

Me and Madam Iran Maryam Amini

23 September – 27 November 2010
Verso Artecontemporanea, Turin

18 November 2010 – 15 January 2011
Cream, Milan

Maryam Amini's meaningful selection of works in exhibition is a fresh event for the city of Turin – a special "preview", as the presentation of a catalogue with texts by Behrang Samadzadegan, Ali Nasir and Fereydoun Ave attests. The series of works displayed are two. The title of the first set of works, *Me and Madam Iran* is immediately provocative. It holds a semantic pun joining the name of a nation to which the artist belongs and the name of an Iranian woman. The works are made by mixed technique – oil, watercolours and collage on cardboard – where, in the plain whiteness of the background, symbolic elements at times faintly perceptible, figurative and abstract shapes, alternate in the plot of colours as a sequence of a show that is both ironic and dry.

In the second set of works – mixed technique on canvas – entitled *Maryam Amini, extremely fragile. Please handle with care*, the themes are her usual ones: body, nudity, eroticism, death. Yet here the artist dares to go further towards an autobiographic horizon. It is not surprising that the title hint to a parcel where the artist has sheltered a piece of her tongue and other personal belongings.

Verso Artecontemporanea

Una selezione significativa di opere di Maryam Amini è per l'Italia e per Torino un evento inedito, una "prima" eccezionale, testimoniata dalla presentazione di un catalogo con testi di Behrang Samadzadegan, Ali Nasir e Fereydoun Ave.

Due sono le serie di lavori esposte. La provocazione immediata è nel titolo del primo corpo di opere, *Me and Madam Iran*, che racchiude in una circonvoluzione semantica il nome della nazione dalla quale l'artista è originaria ed il nome di una donna iraniana. Si tratta di lavori a tecnica mista – olio, acquarello e collages su cartoncino – dove, nella monocromia del fondo bianco, elementi simbolici, talvolta quasi impercettibili, componenti figurative ed astratte, si alternano nella trama del colore come sequenza di uno spettacolo ironico e severo al tempo stesso.

Nel secondo ciclo di opere – tecnica mista su tela – dal titolo *Maryam Amini, extremely fragile. Please handle with care*, i temi restano quelli di sempre: il corpo, la nudità, l'erotismo, la morte. Ma l'artista si cala ancor di più nell'orizzonte autobiografico. Non sorprenda che il titolo sia evocazione di una cassa di legno ove l'artista ha custodito un pezzo della propria lingua ed altri effetti personali.

Art changes our perception of the universe. This might explain why we are fascinated and now bewitched by the contemporary iranian production. It was on the grounds of the exhibition *Today I'm leaving, I'll stay in Teheran*, dedicated to five young artists, that the first solo show of Maryam Amini is built and her vibrating masterpieces have already gained strong appreciation on the international stage. The title itself represents how far the artist sets her foot from the well known political tensions, rather starting an intimate conversation with her mother land in the middle of a global controversy.

Day to day life breaks into her works shaping into an harmony of satire, childhood icons and sexuality. The artist represents a fragile and introspective world while using an explicit and sensual language with a great strength of expression. The elegance of execution, a gift of the years spent cultivating the ancient art miniatoria and the artist's predilection for round shapes are perhaps an homage to the magnificent architectures of Esfahan, her native land.

In representing her inner world Amini uses white canvas and papers where the purity of the white background contrasts with the brightness of the colors she uses to paint, in anarchical harmony, intimate private parts of the human body, elements of the infancy, animals, along with inserts of collage: eroticism, day to day life, death and sense of freedom are blended into a dimension with no time that gives birth to a desperate desire of living.

L'arte cambia il nostro modo di vedere il mondo. Forse questa è la chiave di lettura per spiegare il nostro interesse per la contemporanea produzione iraniana, che, dopo la mostra *Oggi me ne vado, resto a Teheran* dedicata a cinque giovani artisti, si concretizza nella personale di Maryam Amini, le cui opere vibranti sono già state apprezzate sulla scena internazionale. Già il titolo esplicita che non si tratta di una rappresentazione delle attuali tensioni politiche che sconvolgono il Paese, ma piuttosto di una privata conversazione tra l'artista e la sua terra al centro di una globale controversia.

