

ATO Art Takes Over

From 20th April to June 2021

Press Release [English] pag. 1-4

Comunicato Stampa [Italiano] pag. 5-8

ATO Art Takes Over presents *Transformation*, a contemporary art exhibition in Via della Spiga 48 with works by **Monica Bonvicini** and **Ariel Schlesinger**.

Art Takes Over empty spaces in Via della Spiga. Inspired by the successful transformation of the high-street empty storefronts in major cities worldwide at times of economic crisis, **Art Takes Over** aims to encourage a new renaissance. Thanks to a close collaboration between landlords and leading Milanese art galleries, the exhibition revitalizes commercial vacancies in Via della Spiga 48 by filling them with the works of contemporary artists.

Well known as part of the *Quadrilatero della Moda*, Milan's fashion luxury district, Via della Spiga is a street in constant evolution, its story filled with contrasting experiences and an enduring link to the arts. In what is now Palazzo Garzanti at n. 30, Italian patriots wrote the *Manifesto* that started the 1848 insurrection against the Hapsburgs, the so-called *Cinque giornate di Milano* (Five Days of Milan).

For decades, following Italy's reunification in 1861, the street's *Caffé Merlo* regularly hosted artists (such as Igino Ugo Tarchetti and Arrigo Boito) who were part of the bohemian movement of the *scapigliati* (unkempt or disheveled). They wished to promote a more independent, intimate and immediate art.

During the early 1940s, Giò Ponti designed the new Palazzo Garzanti. The 1950s saw the opening of artist studios and art galleries, among which the art gallery *Galleria della Spiga*. Here, in 1947 took place an exhibition of artists belonging to the *Fronte Nuovo delle Arti* (part of the post-cubism movement).

In the 1970s, the first boutiques of well-known fashion brands opened: *Moretti, Krizia, Versace, Ferré*. Since then, an increasing number of fashion houses opened their stores, replacing the Via's numerous proximity shops (bakeries, fruits and legumes, cafés, etc).

A cradle for generations of artists, poets and intellectuals, Via della Spiga now continues its transformation with a reminder of its cultural roots. The current transformation, by **Art Takes Over**, materializes by hosting works of contemporary artists in empty storefronts. It is a trend that started internationally following the 2008 economic crisis and gradually expanded over the years in several cities -- New York, Chicago, Seattle, San Francisco, Minneapolis, London, as well as in Milan with the recent *Viavà* project, involving four boutiques in the same street. At present, there are several ongoing initiatives, for instance *Rebound-NYC*, a series of art shows by *EcoArt Project* in New York; *in-festa*, a collective exhibition by *Co-Atto* currently filling 18 windows of Milan's Porta Garibaldi train station, and the installation of **Marina Abramovic** works in Via della Spiga 31 by *Galleria Lia Rumma*.

The transformative moment of art taking over commercial spaces is meant to show people the power that art can have on a streetscape. Project manager Nicole Saikalas thinks that *“This is an amazing way to activate and reclaim empty spaces or ‘the void’”*, while also noting that *“Of course, the ideal situation would be for all of the shops to be rented, but this is a wonderful alternative”*.

With *Art Takes Over* and in contrast to previous projects, Saikalas brings forward and enhances a close and direct collaboration between landlords and leading contemporary art galleries in Milan with the ultimate objective of making art more accessible to the people: *“Not everybody goes to ‘white-cube’ art galleries, but everybody walks down the street”*, she says.

For this edition, in collaboration with two renowned art galleries – **Galleria Raffaella Cortese** and **Galleria Francesca e Massimo Minini** – two outstanding contemporary artists have been selected: Italian **Monica Bonvicini** (Venice, 1965) and Israeli **Ariel Schlesinger** (Jerusalem, 1980). Though in different ways, they are both connected to the current global situation and the objective of transformation.

Monica Bonvicini, in particular, has dedicated part of her works to the topic of natural disasters. Here, she presents a drawing covering a natural catastrophe as a consequence of human actions such as global warming, *From East to West [Bellemont]* (2020). The room is then flooded with light with *Bent in Shape* (2017), a sculpture where the artist employs light for its powerful ability to define spaces, although light itself is immaterial. Other important subjects of her research such as written language, gender, sexuality, and power are further developed in works such as *Satisfy Me* (2017), *Belts Ball* (2015) and *Come on Cowboy* (2020).

