

BODE

So Close Yet So Far

Tiffany Alfonseca, Rafael Baron, Muofhe Manavhela, Shaina McCoy, Tonia Nneji,
Deborah Segun, Demetrius Wilson
10.06. – 16.07.2023

Proximity refers to the concept of closeness. It is not just a physical closeness but a metaphorical nearness. It expands and contracts through space, time, and place. Closeness refers to the relationship we have with each other in presence or feeling. In painting, it is a poetic tool that serves to push and pull the spectator. However, it exists just as strongly within the artist's studio where a work first arises. It's from the artist's studio to the moment the work is experienced by others, that closeness comes full circle.

In painting, closeness occurs through different planes. It is present in the art space in which it is meant to be experienced as the spectator plays with proximity. The spectator interacts with an artwork, stepping close to further inspect and retracting to contemplate. In the studio, it arises in the artist's painterly expression of self. Whether the work is figurative or abstract, heavily gestural or minimalist, painting is the transfer of experience from the self to the body and onto canvas. It is a process of closeness that allows paint to be the language; while how it is applied, becomes the dialect. Delicate and intricate at times, while full and texturized in others. These historical and time-based produced dialects of the language of painting push and pull us to observe and interpret its form and concept, to decipher meaning. Much like our lips and hands interpret our thoughts and needs through various sounds and shapes with distinct pitches and dimensions, the artist's closeness to paint is the language that interprets our diverse forms of being through form and concept.

In *So Close Yet So Far*, the works presented offer the opportunity to approach the expressed selves of seven contemporary artists. It is in the works that we must discover and decipher the dialects they present. Each work, unique in its expression of this language, offers a physical and internal exploration of self. Tiffany Alfonseca, Rafael Baron, Muofhe Manavhela, Shaina McCoy, Tonia Nneji, Deborah Segun, and Demetrius Wilson allow us to get close to who they are, not just by what is represented in their work but by their own expression of style and form. From the most detailed figures to the most abstracted shapes, the works presented are to be experienced in closeness, but also from our ability to imagine their creation from the distant studio from which they arose.

- - -

Tiffany Alfonseca (b. 1994, Bronx, USA) is a Dominican American mixed media artist. Alfonseca taps into her Afro-Dominican roots and leverages it as a conceptual cantilever that provides a dynamic framework for her artistic practice. Moreover, her work aims to visually articulate that the Black and Afro-Latinx diaspora does not exist within a monolith, but that these communities are a cultural cornucopia that is vast, varied, and complex. In her work, Alfonseca looks to express beauty, diversity, and multilingualism which she sees as exemplifiers of a strength within the Black and Afro-Latinx diaspora. She lives and works in the Bronx, New York City.

Rafael Baron (b. 1986, Nova Iguaçu, Brazil) is a Brazilian artist whose brightly colored portraits of diverse individuals look to propose an open dialogue on tolerance and diversity. Baron sees art as a powerful communication tool that can contribute to a harmonious social experience. His work starts from the examination of the human figure, through which he discloses the subjectivities of the personality of each individual, looking for unique attributes in the process of creating his characters. In his research, he addresses issues related to social prejudice, racism, LGBT phobia, misogyny, among others. Rafael Baron lives and works in Nova Iguaçu, Brazil.

Muofhe Manavhela (b. 2000, Limpopo, South Africa) is a multi-disciplinary artist who, through a variety of mediums like painting, printmaking, and embroidery, looks to communicate themes of sexuality, youth, freedom, pleasure, and the domesticity of women. Her vibrant work communicates the personal experience of a young black woman navigating the modern South African landscape. Influenced by artists like Lady Skollie and Andy Warhol, as well as taking from her experience in the 21st century, Manavhela explores a more nuanced perspective of the daily experiences of black womanhood. Muofhe Manavhela lives and works in Johannesburg, South Africa.

