

ILANA SAVDIE

OBJECT LABELS FINAL

JULY 13, 2023

Pinching the Frenulum, 2023

Oil, acrylic, and beeswax on canvas mounted on panel

Collection of the artist; courtesy Kohn Gallery, Los Angeles, and White Cube, London

Savdie often draws a parallel between the turmoil resulting from incremental moves toward fascism around the globe—such as the silencing, erasure, and violence faced by the most vulnerable communities—and the forces at play in the natural world. Under moments of duress, humans, like animals and other living organisms, recoil as a protective mechanism. Other responses, such as fighting or resisting, may cause a predator to tense up and tighten its grip on its subject. Savdie sees these biological impulses to contract or resist as mirroring reactions to the legacies of oppressive political climates, and her interest plays out here in formal terms. The artist's exploration of a centripetal force pulls the viewer's focus toward the center of the composition and causes a confusion of boundaries. The roadmap to disentangle these biomorphic forms is unclear, challenging the binary of predator-prey and suggesting a sinister scene of constriction in which survival seems questionable.

Frenillo pellizca'ó, 2023

Óleo, acrílico y cera de abeja sobre lienzo montado sobre panel

Colección de la artista; cortesía de Kohn Gallery, Los Ángeles y White Cube, Londres

Savdie traza un paralelismo entre la agitación resultante del aumento de amenazas fascistas y las fuerzas que están en juego en el mundo natural, demostrando semejanzas entre estas dinámicas de poder donde las comunidades vulnerables son las más afectadas por el silenciamiento, la invisibilización y la violencia. En situaciones de amenaza, los humanos al igual que los animales y otros seres vivos, se retraen como mecanismo de protección. Otras reacciones, como luchar o resistir, pueden causar que el depredador se tense y aumente su dominio sobre el sujeto. Savdie ve estos impulsos biológicos de contracción o resistencia como reacciones que reflejan los legados de climas políticos opresivos, y su interés se manifiesta aquí en términos formales. La exploración de la artista de una fuerza centrípeta atrae el enfoque del espectador hacia el centro de la composición, confundiendo la extensión de sus límites. La ruta para desentrañar estas formas biomórficas no está definida. La relación depredador-presa sugiere una escena siniestra de constricción, donde la supervivencia parece cuestionable.

Center:

Baths of Synovia, 2023

Oil, acrylic, and beeswax on canvas mounted on panel

Collection of the artist; courtesy Kohn Gallery, Los Angeles, and White Cube, London

This painting is inspired by Francisco de Goya's etching *Aguarda que te unten (Wait Till You've Been Anointed)* from 1799, in which a goblin and a one-eyed woman hold down a billy goat attempting to fly. The figures are shown covering the animal with an ointment, perhaps suggesting that it is in a phase of transformation from a previously human form. Savdie abstracts Goya's scene by creating sinuous shapes that grip and pull on each other as they ascend toward a field of blue beeswax. An eerie figure lurks above, seemingly taking in the spectacle.

Listen to a verbal description of this work.

VD))) 101 Access

Right:

Helminth, 2023

Oil, acrylic, and beeswax on canvas mounted on panel

Collection of the artist; courtesy Kohn Gallery, Los Angeles, and White Cube, London

En el centro:

Baño sinovial, 2023

Óleo, acrílico y cera de abeja sobre lienzo montado sobre panel

Colección de la artista; cortesía de Kohn Gallery, Los Ángeles y White Cube, Londres

Esta pintura se inspira en el grabado en aguafuerte de Francisco de Goya, *Aguarda que te unten* de 1799, en el cual un duende y una mujer de un solo ojo sujetan a un macho cabrío que intenta volar. Las figuras se muestran cubriendo al animal con un ungüento, tal vez sugiriendo que se encuentra en una fase de transformación de una forma humana previa. Savdie abstrae la escena goyesca creando formas sinuosas que se empujan y jalan entre ellas mientras ascienden hacia un campo de cera de abeja azul. Una figura misteriosa se asoma desde arriba, como si estuviera contemplando la escena.

Escucha la descripción verbal de esta obra.

DV))) 101 Accesibilidad

A la derecha:

Helmintho, 2023

Óleo, acrílico y cera de abeja sobre lienzo montado sobre panel

Colección de la artista; cortesía de Kohn Gallery, Los Ángeles y White Cube, Londres

Tickling the Before and After, 2023

Oil, acrylic, and beeswax on canvas mounted on panel

Collection of the artist; courtesy Kohn Gallery, Los Angeles, and White Cube, London

The Marimonda character—a presumed hybrid of a human, elephant, and monkey that is part of the annual Carnaval de Barranquilla in Colombia—appears in several works in this exhibition. The figure slips in between forms and wedges itself in the central action of Savdie’s compositions, behaving like a sly and unruly trickster. In mythology and folklore, the trickster is an archetypal figure with a proclivity for mischief. Through quick thinking and clever deceptions, mockery, and humor, the character often provokes disruption that confuses unsuspecting bystanders who may cross its path. Savdie sees the trickster, both in folklore and in nature, as an invaluable agent of change. Glimpses of the Marimonda appear unexpectedly in her canvases through the form of a mask or a hand, deceiving viewers into thinking that it may lead them to a figure but quickly dissolving or shape-shifting into maximalist expressions of form, color, and texture.

