

NOVEMBER 1, 2017

THE MERCHANT HOUSE

PRESS RELEASE | PERSBERICHT

AMSTERDAM

Elsa Tomkowiak

&

Elsa Tomkowiak: Work in Progress

Mary Sue: Thinking About the Show at TMH

Mary Sue

***In Making Things Happen:
Young Artists in Dialogue II***
24 November 2017 – 28 January 2018

Curators and catalogue contributors:
Marsha Plotnitsky, TMH Founding Artistic Director, and art writer **Hubert Besacier**

Related Events:

Amsterdam Art Weekend: Friday 24 - Sunday 26 November
Show Opening: Friday 24 November, 17:00-21:00
TMH Talk: Saturday 16 December, 15:00-17:00
Catalogue Event: Friday 26 January, 19:00-21:00

In celebration of Amsterdam Art Weekend 2017, The Merchant House has asked Elsa Tomkowiak and Mary Sue to interpret the gallery's building, rich with Golden Age symbolism, as a contemporary public sphere. Using both spoofing techniques and serious art, they—Tomkowiak in painting and Mary Sue in video, sculpture, and photography—join forces to give the interior topography a provoking and provocative face-

***In Making Things Happen:
Jonge kunstenaars in dialoog II***
24 november 2017 – 28 januari 2018

Curators en bijdragers aan de catalogus:
Marsha Plotnitsky, oprichter en artistiek directeur van TMH, en kunstcriticus **Hubert Besacier**

Evenementen:

Amsterdam Art Weekend: vrijdag 24 t/m zondag 26 november
Tentoonstellingsopening: vrijdag 24 november, 17:00-21:00
TMH Talk: zaterdag 16 december, 15:00-17:00
Catalogus presentatie: vrijdag 26 januari, 19:00-21:00

Ter ere van het Amsterdam Art Weekend 2017 heeft The Merchant House Elsa Tomkowiak en Mary Sue gevraagd het gebouw waar de galerie gevestigd is, rijk aan symboliek uit de Gouden Eeuw, te interpreteren als een hedendaagse openbare ruimte. Door zowel parodistische technieken als serieuze kunstpraktijken toe te passen, geven ze—Tomkowiak als schilder en Mary Sue met video, sculptuur en fotografie—de topografie van het interieur een uitdagende,

lift. In so doing, the artists also address individually, and emphatically with respect to their art, the underlying theme of TMH's *Making Things Happen: Young Artists in Dialogue* cycle: How does a young artist inscribe herself in the history of an art medium? In the case of Mary Sue and Tomkowiak, the question refers to performance and a performative gesture in art making.

With a chance to exploit her adopted identity to the full, Mary Sue decks herself out as a trim housemaid to burnish the canonical fixtures of the Amsterdam bourgeois residence. Bent on a dramatic entry and transgressing the canons of working with paint, Tomkowiak opens the space up to the spirit of liberty and munificence. French artists of the same generation and artistic formation, Tomkowiak and Mary Sue have featured in solo and group shows as well as festival commissions. They are on a mission to experiment:

Elsa Tomkowiak (1981, FR) has been in search of the most radical painting tools beginning with her art studies at ENSA of Dijon. Reflecting her predilection for an open gesture and the day-glow colors of a personal gradient, her earliest color interventions were made in the snow and on large vinyl surfaces suspended above industrial waste. Wielding broom-like brushes, she adopted a method of applying layers of multicolored paint to translucent or solid bands of plastic sheeting, or to massive spheres that can be positioned to redirect light and restructure the space. Her recent commissions and residencies include a swimming pool (Mönchengladbach), an opera house (Nantes), an abbey (Angers), two bridges (Saint-Gervais, Quebec), the glasshouse of a spa (Pougues-les-eaux), as well as landscaping during major urban events (Offenbach am Main, Amiens, Verdun).

