

CHANGING STATES OF MATTER

CHANGING STATES OF MATTER

→ “Changing states of matter” is a show that sets out to reveal the processes behind artistic creation, processes that involve a ‘hypothetical production’ of the real, taken to the extreme limit of sensory experience. Through fragmentation of the initial work, this group of artists probes matter in ways that bring it to light in new forms and guises, giving rise to mysterious worlds obtained by the subversion of traditional artistic techniques. Each of the artists included in this group show has chosen a means of expression on the basis of his or her own experience of tangible matter and private memories. Thus matter becomes a metaphor for the structures of the society and the reality in which we live, and its aggression turns into a practice that can be used to explore the relationship with otherness and the mutual exchange that is constantly going on between people and objects. Although some of the works presented in this exhibition may seem, in the accepted terms of the history of art, very traditional, the difference comes from subversion of the clichés inherited from and connected with the genre. They lay bare an evident tension between thought and the process of constitution, which makes it possible to conceive a new mode of sculpture that offers a kaleidoscopic vision of indeterminate spaces. Some of the artists presented in this joint exhibition express themselves by means of a traditional language, like Gabriel Hart-

→ “Changing states of matter” è una mostra pensata per svelare i processi della creazione artistica, che si svolgono attraverso la “produzione ipotetica” del reale portata al limite estremo dell’esperienza sensoriale. Attraverso la frammentazione del lavoro iniziale, questo gruppo di artisti indaga la materia per rivelarne nuove forme e sembianze, dando vita a mondi misteriosi ottenuti sovvertendo le tecniche artistiche tradizionali. Ognuno degli artisti inclusi in questa group show sceglie il mezzo espressivo in base alla propria esperienza della materia tangibile e dell’intimità della memoria. La materia diviene quindi metafora delle strutture sociali e delle realtà che ci circondano, e la sua aggressione diviene pratica utile ad esplorare il rapporto con l’alterità ed il reciproco scambio che costantemente avviene tra le persone e gli oggetti.

Sebbene alcune delle opere proposte in questa mostra possano sembrare, nei termini canonici della storia dell’arte, molto tradizionali, la differenza è apportata dalla sovversione dei luoghi comuni ereditati e connessi con il genere. Esse svelano una tensione evidente tra il pensiero ed il processo costitutivo, che consente di concepire una nuova modalità scultorea offrendo una visione caleidoscopica di spazi indefiniti.

Alcuni degli artisti presentati in questa collettiva si esprimono mediante un linguaggio tradizionale, come Gabriel Hartley

ley and Ivan Seal, who uses a pictorial approach to create works of a material character in which unstable, mysterious and sensual forms are constructed and hollowed out, or like Aaron Angell, who harks back to ancient mediaeval rituals and manipulates the materials through laborious manual procedures, which allow him to play with matter and its lack of form, inducing an aesthetic disjunction that manifests itself by way of unexpected amalgamations and continual cultural cross-references. Mai-Thu Perret's mural ceramic is reminiscent of a biomorphic fossil and his sculptural work represents a point of contact between modernist form and applied art, while Kadar Brock invites the eye to roam eagerly among a series of stratifications that delineate abstract and experimental compositions, obtained through a ritual and contemplative process of scraping and smoothing the surface. Bianca Beck and Antonia Gurkovska take a more aggressive approach to the work and emphasize the ephemeral nature of their materials, resolved in their rough state and approached in a repetitive manner, in spasmodic search for an absence that would suggest the multiple and fractal nature of the work of art. By contrast, the destructive action perpetrated by Matthew Chambers in his work permits a recontextualization of scraps of canvas salvaged from his old paintings for a new line of research stretching out vertically towards abstraction,

