

Reinventing the Figure

Opening
December 9, 2017
6 pm

Exhibition
09.12.2017 – 03.02.2018

Gallery Hours
Tuesday – Saturday
3 - 7 pm

In the last decade abstraction has dominated the art scene, but now some painters in New York are reinventing figuration with a new freedom, each of them with a very distinct approach.

Katherine Bernhardt (*1975 St. Louis, lives in New York) creates paintings depicting every day objects, fruit, flowers and plants, but also the Pink Panther, in a very American, “in-your-face”, energetic style. Fluid and hurried, Bernhardt’s canvases are seemingly provisional, radiating energy. First exploring patterns in the context of imported rugs, Bernhardt’s more recent works stem from an interest in Dutch wax printing and the all-over patterning of African textiles. Her subjects are selected and grouped according to underlying emotional associations and broken down into elemental details, pure forms and swaths of color to build simpler, yet expressive, arrangements. She has exhibited extensively in the USA and Europe. Solo shows in 2017 include Lever House, New York; Modern Art Museum, Fort Worth; Contemporary Art Museum, Saint Louis.

Katherine Bradford (*1942 New York, lives in New York) is known for her vibrant palette and eccentric compositions. Often built up over months and sometimes years, her paintings are textured, semi-transparent coats of acrylic paint. Her recent paintings are depictions of water and swimmers, both playful and profound. Painting and swimming share immersion and a certain loss of control that is simultaneously wild and structured. The body in nature: we see ourselves situated in relationship to the deep other. In her newest work, she even more deliberately sets her scenes in larger, planetary landscape-stages. The characters are moving along the surface of the earth, and between underworlds and outer space. Her works have been shown at PS1, New York, at the Brooklyn Museum and currently at the Museum of Modern Art of Fort Worth in Texas.

Taking a feminist approach, **Mira Dancy** (*1979 Newcastle, UK, lives in New York) makes powerful, expressive works centred on the female figure. She works primarily on canvas, but has also branched out into wall painting and neon light pieces. Dancy often works on a large-scale, filling her canvases with expansive nudes rendered in vibrant colors and with calligraphic, sweeping, sinuous lines and color fields reminiscent of the German Expressionists, with a unique, very personal style. Recent group shows: Rubell Family Collection, National Museum of Women in the Arts, Washington and MoMa PS1, New York.

Derek Fordjour’s (*1974 Memphis, lives in New York) images draw upon a variety of sources, including sporting imagery, board and card games, carnival motifs and the circus to explore ideas of vulnerability. He uses the socio-political implications of games to discuss the power structure that exists around rewards and sanctions, for both the player within the game and as an allegory for the broader human experience. His painted collages are the result of the meticulous accumulation of numerous layers of newspaper, and a marriage of printmaking and painting processes resulting in highly textured surfaces. This year he had a solo show at Sugar Hill Museum, New York. Public collections include JP Morgan Chase collection and Dallas Museum of Art.

Grace Weaver (*1989 Vermont, lives in New York) portrays playful scenes of stimulus-saturated modern life in a very personal graphic style. Her subjects—often depicted at leisure and in bright shades — have included a girl checking her cellphone at the beach, another jogging in flip flops at the park, and a couple lounging in bed holding a laptop and a hand mirror. Presenting these vignettes in a distinctive aesthetic, Weaver flattens and elongates her figures, giving them an almost cartoon-like appearance. This year she had a solo show at Kunstverein Reutlingen in Germany.

Reinventing the Figure

Inaugurazione
Sabato 9 dicembre 2017
ore 18

Mostra
09.12.2017 – 03.02.2018

Orario
da martedì a sabato
ore 15–19

Nell'ultimo decennio la scena artistica è stata dominata dall'astrazione, ma ora alcuni pittori a New York stanno reinventando la figurazione con grande libertà, ognuno in modo diverso e molto personale.

Katherine Bernhardt (*1975 St. Louis, vive a New York) crea grandi composizioni ritmiche di oggetti quotidiani con uno stile molto diretto e americano. Le tele sono caratterizzate da 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 raffigurati sono generalmente beni di consumo quotidiani, oppure personaggi dei fumetti come la pantera rosa, delineati e costruiti con forme pure di colore. Bernhardt ha esposto in numerosi musei e gallerie, nel 2017 presso Lever House a New York, il Museo d'Arte Contemporanea di Saint Louis, dove ha creato un gigantesco wall-painting e il Museo d'Arte Moderna di Fort Worth in Texas.

