

Pure Perception

Kristin Baker

Laura Owens

Mai-Thu Perret

Amanda Ross-Ho

Curated by Margherita Artoni

Opening
Wednesday 9 May
at 6 pm

Exhibition
9 May – 28 July 2012

Gallery Hours
Tues – Saturday 3 -7 pm

With the exhibition *Pure Perception* Monica De Cardenas Gallery presents new work by four young and acclaimed contemporary artists. The project, curated by Margherita Artoni, sets out to redefine the need for abstraction through an aesthetic itinerary that attempts to bring out the *pars construens* of the perceptive dimension of the work.

Approaching the concept of “abstraction” today makes us run the risk of seeming to have all-too-widespread and in some ways anachronistic aims. Much has already been conceived and created in this fertile territory, starting with philosophical irrationalism and the first experiments of the Fauves, all the way to the research of recent years. The rise of abstract art has managed to subvert, in the span of over one century, the traditional idea of chromatic intervention, the equilibrium of forms, the role of the artist, granting an utterly new *raison d'être* to the perception of “beauty”. A “pure” perception, removed from the denotative factor of the image, proudly (re)appropriating those plastic values that actually coincide with the creative root of any artwork: color, space, structure, material. In abstract art, then, the figurative intent is challenged to favor the hypothesis of an “other” language, where the Saussurean dichotomy between signified and signifier tends to flatten on the same semiotic level, forcing the observer to interpret, as well as comprehend, an image of uncertain context. Nevertheless, in spite of appearances, abstract art is not a chaotic tangle that emerges from the simple omission or distortion of the figure. Instead, it is a “primordial soup” with essential properties, from which the artist can draw to develop his or her own expressive code; articulate and coherent, like the less avant-garde productions, but at the same time capable of engaging the two “actors” of the aesthetic experience in a relationship of dialogue, open to infinite changes. To be able to find an authentic sense of contemporary abstract practice, then, we need to start with these premises, abandoning the praise of abstraction seen as rejection of the realistic figure, and trying to redefine the movement in terms of new propositions. This is where the tension between light and color found in the paintings of Kristin Baker, the formal harmony of Laura Owens, the utopias of Mai-Thu Perret and the dialectic between memory and present explored by Amanda Ross-Ho can bear eloquent witness to a conceptual breakthrough whose theoretical foundations lie in the hermeneutic potential of pure perception.

Kristin Baker was born in 1975 in Stamford, Connecticut. She lives and works in New York. After having devoted much of her career to semi-figurative representation of climactic automobile races and catastrophic landscapes, the American painter's new works specifically investigate acts of perception and presence through an intensified engagement with abstraction. Her mechanical processes, at once ritualistic and spontaneous, create visceral spaces. Dynamic spectrums of atmosphere, forms of light, and vivid elements of our physical reality, as well as layered references to the discourse of painting, embed and materialize in Kristin's paintings.

Selected solo shows: National Art Center of Tokyo 2011; Museum of Fine Arts Boston 2010; Centre Pompidou, Paris 2004. Group shows: Saatchi Gallery, London 2009; Denver Art Museum 2009; Francois Pinault Collection, Palazzo Grassi, Venice 2007; MoCA Shanghai; Permanent Collection Installation, Whitney Museum, New York 2007; P.S.1 Contemporary Art Center, New York; Brooklyn Museum of Art, NY 2004.

Laura Owens was born in 1970 in Euclid, Ohio. She lives and works in Los Angeles. Her poetics opposes the conventional objective of establishing a hierarchic relationship among images through the critical reworking of details, stripped of decorative function to govern the space of the canvas in a harmonious balance between full and empty zones. Simultaneously analytical and neo-romantic, the pictorial synthesis of Owens manages in any case to weave a virtuous dialogue between form and color, without rejecting the modernist tradition of painting.

Selected solo shows: Kunstmuseum Bonn 2011; Bonnefantenmuseum, Maastricht 2011; Ausstellungshalle zeitgenössische Kunst, Münster 2007; Kunsthalle Zurich 2006; Museum of Contemporary Art, North Miami 2004; Aspen Art Museum 2003. Group shows: MoCA Los Angeles 2011; Francois Pinault Collection, Palazzo Grassi, Venezia 2011; Deutsche Guggenheim, Berlin 2007; Hammer Museum, Los Angeles 2004.

Mai-Thu Perret was born in 1976 in Geneva, where she lives and works.

Perret comes to grips with the stereotypes of modernism and the various versions of utopian lyricism, developing a wide range of expressive possibilities, from painting to sculpture, video to installation. She is extremely interested in art history and crafts, using elements from the past in a contemporary way, and seeing abstraction as an ideal tool to give completed form to new, visionary “possible worlds”.