Shaina McCoy (b. 1993, Minneapolis, USA) is a contemporary painter who works mainly with the figure. Using photographs of her family, her work builds up with thick, expressive brushstrokes. While her source material is deeply personal, McCoy renders her subjects without faces, inviting her viewers to project themselves and their own relatives into her scenes. Her faceless figures retain a sense of intimacy and nostalgia through the details that allow to contextualize time and place. Shaina McCoy lives and works in Minneapolis, Minnesota.

Tonia Nneji (b. 1992, Lagos, Nigeria) is a contemporary artist who draws from her experience in dealing with personal health issues. Nneji confronts a culture of suppression and silence on women's physical and mental health, body autonomy and sexual harassment in a bid to create safe spaces where conversations could be held freely. Her work also investigates the nature of commemorative fabrics and the ways they represent and transcend notions of place and belonging. This preoccupation with body forms and textile material navigates cultural and social meanings of fabric in contemporary African societies while also exploring the protective qualities of clothing. Tonia Nneji lives and works in Lagos, Nigeria.

Deborah Segun (b. 1994, Lagos, Nigeria) is a contemporary painter who through their practice, adopts a deconstructed, reductive, and almost Cubist approach to her work. In her paintings, she incorporates fragmented and exaggerated shapes, faces, and forms that delineate the female figure in contemplation or repose. Segun's exaggerated feminine silhouette is as much a commentary on the representation of women in an art historical context as of the omission of black women therein. Segun describes her practice as a way of challenging reality. Deborah Segun lives and work in Lagos, Nigeria.

Demetrius Wilson (b. 1996, Boston, USA) is a painter who's works are informed by a plethora of experiences diversified in visual realms of personal and social realities, past and contemporary. He endures and grapples with the reconstruction of time, space, and memory, involving a level of personal resonance. This allows him to be in conversation with history while being present and responsive to the complex realities such as racial events and the violence attached to them. Through his work, Wilson tasks himself with the objective of looking at the world outside of himself, challenging the complexities that mold the realities we live in. Demetrius Wilson lives and works in New York City.

So Close Yet So Far

Tiffany Alfonseca, Rafael Baron, Muofhe Manavhela, Shaina McCoy, Tonia Nneji,
Deborah Segun, Demetrius Wilson
10.06. – 16.07.2023

Nähe bezieht sich auf das Konzept der Verbundenheit. Es ist nicht nur eine körperliche Nähe, sondern eine metaphorische Nähe. Es dehnt sich durch Raum, Zeit und Ort aus und zieht sich zusammen. Nähe bezieht sich auf die Beziehung, die wir in Gegenwart oder Emotionen zueinander haben. In der Malerei ist es ein poetisches Werkzeug, das dazu dient, den Betrachter anzustoßen und anzunähern. Die Nähe existiert jedoch genauso stark im Atelier des Künstlers, wo ein Werk zuerst entsteht. Vom Atelier des Künstlers bis zu dem Moment, in dem das Werk von anderen erlebt wird, schließt sich der Kreis der Nähe.

In der Malerei entsteht Nähe durch verschiedene Ebenen. Sie ist im Kunstraum präsent, in dem sie erlebt werden soll, indem der Betrachter mit der Nähe spielt. Man interagiert mit einem Kunstwerk, tritt näher heran, um es genauer zu betrachten, und zieht sich zurück, um darüber nachzudenken. Im Atelier entsteht es im malerischen Selbstausdruck des Künstlers. Ob das Werk figurativ oder abstrakt, stark gestisch oder minimalistisch ist, Malerei ist die Übertragung von Erfahrungen vom Selbst auf den Körper und auf die Leinwand. Es ist ein Prozess der Nähe, wodurch es der Farbe ermöglicht, die Sprache zu sein; und wird zum Dialekt. Manchmal zart und kompliziert, manchmal voll und texturiert. Diese historischen und zeitbasierten Dialekte der Sprache der Malerei drängen und ziehen uns dazu, ihre Form und ihr Konzept zu beobachten und zu interpretieren, um die Bedeutung zu entschlüsseln. So wie unsere Lippen und Hände unsere Gedanken und Bedürfnisse durch verschiedene Klänge und Formen mit unterschiedlichen Tonhöhen und Dimensionen interpretieren, ist die Nähe des Künstlers zur Farbe die Sprache, die unsere vielfältigen Formen des Seins interpretiert.