La vita di tutti i giorni entra infatti con prepotenza nei suoi lavori, dove convivono satira, icone infantili e sessualità. È un mondo fragile, intimo, ma reso con un linguaggio esplicito, sensuale e di grande forza espressiva, cui si accompagnano eleganza esecutiva acquisita negli anni di studio dell'antica arte miniatoria e la predilezione per le linee curve, forse un omaggio alla magnificenza delle architetture della sua città natale, Esfahan.

Nel rappresentare il proprio mondo interiore, la Amini utilizza ampie tele e carte dove la purezza del bianco del fondo contrasta con la vivacità dei colori con cui disegna, in anarchica armonia, intime parti del corpo umano, soggetti infantili, animali, insieme a inserti di collage: erotismo, quotidiano, morte e voglia di libertà vengono miscelati in una dimensione senza tempo dove si condensa un disperato anelito alla vita.

Cream

Cries Disguised as Whispers. Fereydoun Ave

Maryam Amini keeps a very intimate journal on large papers and canvas in her own personal codification and that is the reason why her work has so much white empty space, because they are sketchy notes and not complete sentences.

Women, when they are being intimately honest, in this time and space in Iran, have to express themselves in notes and codes, and sometimes the notes begin to form full angry sentences; on the other hand, the empty space gives an exterior sense of calm and control. So, it's all about inventing a language to scream in while whispering.

Grida travestite da sussurri. Fereydoun Ave

Maryam Amini tiene un diario molto intimo su fogli di carta e tele di grandi dimensioni secondo un proprio codice personale; ecco perché c'è così tanto spazio bianco nei suoi lavori, si tratta di appunti abbozzati, piuttosto che di frasi compiute. Quando sono intimamente schiette, le donne, in questo momento e in questo luogo, in Iran, devono esprimersi attraverso accenni e codici, a volte gli accenni diventano frasi piene di rabbia; altre volte, lo spazio vuoto esprime esteriormente un senso di calma e controllo. Così, tutto sta nell'inventare un linguaggio per gridare mentre si sussurra.

Ali Nasir

From the outset, what's evident in Maryam Amini's works is her bold and courageous art in illustrating the human body, transcending many taboos. She is a materialist and a physically oriented artist. The central theme in her works is a search for signs of life in private parts of the human body.

Additionally, Maryam Amini's works are circular in nature and contain challenging subjects such as childhood, nudity, physical attributes, gender, eroticism and death. These are subjects that, when viewed superficially, prevent one from recognizing the complexity and depth of these works; timeless, astounding, shocking, rare, strange, worrisome, silly, multi-faceted, and at the same time formal, very accurate and stern motifs.

The works of Maryam Amini are sensational without being symbolic. They arouse the viewer's emotions without directing them to a particular direction of thought. She resolves contradictions in an anarchic arrangement and once the viewers are stimulated by the initial shock, they immediately become entangled in a critical dialogue.

The works of Maryam Amini seem playful. But behind this playfulness lies a mortal seriousness, the effects of everyday events and a conflict between public or personal spaces. Body elements in her works are not complete and are not entirely defined. There is a great destructive force behind them.

Without focusing on anatomical structures or borders between illustration and reality, and without the need to distinguish human body parts, she sometimes turns them into figures consisting of various visual elements which take shape through marginal lines.

This artist is not afraid of blank spaces as she does not try to use all the space in her works. She allows her viewers to find

peace in her work spaces. She creates motifs from the depths of colors and lines and through the use of pale backgrounds and compositions, sometimes concentrated in the center and other times in the confluence of outside and inside spaces. This way she displays her emotional values and visual creations.

Using both concentrated and watered down colors and at times using body of colors, using collage and contrast of forming and abstract elements, figures are sometimes compact and squashed and other times healthy and beautiful, and using lines that generate energy in her creations, with the attractiveness of expressive textures alongside bright and beautiful colors and through creation of multi-faceted spaces, she finds overall rare visual structures, bringing about new visual experiences to the viewers.

