

b o o k l e t

L'HOSPITALET — BARCELONA
15.09.-04.11.2022

#4

L21 BOOKLET #4
15.09.– 04.11.2022

CONTRIBUTORS

Lydia Gifford

Florence Rodenstein

Hunter Potter

Raquel Victoria

Photography by:

Roberto Ruiz

Design by:

Printer Fault Press

IMAGE COVER: Lydia Gifford

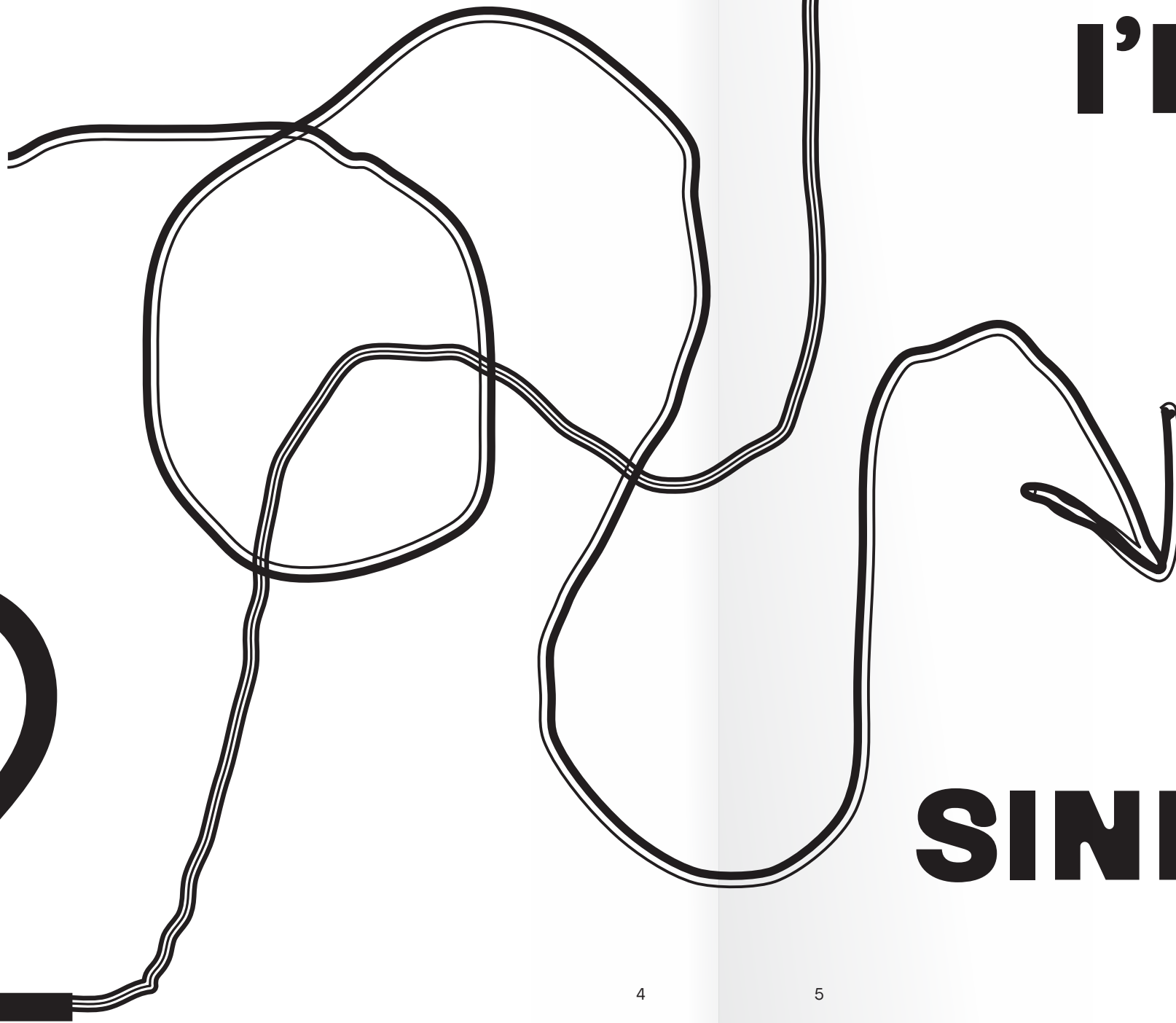
L'HOSPITALET — BARCELONA

Room

1

Room

2

HONEY I'M HOME

by Hunter Potter

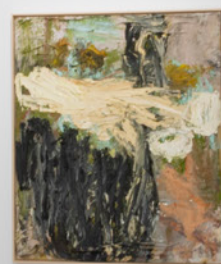
SINK IN SINK DOWN

by Lydia Gifford

LYDIA

GIFFORD

ROOM 1

SINK IN SINK DOWN

by Lydia Gifford

ES Un intercambio entre Lydia Gifford y Florence Rodenstein.

