

Dorothy Iannone, *This Sweetness Outside of Time*

Karl Holmqvist

Dorothy Iannone, "This Sweetness Outside of Time"
(A Retrospective of Paintings, Objects, Books, and Films from 1959 to 2014)
Berlinische Galerie, Berlin
February 20 – June 2, 2014

WITH ALL THE ATTENTION that came with Isa Genzken's much anticipated retrospective at MoMA in New York last year, many newspaper articles brought up the fact that she was rarely spoken about without mentioning her previous marriage to Gerhard Richter in the 1980s, and that male artists would never be spoken about in quite that way. When it comes to Dorothy Iannone of course it's nearly impossible to speak of her life and work without mention of her relation to Dieter Roth, since the artist so often has taken their relationship as something of a central theme to her practice, that in many ways influenced and changed it as well.

Another curious thing that caught quite a lot of attention this year was when painting nestor Georg Baselitz somehow expressed in an interview his opinion that no women had been able to make any good paintings, as if there was some kind of biological explanation for this... Well, when you see the early autodidact examples of Iannone's abstract expressionist "finger" paintings in the beautiful, long-awaited retrospective "This Sweetness Outside of Time" at the Berlinische Galerie this spring you might think that Baselitz maybe had a point. But then again we were never particularly interested in good painters per se, but rather in good artists.

A few things happen, Iannone meets Roth and experiences a love so intense that she has to start describing it in order to somehow understand it. The work comes from a type of inner necessity as an expression of love, its complications but mainly its triumphs throughout history and various mythologies. She also develops her signature mix of paintings and drawings with narrative elements and writing, décor, literature and myth. The story-line snakes its way through myriads of innovative designs, colors, figures and the most beautiful writing taken from a number of sources such as buddhist scripts, world literature such as Shakespeare, mixed with Iannone's own always poignant observations. The other thing is that she starts equipping her characters with yonis and lingams, or penises and vulvas painted in a kind of cartoon style both outside of people's clothes as a kind of indexing or on the many nudes and people making love that becomes one of her most frequently recurring motifs.

The trouble this causes in various instances is as much part of Dorothy Iannone's life and work, with one such instance retold in the artist's book

Dorothy Iannone,
Brokeback Mountain
2010, gouache
and acrylic on paper
on wood,
20.9 x 21.2 x 7.08 in.

Bottom: Dorothy
Iannone, *Morocco*,
2010, gouache
and acrylic on paper
on wood,
19.7 x 23.2 x 10.6 in.

