

CASSINA PROJECTS

Press Release

Carol Rama – Cecilia Granara *Occhi, Lingue, Sangue, Stelle*

Curated by Spazio Cabinet, Milan
Maria Chiara Valacchi / Antonio Di Mino

Thursday, September 21st, 6pm

Cassina Projects is pleased to present "*Carol Rama - Cecilia Granara *Occhi, Lingue, Sangue, Stelle **"; a duo exhibition featuring Cecilia Granara (*1991, Jeddah) and Carol Rama (*1918-2015, Turin) curated by Spazio Cabinet, Milan; for the first time, the exhibition brings together ten selected works created between the mid-1950s and 2000s by the renowned artist from Turin, with a new body of paintings and site-specific interventions by Granara freely inspired by Rama's practice

The dialogue between Carol Rama and Cecilia Granara does not originate from a conventional curatorial research - an 'external' point of view usually aimed at identifying and juxtaposing specific aesthetic assonances or conceptual echoes between artists - but rather from its exact opposite. This is an intimate, unexpected and incidental 'encounter', which came to be after Granara's desire to profoundly research Rama's work and actually gives way to a parallelism of Borghesian characteristics; a literary milieu where the fates (or actions) of two or more protagonists intertwine and coexist in a perpetual state of independence and separation.

Granara and Rama, in fact - without being aware of it and spanning two distant space-time epochs - obeying an innate irrational impulse, both compelled to conceive images tapping into recurring symbolism: a smiling goddess-woman, a snake crawling up her body (or perhaps coming out!?). This is the subject of '*Naissance/Puissance*' (Birth/Power), a painting that Cecilia Granara painted in 2021, but also (much to the surprise of the artist herself) of the '*Dorina*' series, a group of powerful expressionist watercolours on paper by Carol Rama realised around the 1940s; '*Dorina*' is confident and swaggering, she tauntingly stuck out her tongue, conjuring dark serpents from between her spread legs.

The enigmatic fusion that rattles and, in that moment, 'accompanies' the young artist in her daily painting practice, takes the form of self-analysis of convergent and divergent motivations that led her to cast the same image years later. If in first place for Carol Rama, "*Dorina*" represents an act of individual re-appropriation of desire and corporality - but also a self-medication that is expressed and synthesized in her famous autobiographical phrase "I paint to heal myself" - for Granara, painting has a more universal value, touching on the beneficial value of so-called art-therapy, but projecting itself outwards from the outset; an action of collective, activist ambitions, ready to explore the body invested by its emotional crises and states of transcendence.

Inevitable differences - due to logical biographical and generational gaps - that nevertheless find their strong points of intersection and vivid interchange in three fundamental attitudes: in the habitual recurrence of female iconography, in the exercise of an intrinsically 'political' painting and in the choice of pain - in its infinite declinations - as a profound primary source of knowledge.

Rather than a symbiotic figure, Carol Rama becomes for Cecilia Granara an alter-ego with whom she establishes an exchange of echoes, whose contents - in the same way as the physical phenomenon - seem apparently the same but are returned to her, and to us, with a substantial change of frequency, multiplying and enriching them with meanings; a metaphorical deforming mirror for the artist to confront herself on the complexities of the body, on the dualism of death and life instinct, while negotiating painting as a simultaneously physical and emotional space, incessantly reproducing eyes, tongues, blood and stars.

CASSINA PROJECTS

Carol Rama (*1918-2015, Turin) was a self-taught Italian artist whose paintings dealt with themes of sexuality and bodily forms, with a frank emphasis on mental illness. By the age of 21, the artist was already producing provocative works and spending time at salons held by the Symbolist painter Felice Casorati. Rama's first show opened in 1945, amidst the height of Mussolini's fascist regime, it was promptly shut down by the police. During the 1950s, she explored abstraction and created assemblages from syringes, car tires, and mechanical pieces. Mostly unknown outside of Italy, the curator Lea Vergine brought Rama out of obscurity by including her work in the 1978 exhibition "The Other Half of the Avant-Garde: 1910-1940". Over the following decades, the artist's work grew traction and in 2003 she was awarded the Golden Lion for Lifetime Achievement at the 50th Venice Biennale. Rama died at the age of 97 on September 25, 2015 in Turin, Italy. The artist was posthumously made the subject of a large survey exhibition "Carol Rama: Antibodies," which opened at the New Museum in 2017. Today, her works are held in the collections of The Museum of Modern Art in New York, the Stedelijk Museum in Amsterdam, and the Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea in Turin, among others.

