

MONICA DE CARDENAS

Benjamin Senior *Screening*

Opening

Saturday 27 July 2024
6 pm

On View

from 27.07.2024
to 07.09.2024

Hours

Tuesday - Saturday
3 – 7 pm
and by appointment

Monica De Cardenas is delighted to present *Screening*, a solo exhibition by **Benjamin Senior** alongside fellow London based artist and friend Anna Freeman Bentley, whom the artist personally introduced to the gallery.

Senior approaches his work as a social realist by walking the streets and making daily observations of multicultural London. However, once the work is underway, the approach shifts to painting in a formalist manner, constructing the painting to achieve an abstract unity. He is drawn to commonplace scenes that we might pass by on autopilot, like the bus stops and commercial storefronts seen throughout the exhibition. The title *Screening* has a multitude of layers and meanings; there are the phone screens most people are nowadays fixated on, the fashion billboard screens that colorfully light up streets, the storefront windows that try to lure the street traffic to come inside to shop.

"By painting it, I'm interested in finding the abstract and unfamiliar beauty of that scene. After the viewer has seen my painting, I hope their vision of the world is colored by it" says Senior.

Every day people are represented alongside images of models advertising perfumes and fashion brands. Mannequins are lined up in rows displaying clothes for sale, like figures of desire. Uncanny fragments – heads without bodies, bodies without heads – longing to be whole, the unity of the painting's composition replacing the parts that are missing. At the bus stop, the models gazing out from the posters are an acknowledgement of the representational nature of painting itself of course, but these paintings reference their artificiality in other ways too. The tall black frame of the bus stop shelter evokes the black frame of a smartphone screen – a frame that figures step in and out of, lean against, sit within and gaze at their own smartphones.

Somewhat unsettling is the way human figures are used as material for a rhythmic tableau, just as the figures walking the streets are no different to the mannequins in the shop windows. All are parts in a machine, making the implication we are as well.

Painted using the early Renaissance technique of egg tempera, the image is gradually built up over dozens of thin layers. Over time the colours are carefully tuned; figures and elements are painted, repainted, revised and swapped out until all the elements synergize with one another. Like solving a puzzle, works sometimes take weeks or months before all the pieces fit into place. The result is a highly choreographed frozen moment. Tempera painting brings a hard-edged stillness to the image, which Senior seeks to counter by introducing optical tensions such as repetition (rows of mannequins), patterns and shifts of scale (background posters).

Benjamin Senior (b.1982, Southampton, UK) lives and works in London. Senior completed a BA in painting at Wimbledon School of Art before graduating with an MA in painting from the Royal College of Art in 2010. Recent solo exhibitions include at Carl Freedman Gallery, James Fuentes, New York, Bolte Lang, Zurich, Studio Voltaire, London and Galleria Monica de Cardenas, Milan. Selected group exhibitions include *Breakfast Under the Tree* at Carl Freedman Gallery, Margate, *End Game* at Turps Gallery, London and *Slow Painting* at Hayward Gallery, London which then toured the UK.

MONICA DE CARDENAS

Benjamin Senior *Screening*

Inaugurazione

sabato 27 luglio 2024
ore 18

In mostra

dal 27.07.2024
al 07.09.2024

Orario

martedì - sabato
15 - 19
e su appuntamento

Monica De Cardenas è lieta di presentare *Screening*, mostra personale di **Benjamin Senior** che affiancherà quella di Anna Freeman Bentley, amica e pittrice londinese introdotta personalmente da Senior alla galleria.

Il punto di partenza per queste nuove opere è l'osservazione della vita quotidiana multiculturale nelle strade di Londra. Quando si mette al lavoro, tuttavia, Senior crea una composizione geometrica precisa come in un dipinto rinascimentale.

L'artista è attratto da scene della vita di tutti i giorni, come le fermate degli autobus o le vetrine commerciali che si vedono nella mostra. Il titolo *Screening* raccoglie una stratificazione di significati: ci sono gli schermi dei telefoni su cui la maggior parte delle persone si concentra oggi, gli schermi dei cartelloni pubblicitari di moda che illuminano di colore le strade e le vetrine dei negozi che cercano di attirare i passanti ad entrare a fare acquisti.

"Dipingendo una scena cerco di cogliere una sua bellezza astratta e sconosciuta. Spero che chi guarda i miei dipinti poi osservi il mondo in modo diverso" ci dice Senior.

Nei suoi dipinti le persone sono rappresentate accanto alle grandi immagini di modelle che pubblicizzano profumi o marchi di moda. I manichini in fila allineati nei negozi indossano abiti in vendita, come figure del desiderio. Le loro parti - inspiegabili teste senza corpi o corpi senza teste - aspirano ad un'interezza che solo l'unità della composizione del quadro riesce a restituire. Alla fermata dell'autobus, le modelle dei manifesti sono una citazione della natura figurativa della pittura stessa, ma questi dipinti fanno riferimento alla loro artificialità anche in altri modi. L'imponente cornice nera della pensilina della fermata dell'autobus evoca quella dello schermo di uno smartphone - una cornice da cui le figure entrano ed escono, si appoggiano, si siedono e si immergono nei propri telefoni cellulari.

In modo quasi inquietante le figure umane che si muovono per strada vengono usate come materiale per comporre un tableau ritmico e non sono molto diverse dai manichini nelle vetrine dei negozi. Tutti fanno parte di una macchina, il che fa pensare che lo siamo anche noi.

