

MONICA DE CARDENAS

WOMEN

Marisa Merz
Marlène Dumas
Wangechi Mutu
Chantal Joffe
Camille Henrot
Silvia Gertsch
Katherine Bernhardt
Ella Kruglianskaya
Ebecho Muslimova
Claire Tabouret
Tschabalala Self
Grace Weaver

Exhibition
23.06. – 30.10.2021

Open
by appointment

We are delighted to announce the exhibition *WOMEN*: a selection of portraits made by female artists who emerged in recent years, creators of new visual languages of great impact and vitality - between introspection and sharing, representation and experimentation.

The exhibition begins with two great innovators: **Marisa Merz** (1926 - 2019 Turin), the only female protagonist of Arte Povera, obsessively created clay heads and drawings of faces that emerge from a multitude of thin lines drawn in pencil; and the South African **Marlène Dumas** (*1953 in Kuilsrivier, lives in Amsterdam), whose paintings and watercolors since the 1980s have focused on the human figure that overwhelmingly occupies the entire space of the support with its phantasmagorical and seductive presence. The images come from mass culture, but are reworked and charged with new life, becoming more human, close, almost intimate.

For **Wangechi Mutu** (*1972 in Nairobi, lives in New York) the body is a controversial space and a terrain of exploration to rethink the relationship between human power and the natural world. Using different media such as painting, collage, sculpture, performance and video, she investigates themes such as self-representation, the concept of gender, cultural trauma and environmental disruption.

Chantal Joffe (*1969 in St Albans, lives in London) is known for her fluidly painted portraits, in which she manages to capture the emotions, weaknesses and vitality of human existence: girls and women portrayed in different moments of life, with a gaze suspended between the immediacy of a snapshot and emphatic distortion. The psychological intensity of the characters makes our own opinion ambiguous, disturbing and satisfying at the same time.

The artistic practice of **Camille Henrot** (*1978 in Paris, lives in New York) – who won Silver Lion at the Venice Biennale in 2013 - combines video, installations, drawing and sculptures. Her bronze sculptures have soft, enigmatic shapes that communicate a multitude of meanings and reflections.

The paintings of **Silvia Gertsch** (*1963 Bern) portray moments of contemporary life in an almost photorealistic way, in which the light and its reverberations almost dematerialize faces and bodies, producing a sort of transcendence. She works with oil paint on glass panels applied from the back: an ancient technique, rarely used, that amplifies the luminosity of the subjects.

Katherine Bernhardt (*1975 St. Louis, lives in New York) creates large rhythmic compositions of everyday objects with a very direct and American style. She uses fluid and fast brushstrokes that give off great energy, inspired by the rhythms of Moroccan carpets and African patterns. The visual and empathic associations she creates are precise and impressive; the subjects are generally everyday consumer goods or comic book characters such as the pink panther, outlined and constructed with pure forms of color.

In the works of **Ella Kruglianskaya** (*1978 in Riga, lives in Los Angeles) stylized female figures, often shapely and in skimpy clothes, are caught in mischievous scenes full of humor. In her works on paper and canvas she shows a deeply personal style, partly rebellious, partly classicist, linked to her Russian origins. In her drawings and paintings **Ebecho Muslimova** (*1984 in Makhachkala, Russia, lives in New York) has created an alter-ego that she has called FATEBE: a shameless and free figure, who explores the world with her body. Thanks to this subterfuge she is able to represent states, feelings and emotions in a humorous way, using her alter ego as an alibi, touching on themes that may appear uncomfortable, intimate and surprising.

Claire Tabouret's (*1981 Pertuis, lives in Paris and Los Angeles) research evolves from the theme of memory, from images that belong to the past, such as photographs or childhood memories, that she transforms with inserts of acid or fluorescent colors. Her figures appear familiar and at the same time subtly disturbing.

Tschabalala Self (*1990 Harlem) uses various binding and sewing techniques along with painting and drawing. The use of these craft techniques helps her explore how the body - and in particular the bodies of women of color - function as social symbols. The bodies she portrays appear as shattered assemblages that internalize a confluence of cultural projections.

Grace Weaver (*1989 Vermont, lives in New York) portrays scenes of contemporary life saturated with stimuli with a very pop, essential and personal graphic style. With rounded shapes and planes of monochrome color, she synthesizes the way of life and perception of a young generation, creating a language that is supportive of an aesthetics of sobriety and lightheartedness.

WOMEN

Marisa Merz
Marlène Dumas
Wangechi Mutu
Chantal Joffe
Camille Henrot
Silvia Gertsch
Katherine Bernhardt
Ella Kruglianskaya
Ebecho Muslimova
Claire Tabouret
Tschabalala Self
Grace Weaver

Mostra
23.06. – 30.10.2021

Visitabile su
appuntamento

Siamo felici di annunciare la mostra *WOMEN*: una selezione di ritratti di donne create da artiste internazionali emerse negli ultimi anni, ideatrici di nuovi linguaggi visivi di grande attualità e vitalità - tra introspezione e condivisione, rappresentazione e sperimentazione.