e Ivan Seal, che utilizzano un approccio pittorico per costituire opere più o meno materiche in cui sono costruite e scavate forme instabili, misteriose e sensuali, o come Aaron Angell, che si rifà ad antichi rituali medievali e manipola i materiali attraverso laboriosi processi artigianali, che gli consentono di giocare con la materia e la sua assenza formale, inducendo una disgiunzione estetica che si manifesta per via di accorpamenti imprevisi e continui rimandi culturali. La ceramica da parete di Mai-Thu Perret ricorda un fossile biomorfo e la sua opera plastica si pone come punto di contatto tra la forma modernista e l'arte applicata, mentre Kadar Brock invita l'occhio a vagare ansiosamente tra una serie di stratificazioni che delineano composizioni astratte e sperimentali, ottenute attraverso un processo rituale e contemplativo di raschiatura e levigatura della superficie. Bianca Beck e Antonia Gurkovska hanno un approccio più aggressivo nei confronti dell'opera e sottolineano la natura effimera dei materiali, deliberati nel loro stato grezzo e approcciati in maniera ripetitiva, alla ricerca spasmodica di un'assenza che suggerisca la natura multipla e frattale dell'opera d'arte. Al contrario, l'azione distruttiva perpetrata da Matthew Chambers nel suo lavoro, consente una ricontestualizzazione dei brandelli di tela recuperati dai suoi vecchi dipinti per una nuova ricerca tesa verticalmente all'astrazione, come quella attuata

like the one pursued in parallel by Molly Zuckerman-Hartung, who challenges the boundaries of traditional painting with sculptural collages that envisage the use of deceptive materials, located in a way that defies artistic conventions. If Ry Rocklen tries his hand at the manipulation of the found object, elevating the most banal objects to the status of pure sculptural poetry, at once minimal and kitsch, Jessica Jackson Hutchins assembles ceramic artefacts and pieces of household furniture to create a three-dimensional collage perfectly poised between the commonplace and the sublime. Analia Saban works the material with a surprising freedom that allows him to investigate and dismantle objects able to offer her the possibility of being reconsidered from scratch, through a scientific approach of extreme aestheticization of reality. Sam Falls also applies a scientific methodology, choosing the materials he uses on the basis of their capacity to document time, like the piece of fabric on show in the exhibition, which presents an image capable of bridging the gap between sculpture, photography and painting, obtained through a prolonged exposure to natural light, of which it displays the legacy through pure, sophisticated and abstract signs. We find an industrial aesthetic again in Ryan Foerster's silk-screen on aluminium, which acts as a mirror reflecting the space and in the work of

parallelamente da Molly Zuckerman-Hartung, la quale sfida i confini della pittura tradizionale attraverso collage scultorei che prevedono l'impiego di materiali fuorvianti, ubicati in modo da sfidare le convenzioni artistiche.

Se Ry Rocklen si cimenta con la manipolazione dell'oggetto trovato elevando i suppellettili più banali a pura poesia scultorea, allo stesso tempo minimal e kitsch, Jessica Jackson Hutchins assembla manufatti ceramici e mobili domestico dando vita ad un collage tridimensionale in perfetto equilibrio tra banale e sublime. Analia Saban manipola la materia con una libertà sorprendente, che le consente di indagare e smontare gli oggetti in grado di offrirle la possibilità di essere ripensati da zero, mediante un approccio scientifico di estetizzazione estrema della realtà. Scientifica è anche la metodologia applicata da Sam Falls, che sceglie i materiali impiegati grazie alla loro capacità di documentare il tempo, come il tessuto esposto in mostra, che restituisce un'immagine in grado di colmare il divario tra scultura, fotografia e pittura, ottenuta grazie all'esposizione prolungata alla luce naturale, di cui mostra l'eredità attraverso segni puri, sofisticati e astratti. Un'estetica industriale si ritrova nella serigrafia su alluminio di Ryan Foerster, che agisce come uno specchio riflettendo lo spazio e nell'opera di Nicolas Deshayes, che propone una scultura ibrida e votata ad uno strano senso di ipermaterialità, otte-