Her thoughtful contributions will carry a strong message in a street that has been heavily impacted by the pandemic.

Ariel Schlesinger’s variations on destruction and abandonment are looked upon with a positive eye and turned into construction and creation. His ongoing research focuses on how to turn negative events into positive ones, turning daily products of consumption into rare and surreal objects. Big Oriental carpets and canvases (here, two *Untitled* works from 2015 and 2016) are rolled up and burnt over a fire and then unfurled in the gallery as an eerily mesmerizing “painting”. Ariel’s works suggest many contexts and situations including the tensions of his native region, but never dwell on this alone. With the three sculptures *Nice to meet you* (2019), by breaking mirrors Ariel shows his ability to see the creative potential in ordinary things and an unprecedented willingness to tap into the world of sculpture without ever losing sight of the extraordinary effect of surprise.

Art Takes Over offers a message of dynamism and hope while we are all looking forward to a “new normal” in every day’s life. According to Saikalas, *“It is a wonderful initiative that will encourage other landlords to also install art in their empty premises and thus help to revive a whole street and neighborhood!”*. This project will have even greater benefits for the street through the dialogue created between the works of Bonvicini and Schlesinger and those of Abramovic installed in the storefront windows on the opposite side of the street.

During these challenging times, the installations offer a safe way for people to enjoy an art exhibition by peering through the shops’ windows. Walking down the street over its old large stone cobbles, especially in the evening when the street is empty, the visitor can have a glimpse of the atmosphere that, during the years, artists, poets, shopkeepers and revolutionaries have been breathing.

ATO Art Takes Over

An exhibition dedicated to Art and Via della Spiga with the collaboration between Art Galleries **Galleria Raffaella Cortese** and **Galleria Francesca e Massimo Minini** and the Landlords.

Date: From Mid-April to June 2021

Follow us on Instagram: @art.takesover

For information regarding the ATO exhibition: info@atoviaspiga.cpm

Project Manager: Nicole Saikalis - nicole@atoviaspiga.com

Galleria Raffaella Cortese: Via A. Stradella 7-1-4, 20129 Milano

galleria@raffaellacortese.com | +39 02 2043555 | www.raffaellacortese.com

Francesca Minini: Via Massimiano 25, 20134 Milano

info@francescaminini.it | +39 02 26924671 | www.francescaminini.it

Galleria Massimo Minini: Via Apollonio, 68, 25128 Brescia, Italy

info@galleriaminini.it | +39 030383034 | www.galleriamassimominini.it

Graphic design by Labodesign: michela.nose@labodesign.it | labodesign.it

For information regarding the ATO exhibition: info@atoviaspiga.cpm

For information regarding the space rentals: spiga48@gmail.com

MONICA BONVICINI

Monica Bonvicini (Venice, 1965) lives and works in Berlin since the mid-Eighties. Her multifaceted practice—which investigates the relationship between architecture, power, gender, space, surveillance and control—is translated into works that question the meaning of making art, the ambiguity of language, and the limits and possibilities attached to the ideal of freedom. Direct, and imbued with historical, political and social references, Bonvicini’s art never refrains from establishing a critical connection with the sites where it is exhibited, the materials that comprise it, and the roles of spectator and creator. This approach has formally evolved over the years without betraying its analytical force and inclination to challenge the viewer’s perspective while taking hefty sideswipes at socio-cultural conventions.

Bonvicini has earned several awards, including the Golden Lion at the Venice Biennial (1999) and the 2019 Premio ACACIA alla Carriera, Milan. Her work has been featured in many prominent biennials, including Berlin (1998, 2004, 2014), Istanbul (2003, 2017), Gwangju (2006) and Venice (1999, 2001, 2005, 2011, 2015). Selected and recent solo exhibitions include: Kunsthalle Bielefeld, Bielefeld (2020); OGR, Turin (2019); Belvedere 21, Vienna (2019); Berlinische Galerie, Berlin (2017).