La mostra inizia con due grandi innovatrici: **Marisa Merz** (1926 – 2019 Torino) unica protagonista femminile dell'Arte Povera, creò ossessivamente testine in argilla e disegni di volti femminili che emergono da una moltitudine di sottili linee tracciate a matita. La sudafricana **Marlène Dumas** (*1953 a Kuilsrivier, vive ad Amsterdam), i cui dipinti e acquarelli dagli anni Ottanta sono incentrati sulla figura umana, che occupa prepotentemente l'intero spazio del supporto con la sua presenza fantasmagorica e seducente. Le immagini provengono dalla cultura di massa, ma vengono rielaborate e caricate di nuova vita, diventando più umane, vicine, quasi intime.

Per **Wangechi Mutu** (*1972 a Nairobi, vive a New York) il corpo è uno spazio controverso e terreno di esplorazione per ripensare le relazioni tra il potere umano e il mondo naturale. Utilizzando diversi media come pittura, collage, scultura, performance e video, indaga temi come la rappresentazione di sé, il concetto di genere, i traumi culturali e i dissesti ambientali.

Chantal Joffe (*1969 a St Albans, vive a Londra) è conosciuta per i suoi ritratti dipinti in modo fluido, nei quali riesce a catturare le emozioni, le debolezze e la vitalità dell'esistenza umana: ragazze e donne ritratte in diversi momenti della vita, con uno sguardo sospeso tra l'immediatezza di un'istantanea e la distorsione enfatica. L'intensità psicologica dei personaggi rende ambigua la nostra stessa opinione, disturbando e appagandoci al contempo.

La pratica artistica di **Camille Henrot** (*1978 a Parigi, vive a New York), Leone d'Argento alla Biennale di Venezia del 2013, unisce video, installazioni, disegno e opere plastiche. Le sue sculture in bronzo hanno forme morbide ed enigmatiche che comunicano una moltitudine di significati e riflessioni.

I dipinti di **Silvia Gertsch** (*1963 Berna) ritraggono in modo quasi fotorealistico momenti di realtà contemporanea, in cui la luce radente e i suoi riverberi smaterializzano in parte visi e corpi, producendo una sorta di trascendenza. La tecnica che utilizza è la pittura ad olio su vetro applicata dal retro: una tecnica antica, usata raramente, che amplifica la luminosità dei soggetti.

Katherine Bernhardt (*1975 St. Louis, vive a New York) crea grandi composizioni ritmiche di oggetti quotidiani con uno stile molto diretto e americano. Usa pennellate fluide e veloci, che sprigionano grande energia, ispirandosi ai ritmi dei tappeti marocchini e ai pattern africani. Le associazioni visive ed empatiche create dall'artista, sono precise e di grande effetto, i soggetti sono generalmente beni di consumo quotidiani o personaggi dei fumetti come la pantera rosa, delineati e costruiti con forme pure di colore.

Nelle opere di **Ella Kruglianskaya** (*1978 a Riga, vive a Los Angeles) stilizzate figure femminili, spesso formose e in abiti succinti, sono colte in scene maliziose e cariche di humour. Nelle sue opere su carta e tela l'artista mostra la propria vena profondamente originale, in parte ribelle, in parte classicista legata alle sue origini russe.

Nei suoi disegni **Ebecho Muslimova** (*1984 a Makhachkala, Russia, vive a New York) ha creato un alter-ego che ha chiamato FATEBE: una figura spudorata e libera, che esplora il mondo con il suo corpo. Grazie a questo sotterfugio è in grado di rappresentare stati, sentimenti ed emozioni in modo umoristico, usando il suo alter ego come alibi, toccando temi che possono apparire scomodi, intimi e sorprendenti.

La ricerca di **Claire Tabouret** (*1981 Pertuis, vive a Parigi e Los Angeles) evolve dal tema della memoria, da immagini che appartengono al passato, come fotografie o ricordi d'infanzia, che mutua con inserti di colori acidi o fosforescenti. Le sue figure appaiono familiari e al contempo sottilmente inquietanti.

Tschabalala Self (*1990 Harlem) utilizza inserti tessili e varie tecniche di cucito insieme alla pittura e al disegno. Il ricorso a queste tecniche artigianali l'aiuta ad esplorare come il corpo - e in particolare il corpo delle donne di colore - funzioni come simbolo sociale. I corpi che ritrae appaiono come assemblaggi frantumati che interiorizzano nelle loro forme una confluenza di proiezioni culturali.

Grace Weaver (*1989 Vermont, vive a New York) ritrae scene di vita contemporanea sature di stimoli con uno stile grafico molto pop, essenziale e personale. Con forme arrotondate e piani di colore monocromo, sintetizza il modo di vivere e percepire di una generazione giovane, creando un linguaggio che è a sostegno dell'estetica della sobrietà, della fantasia e della spensieratezza.