"Húndete, húndete hasta las raíces más lejanas"¹

- Úrsula K Le Guin

Físico - no físico

Lydia Gifford impregna sus obras de arte con mucho más que pintura, tinte, pegamento o yeso. Ciertamente, son objetos físicos, pero también llevan rastros de una búsqueda más profunda. Todo el proceso está cargado de sentido, desde la elección de los paños o tejidos hasta los diferentes elementos que integran las obras, y que en muchas ocasiones han sido desenterrados por la propia artista. Igual de relevantes son las cuestiones no físicas que se esconden entre los pliegues: el tiempo dedicado a crear la obra, haciéndola y rehaciéndola, el tiempo que pasará siendo vista, tocada o incluso recordada, o la historia de sus pigmentos.

Quietud - movimiento

Las obras inmóviles en la pared o colgadas del techo destilan una sensación de calma, invitando al espectador a acercarse y concentrarse en sus formas, colores o texturas. Antes de la quietud fueron retorcidas, movidas, estrujadas hasta encontrar sus formas definitivas. El movimiento es una parte intrínseca de estas piezas y también de la práctica artística de Gifford. Al crear, su cuerpo se mueve en el suelo con una intensidad similar a la de una bailarina

El movimiento es una parte intrínseca de estas piezas y también de la práctica artística de Gifford. Al crear, su cuerpo se mueve en el suelo con una intensidad similar a la de una bailarina improvisando una coreografía.

improvisando una coreografía. Y las acciones repetidas se convierten en sí mismas en una forma de arte, una meditación en movimiento que permite crear. Pina Bausch lo expresó maravillosamente: "La repetición no es repetición. La misma acción te hace sentir algo completamente diferente al final"².

8

Detail of a work by Lydia Gifford.

Detalle de una obra de Lydia Gifford.

Hundirse - Flotar

En su búsqueda de los distintos ingredientes que integrarán sus obras, las manos de Gifford se hunden a menudo en el suelo. Sus dedos cavan, excavan, buscan tierra o polvo. En este proceso, es tan significativo lo que encuentra como la historia que está contenida en las capas de materia que toca. De la misma manera que los recuerdos surgen en nuestra mente, también estos elementos emergen cargando todo su pasado. Estas obras de arte están conectadas con la tierra, pero también tienen una cualidad vaporosa. A veces se puede ver a través de las capas y con sus formas imperfectas parecen estar moviéndose, a veces incluso flotando.

9

Pintura - escultura

La riqueza de estas obras también reside en el hecho de que no son fácilmente definibles. Son en cierto modo a la vez pintura y escultura, ya que tocar y transformar la materia es tan relevante como aplicar elementos sobre ellas. Realmente, el proceso es igual de importante que el resultado. Y, de hecho, ambos están inextricablemente entrelazados. Las piezas tridimensionales están destinadas a ser un disparador para nuestros sentidos, permitiéndonos absorber la atmósfera que crean y continuar nuestra propia búsqueda de significado.

Photo: Christopher Burbridge

¹K Le Guin, Ursula. Del poema "Come to Dust".
²Kisselgoff, Anna. "Pina Bausch Dance: Key is Emotion". The New York Times. 4 de octubre de 1985.
<https://www.nytimes.com/1985/10/04/arts/pina-bausch-dance-key-is-emotion.html>

SINK

by

IN

Lydia

SINK

DOWN

Gifford

EN

An exchange between Lydia Gifford and Florence Rodenstein.