Maryam Amini displays a tendency towards realism in her works. For instance, a completely realistic female figure is evident in the middle of one of her works. But in the process of creating this same work, her personal experiences compete with the realism that she creates. She provides a vast thinking space to her viewers; a space where one can live in using his or her own experiences. Although she keeps returning to her motifs and fundamental subjects, her works throughout the years have expanded both vertically and horizontally.

She is an unconventional and unique artist.

Ali Nasir

Immediatamente manifesta, nel lavoro di Maryam Amini, è l'arte audace e coraggiosa con cui illustra il corpo umano trascendendo molti tabù. È un'artista materialista e orientata alla fisicità. Il tema centrale delle sue opere è la ricerca di segni vitali nelle zone intime del corpo umano.

I lavori di Maryam Amini hanno una natura circolare e includono argomenti impegnativi come l'infanzia, la nudità, gli attributi fisici, il genere, l'erotismo e la morte. Sono soggetti che, se osservati in maniera superficiale, impediscono di riconoscere la complessità e la profondità di queste opere; temi eterni, scioccanti, scandalosi, fuori dal comune, bizzarri, inquietanti, insensati, multi-sfaccettati, e allo stesso tempo formali, molto accurati e rigorosi.

Le sue opere sono sensuali senza essere simboliche. Suscitano emozioni nello spettatore senza indirizzarle verso un particolare corso di pensieri. L'artista ricompone le contraddizioni in composizioni anarchiche e l'osservatore, subito dopo essere stato provocato dallo shock iniziale, resta intrappolato in un dialogo critico.

I lavori di Maryam Amini sono apparentemente gioiosi. Ma dietro alla gaiezza, si cela una serietà mortale, le conseguenze dei fatti di tutti i giorni e un conflitto tra sfera pubblica e privata. Nelle sue opere gli elementi del corpo umano non sono completi né interamente delineati. Dietro a essi c'è una potente forza distruttrice.

Senza focalizzarsi sulle strutture anatomiche o sui confini tra illustrazione e realtà, e senza bisogno di distinguere le parti del corpo, a volte le trasforma in figure composte da differenti elementi visivi che prendono forma da linee marginali.

L'artista non è intimidita dalla tela bianca e non cerca di utilizzarne tutta la superficie. Consente allo spettatore di trovare

quiete negli spazi vuoti. Crea motivi con l'intensità del colore e delle linee e attraverso l'uso di sfondi chiari e composizioni talvolta centrali, tal'altra ai margini della tela. In questo modo rivela le proprie visioni ed emozioni. Maryam Amini porta lo spettatore a un'esperienza visiva inedita, usando il colore puro o acquerellato, collage e contrasti tra elementi astratti e figurativi (forme a volte condensate e altre volte floride e leggiadre), linee che generano energia, composizioni espressive ricche di fascino, tonalità brillanti e accese e spazi multi-sfaccettati.

Maryam Amini esprime nei suoi lavori una tendenza al realismo. Tuttavia durante il processo creativo la sua esperienza personale entra in conflitto con tale oggettività. Ciò permette all'osservatore un ampio margine di pensiero; uno spazio dove ognuno può vivere usando la propria esperienza o quella dell'artista.

L'artista continua a ritornare sui temi e i soggetti che le sono peculiari ampliando la propria ricerca artistica sia concettualmente che tecnicamente.

È un'artista non convenzionale e unica.

Maryam Amini,
extremely fragile.
Please handle
with care

The title of this collection has been adopted from a wooden
box containing my tongue and my other belongings which
have a strange affinity to this collection of paintings.

Maryam Amini,
estremamente
fragile.
Maneggiare
con cura

Il titolo di questa collezione è mutuato da una cassa di legno
contenente un pezzo della mia lingua e altri oggetti personali
stranamente affini a questa serie di dipinti.

Free as the Wind.