In *So Close Yet So Far* bieten die präsentierten Werke die Möglichkeit, sich dem Selbstausdruck von sieben zeitgenössischen Künstler:innen zu nähern. In den Werken müssen wir die Dialekte entdecken und entschlüsseln, die sie präsentieren. Jedes Werk ist einzigartig in seinem Ausdruck dieser Sprache und bietet eine physische und innere Erkundung des Selbst. Tiffany Alfonseca, Rafael Baron, Muofhe Manavhela, Shaina McCoy, Tonia Nneji, Deborah Segun und Demetrius Wilson ermöglichen es uns, ihnen näher zu kommen, nicht nur durch das, was in ihren Werken dargestellt wird, sondern auch durch ihren eigenen Ausdruck von Stil und Form. Von den detailliertesten Figuren bis hin zu den abstrahierenden Formen sind die präsentierten Werke aus nächster Nähe zu erleben, aber auch aus unserer Fähigkeit, sich ihre Entstehung aus dem fernen Atelier heraus vorzustellen, in dem sie entstanden sind.

Tiffany Alfonseca (geb. 1994, Bronx, USA) ist eine dominikanisch-amerikanische Mixed-Media-Künstlerin. Alfonseca greift auf ihre afro-dominikanischen Wurzeln zurück und nutzt sie als konzeptionellen Ausleger, der einen dynamischen Rahmen für ihre künstlerische Praxis bietet. Darüber hinaus zielt ihre Arbeit darauf ab, visuell zu artikulieren, dass die schwarze und afro-lateinamerikanische Diaspora nicht in einem Monolithen existiert, sondern dass diese Gemeinschaften ein kulturelles Füllhorn sind, das riesig, vielfältig und komplex ist. In ihrer Arbeit strebt Alfonseca danach, Schönheit, Vielfalt und Mehrsprachigkeit zum Ausdruck zu bringen, die sie als Beispiele für die Stärke innerhalb der schwarzen und afro-lateinamerikanischen Diaspora ansieht. Sie lebt und arbeitet in der Bronx, New York City.

Rafael Baron (geb. 1986, Nova Iguaçu, Brasilien) ist ein brasilianischer Künstler, dessen farbenfrohe Porträts verschiedener Individuen einen offenen Dialog über Toleranz und Vielfalt anregen sollen. Baron sieht Kunst als ein wirkungsvolles Kommunikationsmittel, das zu einem harmonischen sozialen Erlebnis beitragen kann. Seine Arbeit beginnt mit der Untersuchung der menschlichen Figur, durch die er die Subjektivität der Persönlichkeit jedes Einzelnen offenlegt und bei der Schaffung seiner Charaktere nach einzigartigen Eigenschaften sucht. In seiner Forschung befasst er sich unter anderem mit Themen im Zusammenhang mit sozialen Vorurteilen, Rassismus, LGBT-Phobie und Frauenfeindlichkeit. Rafael Baron lebt und arbeitet in Nova Iguaçu, Brasilien.

Muofhe Manavhela (geb. 2000, Limpopo, Südafrika) ist eine multidisziplinäre Künstlerin, die mit verschiedenen Medien wie Malerei, Druckgrafik und Stickerei Themen wie Sexualität, Jugend, Freiheit, Vergnügen und Häuslichkeit der Frauen vermitteln möchte. Ihre lebendige Arbeit vermittelt die persönlichen Erfahrungen einer jungen schwarzen Frau, die sich durch die moderne südafrikanische Landschaft bewegt. Beeinflusst von Künstler:innen wie Lady Skollie, Andy Warhol und basierend auf ihren Erfahrungen im 21. Jahrhundert, erkundet Manavhela eine differenziertere Perspektive auf die täglichen Erfahrungen schwarzer Frauen. Muofhe Manavhela lebt und arbeitet in Johannesburg, Südafrika.