Selected solo shows: Kunsthaus Aarau 2011; Magasin, Grenoble 2011; Haus Konstruktiv, Zürich 2011; MAMCO, Geneva 2011; The Aspen Art Museum 2009; SF MoMa, San Francisco 2009; Kunsthalle St.Gallen 2008; Bonnefantenmuseum, Maastricht 2007; Centre d'Art Contemporain, Geneva 2005. Group shows: 54th Venice Biennale, Venice 2011; Swiss Institute, New York 2011; Malmö Konsthall, Malmö 2010; Haus der Kunst, Munich 2010; Migros Museum, Zurich 2010; Athens Biennial, Athens 2009.

Amanda Ross-Ho was born in 1975 in Chicago. She lives and works in Los Angeles.

In her works intimate memories and fragments of real life alternate, generating an abstraction of a Bergsonian character that starts from the latent substrate of memory to embrace the contingency every human being must interpret on an everyday basis. The artist deploys a creative effort with multiple meanings, dense in semiotic inspiration and universally comprehensible only if observed with a relaxed, reflective gaze, ready to appreciate the “organic” yet always “familiar” complexity of the artwork.

Selected solo shows: Museum of Contemporary Art, Los Angeles 2012; Visual Arts Center, University of Texas, Austin 2011; Pomona College Museum of Art, Pomona, 2010. Group shows: MoCA Los Angeles; Queens Museum of Art, Queens NY; Los Angeles County Museum of Art 2011; Rubell Family Collection, Miami 2010; New Museum, New York 2010; MoMa, New York 2010; MoCA Los Angeles 2010; MoCa, Chicago 2010; Saatchi Gallery, London 2009; Whitney Museum, New York 2008.

Pure Perception

Kristin Baker

Laura Owens

Mai-Thu Perret

Amanda Ross-Ho

A cura di Margherita Artoni

Inaugurazione
Mercoledì 9 maggio
ore 18.00

Mostra
9 maggio – 28 luglio 2012

Orario
da martedì a sabato
ore 15–19

Con la mostra "Pure Perception" la Galleria Monica De Cardenas presenta il nuovo corpo di lavoro di quattro giovani e acclamate protagoniste dell'arte contemporanea. Il progetto, a cura di Margherita Artoni, si propone di ridefinire la necessità dell'astrattismo attraverso un percorso estetico volto a mettere in primo piano la *pars construens* della dimensione percettiva dell'opera.

Oggi confrontarsi con il concetto di "astrazione" rischia di apparire un intento sempre più inflazionato e per *certi* versi anacronistico. Molto è infatti stato pensato e creato in questo fertile universo a partire dall'irrazionalismo filosofico e dalle prime sperimentazioni dei *fauves* sino all'indagine degli ultimi anni.

L'affermazione dell'arte astratta ha saputo sovvertire nell'arco di oltre un secolo l'idea tradizionale dell'intervento cromatico, dell'equilibrio tra le forme e del ruolo dell'artista conferendo una *raison d'être* del tutto inedita alla percezione del "bello". Una percezione "pura", slegata dalla componente denotativa dell'immagine e fiera di (ri)appropriarsi di quei valori plastici che coincidono, in realtà, con la radice creativa di ogni opera d'arte; il colore, lo spazio, la struttura, la materia. Nell'astrattismo l'intenzione figurativa viene dunque messa in discussione per favorire l'ipotesi di un linguaggio "altro" dove la dicotomia saussuriana tra significante e significato tende ad appiattirsi sul medesimo livello segnico obbligando l'osservatore ad interpretare, oltre che comprendere, un'immagine dal contorno incerto. Tuttavia, malgrado le apparenze, l'arte astratta non è un groviglio caotico che nasce dalla semplice omissione o distorsione della figura. Si tratta, piuttosto, di un "brodo primordiale" dalle proprietà essenziali a cui l'artista può attingere per elaborare il proprio codice espressivo; articolato e coerente, come le produzioni meno avanguardiste, ma al tempo stesso in grado di coinvolgere i due "attori" dell'esperienza estetica in un rapporto dialogico aperto ad infiniti mutamenti. Per poter dare un senso autentico alla pratica contemporanea dell'arte astratta occorre quindi partire da tali premesse, dimenticando l'elogio dell'astrattismo inteso come rifiuto della figura verosimile nell'intento di ridefinire il movimento in chiave realmente propositiva. Ed ecco che la tensione tra luce e colore esibita nei dipinti di Kristin Baker, l'armonia formale di Laura Owens, le utopie di Mai-Thu Perret e la dialettica tra memoria e presente esplorata da Amanda Ross-Ho si rivelano testimonianze eloquenti di tale svolta concettuale, le cui basi teoriche affondano nel potenziale ermeneutico della pura percezione.