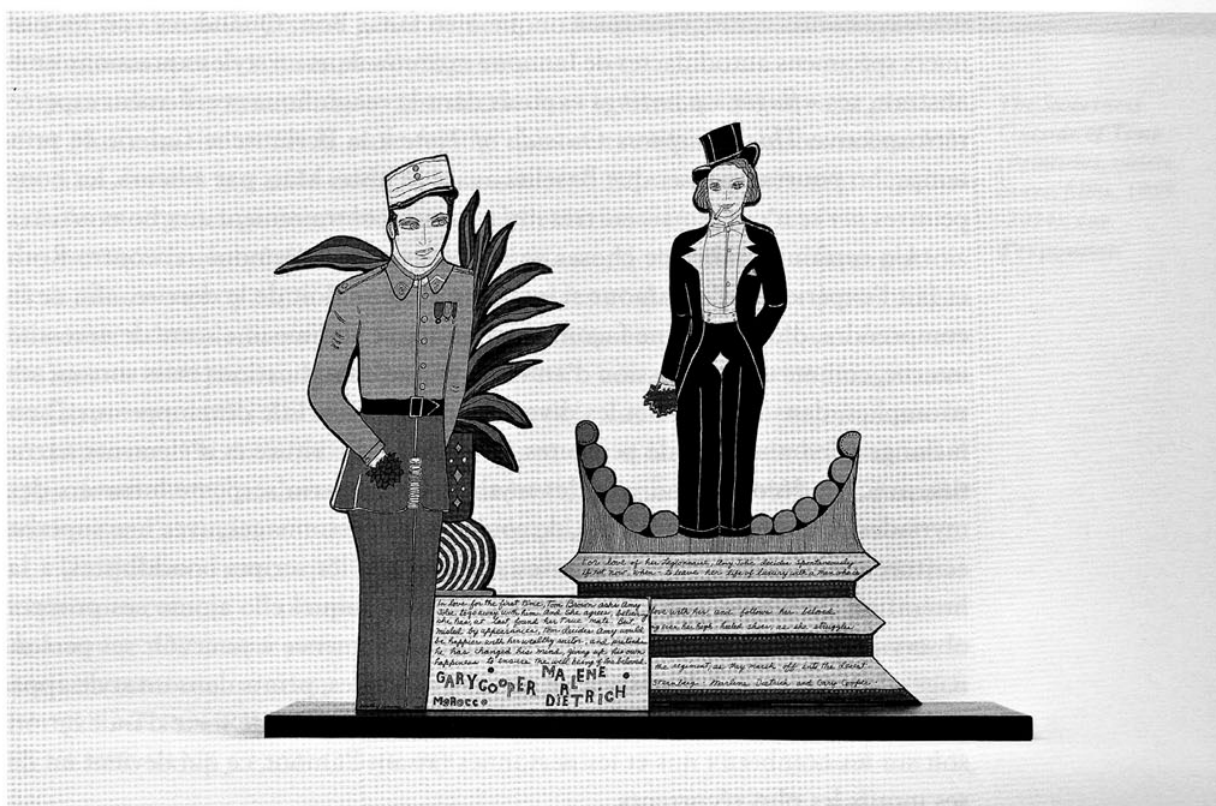
The Story of Bern from 1970. In it the artist describes how she was invited by her then boyfriend Dieter Roth to take part in the group exhibition "Freunde" at the Kunsthalle Bern, initiated by none other than Harald Szeeman. His idea was to ask a group of artists close to him to invite someone in turn and in this way to get an exhibition that somehow would "make itself." What was intended as an exercise in artistic freedom and ideas of camaraderie instead ended up a big mess with both Roth and Iannone withdrawing their work from the exhibition after the contribution from Iannone had been deemed obscene and she had been asked to censor it, which she refused.

It's not entirely clear to me what exactly Iannone had suggested to include in the "Freunde" exhibition, but from the way she usually draws sexual organs on her characters and not least from how it's described in the book, what becomes obscene instead is her being the only woman among this coterie of male artists. A fact that's made even more painfully obvious of course if all parties involved are depicted with their genitals out.

When reality becomes too confusing it can be good sometimes to retreat to realms of myth and dreams, and a lot of characters we come across in Iannone's work will bring us far and wide to biblical or Buddhist motifs, or else to dream scenarios in Egypt or ancient Greece. In the catalogue that comes with the retrospective, art historian Michael Glasmeier has written a beautiful essay where he delves into some of the research going into Iannone's work, all the while expressing genuine surprise at how blind people have been to it.

Just because it's about love, it's thought of as not important, as stated in one of the text panels in Iannone's work. Or else it also being about sexuality formulated by a woman, which in many ways still seems to be taboo. "ART IS THE WORLD I HAVE CREATED WHICH NEVER LET'S ME DOWN. A WORLD TO WHICH I CAN RETURN AGAIN AND AGAIN AND SMILE AND BE IMMORTAL," as it says elsewhere and is confirmed by this most fun, beautiful and timely retrospective.

By way of remedy when it comes to Bern and its kunsthalle, curator Tenzing Barshee chose to include Iannone's *The Story of Bern* in his group exhibition "... Revelry" that took place this past summer at the Kunsthalle Bern and that otherwise focused mostly on a younger generation of artists. Both the original artist's book, itself available for browsing in the kunsthalle library, and then to go with the work's mock didactics as a slide show in a one-time scheduled showing in the exhibition itself. The group exhibition had a number of hidden works and team players but at least twelve women, Iannone included among its seventeen artists. Not that we really need to count, that's just the point exactly. One shouldn't have to count.

