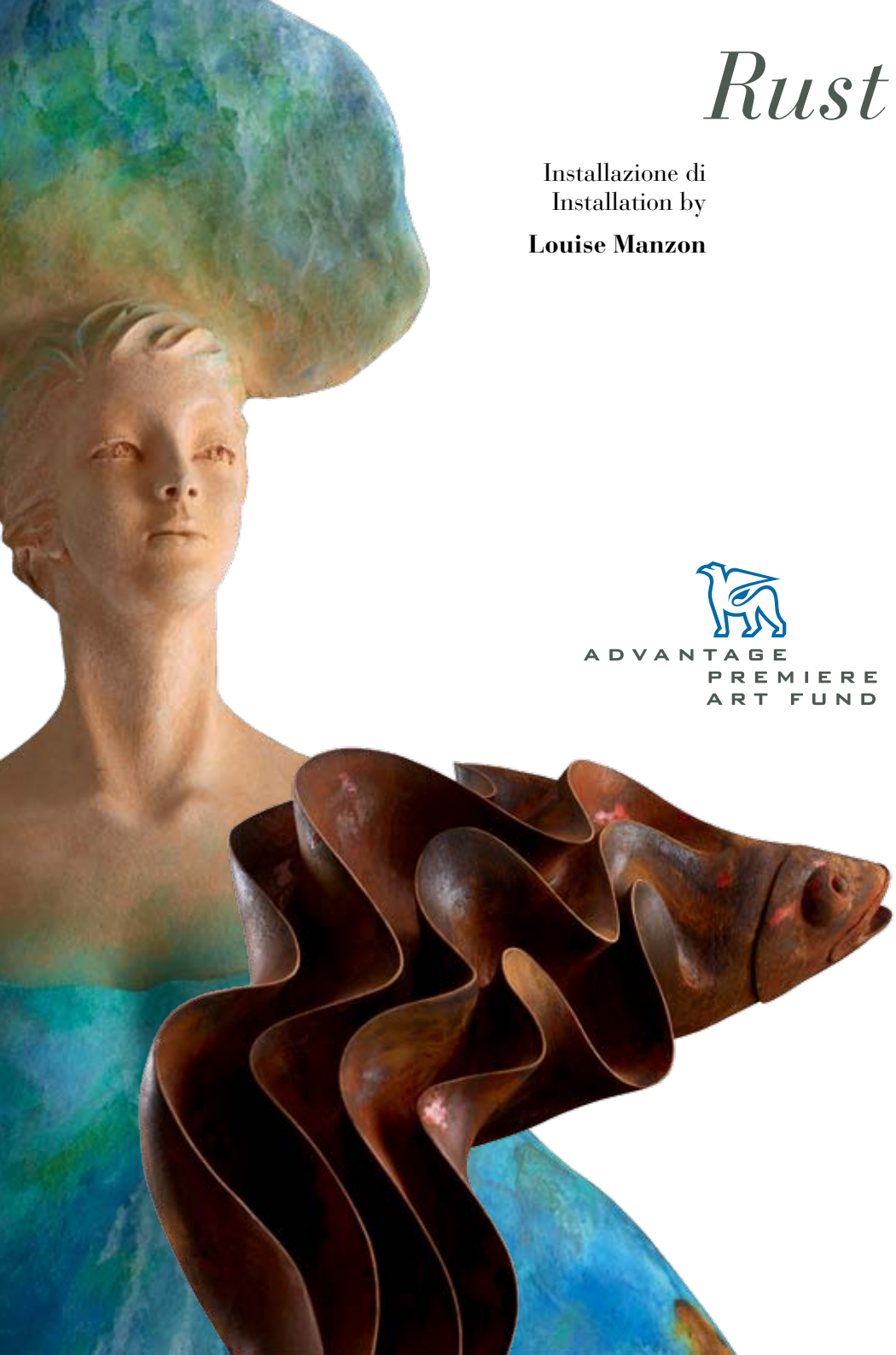

Rust

Installazione di
Installation by
Louise Manzon

ADVANTAGE
PREMIERE
ART FUND

Il progetto

Advantage Première Art Fund, in occasione del settimo Advantage Forum “Global Perspectives for Growth, Energy, Geopolitics and Africa”, promuove l’installazione **Rust**, realizzata a Venezia dall’artista Louise Manzon presso la Fondazione Cini.