"Sink in, sink down to the farthest roots"¹

- Ursula K Le Guin

Physical - nonphysical

Lydia Gifford impregnates her artworks with a lot more than paint, dye, glue, or gesso. They are indeed physical objects, but ones that also carry traces of a deeper search. The whole process is meaningful, from the choice of the cloths or fabrics to the different elements that integrate the works, and that have often been dug out by the artist herself. The nonphysical matters that are hidden among the creases are as relevant: the time spent creating the work, making and remaking it, the time it will take to be seen, touched or even being thought of, or the history of its pigments.

Stillness - movement

The still works on the wall or hanging from the ceiling exude a sense of calm, inviting the viewer to come closer and concentrate on their forms, colors, or textures. Before the stillness they were twisted, moved, squeezed until they found their final shapes. The movement is an intrinsic part of these pieces and also of Gifford's artistic practice. When creating, her body moves on the floor with an intensity similar to that of a dancer improvising a choreography. And the repeated actions in themselves become a form of

The movement is an intrinsic part of these pieces and also of Gifford's artistic practice. When creating, her body moves on the floor with an intensity similar to that of a dancer improvising a choreography.

art, a meditation in movement that allows to create. As Pina Bausch beautifully put it: "Repetition is not repetition. The same action makes you feel something completely different at the end"².

10

Sink - Float

In her search for the ingredients that will integrate her works, Gifford's hands often sink into the ground. Her fingers dig, excavate, search for dirt or powder. In this process, it is not only what she finds that is significant but also the history that is contained in the layers of matter she touches. In the same way that memories arise in our minds, so do these elements emerge carrying all their past. These artworks are connected to the earth, but they also have a vaporous quality. You can sometimes see through the layers and with their imperfect shapes they seem to be moving, at times even floating.

Painting - sculpture

The richness of these artworks is also in the fact that they cannot be so easily defined. They are in a way both painting and sculpture, since touching and transforming the material is as important as the elements applied on it. Really, it is as much about the process as it is about the result. And in fact, both are inextricably intertwined. The three-dimensional pieces are meant to be a trigger for our senses, allowing us to absorb the atmosphere they create and continue our own search for meaning.

11

Detail of a work by Lydia Gifford.

Detalle de una obra de Lydia Gifford.

¹K Le Guin, Ursula. From the poem "Come to Dust".
²Kisselgoff, Anna. "Pina Bausch Dance: Key is Emotion". The New York Times. October 4th, 1985.
<https://www.nytimes.com/1985/10/04/arts/pina-bausch-dance-key-is-emotion.html>

Spent force, 2022

Pintura al óleo, pigmento (tierra y sintético),
tinta, pintura acrílica, tinte (natural y sintético),
tierra, arcilla muselina de algodón, cola, madera.

*Oil Paint, pigment (earth and synthetic), ink,
acrylic paint, dye (natural and synthetic), dirt clay
cotton muslin, glue, wood.*

132 x 120 x 5 cm

LYDIA GIFFORD

ES

Lydia Gifford (Cheltenham, Reino Unido, 1979) vive y trabaja en Londres. Se licenció en el Royal College of Art de Londres (2008) y ha realizado numerosas exposiciones individuales, entre ellas "I Am Vertical" en el Centre International d'Art et du Paysage, Ile de Vassiviere, Francia; la Galería Alegría, Barcelona; Micky Schubert, Berlín; Laura Bartlett Gallery, Londres; BALTIC Centre for Contemporary Art, Gateshead; Kunsthau Baselland, Basilea y David Roberts Art Foundation, Londres. Lydia Gifford explora la nebulosa división entre la pintura y la escultura. Utiliza la pintura para transformar una amplia gama de tejidos, desde toallas a alfombras o pana, en obras minimalistas abstractas con superficies a menudo escarpadas, construidas en capas y retorcidas.

Entre las exposiciones colectivas más recientes figuran "You", Musee d'Art Moderne de la Ville de Paris; "Clearings: Lydia Gifford, Anna-Bella Papp and Clementine Keith Roach", Blue Projects, Blue Mountain School, London; "Black Hole, Art and Materiality from Informal to Invisible", GAMEc Bergamo; "Clinamen", Fold Gallery, Londres; Women's Art Society II, Mostyn, Llandudno; "Real Painting", Castlefield Gallery, Manchester; "Prairies", 3ª edición de Les Ateliers de Rennes: Biennial for Contemporary Art, Rennes y "Minimal Myth", Museum Boijmans, Rotterdam.

