

Sul lavoro di Michela Martello

Abbiamo incontrato per la prima volta Michela Martello nel 2015 a New York City durante la mostra inaugurale del nuovo spazio espositivo di Pen + Brush- la nostra associazione dedita da oltre 124 anni a sostenere artiste e scrittrici donne o di genere non binario- e da allora i lavori della Martello sono diventati un pilastro della nostra galleria fino alla sua personale, che si è tenuta nel 2017.

Come riportato anche nel comunicato i lavori che vediamo in mostra qui a Milano chiariscono la definizione di ricerca "anarchica" associata alla scelta dei materiali, alla tecnica e alla selezione dei soggetti operata da Michela Martello. In mostra troviamo tele che hanno una loro storia: le opere sono chiaramente costituite da materiali che una volta servivano a un altro scopo -che si tratti di un sacco militare Americano degli anni '60, di tessuti fini del 1900, di un kimono giapponese, una cartella o un paravento decorativo, oppure sacchi di tela che contenevano carni o mangimi. Questi materiali non sono incontaminati: hanno vissuto e portano in sé la propria storia rendendo unici i lavori di Michela Martello. Le opere hanno spesso piccoli strappi, cambiamenti di colore dovuti a una vita al sole o altre alterazioni dovute a usura e viaggi ma, dove altri vedono imperfezioni, Martello vede opportunità che sfrutta integrandole nell'opera. La positività del suo lavoro ha sempre il sopravvento. La minuziosa ricerca di inchiostri e pigmenti, unita ad un atteggiamento di assoluta dedizione ed empatia con i materiali che vengono selezionati, intrecciati, scomposti e ricomposti nelle sue tele, genera un'estetica universale.

I soggetti di Martello sono spesso figure femminili - divinità arcaiche variamente modernizzate - o elementi naturali che si fondono e si associano liberamente secondo un flusso di pensieri che vede tutti gli esseri interconnessi. Questa convinzione ha generato tra di noi importanti conversazioni sull'arte contemporanea: da dove nasca, a chi appartenga e le circostanze sociali che l'hanno generata.

Nell'opera intitolata *Life Life* è protagonista una figura a sei braccia -"Eva-Kali" - che morde una mela mentre le altre braccia si muovono in una composizione tantrica dalle reminiscenze circensi, per le sue forme dorate che si sviluppano leggere nonostante il peso della tenda vintage dell'esercito americano dello sfondo.

Nell'opera intitolata *The Absolute Body*, al contrario, la leggerezza sostiene il peso dell'attuale crisi globale: la dea Tara ci accoglie col suo sguardo dolce e consapevole che affronta un mondo in crisi senza vacillare forte della sua sostanza -il suo abito è composto da parti del corpo- e della sua spiritualità - fiori sono trasportati da un vento intrecciato su un sacco carne scucito e ricomposto.

Per noi, come curatrici, "Sulla Terra" significa molte cose: globalità, empatia, veridicità nel senso di "realtà piena" -come diciamo negli Stati Uniti-.

Michela Martello include nei suoi lavori riferimenti, simboli e reliquie di altre culture a livello globale, invece di attenersi alla "purezza" di un solo artista di riferimento, o di un'unica cultura, una religione o una credenza. Il suo corpus di lavori testimonia l'assenza di singolarità ripetuta: Martello produce opere centrate sull'inclusione di elementi eterogenei piuttosto che sulla loro riduzione a oggetti "standardizzati" nella forma del quadro. Questa inclusività di simboli e tecniche è per noi una rinfrescante interpretazione e un aggiornamento a fronte del singolarismo o "purezza" iper-focalizzata dominante nel mondo dell'arte contemporanea. Vorremmo sostenere che questo approccio, umanistico e anarchico al contempo, è una specie di bisociazione -secondo la definizione di Koestler- da noi sentita come autenticamente rappresentativa del mondo in cui viviamo.

Dawn Delikat e Parker Daley Garcia

About Michela Martello and her work

Firstly, we would like to thank you for coming to *Of the Earth—Sulla Terra* at Galleria Giovanni Bonelli. We feel extremely lucky to be able to, once again, dive into Michela Martello's work, which we first encountered in 2015 in New York City during *Domesticity Revisited*, the inaugural exhibition at Pen + Brush's new exhibition space. Including Martello in this important "relaunch", as we coined it, of our then 124-year-old non-profit dedicated to supporting women and non-binary artists and writers, was a big deal and would give way to a fruitful and meaningful relationship between not just Pen + Brush and Martello, but Martello and the New York City art scene. Since then, new works by Martello have become a mainstay at our gallery. In 2017, held a large-scale solo exhibition her work in *Future is Goddess*, this eight-year survey brought together the broad range of techniques, media, and themes she skillfully uses to form a universal language of aesthetics across cultural bounds, religions, and even centuries - this is the gravitas and fingerprint of Martello's art. The work we see in *Of the Earth—Sulla Terra* illustrates how Martello's research can be defined as "anarchist" in terms of the choice of materials, technique and selection of subjects. In a sense, through the act of resisting trends in both society and art, Martello lets the earth and its effects take over her work. We see canvases that have a story of their own; works are clearly and obviously made up of materials that once served another purpose, be it a United States military sack from the 1960's, to fine linens from the 1900's, to a Japanese kimono, a decorative folder or screen, to vintage meat sacks. What is, perhaps, most unique to Martello here, is that these materials are not pristine—they have lived. We can find little tears, changes in color from a life in the sun or from fabric that has traveled before their rebirth in Martello's works. What is wonderful about this is that where others may see imperfections, Martello sees opportunity. Thus, is the quite positivity of her work. Little rips and tears become part of the story. They aren't denied. They are enacted upon with inks and pigments that are always the result of painstaking research, and woven together, sometimes literally, by an artist who builds up and breaks down her canvases with such empathy and care that a universal aesthetic is born. This process amplifies the fact that for Martello, art-marking is a humanist act. Martello's subjects are often female figures - archaic divinities variously modernized - or natural elements that merge and associate freely according to a flow of thoughts that sees all beings interconnected. All prompting important conversations about contemporary art, where it comes from, who it belongs to, and the social circumstances that gave way to it. While Martello prefers to yield to subjectivity of the viewer, text, and bold graphic signs, and natural subjects alternate seamlessly on the surface of her works generating a real speech, a fluid narrative. In the entitled *Life, Life*, we encounter a six-armed "Eva-Kali" figure taking an active bite from an apple with multiple arms abound in a tantric and circus car-like composition of gilded enforcing forms in motion across the weight of a vintage U.S. army sack. In contrast, softness holds the weight of the 2020 global crisis in the work entitled *The Absolute Body*, where we are greeted with grace of the goddess Tara whose knowing gaze looks towards a world in crisis without wavering as her gown is made up of body parts, and flowers are carried by a woven wind across a vintage meat sack.

To us, as curators, "of the earth" means several things, the first being globalism, the second being empathy, and the third being veracity (as we say in the United States, a realness). By including references, symbols, and relics from other cultures, globally, (instead of sticking to the "purity" of one frame of reference, one culture, one religion, one belief) through her body of work where the common denominator highlights an absence of a singular constant, Martello is able to produce works centered by inclusion rather than reduction. This inclusivity, or bisociation, of symbols, techniques, and way of art making continues to be a refreshing take on or update to the hyper-focused singularism or "purity" often found in today's contemporary art world. We would argue that Martello's, humanistic/anarchistic, approach is a species of bisociation that is more authentically representative of the world we live in.

Dawn Delikat and Parker Daley Garcia