bold accents of black and turquoise. The composition exudes energy and joie de vivre, while the multi-layered structures and lines convey a playful lightness. The work encourages the viewer to be inspired by the colours, to evoke memories and to look at the world from a vibrant, optimistic perspective. It is a tribute to the beauty of colour and its infinite expressive possibilities.

Natalie Vogel: Resilence / Mixed Media, 80x80 cm

"Resilience" ist eine Hommage an innere Stärke, Anpassungsfähigkeit und den unbeugsamen Willen, weiterzugehen. Die erdigen Beigetöne und sanften Pastellakzente vermitteln dem Betrachter Ruhe und Reflexion, während die kräftigen Schwarz- und Rottöne Kontraste schaffen und somit Sinnbilder für Herausforderungen und emotionale Intensität darstellen. Die abstrakten Linien, feinen Details und dynamischen Formen spiegeln den Prozess des Wachstums wider: Jeder Riss, jede Spur auf der Leinwand erzählt von Erfahrungen, Kämpfen und Überwindung."Resilience" lädt den Betrachter dazu ein, seine eigene Widerstandskraft zu erkennen und die Schönheit in den Narben des Lebens zu sehen.

Resilience' is a tribute to inner strength, adaptability and the indomitable will to carry on. The earthy beige tones and soft pastel accents evoke calm and reflection, while the bold black and red tones create contrast, symbolising challenge and emotional intensity. The abstract lines, fine details and dynamic shapes reflect the process of growth: every crack, every mark on the canvas tells of experience, struggle and overcoming. Resilience invites viewers to recognise their own resilience and find beauty in life's scars.