Cosquilleo interior, 2023

Óleo, acrílico y cera de abeja sobre lienzo montado sobre panel

Colección de la artista; cortesía de Kohn Gallery, Los Ángeles y White Cube, Londres

El personaje de la Marimonda, presumiblemente un híbrido de humano, elefante y mono, que forma parte del carnaval anual de Barranquilla en Colombia, aparece en varias obras de esta exhibición. La figura se desliza entre las formas y se coloca a sí misma en la acción central de las composiciones de Savdie, comportándose como una pícara astuta y rebelde. En la mitología y en el folklor, el pícaro es una figura arquetípica con una propensión a las travesuras. A través del pensamiento rápido y engaños ingeniosos, la burla y el humor, el personaje con frecuencia provoca interrupciones que confunden a los transeúntes desprevenidos que pueden cruzar su camino. Savdie considera que el pícaro, tanto en el folklor como en la naturaleza, es un valioso agente de cambio. Vistas fugaces de la Marimonda aparecen inesperadamente en sus lienzos, a través de la forma de una máscara o una mano que llevan al espectador a pensar que se le conduce a una figura, pero disolviéndose o transformándose rápidamente en expresiones maximalistas de forma, color y textura.

The District Resembled a Salamander, 2023

Oil, acrylic, and beeswax on canvas mounted on panel

Collection of the artist; courtesy Kohn Gallery, Los Angeles, and
White Cube, London

Pico y placa, 2023

Óleo, acrílico y cera de abeja sobre lienzo montado
sobre panel

Colección de la artista; cortesía de Kohn Gallery, Los Ángeles y
White Cube, Londres

Ankylosis, 2023

Oil, acrylic, and beeswax on canvas mounted on panel

Collection of the artist; courtesy Kohn Gallery, Los Angeles, and
White Cube, London

Anquilosis, 2023

Óleo, acrílico y cera de abeja sobre lienzo montado
sobre panel

Colección de la artista; cortesía de Kohn Gallery, Los Ángeles y
White Cube, Londres

Perpetual Revenant, 2023

Oil, acrylic, and beeswax on canvas mounted on panel

Collection of the artist; courtesy Kohn Gallery, Los Angeles, and
White Cube, London

Renacido perpetuo, 2023

Óleo, acrílico y cera de abeja sobre lienzo montado
sobre panel

Colección de la artista; cortesía de Kohn Gallery, Los Ángeles y
White Cube, Londres

Out with the Bathwater, 2023

Oil, acrylic, and beeswax on canvas mounted on panel

Collection of the artist; courtesy Kohn Gallery, Los Angeles, and
White Cube, London

Tirarse con el agua'e baño, 2023

Óleo, acrílico y cera de abeja sobre lienzo montado
sobre panel

Colección de la artista; cortesía de Kohn Gallery, Los Ángeles y
White Cube, Londres

Top row:

Trismus, 2023
Thirty-Seven Counts, 2023

Middle row:

Tippity Twitchets, 2023
Sardines, 2023

Bottom row:

I they you we gently pull the milk, 2023
The Hyphal Tip, 2023
Caracalla, 2023
 Pen and ink and acrylic on paper

Collection of the artist; courtesy Kohn Gallery, Los Angeles, and White Cube, London

Discrete works in their own right, Savdie's black-and-white drawings are the first step in the artist's exploration of form, line, and texture for her paintings. With each work on paper, Savdie establishes her composition, creating a foundation she later elaborates upon through paint, other textures, and her exuberant color palette. The artist often continues adding visual elements to both works simultaneously, which distinguishes the painting and the drawing from each other over time.

Wall graphic:

Micrograph of the *Curtuteria australis* parasite taken on a scanning electron microscope, c. 2008

Image courtesy *New Zealand Geographic*. © Matthew Downes, Robert Poulin, and Haseeb Randhawa. Photograph by Matthew Downes, Robert Poulin, and Haseeb Randhawa

The installation of this wall graphic is made possible by Kohn Gallery, Los Angeles, and White Cube, London.

Fila superior:

Trismus, 2023
Treinta y siete cargos criminales, 2023

Fila central:

Inventaron un cristal que dejaba pasar las moscas, 2023
Las tinieblas, 2023

Fila inferior:

El ordeño rotativo, 2023
Punta de hifa, 2023
Caracalla, 2023
 Bolígrafo, tinta y acrílico sobre papel

Colección de la artista; cortesía de Kohn Gallery, Los Ángeles y White Cube, Londres

Obras discretas en sí mismas, los dibujos en blanco y negro de Savdie constituyen el primer paso de la artista hacia la exploración de la forma, la línea y la textura de sus pinturas. Con cada obra sobre papel, Savdie establece su composición, creando una base fundamental que luego elabora a través de la pintura, otras texturas y su exuberante paleta de colores. A menudo, la artista continúa agregando elementos visuales simultáneamente a ambos trabajos, lo cual lleva a distinguir la pintura del dibujo al pasar del tiempo.

Mural gráfico:

Micrografía del parásito *Curtuteria australis* tomada en un microscopio electrónico de barrido, c. 2008

Imagen cortesía de *New Zealand Geographic*. © Matthew Downes, Robert Poulin y Haseeb Randhawa. Fotografía de Matthew Downes, Robert Poulin y Haseeb Randhawa

La instalación de este mural gráfico ha sido posible gracias a Kohn Gallery, Los Ángeles y White Cube, Londres.

A Note about the Artist's Titles

The works in *Ilana Savdie: Radical Contractions* are titled in English with Spanish translations—and vice versa. In some cases, the artist has provided a direct translation of the title; in others, the title is more idiomatic. In order to retain the culturally specific meaning of each title in the language the artist chose for it, certain titles may bear less of a direct translation.

Nota sobre los títulos de la artista

Las obras en *Ilana Savdie: Contracciones radicales* tienen títulos en inglés con traducción al español, y viceversa. En algunos casos, la artista ha proporcionado una traducción directa de los títulos; en otros, los títulos son más idiomáticos. Con el fin de conservar el significado culturalmente específico de cada título en el idioma elegido por la artista, algunos pueden tener una traducción menos directa.