Mary Sue states that otherness starts within oneself, that she was born between 1979 and sometime now, and that her gender identity might be female or science (also relating to her top performance in physics) fictional. Under this sobriquet, she has pursued a relentless career (not by-passing ENSA of Dijon for art studies) performing in her own videos, making costumes and decor, posters and books, but also sculptures, installation objects, and photographs—all fabricated to perfection by hand and surrounding the exploits of the brilliant, fictive Mary Sue. According to co-curator Hubert Besacier, we find her in situations—be it in a gallery show or on display at a Nike store—that are “totally desperate, and therefore hilarious.” Mary Sue’s crafted take on childhood and loss, *LU Flotte*, was seen this summer desperately afloat on the river in Amiens, France, for the *Art, villes et paysage* festival.

Sweeping through TMH’s walls, floors, windows, ceilings, and terraces with the exigency of their craft, both artists construct a probing play of color as a cultural

provocerende face lift. En daarmee stellen de kunstenaars, ieder afzonderlijk en nadrukkelijk in verhouding tot hun eigen kunst, het onderliggende thema van de TMH cyclus *Making Things Happen: Jonge kunstenaars in dialoog* aan de orde: Hoe vindt een jonge kunstenaar haar plaats in de geschiedenis van een kunst medium? In het geval van Mary Sue en Tomkowiak, verwijst de vraag naar performance en het performatieve gebaar in de creatie van kunst.

Mary Sue grijpt de kans haar aangenomen identiteit maximaal uit te buiten, en dost zich uit als een keurig dienstmeisje die de overbekende meubels en ornamenten oppoetst van een burgerlijk Amsterdams herenhuis. Tomkowiak is erop gebrand een dramatische entree te maken en de conventies van het werken met verf te buiten te gaan, en introduceert een geest van vrijheid en vrijgevigheid in de ruimte. Als Franse kunstenaars van dezelfde generatie met eenzelfde artistieke achtergrond hebben Tomkowiak en Mary Sue hun werk getoond in meerdere solo- en groepstentoonstellingen. Ze zien het als hun missie om te experimenteren:

Elsa Tomkowiak (1981, Frankrijk) zoekt al vanaf het begin van haar studie aan de ENSA in Dijon naar de meest radicale manieren van schilderen. Haar vroegste kleur-interventies weerspiegelden haar voorkeur voor het open gebaar en fluorescerende kleuren met een persoonlijke draai; ze waren uitgevoerd in de sneeuw en op grote oppervlakken van vinyl, opgehangen boven industrieel afval. Werkend met kwasten zo groot als bezems ontwikkelde ze een methode om lagen meerkleurige verf aan te brengen op doorschijnende en solide banen van plastic plaatmateriaal, of op massieve bollen die kunnen worden gedraaid om het licht te sturen en de ruimte te herstructureren. Onder haar recente opdrachten en werk in residenties vallen een zwembad (Mönchengladbach), een operahuis (Nantes), een abdij (Angers), twee bruggen (Saint-Gervais, Quebec), de glazen wintertuin van een kuuroord (Pougues-les-eaux) en landschapsarchitectuur tijdens belangrijke stads-evenementen (Offenbach am Main, Amiens, Verdun).

Mary Sue verklaart dat ‘het Andere’ al met onszelf begint, dat ze ergens tussen 1979 en nu geboren is, en dat haar geslachtelijke identiteit wel eens vrouwelijk of science (wat ook verwijst naar haar uitmuntende geschooldheid in de natuurkunde) fiction kan zijn. Onder haar artiestennaam werkt ze aan een nietsontziende loopbaan (naast haar afstuderen aan de ENSA in Dijon) waarin ze optreedt in eigen video’s, décors en kostuums maakt, boeken en posters, maar ook sculpturen, installaties en fotografie – alles vervaardigd met een oog voor perfectie – eigenhandig en altijd rondom de wapenfeiten van de briljante, fictieve Mary Sue. Volgens mede-curator Hubert Besacier, treffen we haar aan in situaties – of het nu galerie tentoonstellingen of een uitstalling in een Nike winkel is – die ‘totaal wanhopig en daarom hilarisch’ zijn. Mary Sue’s vernuftige kijk op kindertijd en verlies, *La Flotte*, kon deze

value. With confident proficiency in their medium, they are able to create a unique artistic exchange that invites viewers to join in and enjoy. The relational and artistic aspects of their dialogue are, however, both real and illusory, intimating telling slippages in modern day sociability and bonding.

