

ILANA SAVDIE

RADICAL CONTRACTIONS

In her large-scale paintings, Ilana Savdie (b. 1986) creates uncanny abstractions to consider how structures of power can be resisted, transgressed, and dismantled. Savdie draws from the history of art as well as a range of other sources, including folklore, human anatomy, microbiology, horror, and pop culture. Selecting imagery from these varied subjects, she stages surreal encounters, heightened by her use of texture and a striking color palette: bile greens, oozing yellows, and delicate washes of pink press up against expansive fields of scaly beeswax.

This exhibition presents new paintings and drawings that continue Savdie's explorations of the biological world. For the artist, strategies of adaptation and survival common to animals and microorganisms share parallels with the ways humans confront the dynamics of modern politics. Savdie's ideas of exaggeration, distortion, and subversion as modes of resistance to the systemic inequities of gender, race, and class are rooted in her experiences with the annual Carnaval de Barranquilla in Colombia. In particular, she was drawn to the Marimonda, a character that mocks the so-called elite while wearing a mask that combines the features of a monkey and an elephant. To animate the imagery found in her work, Savdie creates an analogy between the mischievous demeanor of this fictitious character and the transformative nature of living organisms such as parasites. By merging the folkloric and the clinical, the artist destabilizes representational forms, causing them to cocoon, morph, leak, slip, and spill into one another. In *Ilana Savdie: Radical Contractions*, the refusal to conform or be legible offers a chance to challenge power imbalances and reclaim a sense of self-determination.

En sus pinturas a gran escala, Ilana Savdie (n. 1986) crea abstracciones insólitas que consideran cómo podemos resistir, transgredir o dismantelar estructuras de poder. La práctica artística de Savdie se inspira en la historia del arte así como en una variedad de fuentes incluyendo el folclor, la anatomía humana, la microbiología, el horror y la cultura pop. Seleccionando imágenes de diferentes temas, la artista escenifica encuentros surrealistas que resaltan con un uso variado de texturas y una llamativa paleta de colores: verde bilis, amarillo rezumado y delicados lavados de rosa presionan contra campos expansivos de cera de abeja escamosa.

Esta exposición presenta pinturas y dibujos nuevos que continúan la exploración que hace Savdie del mundo biológico. Para la artista, las estrategias de adaptación y supervivencia comunes entre los animales y microorganismos, comparten paralelismos con las formas en que los humanos se enfrentan a las dinámicas de la política moderna. Las ideas de Savdie acerca de la exageración, distorsión y subversión como formas de resistencia a las inequidades sistémicas de género, de clase y raciales están arraigadas en sus experiencias en el Carnaval de Barranquilla, que ocurre una vez al año. En particular, se sintió atraída hacia la Marimonda, un personaje que se burla de la clase dirigente al portar una máscara que combina rasgos de mono y de elefante. Para animar las imágenes en su obra, la artista crea una analogía entre el comportamiento travieso de este personaje ficticio y la naturaleza transformadora de organismos vivos, como los parásitos. Al fusionar lo folklórico con lo clínico, la artista desestabiliza formas de representación haciendo que se envuelvan, se transformen, se filtren, se deslicen y se derramen unas sobre otras. En *Ilana Savdie: Contracciones radicales*, el rechazo a conformarse o ser legible ofrece una oportunidad para cuestionar los desequilibrios de poder y recuperar un sentido de autodeterminación.

Hear from the artist and find access resources at whitney.org/Guide.

Generous support for *Ilana Savdie: Radical Contractions* is provided by the John R. Eckel, Jr. Foundation.

Additional support is provided by the Artists Council and Jackson Tang.

100 Introduction

Escucha a la artista y encuentra recursos de accesibilidad en whitney.org/Guia.

Un generoso apoyo para *Ilana Savdie: Contracciones radicales* es brindado por la John R. Eckel Jr. Foundation.

Apoyo adicional es brindado por el Artists Council y Jackson Tang.

100 Introducción