

RICHARD SALTOUN

PRESS RELEASE

Reena Kallat

12 September - 26 October 2024

Opening: Thursday, 12 September | 6pm

Reena Kallat, *Woven Chronicle*, 2022. Installation view, Kunstmuseum Thun, Switzerland

Richard Saltoun Gallery presents the inaugural solo exhibition of **Reena Saini KALLAT** (b. 1973, Delhi) in Italy, showcasing the work of one of India's foremost contemporary artists. Known for her critical exploration of national and geographical boundaries, geopolitical conflicts, and their enduring impacts on humanity and the environment, Kallat's practice navigates the delicate balance between division and connection. This exhibition brings together key works from her most significant series created over the past decade.

A highlight in the exhibition is the artist's newest iteration of the monumental installation, *Woven Chronicle* shown at her survey solo exhibition at the Kunstmuseum Thun in Switzerland (2023). This ambitious wall installation maps the ecological footprints of nations using a colour-coded system of electric wires, portraying disparities in resource consumption between the Global North and South. Through this striking visual narrative, Kallat challenges viewers to contemplate global environmental inequalities. Previous iterations of *Woven Chronicle* have been exhibited at a number of prestigious institutions including MoMA, New York (2016/17), Art Gallery of New South Wales, Sydney (2018/19), ICA Boston (2019), and many others.

Another key work, *Pattern Recognition*, first commissioned by *Autograph* in London, was exhibited as part of her solo exhibition at Compton Verney, UK in 2022, thereafter travelling to

RICHARD SALTOUN

other shows. In this subtly provocative piece, Kallat reinterprets the Snellen Eye Chart by replacing its letters with silhouettes of countries, arranged hierarchically based on the global mobility of their citizens. This 29-part photographic series critiques the invisible yet potent constraints imposed by national policies and privileges, shedding light on how geopolitical hierarchies manifest in everyday life.

River landscapes are central to Kallat's artistic inquiry, given their complex role in our fragile contemporary ecological and social landscape. A notable early work, *2 Degrees* from 2010, was featured in The River Project at the Campbelltown Art Centre in Sydney. *Water Book*, shows traced lines that mark borders of countries in dispute over shared bodies of water, which by nature transcend national boundaries (such as Rhine, the Tagus, Shatt-Al-Arab or the Nile). Kallat extends her delicate, rippling lines over a series of fold-out pages, evoking the disruptions over contested waters as they intersect with man-made divisions to create patterns that harmonize natural and artificial elements.

A related series, *Leaking Lines*, explores the dual nature of rivers as essential resources and centres of geopolitical tension. This series juxtaposes serene, postcard-like imagery with the presence of barbed wire, symbolising the contentious disputes surrounding water bodies. Through a delicate colour palette, Kallat reveals the underlying fragility of borders amidst the harsh realities of political conflict.

Employing a similar visual strategy, the *Ruled Paper (red, blue, white)* works transform familiar school exercise book lines into electrical wires which at certain sections contort into ominous barbed wire configurations, embodying global communication technologies and the barriers they may represent. Incorporating the triad of red, blue, and white—symbolic of Western colonialism—Kallat challenges norms of conformity and authority in this series.

Further pushing against the notion of predetermined hierarchies, the *Hyphenated Lives* series of drawings depict hybrid creatures created by merging national symbols from conflicting countries. This body of work examines themes of unity and alienation, questioning the artificial divisions imposed by humans on the natural world. These speculative forms propose an entangled future where both natural and political boundaries are transcended.

Employing familiar visual frameworks such as maps, eye charts, and schoolbooks alongside charged materials like barbed wire, Kallat confronts the viewer with the inherent, invisible biases and violence of ostensibly neutral systems of classification, hierarchy, and control. Her inaugural exhibition at Richard Saltoun Gallery prompts reflection on the artificial divisions shaping our world and the underlying interconnectedness that can and should keep defying these boundaries.

About the artist

Reena Saini Kallat's (b. 1973, Delhi, India) practice spanning drawing, photography, sculpture and video is concerned with ideas that hold each other in tension—barriers in a world of mobility, porosity in sites of fissure, memorialisation in the aftermath of amnesia, and the promise and illegibility of national legal documents. Kallat's interest in political and social borders—and their violent cleaving through land, people and nature—resonates with the continuing aftershocks of the Partition in India, which her paternal family experienced.

RICHARD SALTOUN

Her work is widely exhibited at institutions including the Museum of Modern Art (MOMA), New York; Migros Museum of Contemporary Art, Zurich; Tate Modern, London; Art Gallery of New South Wales, Sydney; Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul; Institute of Contemporary Art, Boston; SITE SantaFe, New Mexico; Minneapolis Institute of Art, Minnesota; Mori Art Museum, Tokyo; Arken Museum of Modern Art, Denmark; Helsinki City Art Museum, Finland; Pirelli Hangar Bicocca, Milan; ZKM Museum of Contemporary Art, Karlsruhe; Oscar Niemeyer Museum, Curitiba; SESC Pompeia and SESC Belenzino in Sao Paulo; IVAM Museum, Spain; Göteborgs Konsthall, Sweden; Tel Aviv Museum of Art, Israel; MOCA, Shanghai; Busan MOMA; Chicago Cultural Centre amongst several others.

