

HOT AND BOTHERED

Nightmares in a bed full of pillows

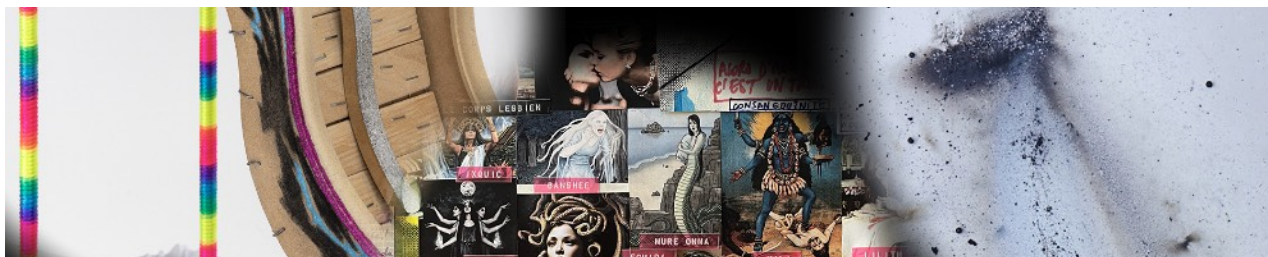
GUENDALINA CERRUTI (IT, 1992)

MARIELLE CHABAL (FR, 1988)

DAVIDE SGAMBARO (IT, 1989)

24 maggio

20 luglio 2024

La Galerie Alberta Pane è lieta di presentare nei suoi spazi parigini la mostra *Hot and bothered - Nightmares in a bed full of pillows*, con opere di Guendalina Cerruti, Marielle Chabal e Davide Sgamaro, per la prima volta chiamati a dialogare in una stessa esposizione. Accomunati da una riflessione sulla condizione esistenziale delle giovani generazioni, nelle loro opere Cerruti, Chabal e Sgamaro mettono in luce, attraverso *media e modi operandi* differenti, ansie e dubbi nei confronti di un futuro incerto. Facendo talvolta ricorso al sarcasmo e all'assurdo, la loro ricerca intende suggerire nuove proposte per fronteggiare le disillusioni della società contemporanea.

Guendalina Cerruti è un'artista italiana che vive a Londra, le cui opere parlano di vita quotidiana, vivace e innocente, per esplorare e al contempo resistere a un'immagine definita della cultura e della società, modellata da algoritmi, consumismo e stili di vita idealistici. In questa esposizione, l'artista presenta sia opere di nuovissima produzione che recenti lavori già esistenti. Tra questi *Life Is a Rollercoaster* traspone una figura retorica in un oggetto fisico fatto di scarti lignei e metallici e di fotografie tratte dal telefono e dal feed Instagram dell'artista. La scultura ci invita a riflettere sulla ricerca di un ideale tra i miraggi e le distorsioni che pervadono la sfera digitale dei social network.

Marielle Chabal è un'artista, ricercatrice e regista francese che crea *speculative fiction*, realizzate in varie forme a seconda del progetto, che lei chiama anche « *expériences de pensée* ». Le sue opere, animate da un'energia collettiva, sono strumenti per comprendere le realtà politiche che ci sovrastano. Ci fanno anche riflettere sui beni comuni, sull'eco-responsabilità e su una necessaria rivalutazione del ruolo sociale e politico dell'arte. I *moodboard* e i *patchwork* in stile *scrapbooking* che presenta in mostra sono il punto di partenza per il progetto *QUEENS*, un film che ritrarrà l'impronta indelebile del patriarcato sul nostro rapporto con il mondo femminista-queer.

Il lavoro di Davide Sgamaro esprime il disagio e la disillusione della sua generazione attraverso una varietà di media. In *Me as Bruce Wayne, Peter Parker, Bruce Wayne, Peter Parker, ecc.* l'artista si presenta come un antieroe in una GIF. In *Off the Hook!*, invece, uno skydancer è intrappolato in una scatola di plexiglass trasparente per denunciare l'individualismo, la precarietà e la solitudine che tutti noi dobbiamo affrontare. Le sue opere, volutamente ciniche, mirano a svelare i meccanismi della società capitalista basata sul tempo libero, il profitto e la competizione.

La mostra è accompagnata da un testo di Camille Bardin.