The project

During the seventh Advantage Forum ‘Global Perspectives for Growth, Energy, Geopolitics and Africa’, Advantage Première Art Fund presents the installation **Rust**, realized in Venice by the artist Louise Manzon at the Cini Foundation.

Fondazione Giorgio Cini
Isola San Giorgio Maggiore
Venezia

Dal 2 aprile
al 17 maggio 2015

Fondazione Giorgio Cini
Isola San Giorgio Maggiore
Venice

From 2 April
to 15 May 2015

Presentazione di Achille Bonito Oliva

Sì, la Scultura!

L'arte? L'arte! La scultura?
La scultura! Due domande e due affermazioni esclamative e perentorie. Che trovano nella pratica artistica di **Louise Manzon** un riscontro splendente e felice. Se la tecnologia ha sviluppato una produzione e un consumo d'immagini poste sotto il segno dell'automazione e dunque dell'indifferenza, l'arte attraverso il recupero della manualità ha ristabilito il valore della discontinuità e della differenza. La tecnologia promuove un mondo visivo bidimensionale, la scultura restituisce alle immagini spessore e durata.

L'uso della materia, ceramica o terracotta, nelle sue vischiose sedimentazioni risponde al bisogno dell'artista Manzon di ripristinare l'antico sogno dell'arte, quello di una durata e di una persistenza delle immagini che in termini di aspettativa significa riproporre la speranza di una possibile immortalità.

Ecco, questo potrebbe essere il valore ribadito del fare arte oggi, un fare nomade ed eclettico che si riappropria della storia dell'arte e del mito per rifondarla nel presente e riproporla nella lenta materia della scultura. Durata contro obsolescenza, materia contro superficie tutto dentro la cornice all'insegna dello sconfinamento.

Presentation by Achille Bonito Oliva

Yes... Sculpture!

Art?... Art! Sculpture?... Sculpture!
Two questions and two exclamatory and emphatic statements. Both having a resplendent and fortuitous confirmation in **Louise Manzon's** artistic practice. If technology has given rise to a production and consumption of images marked by automation – and thus, by indifference – art, through the recovery of manual adeptness, has restored the values of discontinuity and difference. Technology advances a visual world that is two-dimensional. Sculpture re-establishes resonance and gives duration to the images.

Coralli
ceramica smaltata
glazed ceramic
cm 60 x 35 h

Bengala

ceramica smaltata
glazed ceramic
cm 52 x 44 h

Ripristinare la scultura significa in questo caso rifondare l'intensità dell'arte, possibilità di armare l'immagine di un potere di seduzione, capace di trasmettere messaggi che riguardano anche l'ecologia. La scultura di Manzo si ammanta di un'iconografia narrativa riguardante il mito, la natura umana e quella animale. La scultura rende concreti i fantasmi dell'artista, tramutando il suo immaginario nella concreta visione di opere che chiedono ospitalità al mondo.

Ma il linguaggio scultoreo non è utilizzato come mezzo antiquariale che ripristina feticisticamente il passato dell'arte, bensì strumento capace di dare sostanza ad immagini che vivono sotto tre livelli di profondità: sottosuolo, terra, aria.

Whether fired clay ceramic or terracotta, the use of the material, in its viscous sedimentary quality, responds to Manzo's need to bring back to art the ancient dream of images that continue and endure, and which, in terms of expectations, means reasserting the hope of possible immortality.

So, this could well be the reaffirmed value for making art today, a nomadic and eclectic approach that draws from art history and from myth, recasting it in the present and remodelling it in the unhurried material of sculpture. Duration set against obsolescence, matter in opposition to surface, all within a frame constructed to go beyond boundaries.

In this instance, reinstating sculpture means to re-establish the intensity of art, the possibility to charge the image with the power of seduction, capable of transmitting messages that even involve ecology. Manzo's sculpture enfolds itself in the narrative iconography of myths, of both human and animalistic nature. Sculpture is what causes the artist's phantasms to become real, transmuting the illusions into a concrete vision of works of art asking to be let into the world.