Behrang Samadzadegan

The paintings of Maryam Amini have always been especially interesting to me. Faced with her works, I am always overcome with excitement and fervor; an excitement mixed with pause and silence closely resembling her mannerism. On first impression one realizes that a free spirited painter mentality dominates Amini's works, not conceptual themes. This may be the greatest difference between her and other painters of the same generation. A bustling of color explosions, woven lines, encompassing forms, and scattered textures connected through a white foreground: these are the elements and main traits in Amini's works which create dynamic compositions. It's this dynamic nature and active exploring that at times generates excitement and enjoyment in viewers while causing anxiety and physical torment at other times.

A painter-like exertion plays a major role in Maryam's works. When she throws colors or even when she simply hangs a doll from her canvas, she entangles the viewer on the path to discovery of the reasons for the artist's actions. At the same time the collection of similar exertions in her works excite the viewers and subconsciously take them along in this journey. The essence of painting, action and painter's creativity are of great importance in Amini's works. According to Maryam, she first tries to surprise herself before anything else. In this regard she searches for a new visual composition and outcome in each of her works. Of course this does not mean that she follows Kant or Greenberg's principles, severing her connections to the society. Maryam's paintings exhibit introverted tendencies as well as making references to the outside, the city and everyday life. We can say that Maryam's works combine emotions with

logic through an automated process. This automation consists of exposition of a set of references to the artist's everyday life and her reactions to history, culture, tradition and the society at large. Therefore, the references in Maryam's work do not devour the viewer into the inside. Each reference opens a vast new area of references for the viewer and gives them the freedom for societal interpretations. The automated process of Maryam's works knows no limits. Watching her works we easily realize that most of her effort and exercises in her paintings are to reach a borderless fiction passing through any obstacle that limits the horizons of mind. She puts various mismatched elements together with little difficulty; starting from female figures to bras to shoes to socks all the way to roosters, chickens, walls, daggers, machine guns and private parts. But setting mismatched elements together does not result in a dry tormenting composition. Maryam's skills in using various imaginary elements prevent her paintings from becoming dry one-dimensional ones. The way she scatters elements on the page and the merging of the elements with the white foreground and also the creation of contrast between flat surfaces and lines that give dimensions to the paintings result in a multi-dimensional perspective for the viewers' minds on a journey allowing them the time to examine each element.

Density and scattering are two qualities that contrast in Amini's works and this contrast is one of the most important traits in her works. We see elements that are densely combined in one place and sparsely scattered in other places. All of these sit at the heart of compositions where the rolling of the eyes and cyclic communications become the cause for dynamism. Amini started painting years ago by tracing Persian traditional paintings. Even though she quickly moved away from that, these two characteristics – i.e. density and scatteredness, along with cyclic compositions – are what she subconsciously inherited from that period. Here we see one of her works where she traced the painting of *The Ascension of Prophet Muhammad* by Sultan Mohammad Negargar in 16th Century. Comparing the two, we can find the aforementioned commonalities. Yet what makes Maryam's works attractive and interesting is that she shies away from common clichés, especially the ones that are prevalent in the Middle East. Amini consciously turns away from market suggestions and distances herself from whatever threatens her freedom on canvas. The works of Maryam bring alive a chaotic uproar emphatically insisting on freedom and on transcending borders whereby she stubbornly smashes any stereotype that tries to imprison either one of the two.

28

Sultan Mohammad Negargar,
The Ascension of Prophet Muhammad,
16th Century

29

Libera come il vento.

Behrang Samadzadegan

Ho sempre provato un interesse particolare per i lavori di Maryam Amini. Faccia a faccia con i suoi dipinti, sono sempre sopraffatto da un senso di esaltazione e fermento; un'esaltazione frammista a pause e silenzi che ben si confanno alla sua "maniera". Dal primo sguardo si capisce che quella di Maryam Amini è una pittura dettata dal pensiero di uno spirito libero piuttosto che da tematiche concettuali. Questa potrebbe essere la maggiore differenza tra lei e gli altri pittori della stessa generazione. L'esplosione di un turbine di colori, linee serpeggianti, forme avvolgenti, composizioni sparpagliate connesse attraverso uno sfondo bianco: sono questi gli elementi e le caratteristiche distintive nel lavoro di Amini per la creazione di opere di grande dinamismo. Proprio questa natura dinamica e questa analisi attiva generano eccitazione e gioia nello spettatore e, a volte, provocano ansia e dolore fisico.