Her solo exhibitions at Museums include Kunstmuseum Thun, Switzerland (2023), Compton Verney, UK (2022), Firstsite, UK (2022), Norrtälje Konsthall, Sweden (2021), The National Museum of Asian Arts – Guimet, Paris (2020); the Manchester Museum (2017), Offsite, Vancouver Art Gallery (2015), Bhau Daji Lad Museum (2013), Kennedy Centre (2011). She has participated at the Sharjah Art Biennale (2023), Bangkok Art Biennale (2020); Havana Biennial (2019); Busan Biennale (2016), Göteborg International Biennial for Contemporary Art (2011), the Vancouver International Sculpture Biennale (2011), the Asian Art Biennale, Taiwan (2009) besides others.

Her works are part of several public collections including Musée de Beaux Arts, Ottawa; Art Gallery of New South Wales, Sydney; Museum Arnhem, Netherlands; Cincinnati Art Museum, Ohio; Manchester Museum, UK; National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung; Vancouver Art Gallery, Canada; Sharjah Art Foundation, UAE; Chau Chak Wing Museum, the University of Sydney; Norrtälje Konsthall, Sweden; Kiran Nadar Museum of Art, New Delhi; Bhau Daji Lad Museum, Mumbai; National Gallery of Modern Art, New Delhi amongst others.

She lives and works in Mumbai, India.

RICHARD SALTOUN

IT:

COMUNICATO STAMPA:

Reena Kallat

12 settembre - 26 ottobre 2024

Inaugurazione: giovedì 12 settembre, ore 18.00

Richard Saltoun Gallery è lieta di annunciare la prima mostra personale in Italia di Reena Saini KALLAT (n. 1973, Delhi), una delle artiste contemporanee più importanti dell'India. Conosciuta per la sua esplorazione critica dei confini nazionali e geografici, dei conflitti geopolitici e dei loro duraturi impatti sull'umanità e sull'ambiente, Kallat naviga il delicato equilibrio tra divisione e connessione nelle sue opere. Questa mostra raccoglie le opere delle sue serie più significative realizzate nell'ultimo decennio.

Tra le opere esposte spicca la nuova iterazione dell'installazione monumentale, *Woven Chronicle*, esposta nella personale dell'artista al Kunstmuseum Thun in Svizzera nel 2023. Questa ambiziosa installazione murale mappa le impronte ecologiche delle nazioni utilizzando un sistema di fili elettrici codificati a colori, rappresentando le disparità nel consumo delle risorse tra il Nord e il Sud globale. Attraverso questa straordinaria narrazione visiva, Kallat sfida i visitatori a riflettere sulle disuguaglianze ambientali globali. Interazioni precedenti di *Woven Chronicle* sono state esposte in istituzioni prestigiose, tra cui il MoMA di New York (2016/17), l'Art Gallery of New South Wales di Sydney (2018/19) e l'ICA di Boston (2019).

Un'altra opera chiave in mostra è *Pattern Recognition*, commissionata inizialmente da Autograph a Londra e, successivamente esposta nella personale dell'artista a Compton Verney, Regno Unito, nel 2022, e in altre sedi. In questa opera sottilmente provocatoria, Kallat reinterpreta il tabellone ottometrico di Snellen sostituendo le lettere con le silhouette dei paesi, disposte gerarchicamente in base alla mobilità globale dei loro cittadini. Questa serie fotografica in 29 parti critica i vincoli invisibili ma potenti imposti dalle politiche e dai privilegi nazionali, mettendo in luce come le gerarchie geopolitiche si manifestano nella vita quotidiana.

I paesaggi fluviali sono un tema centrale dell'indagine artistica di Kallat, data la loro complessa funzione nel nostro fragile contesto ecologico e sociale contemporaneo. Un'opera significativa del 2010, *2 Degrees*, è stata presentata in *The River Project* al Campbelltown Art Centre di Sydney. *Water Book* mostra linee tracciate che segnano i confini di paesi in disputa per corpi idrici condivisi, che per natura trascendono i confini nazionali (come il Reno, il Tago, lo Shatt-Al-Arab e il Nilo). Kallat estende le sue delicate e increspate linee su una serie di pagine pieghevoli, evocando le interruzioni causate dalle acque contese mentre si intersecano con le divisioni artificiali per creare pattern che armonizzano elementi naturali e artificiali.

RICHARD SALTOUN

La serie correlata, *Leaking Lines*, esplora la duplice natura dei fiumi come risorse essenziali e centri di tensioni geopolitiche. Questa serie contrappone immagini serene, simili a cartoline, con la presenza di filo spinato, e simboleggia le controversie che circondano i corpi idrici. Attraverso una delicata palette cromatica, Kallat rivela la fragilità sottostante dei confini di fronte alle dure realtà dei conflitti politici.