Dorothy Iannone, This Sweetness Outside of Time

Karl Holmqvist

Dorothy Iannone, *The Sweetness Outside of Time*
(Peintures, objets, livres, films, 1959-2014)
Berlinische Galerie, Berlin
20 février - 6 juin 2014

AVEC TOUTE L'ATTENTION portée à la rétrospective très attendue d'Isa Genzken au MoMA de New York l'année dernière, de nombreux articles de presse ont soulevé le fait qu'on parlait rarement d'elle sans évoquer son premier mariage avec Gerhard Richter dans les années 1980, et qu'on ne parlait jamais tout à fait des artistes masculins de cette façon. En ce qui concerne Dorothy Iannone, il est bien sûr quasiment impossible de parler de sa vie et de son œuvre sans évoquer sa relation avec Dieter Roth, puisque l'artiste a si souvent fait de leur relation le thème central de sa pratique, qu'elle a influencée et également transformée de multiples façons.

Une autre chose curieuse, qui a beaucoup mobilisé l'attention cette année est que, en peignant nestor, Georg Baselitz a révélé dans une interview que, selon lui, aucune femme n'avait été capable de faire de bons tableaux, comme s'il y avait une explication biologique quelconque à ce fait... Bon. Quand on voit les premiers spécimens autodidactes de Iannone exécutés dans un style expressionnisme abstrait, ses « *finger* » *paintings* exposés dans la magnifique et tellement espérée rétrospective *This Sweetness Outside of Time* à la Berlinische Galerie ce printemps, on pourrait penser que Baselitz avait vu juste. Mais par ailleurs, les bons peintres *per se* n'ont jamais été très intéressants, contrairement aux bons artistes.

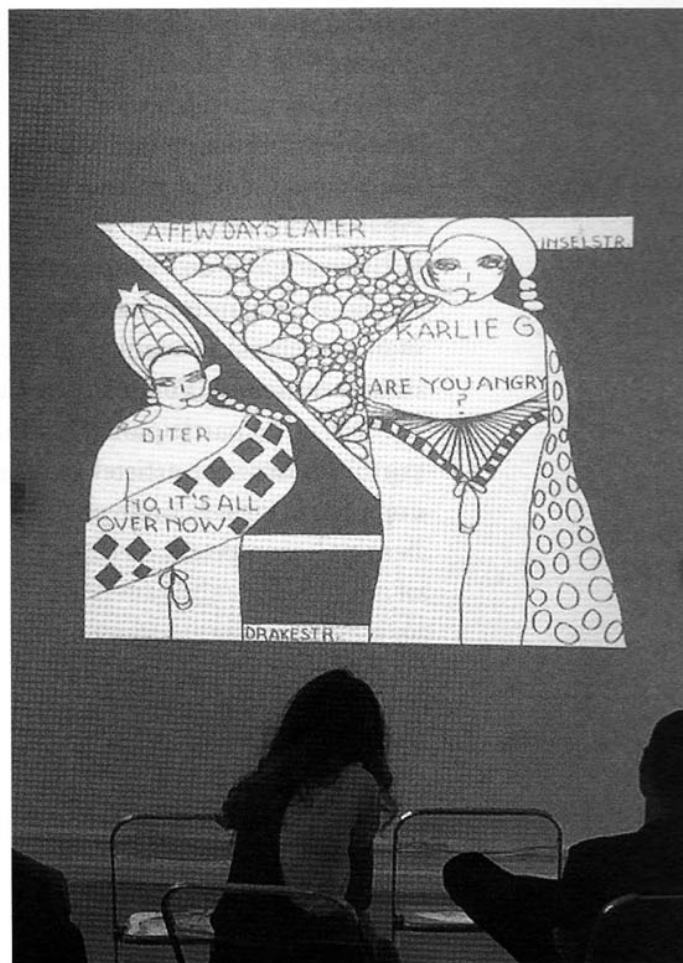
Un certain nombre de choses se produisent, puis Iannone rencontre Roth et fait l'expérience d'un amour si intense qu'elle se doit de le décrire, afin de le comprendre, d'une certaine façon. L'œuvre arrive comme une sorte de nécessité interne, comme une expression d'amour, avec ses complications mais surtout ses triomphes, dans l'histoire et les diverses mythologies. Elle développe aussi son mélange personnel, fait de peintures, de dessins, d'écriture et d'éléments narratifs, avec un décor littéraire et des mythes. Ce scénario serpente à travers des myriades de designs innovateurs, de couleurs, de personnages, avec une superbe écriture empruntée à de nombreuses sources, tels les scripts bouddhistes, à la littérature mondiale, par exemple Shakespeare, auquel elle ajoute ses propres observations toujours intenses. En outre, elle commence à pourvoir ses personnages de yonis et de lingams, ou de pénis et de vulves, peints dans un style apparenté à la bande dessinée, soit sur les vêtements, comme une sorte d'indexation, soit sur les nombreux nus et les personnes faisant l'amour, ce qui devient un de ses motifs les plus récurrents.