Nicolas Deshayes, who proposes a hybrid sculpture given over to a strange sense of hyper-materiality, achieved with materials that distort the ordinary and maintain a human presence mixed up with grafts that embrace the slick aesthetics of 21st-century design. Rona Pondick also takes on reality and the immediacy of an uncompromising materiality, conveyed through cold and shiny surfaces that trace hybrid and hyperrealistic shapes, exploring the theme of metamorphosis that so fascinates the artist, while the work of Steve Bishop takes the form of a sort of unstable para-painting obtained by the interaction of mercury with an old printed T-shirt: the quicksilver, caught in the folds and drapery, creates a random pattern of trickles and waves. His works play around with the cultural identity of objects, which are taken out of their context and turned into a work of art through their purely physical appearance. Equally physical is the encounter with the work of Folkert de Jong, who employs materials like expanded polystyrene and polyurethane for his sculptures industrial, selected for their intrinsic and contradictory properties of cheapness and indestructibility. The same materials are utilized by Lynda Benglis to create the non-objective sculptural forms that characterize her production of recent years: constructed by aggregation, they are at once evanescent and forcefully physical, deliberately indecipherable.

nuta con materiali che distorcono l'ordinario e mantengono una presenza umana in convivenza di innesti che abbracciano l'estetica patinata del design del XXI secolo. Anche Rona Pondick si confronta con la realtà e l'immediatezza di una dura oggettualità, restituita attraverso superfici fredde e lucide che ricalcano forme ibride e iperrealiste, indagando il tema della metamorfosi tanto caro all'artista, mentre il lavoro di Steve Bishop si manifesta come una sorta di para-pittura instabile ottenuta facendo interagire del mercurio con una vecchia t-shirt stampata: l'argento vivo, catturato nelle pieghe e nei panneggi crea una composizione aleatoria di rivoli ed onde. Le sue opere giocano con l'identità culturale degli oggetti che vengono decontestualizzati per divenire opera d'arte grazie al loro aspetto puramente fisico, così come fisico è il confronto con l'opera di Folkert de Jong, che impiega per le sue sculture materiali industriali come polistirolo e poliuretano espanso, selezionati per le loro proprietà intrinseche e contraddittorie di economicità e indistruttibilità. Gli stessi materiali sono utilizzati da Lynda Benglis per ottenere forme scultoree non oggettive, caratterizzanti la sua produzione degli ultimi anni, costruite per aggregazione, al contempo evanescenti e prepotentemente fisiche, volutamente indecifrabili.

RONA PONDICK

p. 06

Aaron Angell*Sadness seasons mushroom & jug paintings*, 2011 (detail dettaglio)Acrylic on acrylic Acrilico su acrilico
55 x 45 cm

p. 07

Aaron Angell*Sadness seasons mushroom & jug paintings*, 2011Acrylic on acrylic Acrilico su acrilico
55 x 45 cm

p. 08

Aaron Angell*Defaced coin piece number two*, 2011- 2012Glazed stoneware Grès invetriato
32 x 25 cm (base)

p. 09

Aaron Angell*Defaced coin piece number two*, 2011- 2012(detail dettaglio)
Glazed stoneware Grès invetriato
32 x 25 cm (base)

p. 010

Bianca Beck*Untitled*, 2012Oil on canvas Olio su tela
45,7 x 71,1 cm

p. 011

Bianca Beck*Untitled*, 2012(detail dettaglio)
Oil on canvas Olio su tela
45,7 x 71,1 cm

p. 012

Lynda Benglis*Ghost Shadow III*, 2007

(detail dettaglio)

Rubberized foam, chicken wire

Schiuma di polietilene, filo metallico
da pollaio

132,1 x 45,7 x 38,1 cm

Unique piece Pezzo unico

p. 013

Lynda Benglis*Ghost Shadow III*, 2007

Rubberized foam, chicken wire

Schiuma di polietilene, filo metallico
da pollaio

132,1 x 45,7 x 38,1 cm

Unique piece Pezzo unico

p. 014

Steve Bishop*As If You Could Only Kill Time Without Injuring Eternity IV*, 2011Mercury and printed T-shirt in
frame Mercurio e T-shirt stampata
con cornice
19 x 20 cm

p. 015

Steve Bishop*As If You Could Only Kill Time Without Injuring Eternity IV*, 2011
(detail dettaglio)Mercury and printed T-shirt in
frame Mercurio e T-shirt stampata
con cornice
19 x 20 cm

p. 016

Kadar Brock*Deredemittwctwtol*, 2006-2012

(detail dettaglio)