The sculptural language, however, is not utilized as an antiquarian means to fetishistically bring back the art of times past, but as a tool capable of giving substance to images that exist on three levels: below the

Immagini che si articolano in un movimento ascensionale e discendente, corrispondente volta per volta alle motivazioni che reggono l'ispirazione e la conseguente composizione.

Il livello del sottosuolo è espresso da immagini ittiche che evocano l'acqua, l'umido e la vegetazione.

La terracotta costituisce la materia che sostanzia le forme di una fauna sottomarina che sembra boccheggiare alla ricerca di una sopravvivenza evidentemente minacciata dall'uomo.

Il livello della terra è evocato dalla presenza e configurazione di un personaggio femminile che vive evidentemente sulla superficie del suolo, orchestrata attraverso i caratteri di una complessa postura.

La figura femminile è quella di Tethys nell'evidenza narcisistica di un corpo restituito con estrema risonanza. Il terzo livello, quello dell'aria, è suggerito da una sorta di ventaglio che orna il capo della mitologica divinità. Una struttura barocca regge l'impianto scultoreo, una conformazione avvolgente ne articola i volumi nel corpo e nelle vesti. La linea curva crea il sospetto di un movimento verso l'alto, lo slancio verso aeree posizioni e miracolose impennate che sottraggono Tethys alle leggi di gravità.

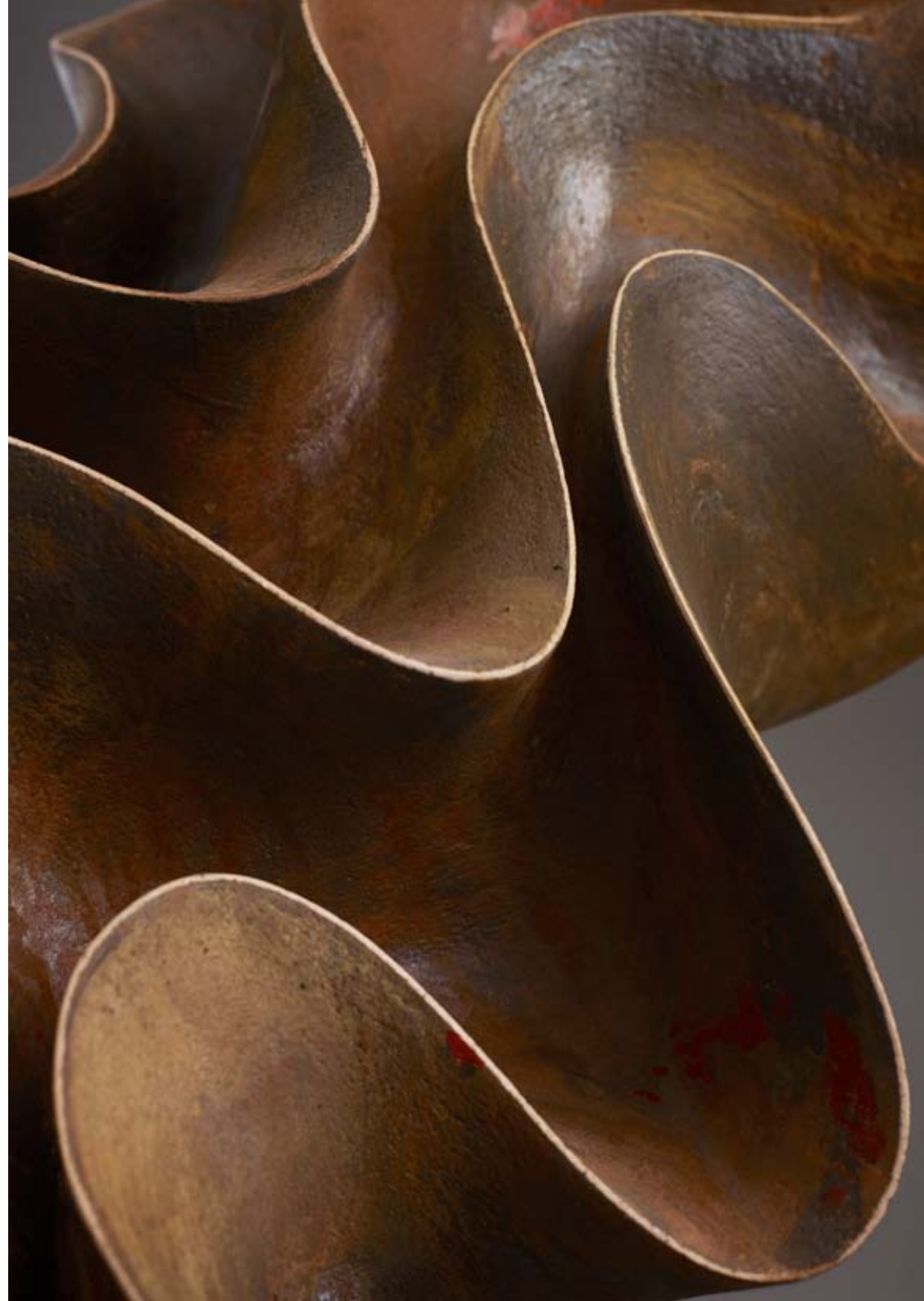
earth, on the earth, in the air. Images that develop in both ascending and descending movement, each time corresponding with the motivations underlying the inspiration and the resulting composition.

