

MONICA DE CARDENAS

Dialogues

Stephan Balkenhol
Henry Curchod
Svenja Deininger
Alex Katz
Gideon Rubin

Opening
25.09.2025, 6 pm

On view
from 25.09.2025
to 22.11.2025

Hours
From Tuesday to Saturday
11 am – 7 pm

Monica De Cardenas is pleased to announce “*Dialogues*”, a group exhibition that brings together artists from different generations between figuration and abstraction.

Alex Katz (*1927, New York, lives in New York)

Celebrated for his iconic paintings that combine elegance with striking emotional clarity, Alex Katz has influenced generations of younger painters. Since the 1950s, he has developed a distinctive visual language defined by flat planes of color, sharp contours, and a refined economy of detail. Katz’s portraits – often of close friends, family members, and recurring muses like his wife Ada – capture fleeting moments with a timeless, almost cinematic stillness. His large-scale works, both intimate and monumental – including cutouts and immersive landscapes – reflect a lifelong engagement with light, surface, and the immediacy of perception. With a career spanning over seven decades and exhibitions at major institutions worldwide including a retrospective at the Guggenheim in 2022, Katz continues to redefine the possibilities of figurative painting.

Stephan Balkenhol (*1957, Fritzlar, lives in Kassel)

Among the most distinctive sculptors of our time, Balkenhol works from a single piece of poplar or wawa wood, hand-carving figures in casual attire – occasionally hybrid animal-human forms – then painting them with matte colors. The artist’s gesture is left visible through chisel marks on the surface, preserving the raw material’s vitality. His subjects, silent yet subtly expressive, are stripped of overt emotion but laden with presence: stoic, enigmatic, imbued with both dignity and a wry, minimal realism.

Stephan Balkenhol has shown extensively in European and American galleries and museums. His works are in the collections of some of the world’s most important museums such as: Hirschhorn Museum and Sculpture Garden, Washington; Tate Gallery, London; Museum für Moderne Kunst, Frankfurt; Nationalgalerie, Berlin; Peggy Guggenheim Collection, Venice; National Museum of Art in Osaka, Japan.

Gideon Rubin (*1973, Tel Aviv, lives in London)

Known for his dense and seductive paintings, Gideon Rubin explores themes of memory, identity, and the passage of time. Working from found photographs and vintage imagery, Rubin erases facial features and specific details, creating anonymous figures that feel both distant and familiar. This deliberate absence invites viewers to project their own narratives onto the works, evoking a quiet sense of nostalgia and emotional resonance. Using a muted palette and fluid brushwork, Rubin transforms personal and collective memories into poetic compositions offering space for contemplation, empathy, and imagination.

Gideon Rubin held solo exhibitions around the world and his works are included in international museums and important private collections, among others: McEvoy Foundation for the Arts, San Francisco; Zabudowicz Collection, London; Ruinart and Fondation Francès in France; Museum Voorlinden Collection in Holland; Herzliya Museum for Contemporary Art and Rubin Museum in Israel; Collezione Maramotti and Collezione Fondazione San Patrignano in Italy.

Svenja Deininger (*1974, Vienna, lives in Milan and Vienna)

Svenja Deininger’s paintings emerge through a meticulous, intuitive process in which each work is part of an ongoing visual dialogue. Combining oil paint with materials like gesso, marble dust, and glue, she creates textured surfaces that subtly shift with the light. Though abstract, her compositions are rooted in concrete forms, reimagined and rearranged to invite new interpretations. Working only in natural light, Deininger embraces experimentation and revision, producing works that are both precise and open-ended.

Deininger has exhibited across Europe and the United States. Her work has been presented in solo exhibitions at the Norton Museum of Art, West Palm Beach; Joslyn Art Museum, Omaha; Collezione Maramotti, Reggio Emilia; Kunsthalle Krems; Secession and Bank Austria Kunstforum, Vienna.

Henry Curchod (*1992, Palo Alto, USA, lives in London)

Influenced by both a Kurdish-Iranian heritage and a Western upbringing, Curchod’s works are alive with turmoil and energy. Drawing is key to his work: he begins by sketching lightly with oil stick, followed by turpentine-dipped brushes that are pushed into the gestural marks, with final charcoal lines bringing greater clarity to the figures. In his practice Curchod blends figuration and abstraction, introducing unorthodox perspectives and compositions, and illuminating a dreamlike, whimsical, and anecdotal reality. He studied Fine Arts at the University of New South Wales in Sydney and had solo exhibitions in Shanghai, New York, London, Paris and Los Angeles.

MONICA DE CARDENAS

Dialogues

Monica De Cardenas è lieta di annunciare "*Dialogues*", una mostra collettiva che mette in dialogo artisti di generazioni diverse tra figurazione e astrazione.