Kristin Baker è nata nel 1975 a Stamford, Connecticut. Vive e lavora a New York.

Dopo aver dedicato gran parte della propria brillante carriera alla rappresentazione semi-figurativa di corse automobilistiche e paesaggi catastrofici, la pittrice americana approfondisce gli atti percettivi e il tema della presenza attraverso uno studio specificamente incentrato sull'astrazione. I suoi processi meccanici, al tempo stesso rituali e spontanei, creano spazi viscerali, spettri dinamici di atmosfera, forme di luce ed elementi vivi della nostra realtà fisica, così come i riferimenti a più livelli relativi al discorso pittorico prendono corpo e si materializzano nei quadri di Kristin.

Mostre personali: National Art Center of Tokyo 2011; Museum of Fine Arts Boston 2010; Centre Pompidou, Paris 2004. Collettive: Saatchi Gallery, London 2009; Denver Art Museum 2009; Francois Pinault Collection, Palazzo Grassi, Venezia 2007; MoCA Shanghai. Permanent Collection Installation, Whitney Museum, New York 2007; P.S.1 Contemporary Art Center, New York; Brooklyn Museum of Art, NY 2004.

Laura Owens è nata nel 1970 a Euclid, Ohio. Vive e lavora a Los Angeles.

La sua poetica si oppone al convenzionale obiettivo di stabilire un rapporto gerarchico tra le immagini ricorrendo alla rielaborazione critica del dettaglio, che si spoglia della propria funzione decorativa per governare lo spazio della tela in un armonico equilibrio tra pieni e vuoti. Nel contempo analitica e neoromantica, la sintesi pittorica della Owens riesce dunque ad intrecciare un dialogo virtuoso tra forma e colore senza tuttavia rinnegare la tradizione modernista del dipinto.

Mostre personali: Kunstmuseum Bonn 2011; Bonnefantenmuseum, Maastricht 2011; Ausstellungshalle zeitgenössische Kunst, Münster 2007; Kunsthalle Zurich 2006; Museum of Contemporary Art, North Miami 2004; Aspen Art Museum 2003. Collettive: MoCA Los Angeles 2011; Francois Pinault Collection, Palazzo Grassi, Venezia 2011; Deutsche Guggenheim, Berlin 2007; Hammer Museum, Los Angeles 2004.

Mai-Thu Perret è nata nel 1976 a Ginevra, dove vive e lavora.

Perret si confronta con gli stereotipi del modernismo e con le diverse declinazioni del lirismo utopico sviluppando un ampio ventaglio di possibilità espressive; dal dipinto alla scultura, dal video all'installazione. Estremamente interessata alla storia dell'arte e alla ricerca artigianale, l'artista riprende gli elementi del passato in un'ottica contemporanea identificando nell'astrattismo lo strumento privilegiato per dare forma compiuta a nuovi e visionari "mondi possibili".

Mostre personali: Kunsthau Aarau 2011; Magasin, Grenoble 2011; Haus Konstruktiv, Zurich 2011; MAMCO, Ginevra 2011; The Aspen Art Museum 2009; SF MoMa, San Francisco 2009; Kunsthalle Sankt Gallen 2008; Bonnefantenmuseum, Maastricht 2007; Centre d'Art Contemporain, Ginevra 2005. Collettive: 54th Venice Biennale, Venezia 2011; Swiss Institute, New York 2011; Malmö Konsthall, Malmö 2010; Haus der Kunst, Munich 2010; Migros Museum, Zurich 2010; Athens Biennial, Athens 2009.

Amanda Ross-Ho è nata nel 1975 a Chicago. Vive e lavora a Los Angeles.

Nelle sue opere, ricordi intimi e frammenti di vita reale si alternano generando un'astrazione dall'impronta bergsoniana che parte dal substrato latente della memoria per abbracciare la contingenza di cui ogni uomo si scopre quotidiano interprete. L'artista mette quindi in pratica uno sforzo creativo dai molteplici significati, denso di ispirazione semiotica e universalmente comprensibile solo se osservato con uno sguardo disteso, riflessivo e predisposto ad apprezzare la complessità "organica" ma pur sempre "familiare" dell'opera d'arte.

Mostre personali: Museum of Contemporary Art, Los Angeles 2012; Visual Arts Center, University of Texas, Austin 2011; Pomona College Museum of Art, Pomona 2010. Collettive: MoCA Los Angeles; Queens Museum of Art, Queens, NY; Los Angeles County Museum of Art 2011; Rubell Family Collection, Miami 2010; New Museum, New York 2010; MoMa, New York 2010; MoCA Los Angeles 2010; MoCa, Chicago 2010; Saatchi Gallery, London 2009; Whitney Museum, New York 2008.