ARIEL SCHLESINGER

Ariel Schlesinger (Jerusalem, 1980) lives and works in Berlin. He studied from 1999 to 2003 at the Bezalel Academy for Art and Design in Jerusalem, then at the SVA School of Visual Art in New York and at the Columbia University.

His practice turns daily products of consumption into rare and surreal objects. Through the “transformation” and “damage” of domestic accessories (such as canvas, fabric, paper and glass), Schlesinger creates a world of poetical imagery. Ordinary objects or situations are altered by the addition of an unexpected material or circumstance, creating small ruptures in the fabric of our everyday reality.

Alongside many group exhibitions, Schlesinger held important solo shows. Among the recent ones: Compton Verney, Warwickshire (2019); Sala de Arte Publico Siqueiros, Mexico City (2017); The Center for Contemporary Art, Tel Aviv (2014); Kunsthaus Baselland, MuttENZ/Basel (2014).

In 2017, Schlesinger won an international competition to design a large-scale public work for the newly renovated Jewish Museum of Frankfurt. He realized a 11-meter tall sculpture composed of two trees whose branches are connected such that the roots of one tree point to the sky, while the other is firmly rooted in the ground. The permanent installation has been revealed to the public in 2019.

ATO Art Takes Over

Comunicato stampa

ATO Art Takes Over presenta *Trasformazione*, una mostra d'arte contemporanea in Via della Spiga 48 con opere di **Monica Bonvicini** e **Ariel Schlesinger**.

L'arte prende il sopravvento in spazi vuoti di Via della Spiga. Ispirandosi al successo delle trasformazioni di negozi nelle principali strade di grandi città del mondo nei momenti di crisi economica, *Art Takes Over* desidera incoraggiare un nuovo rinascimento. Grazie ad una stretta collaborazione tra proprietari e importanti gallerie d'arte milanesi la mostra rivitalizza negozi vuoti in Via della Spiga 48 con opere di artisti contemporanei.

Molto nota come parte del *Quadrilatero della Moda*, la zona di Milano della moda di lusso, Via della Spiga è una strada in continua evoluzione, con una storia ricca di esperienze contrastanti ed un legame duraturo con le arti. In quello che è ora Palazzo Garzanti al n. 30, patrioti italiani scrissero il *Manifesto* che diede il via nel 1848 all'insurrezione contro gli Asburgo, con le cosiddette *Cinque Giornate di Milano*.

Per decenni, dopo la riunificazione dell'Italia nel 1861, il *Caffè Merlo* ospitò regolarmente artisti (come Igino Ugo Tarchetti ed Arrigo Boito) che appartenevano agli *scapigliati*, un movimento *bohémien* che voleva promuovere un'arte più indipendente, intima ed immediata.

Nei primi anni '40, Giò Ponti progettò il nuovo Palazzo Garzanti. Gli anni '50 videro l'apertura di studi d'artista e di gallerie d'arte, tra cui *Galleria della Spiga* che, nel 1947, ospitò una mostra di artisti del *Fronte Nuovo delle Arti* (parte del movimento postcubista).

Negli anni '70, furono aperte le prime boutique di marchi della moda molto noti: *Moretti*, *Krizia*, *Versace*, *Ferré*. Da allora un crescente numero di case di moda aprirono i loro negozi, rimpiazzando le numerose botteghe di quartiere (panettieri, fruttivendoli, caffè, etc.).

Culla per generazioni di artisti, poeti ed intellettuali, Via della Spiga ora continua la sua trasformazione con un rinvio alle sue radici culturali. L'attuale trasformazione, da parte di *Art Takes Over*, si materializza ospitando opere di artisti contemporanei in negozi vuoti. Si tratta di una tendenza che iniziò a livello internazionale dopo la crisi economica del 2008 e che gradualmente si estese negli anni a diverse città - New York, Chicago, Seattle, San Francisco, Minneapolis, Londra, come pure a Milano con la recente mostra *Viavàì*, che coinvolse quattro boutique nella medesima Via. Ora vi sono diverse iniziative in corso, come *Rebound-NYC*, una serie di mostre a cura di *EcoArt Project* in New York; *in-festa*, una mostra collettiva a cura di *Co-Atto* attualmente in corso in 18 vetrine del passante ferroviario di Porta Garibaldi a Milano, e l'installazione di opere di **Marina Abramovic** nelle vetrine di Via della Spiga 31 a cura della *Galleria Lia Rumma*.