The level below the earth is expressed through fish images that evoke water, moisture and plants. The undersea fauna, formed using terracotta, seem to gulp for air in a search for a survival that is clearly threatened by man. The level of the earth is conjured up through the presence and configuration of a feminine essence that seemingly lives on the surface of the earth, arranged through complexly posed characters. This female figure is Tethys, with the self-evident narcissism of a body depicted with extreme resonance.

The third level, the air, is alluded to by a sort of fan adorning the mythical sea goddess' head. A baroque structure supports the sculptural framework, the volumes of the body and the garments articulated within the enveloping shape. The curved line hints at an upward movement, climbing towards aerial settings and wondrous vertical ascents that liberate Tethys from the laws of gravity.

Egeo

ceramica smaltata
e patinata metallica
glazed ceramic
and metallic patina
cm 157 x 55 h

L'opera di **Louise Manzon** non smette di accennare a tutte le possibili dimensioni della vita e alle metamorfosi dell'arte, lasciando comunque all'immagine la forza di indicare sempre un agguato ed una vitale minaccia che ne mina la possibile sopravvivenza. Lo spessore della materia scultorea allude sempre alla rinnovata possibilità resistenziale dell'arte capace di ogni evidenza ed ogni evenienza, anche quella in particolare di un messaggio illustrato da una chiara visione.

L'eclatanza di queste immagini permette di affermare la scultura come un genere capace di attraversare i travestimenti di diversi stili, le citazioni di una storia dell'arte che, dal Barocco al Tropicalismo, corre fino a noi. Dimostrazione di un immaginario che chiede spazio alla vita quotidiana per sottrarla alla sua parzialità e restituirle una possibile totalità.

Louise Manzon's work never stops in its allusions to all the possible dimensions in life and to the metamorphoses in art, while at the same time always endowing the image with the strength to warn of a trap or a vital threat that may undermine its survival. The density of the sculptural material constantly alludes to the renewed resistance of art, capable of revealing everything and every eventuality, especially that of a message illustrated by a clear vision.

The striking nature of these images affirms sculpture as a genre capable of traversing the semblances of different styles, the references in a history of art that – from the Baroque to Tropicalismo – makes its way to us. It is evidence of a creative imagination that asks every-day life for space in order to be removed from its partial state and returned to an attainable totality.

Kara

ceramica smaltata
glazed ceramic
cm 54 x 52 h

La scelta di Advantage Première

Advantage Première Art Fund è un fondo indipendente dedicato ai beni da collezione, costituito da Advantage Financial, focalizzato prevalentemente sulla produzione artistica novecentesca e contemporanea e fondato sull'individuazione di settori emergenti e innovativi.

The Advantage Première choice

Set up by Advantage Financial, Advantage Première Art Fund is an independent fund dedicated to collectable assets and mainly focused on 20th century and contemporary art and the identification of emerging and innovative sectors.

Advantage Première Art Fund has adopted a series of ethical principles when choosing its works, prioritizing decision criteria that are most consistent with the Advantage Financial strategy.

Advantage Première Art Fund ha sviluppato un principio etico nella selezione delle opere che detiene, privilegiando i criteri di scelta che risultano più coerenti con la strategia di Advantage Financial.

