

Klara's dreamy world

Il mondo onirico di Klara

MARIA CHIARA VALACCHI

All images: Courtesy Galerie Emmanuel Perrotin, Miami & Paris

IN THE WORLD OF ART, some people want to make sure they are truly contemporary by using today's futuristic idioms, materials and methods, while others draw on the classical tradition and on traditional tools and methods. Klara Kristalova definitely belongs to the second type. Born in Sweden in 1967, the daughter of sculptor Eugen Krajcik, a Czech artist, she stood her distance from her father's hard conceptual plasticity and demonstrated a preference for canonical figuration right from the start. She attended Konsthögskolan Royal University College of Fine Arts in Stockholm, graduated in 1994 and began exhibiting her works the same year, first in Sweden then elsewhere in Europe, in Japan and in New York. Her works were soon added to Sweden's private and public collections, including the Museum of Modern Art and the Stockholm National Museum. Kristalova belonged to a generation that acquired its artistic education toward the end of the '80s and the beginning of the '90s, but though the new trend was toward creation of installations from the most disparate materials and the attempt to amaze, she did not give in and produce serial works or give up her more traditional concept of creating works of art.

A gentle artist who creates dreamlike characters from an enchanted world, she coins a new sculptural language swinging back and forth between figuration and abstraction. She creates ceramics made like the Picasso's late majolica works which call up the innovative atmospheres of the twentieth-century avant-garde movements. They are women's faces, with closed eyes, their pale complexions made even more immaculate by the contrasting locks created by the broken-up flight of black crows. They are dark trees with dry branches that are interwoven so that they repeat themselves, becoming the pedestal that produces images of severely dressed girls, standing upright with arms and legs akimbo in a waiting stance. Young Daphnes standing still to await transformation from woman to tree; and then the moths appear, the allegory of her work, shamanic symbol of transformation, movement of the shadows, search for light, which she chooses as her ornamental motif for little boxes. The whiteness of the pedestals she chooses to "celebrate" her works is her tabula rasa, the notepad on which she notes down stories, in which she describes a disturbing fairy-tale like imagery made up of a wishing well, birds of ill omen and women who rise up with a dense, black liquid flowing from their mouths.

Ceramics and drawings by Klara Kristalova, a Swedish artist whose creative dreams are inhabited by moths, black crows and pale women

Le ceramiche e disegni di Klara Kristalova, artista svedese che popola di falene, corvi neri e donne dai volti bianchi i suoi sogni creativi

NEL MONDO DELL'ARTE C'È CHI PER ESSERE CONTEMPORANEO, utilizza linguaggi, materiali e mezzi odierni a volte futuribili, e c'è chi attinge ad una tradizione classica e a strumenti e lavorazioni antiche, Klara Kristalova fa parte, senz'altro di questa seconda fazione. Nata nel 1967 in Svezia, figlia dello scultore Eugen Krajcik artista ceco, si distacca dalla plasticità dura e concettuale del padre prediligendo da subito una figurazione canonica. Frequenta la Royal University College of Fine Arts Konsthögskolan di Stoccolma dove si diploma nel 1994 e inizia a esporre nello stesso anno prima in Svezia, poi in Europa conquistando anche il Giappone e New York. Presto le sue opere vengono acquisite dalle collezioni private e pubbliche del paese come quella del Museum of Modern Art o National Museum di Stoccolma.

Kristalova fa parte di una generazione che ha acquisito una preparazione artistica verso la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, ma nonostante il nuovo trend spingesse alla creazione di installazioni con materiali più disparati e allo stupire, non cede alla produzione di opere seriali e non abbandona il concetto più tradizionale di creazione dell'opera d'arte. Artista soave, ideatrice di personaggi onirici che appartengono ad un mondo incantato, conia un nuovo linguaggio scultoreo che oscilla tra figurazione e astrazione.

Laughing & drowning, 2007
Stoneware,
7,5 x 13 x 21 cm

Left page_pagina a sinistra:
Red Head II, 2006
Stoneware,
118 x 35 x 26 cm

Her watercolours and pencil draw the transfigurations of her own sculptures on sheets of paper, framed in light wood. They are light, spontaneous drawings that seem to be created by an uninhibited mind or by the unselfconscious hands of children; they recall the creations of outsiders to society, of the mentally ill, like Dubuffet's *art brut*, an art that does not seek to be aesthetically pleasant but expresses primary emotional drives, simultaneously describing our deepest impressions.