Oil, acrylic, Flashe, spray paint

and house paint on canvas

Olio, acrilico, colore Flashe, colore
spray e vernice su tela

183 x 122 cm

p. 017

Kadar Brock*Deredemittwctwtol*, 2006-2012

Oil, acrylic, Flashe, spray paint

and house paint on canvas

Olio, acrilico, colore Flashe, colore
spray e vernice su tela

183 x 122 cm

p. 018

Matthew Chambers*Crime Strangled by Law*, 2012

Fabric dye, plaster and enamel on

canvas Colorante per stoffe, gesso e

smalto su tela

243,8 x 121,9 cm

p. 019

Matthew Chambers*Crime Strangled by Law*, 2012

(detail dettaglio)

Fabric dye, plaster and enamel on

canvas Colorante per stoffe, gesso e

smalto su tela

243,8 x 121,9 cm

pp. 020-021

Folkert de Jong*The Water Method*, 2012

(detail dettaglio)

Plastic, polyurethane, wood, metal,

spray paint Plastica, poliuretano,

legno, metallo, pittura spray

245 x 150 x 80 cm

p. 022

Folkert de Jong*The Water Method*, 2012

(detail dettaglio)

Plastic, polyurethane, wood, metal,

spray paint Plastica, poliuretano,

legno, metallo, pittura spray

245 x 150 x 80 cm

p. 023

Folkert de Jong*The Water Method*, 2012

Plastic, polyurethane, wood, metal,

spray paint Plastica, poliuretano,

legno, metallo, pittura spray

245 x 150 x 80 cm

p. 024

Nicolas Deshayes*Acidi*, 2012

Anodized aluminium and vacuum

formed plastic Alluminio anodizzato

e plastica termoformata

110 x 142 x 8 cm

p. 025

Nicolas Deshayes*Acidi*, 2012

(detail dettaglio)

Anodized aluminium and vacuum

formed plastic Alluminio anodizzato

e plastica termoformata

110 x 142 x 8 cm

p. 026

Sam Falls*Untitled (bright blue, Los Angeles,*

CA), 2012

(detail dettaglio)

Vinyl and metal grommets Vinile e

occhietti metallici

304,8 x 144,8 cm

p. 027

Sam Falls*Untitled (bright blue, Los Angeles,*

CA), 2012

Vinyl and metal grommets Vinile e

occhietti metallici

304,8 x 144,8 cm

p. 029

Sam Falls*Untitled (Tires, violet)*, 2011

Acrylic on archival pigment print

Acrilico su fotografia

137,2 x 111,8 cm

pp. 030-031

Ryan Foerster*After the garden is done 4*, 2012

(detail dettaglio)