Si certains cas causent un problème, cela provient en partie de la vie et de l'œuvre de Dorothy Iannone, et un exemple en est reproduit dans le livre de l'artiste *The Story of Bern* (1970). Elle y raconte comment elle a été invitée par Dieter Roth, son petit ami à l'époque, à participer à une exposition collective *Freunde* à la Kunsthalle de Bern, initiée par Harald Szeeman en personne, qui a l'idée de demander à un groupe d'artistes proches de lui d'inviter quelqu'un à leur tour, afin de créer une exposition qui se ferait « d'elle-même » en quelque sorte. Ce qui devait être un exercice de liberté artistique et de camaraderie se termina en un énorme gâchis ; Roth et Iannone retirèrent leurs œuvres de l'exposition après que la contribution de Iannone eut été jugée obscène, et qu'elle eut refusé de se soumettre à la censure et de la retirer.

Je ne sais pas exactement quelles œuvres Iannone avait prévu d'inclure dans l'exposition *Freunde*, mais, à en juger par la manière dont elle dessine généralement des organes sexuels sur ses personnages et, en particulier, la manière dont c'est décrit dans le livre, ce qui devient obscène, c'est plutôt quelle ait été la seule femme dans cette clique d'artistes mâles. Fait qui n'en devient que plus évident, bien sûr, si tous les concernés sont dépeints avec leurs organes génitaux bien en vue à l'extérieur.

Lorsque la réalité devient trop déconcertante, il peut être bénéfique parfois de se retirer au royaume du mythe et des rêves et de nombreux personnages rencontrés dans le travail de Iannone vont nous emporter de tous côtés vers des motifs bibliques ou bouddhistes, ou encore vers des scénarios imaginaires en Égypte ou dans l'Antiquité grecque. Dans le catalogue qui accompagne la rétrospective, l'historien d'art Michael Glasmeier a écrit un très bel essai où il approfondit la recherche sur le travail de Iannone, et où il exprime une surprise sincère sur l'aveuglement des gens à son égard.

Uniquement parce qu'il est question d'amour on pense que ce n'est pas important, comme on peut lire sur l'un des panneaux de l'exposition du travail de Iannone. Ou encore parce qu'il s'agit de sexualité formulée par une femme, et que cela est toujours tabou. L'ART EST LE MONDE QUE JE ME SUIS CRÉÉ ET QUI NE POURRA JAMAIS ME DÉCEVOIR ; UN MONDE OÙ JE PEUX REVENIR SANS CESSER OÙ JE PEUX SOURIRE ET ÊTRE IMMORTELLE,

*The Sweetness
Outside of Time
(Peintures, objets,
livres, films, 1959
-2014), vue
d'exposition*

comme il est dit ailleurs et ce que confirme cette rétrospective la plus drôle, la plus belle et la plus à propos.

En guise de réparation, lorsqu'elle est arrivée à Berne, le commissaire Tenzing Barshee a choisi d'inclure *The Story of Bern* dans l'exposition collective... *Revelry* qui a eu lieu l'été dernier à la Kunsthalle de Berne et qui par ailleurs était principalement centrée sur une génération d'artistes plus jeunes. Non seulement le livre original de l'artiste était en libre consultation dans la bibliothèque du musée, mais il intervenait ensuite dans un simulacre d'explication de l'œuvre, il était présenté à la manière d'une projection de diapositives, lors d'une séance unique au sein de l'exposition. Cette exposition, avec un bon nombre d'œuvres cachées et de participants, comprenait au moins douze femmes, dont Iannone, parmi les dix-sept artistes exposés. Non que nous ayons réellement besoin de compter, et c'est là où le problème se situe exactement. On ne devrait pas avoir besoin de compter.

Traduit de l'américain par Michèle Veubret