Klara Kristalova does not seek stylistic perfection in her paintings or sculptures; the forms she models are merely hinted at, the colours applied without precision, intentionally blurred, following the natural flow of the colourful liquid and blending to create unusual hues. Her primary interest lies in the message, the description of a story, the origin of an object that can bring to mind memories of childhood. The same intentional innocence characterises her themes, as in one of her works in which a two-toned bronze circle supported by a hand runs in perfect balance along a wall like Humpty Dumpty, the bizarre character in *Alice in wonderland*, the anthropomorphic egg, round and clumsy, walking along a wall and being careful not to fall off; or the famous mermaid, symbol of Copenhagen, which Kristalova reproduces in glossy majolica ceramics, with full, round breasts, a bright green fish tail and her face turned slightly toward her shoulder, resting on the smooth pebbles of a pond. These are the ex-votos, the votive statuettes of a religion that does not exist, which worships bold nymphs, female monsters representing women's pain. These little icons are sacred yet blasphemous compositions, divinities to be invoked with caution, which Kristalova chooses to exhibit on a long white table similar in shape and size to the one Leonardo da Vinci depicts in the Last Supper. In a mystical atmosphere, stories follow one upon the other, starting and ending within the very presence of the works. Blindfolded women who conceal the flow of blue tears, liquefied faces, features hidden by an unnatural growth of flowers or by moths hovering happily in search of light. It is a circus of emotions, of monsters, of contemporary nightmares. Her feminine softness exposes today's dreams and oppressions, the anxieties of the subconscious, dragging them out and transforming them into visual metaphors. Woman becomes the absolute witness of anguish, which Klara Kristalova describes with drowning in dark viscous liquids, with

Realizza ceramiche che ricordano nella fattura le maioliche dell'ultimo periodo di Picasso e richiamano le atmosfere d'innovazione delle avanguardie del novecento. Sono volti di donne, con gli occhi chiusi, dalla carnagione candida resa ancora più immacolata dalle contrastanti chiome create dal volo scomposto di corvi neri. Sono alberi scuri dai rami secchi che si intrecciano per ripetersi, diventano il piedistallo immaginifico di bambine severamente vestite, erette, con le braccia e le gambe aperte nell'atteggiamento di attesa. Giovani Dafne che aspettano

inerti il passaggio da donna ad albero; e poi compaiono le falene, allegoria del suo lavoro, simbolo sciamanico di trasformazione, movimento delle ombre, ricerca della luce che sceglie come motivo ornamentale di piccole cassette. Il biancore dei piedistalli che sceglie per "celebrare" i suoi lavori, è la sua tabula rasa, il suo blocco dove appuntare racconti, dove descrivere un immaginario fiabesco e conturbante fatto di pozzi dei desideri, uccellacci del malaugurio e donne che si innalzano con lo sgorgare di un liquido denso e nero che fuoriesce dalle bocche.

Mothhouse, 2007
Glaized porcelain,
31 x 44 x 28 cm

Right page_pagina a destra:
Long river, 2007
Stoneware,
34 x 32 x 157 cm

teardrops out of which formless bushes grow, or with genteel cut-off heads, like rocks, stacked in a wooden crate full of stones. She uses the power of the classical vocabulary to bring together characters and places out of her imagination, and with the ritual addition of material in her sunny studio in Norrtälje, Sweden, she makes little forests of brown mushrooms, circus tents, lost boxes and rivulets of water. She daintily sips material, choosing the best finish to represent the evocations of her subjects. Her preference is for a shiny, bold lacquered red for a girl standing up, with a bucket on her head, unconcerned about seeing what is around her, about entering into visual contact with the onlooker; or else she chooses dark opaque clay for an African mask, with white eyes and a mouth created by a grid of squares. Her nice, light little worlds fall into an entirely feminine hemisphere. It is obvious that her works were created by a woman. With no need for facile sexual references, or for attempts to oppose the masculine in overly explicit language, she extols the male world by putting a pair of black trousers on a wooden base, hovering in the air supported only by the light flapping of the wings of two butterflies.