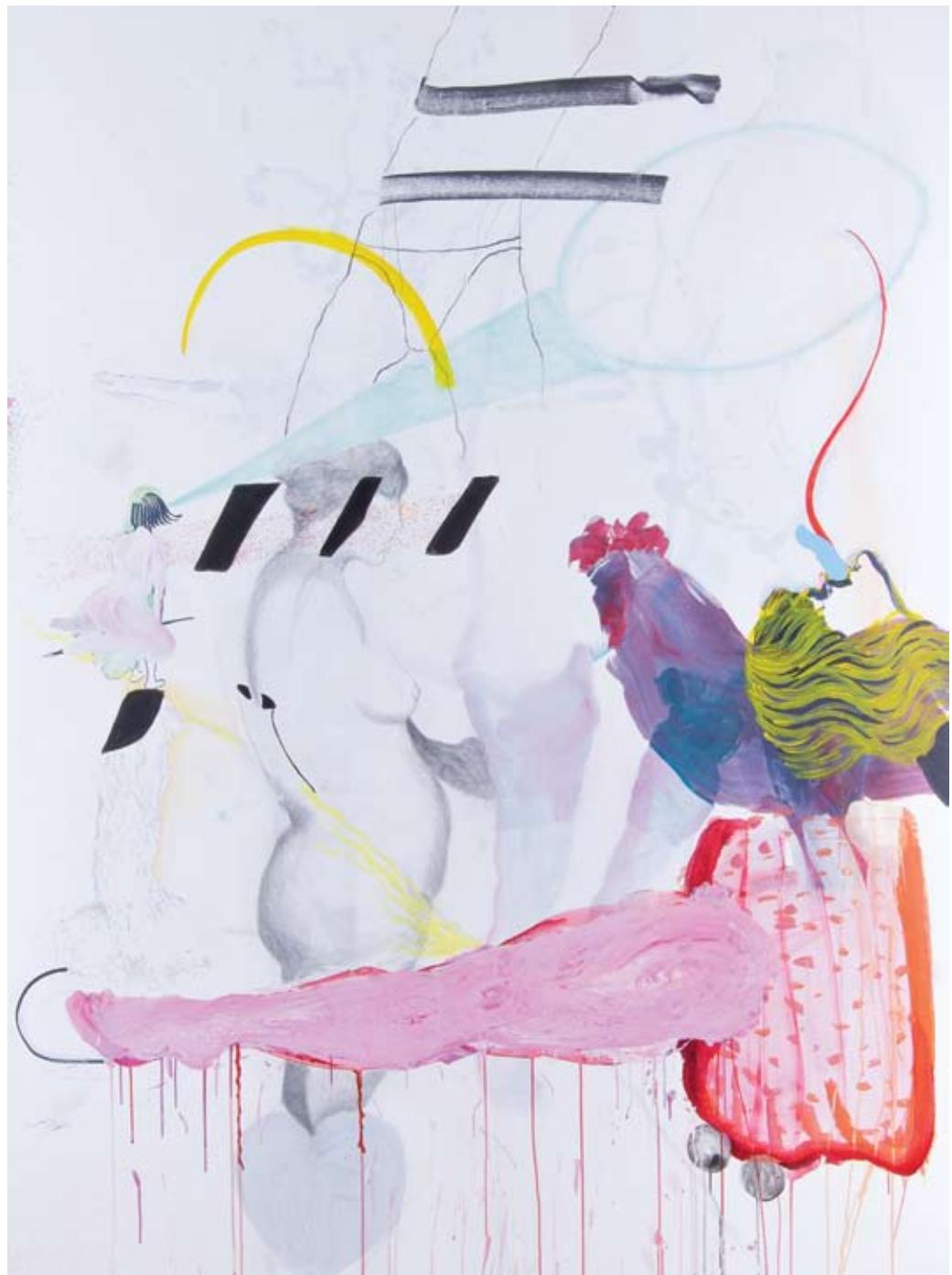
L'esercizio della pittura gioca un ruolo fondamentale nelle opere di Maryam Amini. Quando getta i colori o addirittura appende una bambola alla tela, imprigiona lo spettatore in un percorso alla ricerca del significato delle sue azioni. Allo stesso tempo, il susseguirsi di tali espedienti stimola l'osservatore e inconsciamente lo accompagna nel viaggio. L'essenza della pittura, l'atto e la creatività del dipingere ricoprono un ruolo fondamentale nell'opera dell'artista. Maryam sostiene che, prima di ogni altra cosa, lei tenta di sorprendere se stessa. In quest'ottica è alla ricerca di nuove combinazioni visive e soluzioni inedite in ogni dipinto. Ovviamente ciò non vuol dire che segua i principi di Kant e Greenberg, rompendo ogni collegamento con la società. I dipinti di Maryam mostrano accenni introversi così come rimandi