L'immagine viene dipinta con la tecnica rinascimentale della tempera all'uovo e viene costruita sommando decine di sottili strati. Gradualmente i colori vengono aggiustati: le figure e ogni soggetto vengono dipinti, ridipinti e rivisti fino a quando tutti gli elementi creano una sinergia l'uno con l'altro. Come per risolvere un puzzle, le opere richiedono a volte settimane o mesi prima che tutti i pezzi vadano al loro posto. Il risultato è un momento congelato nel tempo altamente coreografato. La tempera all'uovo conferisce all'immagine un'immobilità spigolosa che Senior cerca di contrastare introducendo tensioni ottiche come la ripetizione (le file di manichini), i motivi decorativi e il cambiamento di scala proporzionale (i manifesti di sfondo).

Benjamin Senior (1982, Londra) vive e lavora a Londra. Senior si è laureato in pittura alla Wimbledon School of Art e poi ha conseguito un master in pittura al Royal College of Art nel 2010. Tra le mostre personali più recenti ricordiamo quelle presso Carl Freedman a Margate, James Fuentes a New York, Bolte Lang a Zurigo, Studio Voltaire a Londra e Monica De Cardenas a Milano. Tra le collettive *Breakfast Under the Tree* presso Carl Freedman Gallery di Margate, *End Game* alla Turps Gallery di Londra e *Slow Painting* alla Hayward Gallery di Londra, che ha poi fatto il giro del Regno Unito.

Benjamin Senior
Screening

Vernissage

Samstag 27 Juli 2024
18 Uhr

Ausstellung

27.07.2024 -
07.09.2024

Öffnungszeiten

Dienstag - Samstag
15 – 19 Uhr

Monica De Cardenas freut sich, die Einzelausstellung des britischen Künstlers Benjamin Senior mit dem Titel *Screening* ankündigen zu dürfen.

Benjamin Senior beginnt seine Arbeit so zu sagen als sozialer Realist, indem er täglich durch die Straßen von London geht und das multikulturelle Leben beobachtet. Wenn er im Atelier zu malen beginnt, ändert sich seine Arbeitsweise aber hin zu einer strukturierten Malerei, in dem das Gemälde so aufgebaut wird, dass es eine abstrakte Einheit, eine Komposition bilden wird. Er interessiert sich für das alltägliche Treiben, wie es an Bushaltestellen oder in den Straßen vor den Schaufenstern stattfindet. Der Titel *Screening* vereint viele Bedeutungen: es gibt da die Bildschirme der Smartphones, auf die die meisten Menschen heutzutage konzentriert sind, die Werbebildschirme, die die Straßen bunt beleuchten und die Schaufenster, die versuchen die Passanten anzulocken.

"Beim Malen geht es mir darum, die abstrakte und ungewohnte Schönheit dieser Szenen zu finden. Nachdem der Betrachter meine Bilder gesehen hat, hoffe ich, dass seine Sicht auf die Welt dadurch gefärbt wird", sagt Senior.

Menschen werden neben Plakaten von Filmstars, die für Parfüms werben oder Models, die für Sportbekleidung werben, abgebildet. Schaufensterpuppen sind aufgereiht und tragen Kleider, wie Figuren der Sehnsucht; deren unheimliche Fragmente - Köpfe ohne Körper, Körper ohne Köpfe - werden erst in der Bildkomposition wieder zu einer Einheit. Die großen Werbeplakate an der Bushaltestelle sind Hinweise auf die Gegenständlichkeit der Malerei selbst, aber sie verweisen auch in anderer Hinsicht auf Künstlichkeit. Der große schwarze Rahmen des Unterstands, an dem die Figuren hinein- und hinausgehen, sich anlehnen und auf ihre Smartphones blicken, erinnert seinerseits an den schwarzen Rahmen eines Smartphones

Die Figuren werden so zu sagen als Material für ein rhythmisches Tableau verwendet, so wie die Menschen, die durch die Straßen gehen, sich nicht von den Schaufensterpuppen in den Läden unterscheiden. Alle sind Teile einer Maschine - was daran denken lässt, dass wir es auch sind.

Das in Eitempera gemalte Bild wird nach und nach in Dutzenden von dünnen Schichten aufgetragen. Im Laufe der Zeit werden die Farben sorgfältig aufeinander abgestimmt, Figuren und Elemente werden gemalt, übermalt, überarbeitet und ausgetauscht, bis alle Elemente miteinander harmonieren. Wie beim Lösen eines Puzzles dauert es manchmal Wochen oder Monate, bis alle Teile zusammenpassen. Das Ergebnis ist ein hoch choreografierter, eingefrorener Augenblick. Die aus der italienischen Frührenaissance stammende Technik der Eitemperamalerei verleiht dem Bild eine strenge Stille, die Senior durch optische Spannungen wie Wiederholungen (Reihen von Schaufensterpuppen), Muster und Maßstabsverschiebungen (Plakate im Hintergrund) zu durchbrechen sucht.

Benjamin Senior (1982, London) lebt und arbeitet in London. Er erlangte einen BA in Malerei an der Wimbledon School of Art, bevor er 2010 einen MA in Malerei am Royal College of Art in London abschloss. Zu seinen jüngsten Einzelausstellungen zählen Carl Freedman Gallery in Margate, James Fuentes, New York, Bolte Lang, Zürich, Studio Voltaire, London und Galleria Monica De Cardenas, Mailand. Zu den ausgewählten Gruppenausstellungen gehören *Breakfast Under the Tree* in der Carl Freedman Gallery, Margate, *End Game* in der Turps Gallery, London und *Slow Painting* in der Hayward Gallery, London, die anschließend durch Großbritannien tourte.