Le opere di **Katherine Bradford** (*1942 New York, vive a New York), rappresentano figure umane che sembrano emanare luminosità, mentre il paesaggio appare lattiginoso e onirico. L'artista trascorre mesi e talvolta anni a realizzare le superfici dei suoi dipinti, che cambiano lentamente attraverso la stesura di vari strati di pittura acrilica. Quest'attività graduale crea nelle sue tele un senso di oscillazione e calma apparente, le sue figure sembrano confrontarsi con lo spazio cosmico. L'artista ha esposto al PS1 di New York, al Brooklyn Museum e in numerose gallerie a New York e all'estero, attualmente al Modern Art Museum of Fort Worth in Texas.

Il lavoro artistico di **Mira Dancy** (*1979 Newcastle, UK, vive a New York) ha un'impostazione femminista, i suoi dipinti fortemente espressivi si focalizzano su soggetti femminili. L'artista predilige il lavoro su tela, ma realizza anche wall-painting, neon e proiezioni. Dancy progetta le proprie opere in grandi dimensioni, figure che occupano interamente la superficie, declinate in dense e sinuose colorazioni, che ricordano Kirchner e gli espressionisti tedeschi, ma con una nuova vitalità. Le figure sono imbevute di forza e di un consapevole sex-appeal. L'artista ha esposto presso la Rubell Family Collection a Miami, il Museo Nazionale delle Donne nelle Arti a Washington e al MoMa PS1 di New York.

Le opere di **Derek Fordjour** (*1974 Memphis, vive a New York) traggono ispirazione da immagini legate allo sport e ai giochi, il carnevale e il circo. Usa le implicazioni economiche e sociopolitiche dei giochi per riflettere su strutture di potere, premi e sanzioni, come allegorie dell'esperienza umana più ampia. I suoi collages dipinti sono il risultato di un meticoloso accumulo di strati di giornali e la sintesi di diverse tecniche pittoriche, risultando in superfici ricche e strutturate. Le gare e le sfide hanno un ritmo veloce e incalzante, Fordjour le segue mescolando linguaggi, citazioni e materiali, lanciandosi in denunce dalla velata ironia. Quest'anno ha avuto una personale allo Sugar Hill Museum, New York e suoi lavori sono nelle collezioni di JP Morgan Chase e del Museo di Dallas.

Grace Weaver (*1989 Vermont, vive a New York) ritrae scene giocose di vita contemporanea sature di stimoli con uno stile grafico molto personale. I suoi soggetti, spesso ritratti durante il tempo libero con tonalità luminose, comprendono per esempio una ragazza in spiaggia che controlla il cellulare, una che corre in infradito nel parco o una coppia sdraiata a letto che guarda il computer portatile. Lo stile di Weaver sintetizza con linee grafiche 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. Questa estate l'artista ha esposto al Kunstverein Reutlingen in Germania.

Reinventing the Figure

Vernissage
9. Dezember 2017
18 Uhr

Ausstellung
9. Dezember – 3. Februar

Öffnungszeiten
Dienstag bis Samstag
15–19 Uhr

In den vergangenen zehn Jahren wurde die aktuelle Kunstszene weitgehend von der abstrakten Kunst beherrscht. Inzwischen haben jedoch einige Maler in New York die Figuration wiederentdeckt und legen mit ihren ganz unterschiedlichen Ansätzen eine erstaunliche Ungezwungenheit an den Tag.

Katherine Bernhardt (*1975, St. Louis, lebt in New York) schafft Gemälde, die Alltagsobjekte zeigen, wie Früchte, Blumen und Pflanzen, aber auch den rosaroten Panther, in einem typisch amerikanischen, aber auch dreisten, energischen Stil. Die fließend und hastig gemalten Leinwände Bernhardts wirken provisorisch und strotzen buchstäblich vor Energie. Nachdem sie zunächst Muster ausgehend von Orientteppichen untersucht hat, sind Bernhardts neuere Werke aus ihrem Interesse für die holländische Wachsdruktechnik und die nahtlosen Muster afrikanischer Textilien heraus entstanden. Die Auswahl und Anordnung ihrer Sujets beruht auf unterschwelligem emotionalen Assoziationen und ist auf natürliche Details, reine Formen und Farbschwaden heruntergebrochen, die einfachere, aber ausdrucksstarke Arrangements zulassen. Sie hat mehrfach in den USA und Europa ausgestellt. Ihre Einzelausstellungen 2017 fanden u.a. im Lever House, New York, im Modern Art Museum, Fort Worth, und im Contemporary Art Museum, Saint Louis, statt.