Ink on aluminium

Inchiostro su alluminio

89 x 58,4 cm

- p. 032
Ryan Foerster
Reversed aluminium printing plate 2, 2010
 Ink on aluminium
 Inchiostro su alluminio
 89 x 58,5 cm
- p. 033
Ryan Foerster
After the garden is done 4, 2012
 Ink on aluminium
 Inchiostro su alluminio
 89 x 58,4 cm
- p. 034
Antonia Gurkovska
Starr, 2012
 (detail dettaglio)
 Acrylic, oil based paint, spray paint, enamel paint on canvas
 Acrilico, olio, pittura a spray, smalto su tela
 35,6 x 28 cm
- p. 035
Antonia Gurkovska
Starr, 2012
 Acrylic, oil based paint, spray paint, enamel paint on canvas
 Acrilico, olio, pittura a spray, smalto su tela
 35,6 x 28 cm
- p. 036
Antonia Gurkovska
Eclipse, 2012
 Acrylic, plastic, enamel, corduroy, graphite, vinyl on canvas
 Acrilico, plastica, smalto, velluto a coste, grafite, vinile su tela
 61 x 76,2 cm
- p. 037
Antonia Gurkovska
Field, 2012
 Acrylic, spray paint, enamel paint on canvas
 Acrilico, pittura a spray, smalto su tela
 61 x 76,2 cm
- p. 038
Gabriel Hartley
Pleach, 2012
 Oil and spray paint on canvas
 Olio e pittura spray su tela
 200 x 200 cm
- p. 039
Gabriel Hartley
Pleach, 2012
 (detail dettaglio)
 Oil and spray paint on canvas
 Olio e pittura spray su tela
 200 x 200 cm
- p. 041
Gabriel Hartley
Purl, 2012
 Oil and spray paint on canvas
 Olio e pittura spray su tela
 260 x 200 cm
- p. 042
Jessica Jackson Hutchins
Picnic, 2012
 Paper mâché, glazed ceramic, chair
 Paper mâché, ceramica invetriata, sedia
 105 x 103 x 57 cm
- p. 043
Jessica Jackson Hutchins
Picnic, 2012
 (detail dettaglio)
 Paper mâché, glazed ceramic, chair
 Paper mâché, ceramica invetriata, sedia
 105 x 103 x 57 cm
- p. 044
Jessica Jackson Hutchins
Talking Stone, 2012
 (detail dettaglio)
 Glazed ceramic, macramè
 Ceramica invetriata, macramè
 52 x 43 x 40 cm
- p. 045
Jessica Jackson Hutchins
Talking Stone, 2012
 Glazed ceramic, macramè
 Ceramica invetriata, macramè
 52 x 43 x 40 cm
- p. 046
Mai-Thu Perret
One dark night, listening to the frost, 2008
 (detail dettaglio)
 Glazed ceramic
 Ceramica invetriata
 50 x 38 x 16 cm
- p. 047
Mai-Thu Perret
One dark night, listening to the frost, 2008
 Glazed ceramic
 Ceramica invetriata
 50 x 38 x 16 cm
- pp. 048-49
Rona Pondick
Navel, 2008-2010
 Painted bronze
 Bronzo dipinto
 18,26 x 28,56 x 28,56 cm
 Ed. 3
- p. 051
Ry Rocklen
Crewel International, 2012
 Found framed crewel embroidery, copper and nickel plating
 Ricamo crewel incorniciato, placcatura di rame e nickel
 68,6 x 40,6 cm
- p. 052
Analia Saban
Decant (from Floor) #4, 2012
 Concrete on canvas
 Cemento su tela
 81,3 x 71 x 6,4 cm
- p. 053
Analia Saban
Decant (from Floor) #4, 2012
 (detail dettaglio)
 Concrete on canvas
 Cemento su tela
 81,3 x 71 x 6,4 cm
- p. 054
Ivan Seal
Flotatty, 2011
 (detail dettaglio)
 Oil on canvas
 Olio su tela
 51,5 x 41,5 cm
- p. 055
Ivan Seal
Flotatty, 2011
 Oil on canvas
 Olio su tela
 51,5 x 41,5 cm
- pp. 056-057
Molly Zuckerman-Hartung
Turtle Praxis, 2012
 (detail dettaglio)
 Mixed media on canvas
 Tecnica mista su tela
 Dimensions variable
 Dimensioni variabili
- pp. 058-059
Molly Zuckerman-Hartung
Turtle Praxis, 2012
 Mixed media on canvas
 Tecnica mista su tela
 Dimensions variable
 Dimensioni variabili
- p. 061
Molly Zuckerman-Hartung
Vitriol, 2012
 Mixed media on canvas
 Tecnica mista su tela
 45 x 35 cm

AARON ANGELL
BIANCA BECK
LYNDA BENGLIS
STEVE BISHOP
KADAR BROCK
MATTHEW CHAMBERS
FOLKERT DE JONG
NICOLAS DESHAYES
SAM FALLS
RYAN FOERSTER
ANTONIA GURKOVSKA
GABRIEL HARTLEY
JESSICA JACKSON HUTCHINS
MAI-THU PERRET
RONA PONDICK
RY ROCKLEN
ANALIA SABAN
IVAN SEAL
MOLLY ZUCKERMAN-HARTUNG

BRAND NEW GALLERY