S THE GREAT WOMEN ARTISTS X PALAZZO MONTI

27.10.2018

CURATOR KATY HESSEL

PHOTOGRAPHY MICHELLE MARSHALL FEDERICA SIMONI

CATALOG DESIGN PAPER PAPER

INTRODUCTION BY EDOARDO MONTI

INTRODUCTION BY KATY HESSEL

I first met Katy (@TheGreat WomenArtists on Instagram) when Palazzo Monti was still an idea in the making, but I felt immediately I had to collaborate with her. Her energy and talent for scouting incredible women artists are astonishing, and after a series of meetings in London we agreed on dedicating the month of October 2018 to "The Great Women Artists x Palazzo Monti" project. When presented with a shortlist of emerging UK-based women artists, it took a few minutes for Katy and I to settle right away with Kate, Antonia and Flora. By looking at the incredible body of work they had all produced so far and knowing really well what would welcome them in Brescia and at Palazzo Monti. I knew they'd be the best artists to offer the residency. Just under a year later, we are glad to present in such a historical venue these fantastic masterpieces by Great Women Artists.

In December of 2017, I was introduced to the works of Flora Yukhnovich at her solo show in London. Seeing her Rococoinspired canvases, reminiscent of Fragonard and Tiepolo but reimagined with traits of modern femininity, inspired me to think about the lack of women painters working as 'masters' in 18th century and exhibiting in opulent spaces. At the same time, Kate Dunn (after being classically trained for four years in Florence) was breaking away from her traditional style, but retaining a historical Italian and religious language. When Edoardo approached me for this collaboration with Palazzo Monti. I wanted to choose artists who blended the old and new and thought about a place and their surroundings—the latter of which Antonia Showering's work respond to so deeply, inhabiting an over 800 year old building—with frescoes that would provide constant inspiration. All three artists were an organic choice as I was keen to involve artists who would directly reference their environment and create contemporary pieces whilst retaining a historic and traditional language.

Nel mese di dicembre 2017, sono venuta a conoscenza delle tele di Flora Yukhnovich alla sua personale a Londra. Vedere le sue opere ispirate al Rococò con accenni a Fragonard e al Tiepolo, ma re-immaginati con tratti dalla femminile modernità, mi ha portata a riflettere sulla mancanza di importanti donne pittrici nel Diciottesimo secolo che abbiano lavorato in spazi vasti ed opulenti. Contemporaneamente, Kate Dunn (dopo aver studiato per quattro anni a Firenze) si allontanava dal suo stile tradizionale, mantenendo un linguaggio storico italiano e religioso. Quando Edoardo mi ha proposto una collaborazione con Palazzo Monti, ho voluto scegliere artiste che uniscono l'antico con il nuovo e potessero lavorare in un luogo ricco di affreschi da cui trarre costante inspirazione. I lavori di Antonia Showering reagiscono profondamente con il palazzo, presentando scene ispirate a elementi del palazzo di 800 anni. Tutte e tre le artiste sono state una facile scelta nel processo di selezione di qualcuno che potesse interagire con gli spazi circostanti e creare opere d'arte contemporanea pur mantenendo un linguaggio storico e tradizionale.

Classically-trained Kate, who spent four years at Florence Academy, has only recently adopted a non-representational style of painting. Although her work has dramatically shifted from her anatomical style, the Italian and classical language and symbolism in her work is more present than ever.

Seeing her work as an exploration of material, and enquiry through material as opposed to completely abstract, Kate has adopted hints of classical and religious-like shapes—such as the octagon found behind the altar of Brescia's Duomo-in order to frame (and break the frame) of her work. Rather than placing emphasis on a figurative subject, Kate has replaced this with the presence of paint, in order to understand the medium further. Subconsciously reacting to her studio partner, Flora Yukhnovich, Kate's work also deals with illogicality in a logical shape as she sets her expressive marks free in their borders.

Reacting to the warm colours of Palazzo Monti, Kate has focused on implementing hues of red—a colour that spans from desire to disgust—in her almost performative-like paintings with their variations of tones, textures and myriad of application, from thick and creamy to glossy and smooth. Having the luxury of a large studio, she is able to indulge in size and experiment with her application and thus allowing her to search for a feeling or encounter that she hasn't witnessed before.