Nel caso di specie l'interesse per l'opera di **Louise Manzon** è ascrivibile alla presenza di elementi che Advantage Première ritiene particolarmente significativi: l'attenzione per la sostenibilità ambientale (Advantage Financial, con l'Adesione del Presidente della Repubblica e il Patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha realizzato nel maggio 2013 il primo dei tre report annuali "Advantage Financial Ecological Footprint"), l'attenzione per le questioni di gender (prestando attenzione alla produzione artistica femminile in Italia), l'attenzione per il tema dell'interculturalità (seguendo l'opera di artisti che si sono formati e si muovono tra culture differenti, esprimendo un linguaggio comune e la convivenza di valori intellettuali e civili) e l'attenzione per l'uso di materie e tecniche artistiche eco-compatibili e rispettose dell'ambiente e delle più illustri tradizioni.

More specifically, the interest in **Louise Manzon's** work can be ascribed to the presence of certain details that Advantage Première regards as particularly significant: the focus on environmental sustainability (in May 2013 Advantage Financial, with the endorsement of the President of the Italian Republic and under the aegis of the Ministry for the Environment, produced the first of three annual "Advantage Financial Ecological Footprint" reports), the focus on gender issues (paying attention to female artistic production), the focus on interculturality (following the work of artists that have been brought up and that move between different cultures, expressing a common language and the coexistence of intellectual and civil values), and the focus on the use of materials and artistic techniques that are environmentally-friendly and respectful of the most eminent traditions.

Celtico
ceramica smaltata
glazed ceramic
cm 70 x 44 h

L'opera "Rust"

L'opera di **Louise Manzon** è sempre stata attenta al tema della vitalità degli ambienti naturali, delle insidie che li minacciano e della speranza della loro salvezza.

L'installazione site-specific progettata a Venezia negli spazi della Fondazione Cini nell'Isola di San Giorgio Maggiore sviluppa alcuni dei temi creativi più cari all'artista: le figure femminili e il loro ruolo di vigili e materne custodi dei segreti della vita e le creature marine e l'importanza salvifica delle condizioni delle acque in cui vivono.

È stato fatto emergere, nelle sembianze di un grande acquario, uno spazio che riporta alla luce un fondale marino, storico e fuori dal tempo.

La regale figura femminile che domina questo spazio, tralasciando i riflessi delle acque lagunari e mirando i pesci che nuotano vicino a lei, è ispirata a Tethys, l'antichissima divinità che impersonava il principio del genere femminile e la protezione della vita marina.

È al tempo stesso una figura divina e una rappresentazione scultorea, antica e contemporanea, una donna la cui collocazione nel tempo è percepibile dal velo di ruggine che la ricopre.

The artwork 'Rust'

Louise Manzon's work has always been mindful of the theme of vitality of natural environments, the perils that threaten them and the hope for their salvation.

The site-specific installation designed in Venice in the exhibition space at the Cini Foundation on the Island of San Giorgio Maggiore expands on several of the creative themes most dear to the artist: the female figure and her role as the watchful and maternal guardian of life's secrets and aquatic creatures, and the redemptive importance of the quality of the waters in which they live.

The space, which materializes like a large aquarium, spreads out as if it were a seabed, removed from history and distant from time.

The regal female figure dominating this space transcends the reflections of the lagoon waters and focuses on the fish swimming near to her. She is inspired by Tethys, the ancient divinity who embodies the principle of the female gender and who is the protectress of marine life.

She is both a divine figure and a sculptural representation, ancient and contemporary, a woman whose place in time is discernible by the veil of rust covering her.

Tethys

tecnica mista
mixed technique
cm 110 x 227 h

Tasmania

ceramica smaltata
glazed ceramic
cm 62 x 27h

Un velo che denota la trasformazione e il cambiamento, l'ossidazione delle materie e l'ossigenazione delle acque profonde, il principio e la fine, la consunzione e la rinascita.

La ruggine, in tal senso, non è una condizione definitiva di abbandono, ma uno stato transitorio che prelude a un cambiamento, a un nuovo inizio.

Il branco dei pesci, a sua volta, con le sue forme primigenie rappresenta la vita acquatica, la forza della genesi minacciata dall'inquinamento e dall'incuria, fattori che anche fuori dall'acqua insidiano la vitalità che l'artista fa risaltare nelle proprie opere, dai colori vivaci e dalle forme guizzanti.