Adottando una strategia visiva simile, le opere *Ruled Paper (red, blue, white)* trasformano le familiari linee dei quaderni scolastici in fili elettrici che in alcune sezioni si contorcono in configurazioni minacciose di filo spinato, incarnando le tecnologie di comunicazione globali e le barriere che possono rappresentare. Incorporando il trittico di rosso, blu e bianco—simbolico del colonialismo occidentale—Kallat sfida le norme di conformità e autorità in questa serie.

Spingendosi ulteriormente contro l'idea di gerarchie predeterminate, la serie di disegni *Hyphenated Lives* raffigura creature ibride generate fondendo simboli nazionali di paesi in conflitto. Questo corpus di opere esamina i temi dell'unità e dell'alienazione, mettendo in discussione le divisioni artificiali imposte dagli esseri umani sul mondo naturale. Queste forme speculative propongono un futuro intrecciato in cui sia i confini naturali che quelli politici sono trascendenti.

Utilizzando strutture visive familiari come mappe, tabelloni ottometrici e quaderni scolastici insieme a materiali carichi come il filo spinato, Kallat confronta lo spettatore con i pregiudizi e la violenza intrinseci e invisibili dei sistemi di classificazione, gerarchia e controllo apparentemente neutri. La sua mostra inaugurale alla Richard Saltoun Gallery invita alla riflessione sulle divisioni artificiali che plasmano il nostro mondo e sull'interconnessione sottostante che può e deve continuare a sfidare questi confini.

Informazioni sull'artista

La pratica artistica di Reena Saini Kallat (nata nel 1973 a Delhi, India) abbraccia una vasta gamma di media, tra cui disegno, fotografia, scultura e video, e si focalizza su concetti in tensione reciproca: barriere in un mondo caratterizzato dalla mobilità, porosità in luoghi di divisione, memorizzazione all'indomani dell'amnesia, e la promessa e l'ineleggibilità dei documenti legali nazionali. L'interesse di Kallat per i confini politici e sociali, e per la loro violenta separazione che attraversa terre, persone e natura, risuona con le continue scosse di assestamento della Partizione in India, esperienza vissuta dalla sua famiglia paterna.

Il lavoro di Kallat è stato esposto in numerose e prestigiose istituzioni, tra cui il Museum of Modern Art (MOMA), New York; il Migros Museum of Contemporary Art, Zurigo; la Tate Modern, Londra; l'Art Gallery of New South Wales, Sydney; il Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul; l'Institute of Contemporary Art, Boston; il SITE SantaFe, New Mexico; il Minneapolis Institute of Art, Minnesota; il Mori Art Museum, Tokyo; Arken Museum of Modern Art, Danimarca; Helsinki City Art Museum, Finlandia; Pirelli Hangar Bicocca, Milano; ZKM Museum of Contemporary Art, Karlsruhe; Oscar Niemeyer Museum, Curitiba; SESC Pompeia e SESC Belenzino a San Paolo; IVAM Museum, Spagna; Göteborgs Konsthall, Svezia; Tel Aviv Museum of Art, Israele; MOCA, Shanghai; Busan MOMA; Chicago Cultural Centre e molti altri.

RICHARD SALTOUN

Numerose istituzioni museali le hanno dedicato personali, tra cui Kunstmuseum Thun, Svizzera (2023), Compton Verney, Regno Unito (2022), Firstsite, Regno Unito (2022), Norrtalje Konsthall, Svezia (2021), Museo Nazionale delle Arti Asiatiche - Guimet, Parigi (2020); Manchester Museum (2017), Offsite, Vancouver Art Gallery (2015), Bhau Daji Lad Museum (2013), Kennedy Centre (2011). Ha partecipato alla Biennale d'arte di Sharjah (2023), alla Biennale d'arte di Bangkok (2020), alla Biennale dell'Avana (2019), alla Biennale di Busan (2016), alla Biennale internazionale d'arte contemporanea di Goteborg (2011), alla Biennale internazionale di scultura di Vancouver (2011), alla Biennale d'arte asiatica di Taiwan (2009).

Il suo lavoro figura in numerose collezioni pubbliche, tra cui Musee de Beaux Arts, Ottawa; Art Gallery of New South Wales, Sydney; Museum Arnhem, Paesi Bassi; Cincinnati Art Museum, Ohio; Manchester Museum, Regno Unito; National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung; Vancouver Art Gallery, Canada; Sharjah Art Foundation, Emirati Arabi; Chau Chak Wing Museum, Università di Sydney; Norrtalje Konsthall, Svezia; Kiran Nadar Museum of Art, Nuova Delhi; Bhau Daji Lad Museum, Mumbai; National Gallery of Modern Art, Nuova Delhi.

Vive e lavora a Mumbai, India.