Katherine Bradford (*1942, New York, lebt in New York) ist für ihre intensive Farbpalette und ihre exzentrischen Kompositionen bekannt. Ihre häufig über Monate, manchmal Jahre hinweg aufgebauten Bilder bestehen aus halbtransparenten Acrylfarbschichten mit reichen Texturen. Ihre neueren Bilder sind ebenso spielerische wie tief sinnige Darstellungen von Wasser und Schwimmern. Beim Malen wie beim Schwimmen geht es um ein Eintauchen und einen gewissen Kontrollverlust, der wild und geordnet zugleich ist. Der Körper in der Natur: wir sehen uns zum zutiefst Anderen in Beziehung gesetzt. In ihrem neusten Werk verlegt sie ihre Szenen noch gezielter in eine umfassendere, planetarische Landschaftskulisse. Die Figuren bewegen sich auf der Erdoberfläche zwischen Unterwelten und Weltraum. Ihre Arbeiten waren in New York im PS1 und im Brooklyn Museum ausgestellt und sind zurzeit im Museum of Modern Art, Fort Worth, Texas, zu sehen.

Aus feministischer Perspektive malt **Mira Dancy** (*1979, Newcastle, Grossbritannien, lebt in New York) ihre starken, expressiven Bilder, in deren Zentrum die weibliche Gestalt steht. Sie arbeitet vorwiegend auf Leinwand, hat aber auch Wandbilder und Neonarbeiten geschaffen. Dancy arbeitet oft in grossen Formaten und füllt ihre Leinwände mit ausladenden Akten in leuchtenden Farben und mit kalligrafischen, schwungvollen, geschmeidigen Linien sowie Farbfeldern, die an den deutschen Expressionismus erinnern, aber stets in ihrem eigenen unverwechselbaren, sehr persönlichen Stil. Jüngste Gruppenausstellungen: Rubell Family Collection, National Museum of Women in the Arts, Washington, und MoMA PS1, New York.

Derek Fordjour (*1974, Memphis, lebt in New York) zieht für seine Bilder vielfältige Quellen heran, wie Sportabbildungen, Brett- und Kartenspiele, Karnevals- und Zirkusmotive, um das Thema Verletzlichkeit auszuloten. Anhand der gesellschaftspolitischen Implikationen von Spielen diskutiert er die bestehenden Machtstrukturen rund um Belohnungen und Sanktionen, und zwar sowohl im Hinblick auf die an einem Spiel Teilnehmenden wie als Allegorie für das Leben im Allgemeinen. Seine gemalten Collagen sind das Resultat eines akribischen Aufsichtens zahlreicher Zeitungslagen und einer Kombination von Druck- und Malprozessen, die stark texturierte Oberflächen mit sich bringen. Dieses Jahr hatte er eine Einzelausstellung im Sugar Hill Museum, New York. Seine Werke sind in öffentlichen Sammlungen wie der JP Morgan Chase Collection und im Dallas Museum of Art vertreten.

Grace Weaver (*1989, Vermont, lebt in New York) gibt in einem sehr persönlichen, grafischen Stil spielerische Szenen des reizübersättigten modernen Lebens wieder. Zu ihren Sujets – die sie häufig in der Freizeit und in heiteren Farben abbildet – gehörten u.a. ein Mädchen, das am Strand ihr Mobiltelefon konsultiert, ein anderes, das in Flip-Flops durch den Park joggt, und ein Paar, das mit Laptop und Handspiegel im Bett abhängt. Weaver präsentiert diese Vignetten in einer unverwechselbaren Ästhetik, sie verflacht und streckt ihre Figuren, bis sie fast cartoonartig wirken. Dieses Jahr hatte sie eine Einzelausstellung im Kunstverein Reutlingen in Deutschland.