

LE DONNE CONTRE ANIME

By Marjolaine Lévy

In 1918, the Austro-Italian Futurist artist Rosa Ròsa published a novel entitled *A Woman with Three Souls* in which she introduced the concept of the “woman of the day after tomorrow” and delves into issues of women’s emancipation - in a sort of manifesto in opposition to the patriarchal and misogynistic discourse of the Futurist movement’s leader, Marinetti. The novel - considered the first feminist science fiction - follows the journey of Giorgina Rossi, a housewife who is propelled into the future through a temporal acceleration, undergoing three successive transformations: sexual liberation, followed by the one regarding her voice, and ultimately, an artistic transformation that arises a desire for a cosmic flight. It is from this third metamorphosis that Adélaïde Feriot’s *Aurora on Mars* (2023) could come from.

The imposing velvet artwork, marked by delicate shades of blue and purple inks, projects viewers into an interstellar journey as the informal composition reproduces a sunset on Mars - which has the peculiar feature of being blue - recently captured by NASA.

Capturing borealis and southern auroras, stormy skies, or weeping winds and then transposing these natural phenomena into three-dimensional objects, velvet cloaks, or cotton patchworks that, through the use of fabric, extend a delicate palette of colors into space, is what Adélaïde Feriot’s art is devoted to, among other things. These works, which offer an optical and tactile dimension to the evanescence of natural elements, confirm the pivotal role played by translation and transposition for the generation of contemporary plastic art.

A completely different textile work, a vibrant geometric composition by Seulgi Lee, titled *U: voir des éléphants roses* (2023), is displayed in front of Feriot’s blue Martian horizon.

Although the two works seemingly have nothing in common, they both crystallize the same inclination of both artists towards translation. Wrapping themselves in words and colors is the ambition of *U*, a set of blankets that Seulgi Lee has been working on since 2014.

These works, created according to the Korean Nubi tradition (a technique of quilted padding), are hand-sewn, line by line, by artisans from Tongyeong, following a tradition that dates back over 500 years. This quilting technique helps retain heat through the air circulation allowed by the relief created by the quilted cotton padding. These blankets were very common in Korean households until the 1980s. For practical reasons, the central part, where symbolic animal figures used to get sewn with silk thread, was detachable so that the cotton part, in contact with the body, could be washed.

Later, in the 1980s, simple bands of color began to serve as ornaments. In Seulgi Lee's compositions, the colored bands have given way to a more complex geometry. Each blanket serves as a translation, embodying an expression of oral tradition in textile form. Through colorful abstractions, the blankets "articulate" proverbs chosen by the artist for their humorous tones (as highlighted by the subtitles given to each U). Slipping into the U - a receptacle-shaped letter - signifies at the same time a deepening of Korean vernacular tradition and a transformation of the fantasies regarding language.

Beyond their common role as translators, the two artists share a strong passion for craftsmanship. Adélaïde Feriot samples plants, acknowledges the celestial nuances, observes, synthesizes, mixes, and prepares them. The artist colors, dyes, paints, sews, assembles fabric patches, makes molds, and melts aluminum and bronze, which she then coats with a patina. These processes are all linked to craftsmanship, where the artist's body is involved in a choreography that testifies to an extremely close relationship with the materials. The female face in *Beams of Light (crying)* (2023) is not that of the artist, but it bears the marks of her hands manipulating wax and aluminum in the production pro-

cess. Colored fabric tears cascade to the ground like beams of light, as if this character was to remind the journey of the artist Feriot or perhaps that of Rosa Ròsa, gazing at the sky, dazzled by the light and moved by the colors of the cosmos.

Seulgi Lee's colorful light sculptures, titled CERRO, provide us with a masterful demonstration of this unsettling perception caused by light and color. In Spanish, CERRO means the hill that changes light depending on the point of view. When CERRO illuminates the exhibition space, the viewer's retina gets destabilized without, hopefully, causing the river of tears of Adélaïde Feriot's character.

In addition to the long line drawn in the space by the weeping body of *Beams of Light (crying)*, other bodies born from unique know-how invade the exhibition space. On long black metal rods, some anthropomorphic woven baskets appear to constitute the members of a mysterious community. Seulgi Lee's *Basket Project* (2017) is composed of a series of baskets crafted by artisans from Burkina Faso. Each basketry corresponds to both a formal translation of the Korean vowel YA and a reinterpretation of a functional object that loses its practical use and becomes a sculpture.