Cecilia Granara was born in Jeddah, Saudi Arabia, in 1991. Of Italian nationality, she grew up in Mexico City, Rome, and Chicago. Through her extended painting practice she draws on self-fiction, poetry and symbolic iconography. She is interested in cultural attitudes to bodies, spirituality and nature, and the use of color as a vehicle for emotions. She studied at Central St. Martin's School of Art and Design in London and at the Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts in Paris as well as Hunter College in New York City. Solo shows include "Tazas y Arcos" at the Italian Cultural Institute, Mexico City, "Naître, Renaître", Lesneven, "No Love Without Grief", "Quatre Coeurs" and "0 infinity 21" and a solo stand at FIAC Paris with Exo Exo; "Brittle Stars" at Sapling, London, "Lasciare Entrare, Lasciare Andare" at Studiolo Project, Milan. She participated in institutional shows at Fondation Ricard, Château La Coste, CAC Passerelle, Centre d'Art Parc Saint Léger, Musée Cérès Franco, ps120 Berlin. She participated in group shows at Galerie Jousse Entreprise, High Art, Derrouillon, Jerome Poggi, Paris, Brigade Gallery, Copenhagen. She was a finalist in the Antoine Marin Prize in 2019 and was nominated for the Cairo Prize in 2021. Her work is part of the X Museum collection, Beijing.

Opening hours:
Tuesday – Saturday | 11 – 19

Via Mecenate 76/45
20138 Milan, Italy
+39 02 3928 413

info@cassinaprojects.com
www.cassinaprojects.com

Follow us

WeChat ID: Cassina Projects

Comunicato Stampa

Carol Rama – Cecilia Granara
Occhi, Lingue, Sangue, Stelle

A cura di Spazio Cabinet, Milano
Maria Chiara Valacchi / Antonio Di Mino

Giovedì 21 settembre, ore 18

Cassina Projects è lieta di presentare "*Carol Rama - Cecilia Granara *Occhi, Lingue, Sangue, Stelle**", doppia personale delle artiste Cecilia Granara (*1991, Jeddah) e Carol Rama (*1918-2015, Torino) a cura di Spazio Cabinet, Milano; una mostra che, per la prima volta, mette in parallelo dieci lavori scelti tra la metà degli anni '50 e i 2000 della ormai celebre artista torinese, scomparsa otto anni fa, con un corpo di pitture ed interventi site-specific inediti, e ad essi liberamente ispirati, della Granara.

Il dialogo artistico tra Carol Rama e Cecilia Granara non trova le sue origini in una consueta ricerca curatoriale – quella solitamente tesa ad individuare ed accostare, da un punto di vista "esterno", particolari assonanze estetiche o echi concettuali tra due o più artisti – ma bensì dal suo esatto contrario. Il suo è un "incontro" intimo, inaspettato e incidentale, consumatosi nella recente scoperta che Granara fa del lavoro di Rama e che ha tutto il sapore di un parallelismo dalle caratteristiche Borghesiane, milieu letterario dove spesso i destini (o le azioni) di due, o più, protagonisti si intrecciano e convivono paralleli in un perenne stato di indipendenza e separazione.

Granara e Rama, infatti – senza averne consapevolezza e in due periodi spazio-temporali estremamente distanti – si trovano ad obbedire ad un medesimo, innato, impulso irrazionale che le spinge a concepire un'immagine dalla simbologia analoga: una donna-dea sorridente, dal cui sesso entra (o esce!?) un serpente. Questo il soggetto di "*Naissance/Puissance*" (Nascita/Potenza), un dipinto che Cecilia Granara dipinge nel 2021, ma anche (con grande sorpresa da parte della stessa artista) della serie "*Dorina*", gruppo di opere dalla forte carica espressionista realizzate ad acquarello su carta da Carol Rama intorno gli anni '40; "*Dorina*" è sicura e spavalda, espone sempre una beffeggiante lingua e dalle sue gambe aperte sfodera anch'essa dei serpenti neri.

Questa imprevedibile convergenza che da quel momento scuote e, allo stesso tempo, "accompagna" la giovane artista nella sua pratica pittorica giornaliera, si concretizza in un'autoanalisi delle motivazioni, convergenti e divergenti, che l'ha spinta molti anni dopo a concepire una medesima immagine. Se per Carol Rama, "*Dorina*", rappresenta in prima battuta un atto di riappropriazione individuale del desiderio e della corporalità - ma anche una auto-medicazione che si espleta e sintetizza nella sua celebre frase autobiografia "io dipingo per guarirmi" - per Granara dipingere ha un valore più universale, che tocca il valore benefico della cosiddetta arte-terapia, ma si proietta sin da subito verso l'esterno; un'azione dalle ambizioni collettive, attivistiche, pronta ad esplorare il corpo investito dalle sue crisi emozionali e dai suoi stati di trascendenza.