I pesci di **Louise Manzon** infatti sono plasmati come se la forza primordiale del mare conferisse un'energia della quale la terracotta restituisce il movimento, colorati dalla sofisticata capacità di portare le temperature del forno a colare e sedimentare l'immaginazione cromatica trasformata in materia.

Modellati in terracotta – il materiale delle origini – essi rievocano natanti primigeni, le prime forme di vita acquatica, che emergono dalle profondità degli abissi.

A veil that denotes transformation and change, the oxidation of the material and the oxygenation of the waters' depths, the beginning and the end, the disintegration and the rebirth.

In this sense, rust is not a final condition of abandonment but a transitional state introducing a change, a new beginning.

The school of fish, with their primeval shapes, represents aquatic life; the force of the species threatened by pollution and negligence, factors that even out of water undermine vitality, accentuated in the artist's work by vivid colours and darting shapes.

Louise Manzon's fish are moulded as if the primordial power of the sea has bestowed an energy that is regenerated into motion by the terracotta, coloured by the adulterating ability to raise kiln's temperature so as to melt and sediment the chromatic vision as it transforms into matter.

Modelled in terracotta – the material of creation – the forms bring to mind buoyant primeval beings, the first forms of aquatic life emerging from the depths of the abysses.

L'eleganza delle fogge senza tempo converge armonicamente verso l'apertura delle bocche, che riportano la gioia di un mondo che ha vissuto e vive con noi, con i nostri miti e le nostre storie.

Figure antiche ma attualissime che ci ricordano l'importanza della protezione dell'ambiente e della centralità del rapporto tra umanità, natura e cultura.

The elegance of the timeless forms harmoniously converges towards the open mouths that bring back the joy of a world that has lived and still lives with us, with our myths and our legends.

Ancient but very actual figures that remind us of the importance of environmental protection and of the centrality of the relationship between humanity, nature and culture.

Alboran
ceramica smaltata
glazed ceramic
cm 90 x 54 h

L'artista

Louise Manzon è nata nel 1961 a San Paolo del Brasile ed è cresciuta in una famiglia cosmopolita, formandosi tra il Sud America, l'Europa e gli Stati Uniti.

Nel 1984 si è laureata in Design Industriale presso la Fondazione "Armando Alvares Penteado" di San Paolo, ha collaborato per un biennio con uno studio di architettura internazionale e ha quindi proseguito gli studi conseguendo un master in Industrial Design presso il Pratt Institute di New York, dove si è misurata con diversi linguaggi espressivi e stili artistici.

Dopo il master ha lavorato come designer presso l'agenzia Young & Rubicam di New York, prima di fondare il proprio studio di visual design, che ha sviluppato diversi progetti tra gli Stati Uniti e l'Europa.

Ha perfezionato le proprie tecniche in campo pittorico e scultoreo presso l'Art Student League e la National Academy Museum and School of Fine Arts di New York.

Ha esposto le sue produzioni scultoree in diverse sedi internazionali, in Svizzera, negli Stati Uniti e in Italia.

The artist

Louise Manzon was born in San Paolo, Brazil, in 1961 where she grew up in a cosmopolitan family, her formative years spent in South America, Europe and the United States.

In 1984 she received her degree in Industrial Design from the 'Armando Alvares Penteado' Foundation in San Paolo, and after this she collaborated for two years with an international architectural firm. She then continued her studies at the Pratt Institute in New York where she experimented with different expressive languages and artistic styles and where she received a Masters Degree in Industrial Design.

After receiving her Masters Degree, she worked as a designer at the advertising agency Young & Rubicam in New York before opening her own visual design studio, generating several projects between the United States and Europe.

She perfected her painting and sculptural techniques at the Art Students League and at the National Academy School of Fine Arts in New York City.

She exhibits her sculptures in several international locations, in Switzerland, in the United States and in Italy.

Sargassi

ceramica smaltata
e patinata metallica
glazed ceramic
and metallic patina
cm 43 x 31 h

ADVANTAGE
FINANCIAL

ADVANTAGE
PREMIERE
ART FUND

02.4818.360

premiere@advantageart.net

www.advantageart.net