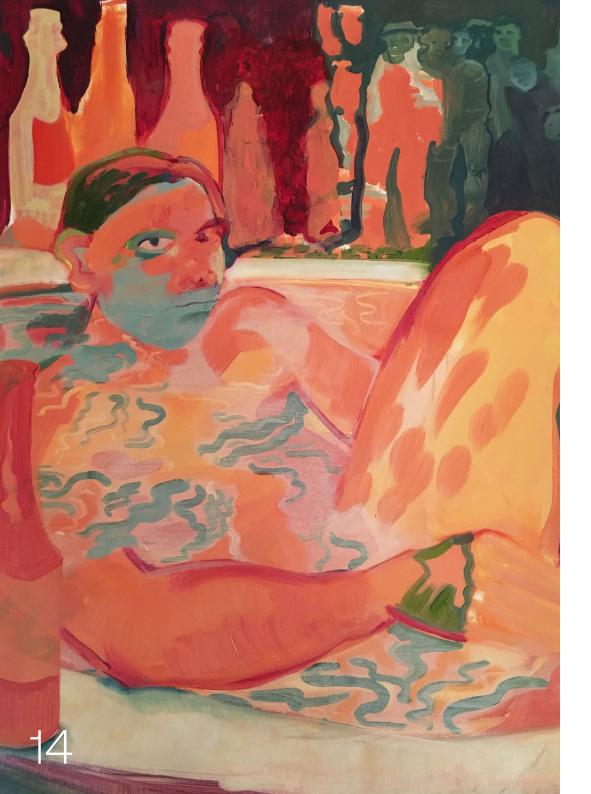
Kate, che ha ricevuto un'educazione classica durante i suoi quattro anni alla Florence Academy, ha adottato solo da poco uno stile pittorico non-rappresentativo. Anche se le sue opere hanno subito una forte evoluzione dal precedente stile anatomico, il simbolismo e la lingua classica e italiana sono più che mai presenti nei suoi lavori.

Vedendo il suo lavoro come un'esplorazione del materiale, e l'indagine attraverso il materiale invece che il completamente astratto, Kate ha adottato forme che accennano a composizioni classiche e religiose - come la tela ottagonale di inizio Seicento di Antonio Gandino che si trova sull'altare del Duomo Vecchio di Brescia così da poter incorniciare (e rompere la cornice) delle sue opere. Invece di concentrarsi sul soggetto figurativo, Kate dedica la sua attenzione alla presenza della pittura, così da poter meglio comprendere questo mezzo.

Reagendo inconsciamente all'operato della sua vicina di studio, Flora Yukhnovich, anche il lavoro di Kate affronta l'illogicità attraverso forme logiche, liberando i suoi tratti espressivi dai propri confini.

Reagendo ai caldi colori di Palazzo Monti, Kate si è concentrata a migliorare l'applicazione del rosso - un colore che genera emozioni come desiderio e disgusto - nelle sue tele che sono quasi il risultato di una performance, con le molteplici variazioni tonali, consistenza e applicazione che varia da spessa e cremosa a lucida e liscia. Grazie all'ampio studio, è in grado di lavorare a tele più grandi del solito e sperimentare nuove tecniche pittoriche, permettendosi quindi di cercare una sensazione o reazione che non ha mai sperimentato prima.

Antonia Showering's paintings capture the ephemeral sense of memory through their multi-layered narratives that depict familial or loving relationships. Also exploring the memory of physical places, Antonia sets her figurative landscapes in a place reminiscent of the Swiss mountainous region where the artist's family are from. Translating her emotions towards these relationships of people and places through colour, Antonia morphs multiple scenes and figures to the landscape, which build up over time and create characters she may not have expected at first.

Since painting at Palazzo Monti, Antonia, who inhabits the top floor 'golden hour' studio, has been particularly influenced by the light for her muted palette. Intuitively beginning with yellow hues of oil paint which she pushes around the canvas to morph into abstract shapes, Antonia has been adding colours such as cadmium red to provide a much richer and opaque setting for her transparent narratives that lie throughout her surfaces. As a result of being further away from home and her family—the primary subject for her paintings-Antonia has adopted a more surrealist aesthetic to her work, which has allowed her to play around with figures in her Brescian surroundings.

With the city being physically built on layers of histories, ruins, and therefore multiple narratives, Antonia has found correlations with her own work, which is primed with a narrative that is then built up on over time. In a similar way to her stumbling on historical surprises throughout the city, she too likes the idea of tricking her viewer with the hidden paintings that once lived behind her final surface.