EN

Lydia Gifford (b.1979, Cheltenham, UK) lives and works in London. She received her MFA from The Royal College of Art, London (2008) and has exhibited widely staging solo shows including "I Am Vertical" at the Centre International d'Art et du Paysage, Ile de Vassiviere, France; Galería Alegría, Barcelona; Micky Schubert, Berlin; Laura Bartlett Gallery, London; BALTIC Centre for Contemporary Art, Gateshead; Kunsthau Baselland, Basel and David Roberts Art Foundation, London. Lydia Gifford mines the hazy divide between painting and sculpture. She uses paint to transform a wide array of textiles, from towels to carpet to corduroy, in the service of abstract minimalist works with surfaces that are often craggy, layered, and twisted.

Recent group exhibitions include "You", Musee d'Art Moderne de la Ville de Paris; "Clearings: Lydia Gifford, Anna-Bella Papp and Clementine Keith Roach", Blue Projects, Blue Mountain School, London; "Black Hole, Art and Materiality from Informal to Invisible", GAMEc Bergamo; "Clinamen", Fold Gallery, London; Women's Art Society II, Mostyn, Llandudno; "Real Painting", Castlefield Gallery, Manchester; "Prairies", 3rd Edition of Les Ateliers de Rennes: Biennial for Contemporary Art, Rennes and "Minimal Myth", Museum Boijmans, Rotterdam.

Gland, 2022

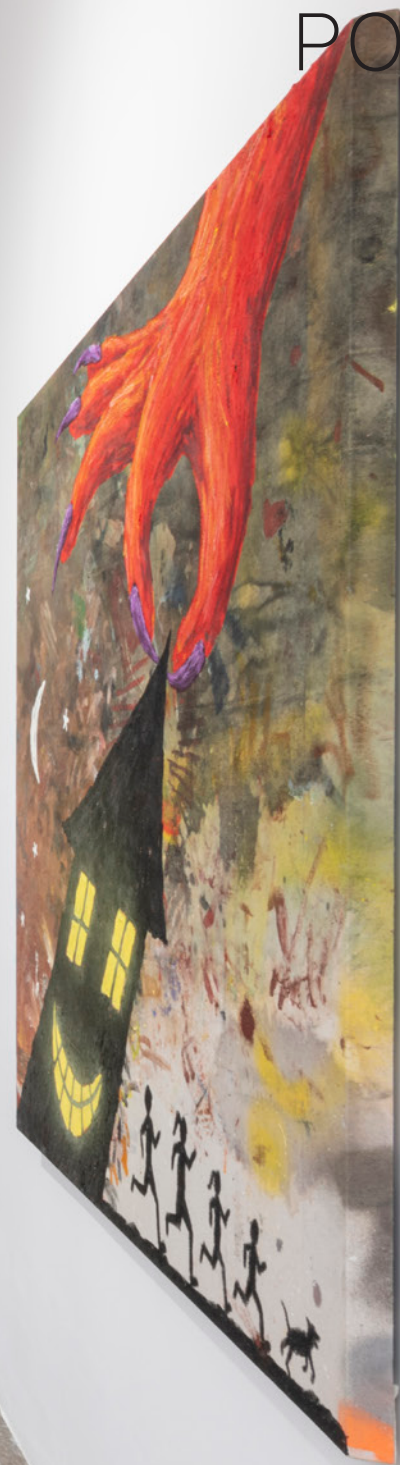
*Pintura al óleo, pigmento, pintura acrílica, lienzo sobre madera
Oil paint, pigment, acrylic paint, canvas on wood.*