Differenze inevitabili – per logici divari biografici e generazionali – che tuttavia trovano i loro saldi punti di intersezione e di vivido interscambio in tre atteggiamenti fondamentali: nella abituale ricorrenza dell'iconografia femminile, nell'esercizio di una pittura intrinsecamente "politica" e nello scegliere il dolore – nelle sue infinite declinazioni – come profonda fonte primaria di conoscenza.

Per Cecilia Granara, più che una figura simbiotica, Carol Rama diviene un alter-ego con il quale instaurare uno scambio di echi, i cui contenuti – allo stesso modo del fenomeno fisico – sembrano apparentemente i medesimi ma si restituiscono e lei, e a noi, con un sostanziale cambio di frequenza, moltiplicandoli e arricchendosi di significati; un metaforico specchio deformante con il quale l'artista può confrontarsi sulle complessità del corpo, sul dualismo tra morte e pulsione vitale, parlare della pittura come spazio simultaneamente fisico ed emotivo, riprodurre all'infinito occhi, lingue, sangue e stelle.

CASSINA PROJECTS

Carol Rama (*1918-2015, Torino) è stata un'artista italiana autodidatta i cui dipinti trattavano i temi della sessualità e delle forme corporee, con una franca enfasi sulla malattia mentale. All'età di 21 anni, l'artista produceva già opere provocatorie e frequentava i salotti del pittore simbolista Felice Casorati. La prima mostra di Rama viene inaugurata nel 1945, in pieno regime fascista di Mussolini, e viene prontamente chiusa dalla polizia. Negli anni Cinquanta esplora l'astrazione e crea assemblaggi con siringhe, pneumatici di auto e pezzi meccanici. Per lo più sconosciuta al di fuori dell'Italia, la curatrice Lea Vergine fece uscire Rama dall'oscurità includendo le sue opere nella mostra del 1978 "*L'altra metà dell'avanguardia: 1910-1940*". Nei decenni successivi, l'opera dell'artista è cresciuta e nel 2003 le è stato conferito il Leone d'oro alla carriera alla 50ª Biennale di Venezia. Rama è morta all'età di 97 anni il 25 settembre 2015 a Torino. L'artista è stata oggetto di una grande mostra postuma, "*Carol Rama: Antibodies*", inaugurata al New Museum nel 2017. Oggi le sue opere sono conservate nelle collezioni del Museum of Modern Art di New York, dello Stedelijk Museum di Amsterdam e della Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino.

Cecilia Granara nasce nel 1991 a Gedda, in Arabia Saudita. Di nazionalità italiana, cresce tra Città del Messico, Roma e Chicago. La sua pratica pittorica trasversale attinge da riferimenti quali autofiction, la poesia e l'iconografia simbolica. Granara è interessata agli approcci culturali che riguardano corpo, spiritualità e natura, oltre che all'uso del colore come veicolo per le emozioni. Granara ha studiato presso la Central St. Martin's School of Art and Design di Londra ed all'Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts a Parigi, oltre che all'Hunter College di New York City. Tra le sue esposizioni personali ricordiamo: "Tazas y Arcos" presso l'Italian Cultural Institute, Mexico City, "Naître, Renaître", Lesneven, "No Love Without Grief", "Quatre Coeurs" e "0 infinity 21" ed una presentazione personale a FIAC Paris insieme ad Exo Exo; "Brittle Stars" presso Sapling, London, "Lasciare Entrare, Lasciare Andare" presso Studiolo Project, Milan. Granara ha partecipato a diverse mostre istituzionali, tra cui Fondation Ricard, Château La Coste, CAC Passerelle, Centre d'Art Parc Saint Léger, Musée Cérès Franco, ps120 Berlin. Granara ha esposto in mostre collettive presso Galerie Jousse Entreprise, High Art, Derrouillon, Jerome Poggi, Paris, Brigade Gallery, Copenhagen. Granara è stata finalista all'Antoine Marin Prize nel 2019 ed è stata tra gli artisti nominati per il Premio Cairo nel 2021. Il suo lavoro fa parte della collezione dell'X Museum di Beijing.

Opening hours:
Tuesday — Saturday | 11 — 19

Via Mecenate 76/45
20138 Milan, Italy
+39 02 3928 413

info@cassinaprojects.com
www.cassinaprojects.com

WeChat ID: Cassina Projects