View of the exhibition *Short Stories*, 2008 at Galerie Emmanuel Perrotin, Paris, France
Left page_pagina a sinistra: *The mothgirl*, 2007. Stoneware, 17 x 28 x 19 cm

Con l'acquerello e la grafite traccia su fogli, incorniciati con legno chiaro, le trasfigurazioni delle sue stesse sculture. Sono disegni lievi, spontanei, che sembrano scaturire da una mente priva di inibizioni o dalle mani incoscienti di bambini; richiamano le creazioni degli out-side, dei malati di mente, attingono all'*art brut* coniata da Dubbufet per codificare un'arte che non ricerca la piacevolezza estetica, ma deve esprimere pulsioni emotive primarie, descrive simultaneamente le impressioni più profonde. Klara Kristalova non cerca, sia nelle pitture che nelle sculture, una perfezione stilistica; i modellati appaiono appena accennati, i colori stesi senza precisione, ricercano le sbavature, seguono il naturale fluire del liquido cromatico che si fonde per creare tonalità inusuali. L'interesse principale è per il messaggio, per la descrizione di una storia, per l'origine di un oggetto che possa evocare ricordi, suggerire memorie infantili. Un'innocenza ricercata anche nelle tematiche, come in una sua opera dove un cerchio bicolore in bronzo, sorretto da una mano, corre in perfetto equilibrio su di un muro, rievocando

Humpty Dumpty, il personaggio bizzarro di *Alice nel paese delle meraviglie*, l'uovo antropomorfo, basso e goffo che camminava sul ciglio di un muro attento a non cadere; o la celebre sirenetta, la statua simbolo di Copenaghen, che Kristalova ripropone in ceramica maiolicata lucida, con il seno turgido, tondo, la coda di pesce di un verde brillante e il volto lievemente girato verso la spalla, adagiata sui sassi levigati di uno stagno. Sono ex voto, statuette votive di una religione che non esiste, dove si celebrano ninfette spregiudicate, mostri femminili che rappresentano il dolore delle donne. Le piccole icone, sono composizioni sacre e blasfeme, divinità da invocare con cautela, che Kristalova sceglie di esporre su un tavolo lungo, candido, che ricorda per la forma e la dimensione quello raffigurato da Leonardo da Vinci nell'ultima cena. In un'atmosfera mistica si susseguono storie che iniziano e finiscono nella presenza stessa delle opere. Donne bendate che nascondono il fluire di lacrime azzurre, volti liquefatti, visi nascosti dalla crescita innaturale di fiori o dal librarsi felice di farfalle notturne che

sembrano cercar una luce. È un circo di emozioni, di mostri, di incubi contemporanei. Con una morbidezza femminile scova i sogni e le oppressioni odierne, le nevrosi del subconscio e le tira fuori trasformandole in metafore visive. La donna diventa la testimone assoluta d'angosce che Klara Kristalova descrive con annegamenti in liquidi viscosi scuri, con gocce di pianto dalle quali scaturiscono arbusti informi, o con teste gentili, mozzate, simili a sassi, che impila in una cassa lignea piena di pietre. Con la forza di un linguaggio classico unisce i personaggi a luoghi della sua fantasia, e con l'addizione rituale di materia nel suo studio soleggiato a Norrtälje in Svezia, realizza piccoli boschi di funghi marroni, tendoni circensi, casette sperdute e rivoli d'acqua. Centellina minuziosamente la materia scegliendo la finitura più adatta per rappresentare meglio le suggestioni

dei suoi soggetti. Predilige il rosso laccato, lucido, senza nessun ripensamento, per una bambina in piedi, con in testa un secchio, incurante di vedere ciò che la circonda, di entrare in contatto visivo con lo spettatore o sceglie argilla opaca, scura, per una maschera dalle atmosfere africane, con gli occhi bianchi e la bocca descritta da un reticolo di quadrati. I suoi piccoli mondi leggeri, garbati, si collocano in un emisfero tutto femminile. Le sue opere sono chiaramente realizzate da una donna. Senza il bisogno di ricorrere a facili riferimenti sessuali e senza ricercare la contrapposizione con l'uomo utilizzando un linguaggio troppo esplicito, esalta il mondo maschile ponendo dei pantaloni neri su un basamento di legno, che vuoti si librano nell'aria, sorretti solo, dallo sbattere leggero delle ali di due farfalle.

View of the exhibition *Short Stories* in 2008 at Galerie Emmanuel Perrotin, Paris (France)