Date e orari di apertura

24.05.2024 - 20.07.2024
Martedì - Sabato, 11.00 - 19.00

Per ulteriori informazioni

albertapane.com
alysee@albertapane.com
01 72 34 64 13

Galleria Alberta Pane

44-47, rue de Montmorency
75003, Paris
France

Instagram

@galeriealbertapane

GALERIE
ALBERTA
PANE

Les couleurs acidulées des oeuvres que réunit cette exposition fardent les maux que les artistes tentent de panser. Marielle Chabal, Davide Sgambaro et Guendalina Cerruti, toustes né-es entre la fin des années 1980 et le début des années 1990, sondent les injonctions et contraintes avec lesquelles iels ont grandi. Sous leur apparente légèreté, leurs oeuvres portent au jour le malaise d'une génération qui tente de se débarrasser des injonctions avec lesquelles elle a grandi.

Les habitué-es de la galerie reconnaîtront peut-être les skydancers de Davide Sgambaro. Cette oeuvre, montrée il y a quelques années à la galerie, embrasse aujourd'hui une forme nouvelle. Hier, ces corps malhabiles se débattaient encore dans l'espace. Ils sont désormais à bout de souffle, entreposés dans des boîtes en Plexiglas. Réduits à leur seule monochromie, ils esquissent désespérément le même sourire forcé.

Plus loin, une respiration saccadée : *Humpty Dumpty* a le souffle coupé. L'oeuvre imite en fait une technique de gestion de l'angoisse. En soufflant dans un sac, l'oxygène qui rentre et qui sort de nos corps est régulée et l'anxiété ainsi limitée. Cette oeuvre éponyme de la célèbre comptine anglaise fait montre des résidus que les traumatismes sèment en nous. À côté, d'énigmatiques corps contraints peinent à se maintenir dans un cadre. Bientôt, ces astres à taille humaine seront toutes déchues.

Voisins de toutes ces gueules cassées, les deux chiens prisonniers de leur corps de plastique de Guendalina Cerruti expriment le même mal-être existentiel. Le contraste entre la joliesse de leur visage et l'étrangeté de leur corps artificiel crée un sentiment de malaise. À la fois vecteurs d'empathie et de gêne, *Milt and Eddie* nous obligent à remettre en question les rapports qu'on entretient avec ces espèces compagnes qu'on contraint à la cohabitation.

Guendalina Cerruti nous propose deux autres face à face. Le premier avec un autoportrait projeté sur les formes d'un mannequin qui nous confronte à notre incapacité à faire fi de nos désirs consuméristes. Le second avec cette jeune fille croisée dans le métro londonien qui amorce une introspection plus intime. Sous ce dernier, Guendalina Cerruti rassemble des feuilles sur lesquelles elle a griffonné des exercices qui accompagnent son travail psychanalytique. Elle esquisse ainsi une question nouvelle : comment grandit-on quand on est un-e enfant non conforme ?

Chez Marielle Chabal aussi il est question d'introspection, de corps contraints et de mise en boîte. Habituee à déployer des fictions avec des collectifs qu'elle compose, l'artiste propose ici une réflexion loin de l'affabulation. Pour *Hot and Bothered*, l'artiste a réuni plusieurs de ses amies pour une expérience de pensée en non-mixité choisie. Ensemble, elles se sont remémorées la manière dont leur corps d'adolescente tentait de se déployer en dépit des carcans et des stéréotypes de genre.

Ces souvenirs, Marielle Chabal les réunit dans de grandes cartes mentales. Habituellement, ces dernières sont des outils de travail et de recherches pour l'artiste. Ici, elles sont des indices de ces conversations fleuves durant lesquelles ses amies et elle ont égrainé références pop et souvenirs de punchlines entendues au lycée. On y devine aussi les prescriptions latentes auxquelles on les a contraintes : il est question du poids idéal qu'elles devaient faire, de la manière dont on voulait qu'elles relationnent avec leurs camarades masculins et de la façon dont il fallait qu'elles épilent leur corps à peine pubères. Les traces de ces réminiscences collectives composent un matrimoine commun à leur génération et esquissent finalement les concepts qui leur ont permis de se politiser pour enfin grandir en dehors de ces normes.

Hot and Bothered rassemble autant de corps ineptes, cassés ou déviants et nous oblige à nous demander quels discours ont été tenus à cette génération, quels imaginaires ont-ils façonnés et quels individus cela a créé ?

