

MONICA DE CARDENAS

Alex Katz
Cartoons and drawings

Opening
Thursday 21 November
6 pm

On view
from 22.11.2024
to 8.02.2025

Hours
Tuesday – Saturday
11 am – 7 pm

Monica De Cardenas is delighted to announce a very special exhibition of works on paper by renowned American artist **Alex Katz**, focusing on his drawings and cartoons. The show offers a close glimpse into his practice and mastery of portraiture through his bold, simplified traits that distill human figures to their essence.

Katz is one of the few contemporary painters still employing an essentially Renaissance procedure. He first creates pencil drawings of the whole composition or its individual elements, then makes oil sketches to fix color and tone values. Next, he enlarges and finalizes the conception onto a cartoon drawing (the term 'cartoon' derives from the Italian 'cartone' - cardboard - referring to the stiff paper often used for the purpose) then pricks the paper with a serrated wheel along the main lines. He pounds powder pigment through onto the canvas and finally executes the picture in oil. Such methods are very close to those used by Raphael and Leonardo to outline their frescos.

The works in the exhibition span from faces' close-ups to upper body depictions, each showcasing Katz's delicate balance between abstraction and realism. The cartoons give the figures an emotional depth through subtle nuances of expression and personality, while the drawings prove a lifelong dedication to capturing subjects with clarity and elegance.

This exhibition is a representation of Katz's ability in transforming the seemingly ordinary into something monumental. Despite the simplicity of their forms, his portraits maintain a striking intimacy, drawing viewers into a deeper engagement. Each portrait feels immediate, alive and impactful, resonating with audiences across generations.

Katz combines traditional techniques with modern and postmodern influences: this is what sets him apart in the art world. His works are informed by a philosophical approach that balances spontaneity with discipline, surface with depth, and precision with approximation. In the end, Katz's works reflect human presence, identity, and interaction with the world, all of which are deeply rooted in his commitment to drawing as the foundation of his art.

Alex Katz was born in New York in 1927 as the son of Russian – Jewish immigrants and studied painting at the Cooper Union School of Art from 1946 to 1949. Since the 1960s he has developed a highly innovative realist style unlike any of his contemporaries. Having appeared on the American artistic scene at the end of the '50s, the years of Abstract Expressionism, and being a contemporary of Pop Art and the subsequent artistic movements, Katz surprisingly managed to reconcile the abstract movement with realism in US post war art, in a style that he himself defines as "totally American".

The work of Alex Katz is widely represented at museum in the USA, including MoMA, the Metropolitan and the Whitney in New York, as well as in European Museums, like Tate Modern in London, the MMK in Frankfurt, the Albertina in Vienna and the Guggenheim Museum in Bilbao.

Recent solo exhibitions include the Guggenheim Museum Bilbao (2015), Serpentine London (2016), Musée de l'Orangerie Paris (2019), Museum Thyssen in Madrid (2022), Guggenheim New York (2022) and MoMA in New York (2024).

MONICA DE CARDENAS

Alex Katz
Cartoons and drawings

Vernissage
Giovedì 21 novembre
ore 18

In mostra:
dal 22.11.2024
al 8.02.2025

Orario
martedì – sabato
11 – 19

Monica De Cardenas è lieta di annunciare una mostra speciale dedicata ad Alex Katz, uno dei più importanti ed influenti pittori del nostro tempo, appena celebrato all'età di 97 anni al MoMA di New York.

Dal 21 novembre la galleria di Milano presenterà, per la prima volta in Italia, una serie di straordinari disegni e cartoons, ovvero i suoi "cartoni da spolvero", grandi disegni utilizzati dall'artista per trasferire le immagini sulla tela con la stessa tecnica utilizzata da Raffaello e Leonardo per tracciare i contorni degli affreschi.

La mostra è un'occasione unica per uno sguardo nuovo alla genialità di Katz nella ritrattistica, con i suoi caratteristici tratti netti che sintetizzano le figure umane fino alla loro essenza.

Da sempre Katz ha saputo combinare tecniche tradizionali con influenze moderne e postmoderne: questo è ciò che lo ha reso unico nel mondo dell'arte. In tutta la sua lunga carriera il disegno non è stato solo un passaggio preparatorio, ma parte essenziale e sofisticata di tutto il processo creativo. Anche le opere di questa mostra sottendono l'approccio filosofico di Katz che bilancia spontaneità e disciplina, superficie e profondità, precisione e approssimazione.

I soggetti dei lavori esposti spaziano da primi piani di volti a raffigurazioni del busto, ciascuno dei quali mette in luce il delicato equilibrio di Katz tra astrazione e realismo. I cartoons donano alle figure una profondità emotiva grazie a sottili sfumature di espressione e personalità, mentre i disegni dimostrano una dedizione di lunga data nel catturare i soggetti con chiarezza ed eleganza. Queste opere rivelano la capacità di Katz di trasformare il semplice in qualcosa di monumentale. Nonostante la linearità delle forme, i suoi ritratti sono rappresentazione di un'intimità sorprendente che coinvolge i visitatori ad un livello più profondo. Ogni ritratto appare immediato, vivo e incisivo, capace di dialogare con un pubblico di tutte le generazioni.

Nato a New York nel 1927 da immigrati ebrei russi, l'artista americano Alex Katz è uno dei più importanti ed influenti pittori del nostro tempo. Dal 1946 al 1949 ha studiato pittura alla Cooper Union School of Art. Dal 1960 ha sviluppato uno stile figurativo inconfondibile ed altamente innovativo. Pur essendo apparso sulla scena artistica americana alla fine degli anni '50, durante gli anni di dominio dell'Espressionismo Astratto, Katz ha scelto la figurazione, ma ha saputo integrare nel suo stile elementi dell'Espressionismo Astratto: le vaste superfici di colore monocromo di Barnett Newman e la gestualità veloce e spontanea di Pollock e De Kooning. Al contempo Katz, ispirandosi ai mass media, al cinema ed alla fotografia, ha anticipato ed ispirato il movimento della Pop Art, riuscendo sorprendentemente a conciliare l'astrattismo ed il realismo nell'arte americana del dopoguerra in uno stile unico e personalissimo.

Le opere di Alex Katz sono presenti nelle collezioni dei più importanti musei del mondo come il MoMA, il Metropolitan e il Whitney di New York, la Tate Modern di Londra, il Centre Pompidou di Parigi e l'Albertina di Vienna. Recenti mostre personali includono il Guggenheim Museum di Bilbao (2015), Serpentine di Londra (2016), Musée de l'Orangerie di Parigi (2019), Museo Thyssen di Madrid (2022), il Guggenheim di New York (2022) e il MoMA (2024).

Con questa mostra la galleria di Monica De Cardenas partecipa dal 23.11 al 1.12 alla Milano Drawing Week organizzata dalla collezione Ramo, dalla quale Alex Katz ha scelto un'opera di Michelangelo Pistoletto, che sarà esposta in dialogo con i suoi disegni e cartoons.