So formally divergent and yet so closely connected, the works of the two artists - ranging from textiles to woven baskets, bronze sculptures, and taffeta lamps - share the common denominator of the hand as a tool.

This manufacturer hand, which in prehistory has served as a consequence of the liberation of speech and language, functions here as a mediator and translator of the narratives of both artists.

In homage to this instrument, on the upper floor of the exhibition space, Adélaïde Feriot's bronze hands (*Sur*

la crête des vagues, 2022) inhabit the wall in a spectral gesture, as if the hand became mute, once formalized. In front of the three arts are hundreds of small abstract sculptures made of colored metal wires (THINGS) designed by Seulgi Lee to be manipulated and held in hand. If we were in a science fiction novel, once the CERRO lights are off, Adelaide Feriot's bronze hands would grasp Seulgi Lee's models to experience the guilty pleasure of touching the artwork.

In 1918, during the same period when Rosa Ròsa was publishing her science fiction novel, artistic avant-gardes dreamed of a world where art and craftsmanship would become one. Almost a century later, in front of the works of Adélaïde Feriot and Seulgi Lee, fiction is no longer fiction.

Marjolaine Lévy

LE DONNE CON TRE ANIME

By Marjolaine Lévy

Nel 1918 l'artista futurista austro-italiana Rosa Ròsa pubblica un romanzo intitolato *Una donna con tre anime* in cui propone il concetto di "donna del posdomani" e che attraversa le questioni dell'emancipazione femminile - una sorta di manifesto in opposizione al discorso patriarcale e misogino del leader del movimento futurista, Marinetti. Considerato il primo testo di fantascienza femminista, l'opera ripercorre il viaggio di Giorgina Rossi, casalinga che un'accelerazione temporale scaraventa nel futuro facendole subire tre successive mutazioni: la liberazione sessuale, poi la liberazione della parola, sino all'ultima trasformazione, quella artistica, che si esplicita nel desiderio di un volo cosmico.

Da questa terza metamorfosi avrebbe potuto nascere *Aurora on Mars* (2023) di Adélaïde Feriot.

L'imponente opera in velluto dalla delicata sfumatura di inchiostri blu e viola proietta gli spettatori in un viaggio interstellare dal momento che la composizione informale è la traduzione di un tramonto ripreso recentemente dalla NASA sul pianeta Marte e che ha la particolarità di essere blu. Catturare l'aurora boreale e meridionale, i cieli tempestosi o i venti piangenti, per poi trasportare questi fenomeni naturali in oggetti tridimensionali, mantelli di velluto o patchwork di cotone che grazie all'uso del tessuto distendono nello spazio una delicata tavolozza di colori, questo è ciò a cui si dedica, tra le altre cose, la pratica artistica di Adélaïde Feriot. Tali opere, che offrono una dimensione ottica e tattile all'evanescenza degli elementi, confermano il ruolo decisivo svolto dalla traduzione e dalla trasposizione nella generazione dell'arte plastica contemporanea.

Sulla parete di fronte all'orizzonte marziano blu di Feriot, è esposta un'opera tessile completamente diversa, una vivace composizione geometrica intitolata *U: voir des éléphants roses* (2023) di Seulgi Lee. Sebbene le due opere apparentemente non abbiano nulla in comune, tuttavia fissano la stessa inclinazione di entrambe le artiste per la traduzione. Avvolgersi di parole e colori è l'ambizione di U, un set di coperte a cui Seulgi Lee lavora dal 2014.

Queste opere, realizzate secondo la tradizione coreana Nubi (tecnica della trapunta imbottita), sono cucite a mano, linea per linea, dagli artigiani Tongyeong, seguendo una tradizione che risale a più di cinquecento anni fa. Questa tecnica di trapuntatura aiuta a trattenere il calore grazie alla circolazione dell'aria consentita dal rilievo creato dall'imbottitura in cotone impunturata. Queste coperte erano molto diffuse nelle case coreane fino agli anni '80. Per ragioni pratiche, la parte centrale, su cui un tempo venivano cucite con filo di seta figure simboliche di animali, veniva staccata in modo che la parte in cotone a contatto con il corpo potesse essere lavato.