GUENDALINA CERRUTI

Nata nel 1992 a Milano.
Vive e lavora tra Londra e Milano.

Guendalina Cerruti (1992, Milano, Italia) si è laureata con un master al Royal College of Art di Londra (2015-2017) e ha anche una laurea triennale alla NABA - Nuova Accademia di Belle Arti di Milano (2011-2014).

Le opere di Cerruti incarnano un'estetica ludica e fai-da-te, trasformando l'atto decorativo da un gesto superfluo a un'espressione di resilienza, sfidando così la concezione dominante di valore artistico. Facendo riferimento alla giovinezza e all'adolescenza, le sculture e i dipinti di Cerruti manifestano una spinta all'emancipazione e all'espressione di sé indirizzate verso la sovversione delle tendenze contemporanee di conformismo culturale e intellettuale. Esplorando il rapporto tra i giovani e la cultura popolare, l'artista esamina la complessa interazione tra alienazione e appartenenza.

Cerruti ha esposto a livello internazionale in mostre personali, tra cui *Ohh... Youth!*, V.O Curations, Londra (2022); *People Watching*, New Low, Los Angeles (2022); *Wasted Dreams*, Public Gallery, Londra (2021) e *Love You Bye*, Studiolo, Milano (2018). Tra le mostre collettive si ricordano *Hot and Bothered (Nightmares in a Bed Full of Pillows)*, Parigi, Francia (2024), *With Urgency*, Ilenia, Londra (2024); *Civil Twilight*, Ginny On Frederick, Londra (2022); *September Issues*, Peres Project, Milano (2022); *Primary Domain*, Ordet, Milano (2021); *Playful Agressions*, Greengrassi, Londra (2019); o *That's IT*, MAMBO, Museo d'Arte Moderna di Bologna (2018).

Nel 2020 ha vinto il Ducato Prize.

GALERIE
ALBERTA
PANE

Guendalina Cerruti, *Life is a Rollercoaster*, 2023, legno, perline di plastica multicolore, rete metallica, paillettes, colla, pastelli, cordoncino arcobaleno, trasferimento fotografico su tela, tessuto, 73 x 20 x 55 cm.

MARIELLE CHABAL

Nata nel 1988 in Francia.
Vive e lavora a Parigi.

Marielle Chabal dedica il suo lavoro di artista, ricercatrice e regista alla costruzione di *speculative fiction*, più o meno “fantascientifiche”, con l’obiettivo di interrogare gli spettatori sul mondo che li circonda. Le sue *speculative fiction*, realizzate con l’aiuto di collaboratori, le permettono d’individuare tra miriadi di possibilità diverse, quali siano le paure che i cambiamenti della nostra società suscita in ognuno di noi. Tutto questo prende forma in *performative mood boards*, simposi, *talk groups*, film e installazioni, mantenendo sempre la stessa essenza formale del progetto. La forma collaborativa, che rimane costantemente al centro della sua pratica, si riflette nei suoi progetti, così come il desiderio di unirsi per stravolgere il mondo e le realtà, attraverso la comune riflessione su un futuro condiviso. Le sue opere, animate da un’energia collettiva, sono strumenti per riconoscere, influenzare e romanzare le realtà che ci sovrastano, in linea con la sua rivalutazione del ruolo sociale e politico dell’arte.

Dopo aver studiato all’Hypokhâgne-Khâgne e a Sciences-Po, ha frequentato Villa Arson a Nizza e ha conseguito un master al Royal College of Arts di Londra. Ha partecipato a numerosi programmi di residenza artistica in Inghilterra (Bluecoat Art Center, Schwartz Gallery), Norvegia (NKD, Sandness, Fordypningsrommet, AiR-Bergen), Palestina (El Atlal), Montenegro (FKK Resort), India (KYTA) e Francia (la BOX, la Synagogue de Delme, la Cité Internationale des arts e la Fondation Fiminco). Nel 2016 ha frequentato il programma post-laurea di François Piron a Lione. Nel 2019 ha ricevuto l’Audi Talent Awards ed è entrata a far parte del programma di ricerca dell’Accademia Jan Van Eyck di Maastricht.