Shaina McCoy (geb. 1993, Minneapolis, USA) ist eine zeitgenössische Malerin, die hauptsächlich mit Konzepten der Figur arbeitet. Ihre Arbeit basiert auf Fotografien ihrer Familie und ist mit dicken, ausdrucksstarken Pinselstrichen aufgebaut. Während ihr Ausgangsmaterial zutiefst persönlich ist, stellt McCoy ihre Motive ohne Gesichter dar und lädt ihre Betrachter ein, sich selbst und ihre eigenen Verwandten in ihre Szenen zu projizieren. Ihre gesichtslosen Figuren bewahren durch die Details, die es ermöglichen, Zeit und Ort zu kontextualisieren, ein Gefühl von Intimität und Nostalgie. Shaina McCoy lebt und arbeitet in Minneapolis, Minnesota.

Tonia Nneji (geb. 1992, Lagos, Nigeria) ist eine zeitgenössische Künstlerin, die auf ihre Erfahrungen im Umgang mit persönlichen Gesundheitsproblemen zurückgreift. Nneji konfrontiert eine Kultur der Unterdrückung und des Schweigens über die körperliche und geistige Gesundheit von Frauen, ihre Körperautonomie und sexuelle Belästigung, um sichere Räume zu schaffen, in denen Gespräche frei geführt werden können. Ihre Arbeit untersucht auch die Natur von Erinnerungstoffen und die Art und Weise, wie sie Vorstellungen von Ort und Zugehörigkeit repräsentieren und überschreiten. Diese Beschäftigung mit Körperformen und Textilmaterialien erforscht die kulturellen und sozialen Bedeutungen von Stoffen in zeitgenössischen afrikanischen Gesellschaften und erforscht gleichzeitig die schützenden Eigenschaften von Kleidung. Tonia Nneji lebt und arbeitet in Lagos, Nigeria.

Deborah Segun (geb. 1994, Lagos, Nigeria) ist eine zeitgenössische Malerin, die in ihrer Praxis einen dekonstruierten, reduktiven und fast kubistischen Ansatz für ihre Arbeit verfolgt. In ihren Gemälden integriert sie fragmentierte und überspitzten Formen, Gesichter und Gestalten, die die weibliche Figur in Kontemplation oder Ruhe darstellen. Seguns ausgefallene weibliche Silhouette ist ebenso ein Kommentar zur Darstellung von Frauen im kunsthistorischen Kontext wie zur Auslassung schwarzer Frauen darin. Segun beschreibt ihre Praxis als eine Möglichkeit, die Realität in Frage zu stellen. Deborah Segun lebt und arbeitet in Lagos, Nigeria.

Demetrius Wilson (geb. 1996, Boston, USA) ist ein Maler, dessen Werke von einer Fülle von Erfahrungen geprägt sind, die in visuellen Bereichen vielfältig in persönlicher und sozialer Realitäten aus Vergangenheit und Gegenwart sind. Er erträgt und setzt sich mit der Rekonstruktion von Zeit, Raum und Erinnerung auseinander, die eine Ebene persönlicher Resonanz beinhaltet. Dies ermöglicht es ihm, mit der Geschichte ins Gespräch zu kommen und gleichzeitig präsent zu sein und auf die komplexen Realitäten wie rassistische Ereignisse und die damit verbundene Gewalt zu reagieren. Durch seine Arbeit stellt sich Wilson das Ziel, die Welt außerhalb seiner selbst zu betrachten und die Komplexität in Frage zu stellen, die die Realitäten, in denen wir leben, prägen. Demetrius Wilson lebt und arbeitet in New York City.