al mondo esterno, la città e la vita di tutti i giorni. Si potrebbe affermare che i suoi lavori combinino emozioni e logica secondo un processo automatico. L'automatismo consiste nell'esporre una serie di allusioni alla quotidianità dell'artista e le sue reazioni alla storia, alla cultura, alla tradizione e alla società in toto. Quindi i riferimenti nell'opera di Maryam Amini non divorano lo spettatore dall'interno ma dischiudono una vasta area di ulteriori suggestioni e gli consentono di darne una libera interpretazione sociale.

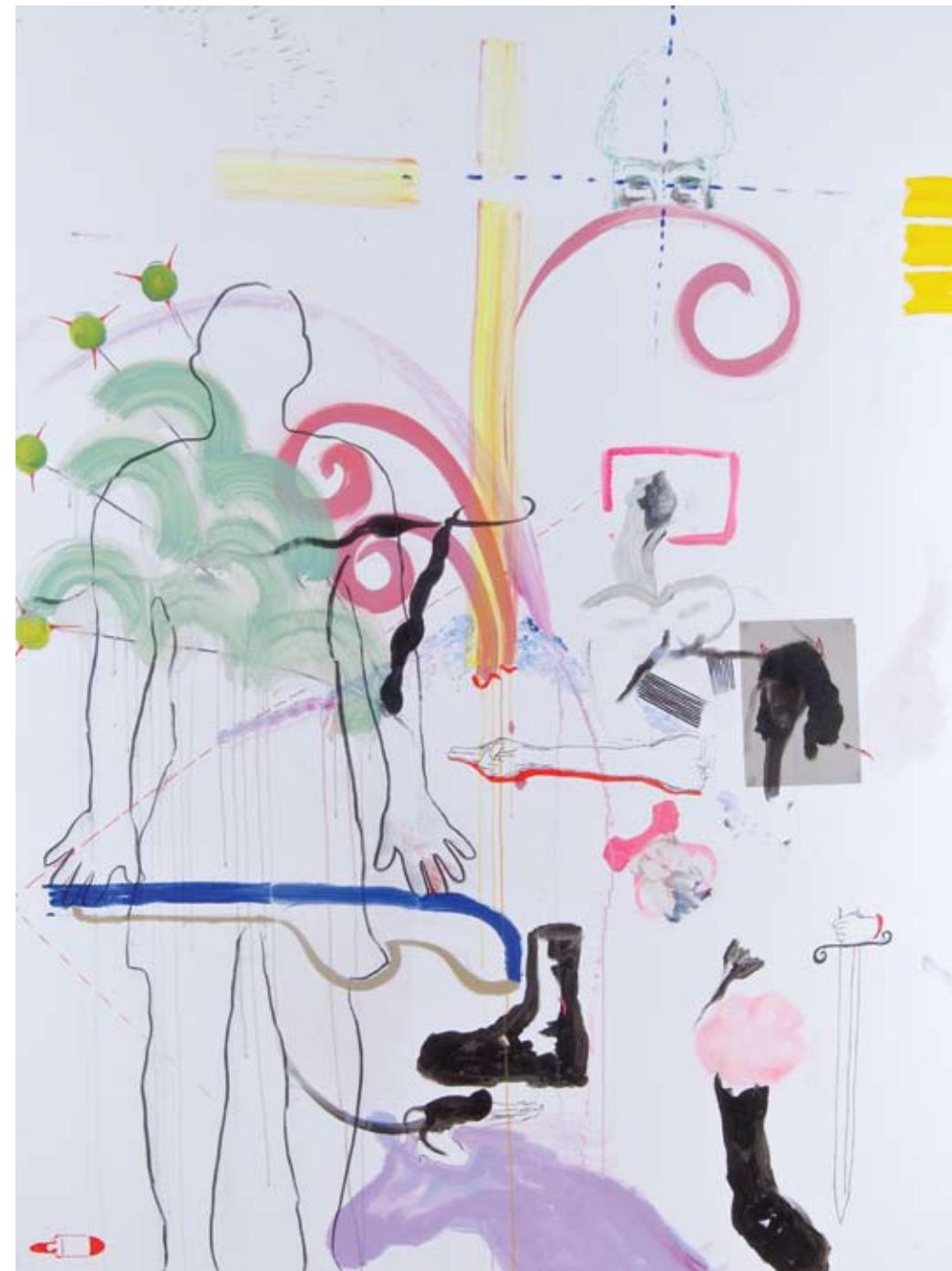
Nei lavori di Maryam Amini il procedimento automatico non conosce limiti. Osservando le sue tele si intuisce facilmente come la maggior parte dei suoi sforzi e delle sue azioni siano finalizzati al raggiungimento di una narrazione senza ostacoli per gli orizzonti della mente. Accosta senza troppe difficoltà elementi tra loro discordanti: inizia da figure femminili, reggiseni, scarpe e calze per arrivare a galli, polli, muri, pugnali, armi da fuoco e parti intime. Tuttavia la giustapposizione di elementi dissonanti non dà luogo a un'arida composizione opprimente. L'abilità di Maryam nell'utilizzare differenti oggetti immaginari evita che i suoi quadri diventino sterili e piatti. Il modo in cui sparpaglia gli elementi sulla tela immergendoli nello sfondo bianco e la creazione di contrasti tra superfici piane e linee che conferiscono tridimensionalità al dipinto determinano una prospettiva pluridimensionale nella mente dello spettatore, consentendogli di viaggiare osservando ogni elemento singolarmente.

Densità e dispersione sono due qualità antitetiche, tra le caratteristiche più importanti e peculiari del lavoro di Amini. Notiamo elementi fittamente ammassati in un punto e radi in un altro. Tutto ciò è al cuore della composizione dove rotazioni dello sguardo e interconnessioni cicliche generano dinamismo. Amini ha cominciato a dipingere anni fa ricalcando i dipinti persiani tradizionali. Nonostante se ne sia presto emancipata, questi due attributi – densità e dispersione –, insieme alle composizioni cicliche, sono un'eredità di quel periodo. Nel lavoro qui riprodotto ha ricalcato il dipinto del XVI secolo, *L'Ascensione del Profeta Maometto* di Sultan Mohammad Negar. Da un confronto tra le due opere emergono le suddette analogie.

A rendere seducente e interessante il lavoro di Maryam Amini è la sua riluttanza per i cliché e gli stereotipi prevalenti nel Medio Oriente. Amini prende volutamente le distanze dalle strategie di mercato e da tutto ciò che possa limitare la propria libertà sulla tela. Le opere di Maryam Amini danno vita a una baracca caotica enfaticamente consacrata alla libertà e al superamento delle barriere attraverso cui distrugge con caparbietà qualunque tentativo di imprigionarla.