Il suo lavoro è stato esposto a livello internazionale in mostre personali, collettive e proiezioni. Palais de Tokyo (*alt+R, Alternative réalité*, 2019), Centre Pompidou (*Al Qamar*, 2023), Jan Van Eyck Academie (*Free From Desire. A lie for massive gentrification*), 40Mcube di Maastricht (*As Free As Ones Could Claim, chronicling an emancipation, a crash and a collateral gentrification along the curves of the Judean Desert*, 2018), al Grand Café (*Power Up*, 2024) a Nantes e St-Nazaire, nell’ambito del programma biennale Nova XX, Biennale di Lione, DeApple e alla Boijmans di Amsterdam e Rotterdam, centro d’arte Les Tanneries (*We Are*, 2023), Fondazione Fiminco (*Urban Odysseys*, 2023), Ocat Institute di Pechino (*True Paradise*, 2021), NARS Foundation di New York, al Kunstwerk Carlshütte di Büdelsdorf, Electric Blue Gallery di Londra e alla Initial Gallery di Vancouver.

Marielle Chabal, *QUEENS Project, Moodboard #1*, 2024. Riviste, agosto 1997 e settembre 1998, Jeune & Jolie, luglio 1999 e maggio 2003, Vogue, giugno 2010, notebooks, aprile 2020 e maggio/ giugno 2022, ritagli da poster del programma OPP-OPS, catalogo La Redoute, primavera-estate 2002, Pétromasculinité di Cara New Dagget, carta stampata, inchiostro e penne gel, colla a caldo colorata, volantini Attac militant distribuiti dai Rosies di Amiens, Lash "barbie pink" glitter, plastica vinilica Jennifer, smalto per unghie Nars "My fuschia life", filo da cucito Hema beige, rosa pallido e lavanda, macchia di caffè Richard, assemblaggio di cristalli di zinco biologici e Loscher club Maté, mini fascetta tipp-ex, pastello secco Colorado Schmincke rosa extra-soft, fard rosa Bourgeois coup de foudre, nastro di plastica Hema rosa, arancione, nero, trasparente, blu chiaro e scuro, legno ayous tinto, cartone grigio riciclato, 128,5 x 90 cm.

DAVIDE SGAMBARO

Nato nel 1989 a Padova, Italia.
Vive e lavora a Torino, Italia.

Davide Sgamaro (Padova, 1989) ha studiato arti visive e performative all'Università IUAV di Venezia.

La sua ricerca esplora problemi esistenziali correlati ad una generale condizione di precarietà umana. Utilizzando diversi media, dall'installazione alla fotografia, dalla scultura all'audio, dà vita a narrazioni pungenti come risposta alle disparità contemporanee. Scavando nell'immaginario generazionale e adottando un atteggiamento irriverente, l'artista è interessato all'attivazione dei meccanismi di sopravvivenza come modo per immaginare possibili soluzioni agli stessi. La sua ricerca è infatti legata ai problemi generazionali, in particolare riguardo le isterie e le ossessioni contemporanee causate dalla ricerca della fama. Le sue opere presentano paradossi narrativi innescati da tracce di corporeità effimera. Il corpo è il tramite del gesto provocatorio e ironico che, insieme alla sua stessa traccia, resiste allo stato catatonico e modifica lo spazio e la materia. L'interazione fisica è quindi una chiave di lettura fondamentale delle sue installazioni, che spesso si intrecciano con pratiche site-specific e partecipative.

Ha partecipato a residenze e mostre nazionali e internazionali, come Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia (2015); Fondazione Spinola Banna per l'Arte, Poirino (2015); GAM, Torino (2018); Q-Rated Quadriennale di Roma e Castello di Rivoli, Torino (2018); Fondazione Monte dei Paschi di Siena (2019); Cantica 21, Ministero dei Beni Culturali, Ministero degli Affari Esteri, Roma (2020-2021); SUPERBLAST II, NAM Manifattura Tabacchi, Firenze (2022); Nuovo Forno del Pane, Museo MAMbo, Bologna (2023); Klemm's Gallery, Berlino (2023); Musei Civici di Spoleto (2023), La Quadriennale di Roma (2024). Ha vinto il premio della Pollock-Krasner Foundation di New York (2023-2024).

Le sue opere sono presenti nelle collezioni permanenti del Museo MAMbo, Bologna; collezione della Fondazione CRT Arte: GAM Torino e Castello di Rivoli.

GALERIE
ALBERTA
PANE

Davide Sgamaro, *Off the Hook!*, 2023, skydancer rossa, plexiglass, 80 x 50 x 5 cm, edizione 1/1 + 1AP.