37 x 36 x 4 cm

HUNTER

POTTER

ROOM 2

HONEY

by

Hunter

I'M

HOME

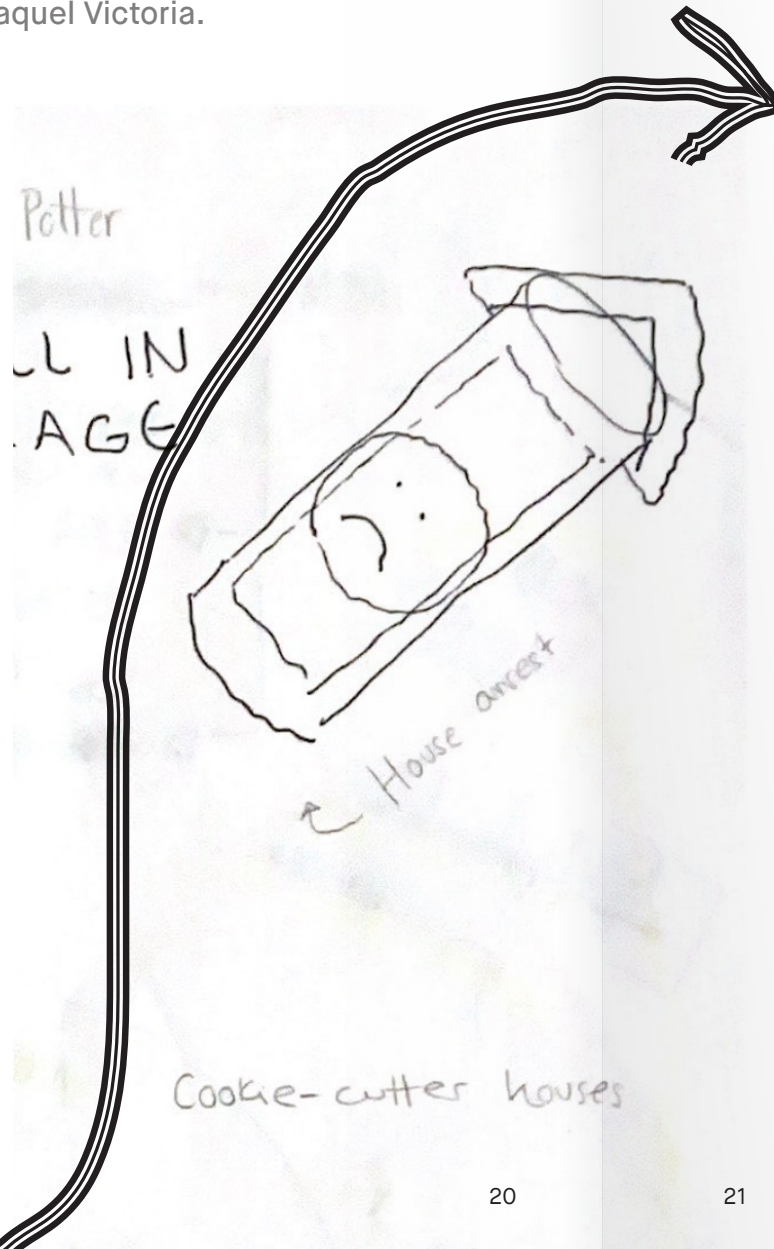
Potter

E5

Una conversación entre Hunter Potter y Raquel Victoria.

La sencilla casa cuadrada con tejado triangular es una de las primeras cosas que muchos niños aprenden a dibujar. Es un símbolo universal. Hogar, dulce hogar. Nueve de cada diez veces, estas casas geométricas se encuentran rodeadas de figuras de palo sonrientes, soles brillantes y hierba verde. Es como si, de niños, nos enseñaran a dibujar la situación idílica, el hogar perfecto. Por ello, Potter siente curiosidad por saber qué ocurre cuando este símbolo tan positivo se gira en la otra dirección. ¿Qué ocurre cuando el hogar está, por ejemplo, acechado por demonios o invadido por arañas? ¿Qué significa que la "casa perfecta", en realidad, no lo sea en absoluto? En uno de los cuadros, el dibujo del niño se quema con una cerilla. ¿Quién lo está quemando? ¿El propio niño, tal vez al darse cuenta de que ese dibujo utópico está lejos de la verdad? ¿Existe el hogar perfecto en alguna parte, salvo en el propio papel en el que está garabateado?

"House Arrest" está tallada con una técnica de arte popular llamada una bola en una jaula (whimsy ball in cage), ("whimsy") "caprichosa" o ("whimsical carving") "talla caprichosa". Esta funcionaba como juego de entretenimiento durante la espera de los trenes en Estados Unidos a principios de siglo XX. En este caso, Potter transforma la casa en una prisión. La pieza central de madera que queda de la talla es demasiado grande para salir de la jaula de la que

20

¿Existe el hogar perfecto en alguna parte, salvo en el propio papel en el que está garabateado?

procede. Para que la bola escape de la jaula, o en este caso, para que la cabeza escape de la casa, habría que romper la casa literalmente y liberarla. El personaje está atrapado. Cuando se le pregunta sobre esto, Potter reflexiona sobre las muchas situaciones que pueden retenerte en un pueblo pequeño como en el que él creció, sita en el norte del estado de Nueva York. Como la pelota en la jaula, puede ser imposible salir de ella.