Il momento trasformativo dell'arte che prende il sopravvento in spazi commerciali intende mostrare alla gente il potere che l'arte può avere su un panorama urbano. La *project manager* Nicole Saikalis pensa che *"Questo è un modo fantastico di attivare e rivendicare spazi liberi o il 'vuoto'"*, pur notando che *"Naturalmente, la situazione ideale sarebbe quella di avere tutti i negozi locati, ma questa è una magnifica alternativa"*.

Con *Art Takes Over* ed al contrario di altri progetti, Saikalis realizza e migliora una stretta collaborazione direttamente tra i proprietari e importanti gallerie d'arte milanesi con il fine di rendere l'arte più accessibile alla gente: *"Non tutti visitano gli spazi delle grandi gallerie d'arte, ma tutti passeggiano per la strada"*, dice.

Per questa edizione, in collaborazione con due gallerie molto note – **Galleria Raffaella Cortese** e **Galleria Francesca e Massimo Minini** – sono stati selezionati due grandissimi artisti contemporanei: l'italiana **Monica Bonvicini** (Venezia, 1965) e l'israeliano **Ariel Schlesinger** (Gerusalemme, 1980). Seppure in modo diverso, sono entrambi legati all'attuale situazione globale ed all'argomento della trasformazione.

Monica Bonvicini, in particolare, ha dedicato parte del suo lavoro al tema dei disastri naturali. Qui, presenta un disegno su di una catastrofe naturale che è conseguenza delle attività dell'uomo come il riscaldamento globale, *From East to West (Bellemont)* (2020). Lo spazio è poi inondato di luce con *Bent in Shape* (2017), una scultura dove l'artista utilizza la luce per la sua forte capacità di definire gli spazi, sebbene la luce sia di per sé immateriale. Altri importanti temi dalla sua ricerca come il linguaggio scritto, il genere, la sessualità ed il potere sono ancora sviluppati in opere come *Satisfy Me* (2017), *Belts Ball* (2015) e *Come on Cowboy* (2020).

Le sue opere contribuiranno a portare un forte messaggio in una strada che è stata pesantemente colpita dalla pandemia.

Le variazioni di **Ariel Schlesinger** sulla distruzione e l'abbandono sono esaminate con un occhio positivo e mutate in costruzioni e creazioni. La sua ricerca si concentra oggi sul come rendere positivi degli avvenimenti negativi, trasformando prodotti di uso quotidiano in oggetti rari e surreali. Grandi tappeti orientali e tele (qui, due opere *Senza titolo*, 2015 e 2016) sono arrotolati e bruciati sopra un fuoco per essere poi srotolati nella galleria come "pitture" misteriose ed ipnotiche. Le opere di Ariel suggeriscono diversi contesti e situazioni, ivi comprese le tensioni della sua terra natia, ma non vi si soffermano mai in modo esclusivo. Con la rottura di specchi delle tre sculture *Nice to meet you* (2019) Ariel mostra la sua abilità di vedere il potenziale creativo in oggetti ordinari ed una volontà senza precedenti di attingere al mondo della scultura senza mai perdere di vista lo straordinario effetto della sorpresa.

Art Takes Over offre un messaggio di dinamismo e di speranza in un momento in cui noi tutti attendiamo al più presto una "nuova normalità" nella vita di tutti i giorni. Secondo Saikalis *"E' una magnifica iniziativa che potrà incoraggiare altri proprietari ad installare a loro volta arte nei loro spazi vuoti e così contribuire alla rinascita di un'intera via e del quartiere!"*. Questo progetto avrà benefici ancora maggiori per la Via attraverso il dialogo che si è venuto a creare tra le opere di Bonvicini e Schlesinger e quelle di Abramovic nelle vetrine al n. 31 poste esattamente di fronte a quelle del n. 48.