I lavori di Antonia Showering catturano il senso effimero della memoria attraverso le loro narrative dai molti strati, che ritraggono relazioni familiari o amorose. Anche attraverso l'esplorazione della memoria di luoghi reali, Antonia posiziona i suoi suggestivi paesaggi in un luogo che ricorda la regione montagnosa della Svizzera, da dove viene la famiglia dell'artista. Traducendo le sue emozioni e il suo rapporto con le persone e luoghi attraverso il colore, Antonia trasforma molte scene e figure negli sfondi delle sue opere, che si arricchiscono con l'evoluzione della tela e creano personaggi che a volte non si era immaginata di rappresentare.

Da quando lavora a Palazzo Monti, Antonia, che occupa un grande studio al secondo piano immerso nella luce naturale, e' stata particolarmente influenzata alla creazione di una palette dai colori soffici. Partendo istintivamente con pennellate di colori ad olio gialli, che guida e spinge sulla tela per create forme astratte, Antonia aggiunge colori come il rosso cadmio per offrire uno sfondo più ricco ed opaco alle sue narrative che abitano le sue opere. Trascorrendo un periodo Iontana da casa e dalla famiglia - I soggetti principali delle sue tele - Antonia adotta un'estetica più surrealista, che le permettono di interagire con le figure della Brescia che la circonda.

Essendo la città stessa costruita su strati di storia e rovine di civiltà precedenti, e di conseguenza su molte narrative, Antonia trova relazioni con il suo stesso operato, che inizia con un racconto iniziale sopra al quale si stratificano altri racconti. Cosi come si e' spesso imbattuta a sorpresa in siti storici sparsi per la città, anche Antonia si diverte ad interagire con lo spettatore con strati ormai nascosti che una volta esistevano sotto lo strato finale.

Bursting with imagery derived from Rococo scenes to kitsch adverts found in contemporary society, Flora's opulent and ambitiously compositional paintings reimagine classical painting with a feminist twist. Borrowing compositions and colouring from Tiepolo and Fragonard, as well as the frescoes found on her ceiling at Palazzo Monti, Flora fuses a painterly language of the past to fit into her modern realms.

Since being in Italy, Flora has immersed herself in the art around her, having ventured to Venice to see Tiepolo's masterpiece frescos and Albert Oehlen's abstract planes. These ideas have led the artist to looking at the contrasts between figuration and abstraction: working out how images fit together as dualities and multiplicities, and how paint can occupy space between their false dichotomies. From this, she is exploring ideas of dualities beginning with the painterly traits that are inherently (and often traditionally) masculine and feminine, with logicality a masculine trait and intuitiveness a feminine trait.

Similar to her fusing past and present, 'high art' with popular culture, light and shade, traditional colouring with millennial pink, she adopts a logical and compositional language of painting, but sets it free by painting intuitively on the canvas.

Whilst embarking on her intuitive, free, and expressive application of paint – that oozes seduction in its thickness and quick, whipped brushstrokes – working in Palazzo Monti has remined Flora of her love of paint, especially being surrounded by artists of similar medium, but who all use the material in juxtaposing ways.

Da un'esplosione di immagini derivanti da scene del Rococò a pubblicità kitsch della società moderna, le opulenti opere di Flora re-immaginano ambiziosamente tele classiche con una piega femminista. Prendendo in prestito composizioni e colori dal Tiepolo e Fragonard, come gli affresco trovati sui soffitti della sua camera a Palazzo Monti, Flora fonde il linguaggio pittorico del passato affinché si possa adattare alla sua realtà moderna.

Da quando lavora in Italia, Flora si e' immersa nell'Arte che la circonda, avendo anche visitato Venezia per ammirare gli affreschi del Tiepolo e le tele astratte di Albert Oehlen. Queste opere hanno portato l'artista a rivedere i contrasti tra arte figurativa e astratta: cercando di capire come delle figure posso interagire come dualità o molteplicità, e come la pittura può occupare lo spazio tra le loro false dicotomie. Da qui, l'artist esplora il concetto di dualità partendo da tratti pittorici che sono tradizionalmente maschili e femminili, con la logicità del tratto maschile e l'intuitività di quello femminile.

Cosi come fonde il passato con il presente, arte classica con cultura popolare, luce e ombra, colori tradizionali con quelli alla moda, Flora adotta un linguaggio pittorico logico e composto, ma lo libera dipingendo la tela con intuizione.

Seppur adottando questo suo impiego intuitivo, libero ed espressivo della pittura - che trasuda seduzione nel suo spessore e pennellate veloci - lavorare a Palazzo Monti ha ricordato a Flora del suo amore per il dipingere, soprattutto essendo circondata da artisti che adottano la stessa tecnica ma che usano i colori in modalità giustapposte.