Estás en un hogar en el que te encuentras retenido, tal vez inconscientemente, debido a diversas circunstancias. Son las circunstancias, las que construyen la estructura de la casa como entretenimiento, como una talla de whimsy ball in cage. Las casualidades crean una situación de paralelismo con lo platónico de la caverna, muy Truman incluso.

No sabes cómo salir, pero tampoco sabes ni si quiera si quieres salir y nadie te va decir cuando es el momento de hacerlo.

21

HONEY

by

Hunter

I'M

HOME
Potter

EN

A conversation between Hunter Potter and Raquel Victoria.

The simple square house with a triangle roof is one of the first things many children learn to draw. It is a universal symbol. Home sweet home. Nine times out of ten, these geometric houses are found surrounded by smiling stick figures, bright suns, and green grass. It is as if, as kids, we are taught to draw the idyllic situation, the perfect home. Potter is curious as to what happens when such a positive symbol is spun in the other direction. What happens when the home is, for example, haunted by demons or invaded by spiders? What does it mean if the "perfect house" is, in reality, not perfect at all? In one painting, the viewer can find the child's drawing being burnt with a match. Who is burning it? The child himself, perhaps realizing that this utopian drawing is far from the truth? Does the perfect home exist anywhere except for the very paper on which it is doodled?

"House Arrest" is carved with a folk-art technic called ball in cage, "whimsy" or "whimsical carving". Originally it functioned as a game of entertainment while waiting for trains in the United States in the early twentieth century. In this case, Potter transforms the house into a prison. The central piece of wood that remains after the carving is too large to ever leave the cage from which it originated. For the ball to escape the cage, or in this case for the head to escape the home, it would literally have to be broken and set free. The character is trapped. When asked about this, Potter reflects on the many situations that can keep you in a small town such as the one where he grew up in upstate New York. Like the ball in the cage, it may be impossible to leave.

Does the
perfect home
exist anywhere
except for the
very paper on
which it is
doodled?

You are in a home in which you are held back, perhaps unconsciously, due to various circumstances. It is the circumstances that build the structure of the house as entertainment, like a whimsy ball in cage. The coincidences create a situation of parallelism with the Platonic of the cave, very Truman even.

You don't know how to get out, but you don't even know if you want to get out, and nobody is going to tell you when it's time to get out.

ROOM 2

Haunted House, 2022

Pintura en spray y barra de óleo sobre tela.
Spray paint and oil stick on canvas

139.7 x 139.7 cm

HUNTER POTTER

ES

Hunter Potter nació en 1990 en Syracuse, NY, y estudió Bellas Artes en la Universidad de Vermont, donde se graduó en 2013. Hunter Potter utiliza una paleta de colores atrevidos y figuras caprichosas y geométricas, inspiradas en el folclore estadounidense para crear pinturas pop que celebran las minucias de la vida cotidiana a escala monumental.

Las figuras de Potter suelen representar a los desvalidos de la sociedad; los delincuentes, luchadores y fugitivos a los que asocia su obra son similares a los personajes de las novelas de John Steinbeck, Ernest Hemingway y Larry McMurtry, cuyos escritos influyen en la obra de Potter. Aunque sigue creando obras más íntimas, el entusiasmo del artista por las obras a gran escala comenzó cuando fue aprendiz de pintor de vallas publicitarias en Nueva York. Potter recibió la beca Roger Smith Artist Fellowship en el Vermont Studio Center en 2018 y obtuvo residencias en Londres en la Plop Residency y The Fores Project.