ATO Art Takes Over

Una mostra dedicata all'Arte ed a Via della Spiga nata dalla collaborazione tra le gallerie d'arte **Galleria Raffaella Cortese** e **Galleria Francesca e Massimo Minini** ed i proprietari.

Periodo: da metà aprile a giugno 2021

Seguitemi su Instagram: [@art.takesover](https://www.instagram.com/art.takesover)

Per informazioni: info@atoviaspiga.cpm

Project Manager: Nicole Saikalis - nicole@atoviaspiga.com

Galleria Raffaella Cortese: Via A. Stradella 7-1-4, 20129 Milano

galleria@raffaellacortese.com | +39 02 2043555 | www.raffaellacortese.com

Francesca Minini: Via Massimiano 25, 20134 Milano

info@francescaminini.it | +39 02 26924671 | www.francescaminini.it

Galleria Massimo Minini: Via Apollonio, 68, 25128 Brescia, Italy

info@galleriaminini.it | +39 030383034 | www.galleriamassimominini.it

Progetto grafico di Labodesign: michela.nose@labodesign.it | labodesign.it

Per informazioni sui negozi da affittare: spiga48@gmail.com

Per informazioni: info@atoviaspiga.cpm

MONICA BONVICINI

Monica Bonvicini (Venezia, 1965) vive e lavora a Berlino dalla seconda metà degli anni Ottanta. La sua pratica eclettica ma rigorosa – che indaga il rapporto tra architettura, potere, genere e sessualità, spazio, sorveglianza e controllo – si traduce in opere che mettono in discussione il significato del fare arte, l'ambiguità del linguaggio, i limiti e le possibilità legati all'ideale di libertà. L'arte di Bonvicini è diretta e piena di riferimenti storici e socio-politici; non si astiene mai dallo stabilire una connessione critica con i luoghi in cui è esposta, i materiali che la compongono e i ruoli di spettatore e creatore. Questo approccio, si è evoluto formalmente nel corso degli anni senza tuttavia tradire la forza analitica che lo caratterizza, o cessare di mettere alla prova le posizioni dello spettatore, prendendo a colpi le convenzioni socio-culturali.

Bonvicini ha ricevuto diversi premi, tra cui il Leone d'Oro alla Biennale di Venezia (1999) e il Premio ACACIA alla Carriera, Milano (2019).

I suoi lavori sono stati presentati in molte biennali di spicco, tra cui Berlino (1998, 2003, 2014); Istanbul (2003, 2017); Gwangju (2006) e Venezia (1999, 2001, 2005, 2011, 2015). Fra le sue recenti personali si possono ricordare: Kunsthalle Bielefeld, Bielefeld (2020); OGR, Torino (2019); Belvedere 21, Vienna (2019); Berlinische Galerie, Berlino (2017).

ARIEL SCHLESINGER

Ariel Schlesinger (Gerusalemme, 1980) vive e lavora a Berlino. Ha studiato dal 1999 al 2003 presso l'Accademia d'Arte e Design Bezalel a Gerusalemme, alla School of Visual Arts di New York e infine alla Columbia University.

La sua pratica trasforma i prodotti di consumo quotidiano in oggetti rari e surreali. Con la "trasformazione" e il "danneggiamento" degli accessori domestici, Schlesinger crea un mondo di immagini poetiche. Oggetti o situazioni ordinarie vengono alterate dall'aggiunta di un materiale o una circostanza inaspettata, creando piccole rotture nel tessuto della nostra realtà quotidiana.

Accanto a molte mostre collettive, Schlesinger ha tenuto importanti mostre personali. Tra quelle recenti: Compton Verney, Warwickshire (2019); Sala de Arte Publico Siqueiros, Mexico City (2017); The Center for Contemporary Art, Tel Aviv (2014); Kunsthau Baselland, Muttentz / Basel (2014).

Nel 2017, Schlesinger ha vinto un concorso internazionale per progettare un'opera pubblica su larga scala per il Museo Ebraico di Francoforte, recentemente rinnovato. Ha realizzato una scultura alta 11 metri composta da due alberi i cui rami sono collegati in modo tale che le radici di un albero puntino verso il cielo, mentre l'altro è saldamente radicato nel terreno. L'installazione permanente è stata inaugurata nel 2019.