Poi, negli anni '80, semplici bande di colore iniziarono a fungere da ornamenti. Le fasce colorate hanno lasciato il posto, nelle composizioni di Seulgi Lee, a una geometria più complessa. Ogni coperta realizza una traduzione: quella di un'affermazione della tradizione orale in forma tessile. "Enuncia" un proverbio popolare, scelto dall'artista per i suoi toni umoristici (ne sono testimonianza i sottotitoli dati a ciascuna U), attraverso forme astratte. Scivolare nella U, questa lettera a forma di ricettacolo, significa sia approfondire la tradizione vernacolare coreana sia trasformare le fantasie della lingua.

Al di là del comune ruolo di traduttrici, le due artiste condividono anche un forte gusto per l'artigianato. Adélaïde Feriot campiona le piante, nota le sfumature celesti, le osserva, le sintetizza, le mescola e le prepara, colora, tinge, dipinge, cuce, assembla spezzoni di stoffa, fa calchi, fonde l'alluminio e il bronzo che poi ricopre con una patina. Tanti procedimenti legati all'artigianato dove il corpo dell'artista è chiamato in causa in una coreografia che testimonia un rapporto strettissimo con i materiali.

Il volto femminile di *Beams of Light (crying)* (2023) non è quello dell'artista ma porta i segni delle sue mani che

manipolano cera e alluminio durante il processo produttivo. Lunghe lacrime di tessuto colorato scendono a terra come fasci di luce: questo personaggio sembra ricordare il viaggio dell'artista Feriot o forse quello di Rosa Ròsa, che osservano il cielo, abbagliate dalla luce e commosse dai colori del cosmo.

Le sculture di luce colorata di Seulgi Lee, dal titolo CERRO, ci danno una dimostrazione magistrale di questo disturbo percettivo che può originarsi dalla luce e dal colore. CERRO significa in spagnolo la collina che cambia luce a seconda del punto di vista. Quando CERRO illumina lo spazio espositivo, la retina dello spettatore viene destabilizzata senza raggiungere, speriamo, il fiume di lacrime del personaggio di Adélaïde Feriot. Oltre a questa lunga linea che il corpo lacrimante di *Beams of Light (crying)* disegna nello spazio, altri elementi, frutto di un unico know-how, invadono lo spazio espositivo. Su lunghe aste di metallo nero, infatti, alcuni cesti intrecciati dalle forme antropomorfe sembrano costituire i membri di una misteriosa comunità. *Basket Project* (2017) di Seulgi Lee è composto da una serie di panieri realizzati con artigiani del Burkina Faso. Ciascun intreccio corrisponde sia ad una traduzione formale della vocale YA nell'alfabeto coreano, sia alla reinterpretazione di un oggetto funzionale, che perde ogni uso divenendo una scultura.

Allo stesso tempo così divergenti formalmente ma allo stesso tempo così vicine, le opere delle due artiste - da quelle in tessuto ai cestini intrecciati passando per le sculture in bronzo e le lampade in taffetà - hanno come denominatore comune la mano come strumento.

Questa mano generatrice che, nella preistoria, era un corollario della liberazione della parola e del linguaggio, funge qui da mediatrice, da traduttrice delle narrazioni delle due artiste.

In omaggio a questo strumento, al piano superiore dello spazio espositivo, le mani in bronzo di Adélaïde

Feriot (*Sur la crête des vagues*, 2022) abitano il muro in un gesto spettrale, come se una volta formalizzata dalla mano dell'artista, la mano divenisse muta. Di fronte ai tre arti, centinaia di piccole sculture astratte realizzate con fili metallici colorati (THINGS) sono state progettate da Seulgi Lee per essere manipolate. In un romanzo di fantascienza, una volta spente le luci del CERRO, le mani di bronzo di Adelaïde Feriot stringeranno i modelli di Seulgi Lee per provare il piacere colpevole di toccare l'opera d'arte.

Nel 1918, nello stesso periodo in cui Rosa Ròsa pubblicava il suo romanzo di fantascienza, le avanguardie artistiche sognavano un mondo in cui arte e artigianato fossero una cosa sola. Quasi cento anni dopo, di fronte alle opere di Adélaïde Feriot e Seulgi Lee, la finzione non è più finzione.

Marjolaine Lévy