Su trabajo ha sido expuesto en diversas exposiciones individuales y colectivas como "Godspeed" en Primary Projects (Miami, 2021); CAN Ibiza 22 con L21 Gallery (Ibiza, 2022); "Art in Mayfair" en Roman Road Gallery (Londres, 2022); Looking Through the Window Wearing Only Socks en L21 Gallery (Mallorca, 2021); "My Sweet Doppelgänger" en Richard Heller Gallery (Los Angeles, 2021); "The Artist Is Online" en Konig Galerie (Berlín, 2021) o "Don'tGiveADamns" en Marian Cramer Projects (Ámsterdam, 2020).

EN

Hunter Potter was born in 1990 in Syracuse, NY, and studied Fine Art at the University of Vermont where he graduated in 2013. He moved to New York City in 2015 and spent time sign painting, studio assisting, and art handling while finding his way to becoming a full-time artist. Now focused solely on his own practice, Potter maintains a studio in Brooklyn, New York. Hunter Potter uses a bold color palette and whimsical, geometric figures inspired by American folklore to create poppy paintings that celebrate the minutiae of daily life on a monumental scale.

Potter's figures often feature society's underdogs; criminals, fighters, and runaways he associates his work with are similar to characters in novels by John Steinbeck, Ernest Hemingway, and Larry McMurtry, whose writing influences Potter's work. Although he continues to create more intimate work, the artist's enthusiasm for large scale works began when he was apprenticed to paint billboards in New York. Potter was the recipient of the Roger Smith Artist Fellowship at the Vermont Studio Center in 2018 and was awarded residencies in London at the Plop Residency and The Fores Project.

His work has been exhibited in several solo and group exhibitions such as "Godspeed" at Primary Projects (Miami, 2021); CAN Ibiza 22 with L21 Gallery (Ibiza, 2022); "Art in Mayfair" at Roman Road Gallery (London, 2022); Looking Through the Window Wearing Only Socks at L21 Gallery (Mallorca, 2021); "My Sweet Doppelgänger" at Richard Heller Gallery (Los Angeles, 2021); "The Artist Is Online" at Konig Galerie (Berlin, 2021) or "Don'tGiveADamns" at Marian Cramer Projects (Amsterdam, 2020).

Homewrecker, 2022

Pintura en spray, óleo y barra de óleo sobre tela.
Spray paint, oil and oil stick on canvas.

178 x 152 cm

L'HOSPITALET – BARCELONA

L21 BARCELONA – L'HOSPITALET

C. de Salvador 24, 2º
08902 L'Hospitalet
Barcelona
Spain

OPENING HOURS

Monday – Friday
11h – 15h and by appointment

L21 PALMA – S'ESCORXADOR

Hermanos García
Peñaranda, 1A
07010 Palma
Balearic Islands
Spain

L21 PALMA – LAB

Gremi de Ferrers, 25
07009 Palma
Balearic Islands
Spain

Owner and Director
Óscar Florit

Director of Operations and Fairs
Esmeralda Gómez
em@l21gallery.com

L21 PALMA Manager
Enrique Suasi
enrique@l21gallery.com

L21 PALMA LAB Manager
Aina Pomar
aina@l21gallery.com

L21 BARCELONA Manager
Florence Rodenstein
florence@l21gallery.com

Communication and Press
Head
Cristina Ramos
cristina@l21gallery.com

Francesco Giaveri
Raquel Victoria
Printer Fault Press

Photography
Juan David Cortés

Shipping
Miguel Vidal
miguel@l21gallery.com

Accounting
Paz Vidal
paz@l21gallery.com

Pavel Mats
pavel@l21gallery.com

Workshop and Art Handling
Head
Román Fabré

Carles Homar Florit
Lesmes Andrés Moral
Kiko Florit

Design and Production
Head
Sergio Gallegos

Guido Gentile
Serena Martínez
David Carballo
Néstor Llorens

Represented artists

Marc Badia
Matthew Feyld
Fátima De Juan
Alejandro Leonhardt
Jordi Ribes
Mira Makai
Hunter Potter
Daisy Dodd-Noble
Richard Woods
Gao Hang
Nat Meade
Théo Viardin
Ben Edmunds
Dasha Shishkin
Joe Cheetham
Mona Broschár
Simon Demeuter
Cristina De Miguel
Edu Carrillo
Ian Waelder
Erika Hock
Fabio Viscogliosi
Valerie Krause
Stevie Dix
Felix Treadwell
Geran Knol
Vera Mota
Eunsae Lee

www.l21gallery.com