zomer wanhopig rondrijvend worden gezien op de rivier in Amiens, Frankrijk, voor het *Art, villes et paysage* festival. Wervelend langs de muren, vloeren, ramen, plafonds en terrassen van TMH met een urgentie in hun aanpak, construeren beide kunstenaars een verkennend spel met kleur als een culturele waarde. Zelfverzekerd en kundig in het gebruik van hun medium, zijn ze in staat een unieke artistieke uitwisseling tot stand te brengen die de toeschouwers uitnodigt mee te doen en plezier te hebben. De relationele en artistieke aspecten van hun dialoog zijn echter zowel werkelijk als illusoir; en geven zo intieme doorkijkjes op het tekortschieten van hedendaagse omgangsvormen en relaties.

The Merchant House presents contemporary art in a project-based curated program with sales of art as a funding strategy. Established in 2012 by Marsha Plotnitsky, Artistic Director, it is a modern take on the Amsterdam tradition of a merchant. The program aims to contribute to artists' careers, to participate in international art historical discourse, and to stimulate a vibrant cultural dialogue in the city. TMH has showcased international and Dutch innovators, such as Henk Peeters, Jan Schoonhoven, André de Jong, Chuck Close, Carolee Schneemann, Hilarius Hofstede, Craigie Horsfield, Judit Reigl, and Pino Pinelli. Each exhibition is accompanied by related cultural and research events and extensive catalogues as documentation.

The Merchant House presenteert hedendaagse kunst in een programma van gecureerde projecten, ondersteunt door de verkoop van kunst. Het is in 2012 opgericht door Marsha Plotnitsky, artistiek directeur, als een moderne kijk op de Amsterdamse traditie van de koopman. Het programma streeft ernaar bijdrage te leveren aan de loopbanen van belangrijke kunstenaars, deel te nemen aan de internationale kunsthistorische discussie en een levendige culturele dialoog in de stad Amsterdam te stimuleren. TMH toont werk van internationale en Nederlandse vernieuwers, waaronder Henk Peeters, Jan Schoonhoven, André de Jong, Chuck Close, Carolee Schneemann, Hilarius Hofstede, Craigie Horsfield, Judit Reigl en Pino Pinelli. Iedere tentoonstelling gaat vergezeld van een programma van culturele evenementen en interdisciplinaire onderzoeksbijeenkomsten, en uitgebreide catalogi ter documentatie.

TMH Special for Amsterdam Art Weekend:

Carolee Schneemann's Films

Sunday 26 November, 12:00-14:00

Screening and panel discussion led by Dr. Marga van Mechelen (Professor of Modern and Contemporary Art, UvA)

To attend our events, please RSVP:

invitations@merchanthouse.nl

Entry to exhibitions and events at The Merchant House is free

The Merchant House is a proud supporter of www.flagofcompassion.com

TMH Special voor het Amsterdam Art Weekend:

De films van Carolee Schneemann

Zondag 26 november, 12:00-14:00

Screening en een paneldiscussie onder leiding van Dr. Marga van Mechelen (hoogleraar Moderne en Hedendaagse Kunst, UvA)

Wilt u komen, meldt u dan alstublieft aan:

invitations@merchanthouse.nl

Toegang tot de tentoonstellingen en evenementen in The Merchant House is gratis

The Merchant House is een trotse supporter van www.flagofcompassion.com