32

33

38

39

44

45

List of works

Me and Madam Iran, 2009

Mixed media and collage on cardboard

100x70 cm

pages 2-3

pages 6-7

page 10

page 11 (detail)

pages 16-17

pages 18-19

pages 22-23

Maryam Amini, extremely fragile.

Please handle with care, 2010

mixed media on canvas

230x170 cm

page 28

page 32

page 36

page 37

page 38

page 45

Maryam Amini, extremely fragile.

Please handle with care, 2010

mixed media on canvas

170x230 cm

pages 34-35

pages 42-43

Maryam Amini, extremely fragile.

Please handle with care, 2010

mixed media and collage on canvas

230x170 cm

page 33

page 39

page 40

page 44

Maryam Amini, extremely fragile.

Please handle with care, 2010

mixed media and ready made

sculpture on canvas

230x170 cm

page 41

Artist's Biography

Esfahan, Iran, 1977

Education

1995

Diploma from college of fine arts

Esfahan in Iranian painting

2003

B.A. Painting, Art University, Teheran, Iran

Solo Exhibitions

2008

Fitting Clothes to Pack Three Lovers,

Ave gallery, Teheran, Iran

2007

Solo exhibition, Mah gallery, Teheran, Iran

2005

Solo exhibition, Elahe gallery, Teheran, Iran

Group Exhibitions

2010

Iran diVerso: Black or White?,

museum EX ARUM in Pescara, Italy

Under the Radar, JTM gallery, Paris, France

Iran diVerso: Black or White?,

Verso Artecontemporanea, Turin, Italy

2009

Group exhibition, Tammam Gallery, Berlin, Germany

Ekwc sculpture project in Netherland,

Risk of Color, Aaran gallery, Teheran, Iran

Raado Bargh, Thaddaeus Ropac gallery,

Salzburg, Austria

Raado Bargh, Thaddaeus Ropac gallery, Paris

2008

Whispered secrets, Murmuring Dreams,

Mall gallery, London, UK

Iran project, ceramic works at European

Ceramic Work Center (EKWC), Netherlands

2007

Song of Bulbul of Oil rich Lands, Esfahan

Museum of Contemporary Art, Iran

Group exhibition, Fine arts museum of Sad

Abad Palace, Teheran, Iran

Group exhibition, Teheran gallery, Teheran

Broken Promises, Forbidden Dreams,

Space Art Gallery, London, UK

Collected Memories, Iranian Heritage

Foundation Art, London, UK

Group exhibition, Mah gallery, Teheran, Iran

2006

Group exhibitin, Mah gallery, Teheran, Iran

2005
Group exhibition, Mamak-e-Nourbakhsh

Gallery, Teheran, Iran

Group exhibition, Mah gallery, Teheran, Iran
2004

Gardens of Iran, Ancient Wisdom, New
Visions Teheran museum of contemporary
art, Teheran, Iran
2003

Annual Exhibition of Esfahan Contemporary
Painters, Esfahan Museum of Contemporary
Art, Esfahan, Iran
Environmental Art Exhibition, Polour, Iran
2002

Annual Exhibition of Esfahan Women
Painters, Esfahan Museum of Contemporary
Art, Esfahan, Iran
1999
Group exhibition, Elahe Gallery, Teheran, Iran

Special thanks to

**Fereydoun Ave, Ali Nasir,
Behrang Samadzadegan**
for the fundamental contribution
they gave with their critical essays

Nazila Noebashari
in the artist's favour for her exhibition

Veronica Liotti
for translation of the essays by
Maryam Amini, Fereydoun Ave,
Ali Nasir and Behrang Samadzadegan

**Irma Camperio Ciani
Fabia Limito**
for translation of Cream presentation

Ellie Besana
english texts editing

Marco Covarelli
he managed logistic support

Luisa Cicero
for her precious contribution

Zaven
for the graphic concept and
design of the catalogue

MediaKi Web agency, Turin
for being so nice