Stephan Balkenhol
Henry Curchod
Svenja Deininger
Alex Katz
Gideon Rubin

Il maggiore per età e fama è **Alex Katz (*1927 New York)**, pittore che ha ampiamente influenzato gli artisti più giovani. Dalla fine degli anni '50 ha sviluppato un linguaggio visivo definito da campiture piatte di colore, contorni netti e un'essenzialità raffinata. I suoi ritratti – spesso di amici o familiari come sua moglie Ada – catturano momenti fugaci con una quiete senza tempo. Le sue opere di grande formato, intime e monumentali al contempo, riflettono un impegno duraturo con la luce, la superficie e l'immediatezza della percezione. Con una carriera che abbraccia oltre sette decenni e mostre in importanti istituzioni di tutto il mondo - tra le quali la retrospettiva al Guggenheim di New York nel 2022 - Katz continua a ridefinire le possibilità della pittura.

Inaugurazione
25.09.2025, ore 18

In mostra
dal 25.09.2025
al 22.11.2025

Orario
dal martedì al sabato
ore 11 – 19

Segue **Stephan Balkenhol (*1957, Fritzlar, vive a Kassel)**, che dagli anni '80 infonde nuova vita alla scultura figurativa. Tra gli scultori più emblematici del nostro tempo, Balkenhol crea le sue opere a partire da un unico blocco di legno, intagliando a mano figure in abiti informali – a volte forme ibride tra essere umano e animale – per poi dipingerle con tinte monocrome. Il gesto dell'artista rimane visibile attraverso i segni dello scalpello sulla superficie preservando la vitalità della materia grezza. I suoi soggetti non manifestano emozioni esplicite ma sono carichi di una presenza stoica ed enigmatica, intrisi di dignità e di un sobrio e ironico realismo. Ha esposto ampiamente in musei in Europa, negli USA, Cina e in Giappone. Le sue opere fanno parte di alcune delle collezioni più prestigiose del mondo, tra cui: Hirschhorn Museum and Sculpture Garden, Washington; Tate Gallery, Londra; Museum für Moderne Kunst, Francoforte; Nationalgalerie, Berlino; Collezione Peggy Guggenheim, Venezia; National Museum of Art, Osaka, Giappone.

Gideon Rubin (*1973 Tel Aviv, vive a Londra), noto per i suoi dipinti densi e malinconici, esplora temi come la memoria, l'identità e lo scorrere del tempo. Partendo da fotografie trovate e immagini d'epoca, cancella i tratti del volto creando figure che appaiono familiari e distanti al contempo. Utilizzando una palette tenue e pennellate fluide, trasforma memorie personali e collettive in composizioni poetiche, offrendo spazio a contemplazione, empatia e immaginazione. Ha esposto in mostre personali in tutto il mondo, e le sue opere sono incluse in musei e importanti collezioni private, tra cui: McEvoy Foundation, San Francisco; Zabłudowicz Collection, Londra; Ruinar e Fondation Francès in Francia; Museum Voorlinden in Olanda; Herzliya Museum for Contemporary Art e Rubin Museum in Israel, e Collezione Maramotti in Italia.

I dipinti di **Svenja Deininger (*1974 Vienna, vive a Milano e Vienna)** nascono da un processo meticoloso e intuitivo, in cui ogni opera è parte di un dialogo visivo continuo. Combinando i colori ad olio con materiali come gesso, polvere di marmo e colla, crea superfici la cui texture muta finemente con la luce. Sebbene astratte, le sue composizioni affondano le radici in forme concrete, reinventate e riorganizzate per invitare a nuove interpretazioni. Svenja Deininger ha esposto ampiamente in Europa e negli Stati Uniti. Le sue opere sono state presentate in mostre personali al Norton Museum of Art, West Palm Beach; Joslyn Art Museum, Omaha; Collezione Maramotti, Reggio Emilia; Kunsthalle Krems; Secession e Bank Austria Kunstforum, Vienna.

Henry Curchod (*1992 Palo Alto CA, vive a Londra), ispirato sia dalle sue radici curdo-iraniane che dalla sua educazione in un contesto occidentale, crea opere che suggeriscono fermento ed energia. Il disegno è centrale nel suo lavoro: inizia con schizzi leggeri a pastello a olio per poi intervenire con pennelli intinti in trementina che modellano i tratti gestuali, mentre linee finali a carboncino donano maggiore chiarezza alle figure. Nella sua pratica Curchod fonde astrazione e figurazione, introducendo prospettive e composizioni non convenzionali e dando vita ad una realtà onirica, bizzarra e aneddotica.

Henry Curchod ha studiato Belle Arti all'Università del New South Wales a Sydney e ha esposto in mostre personali a Shanghai, New York, Londra, Parigi e Los Angeles.