

ISBN: 960-89050-0-1

SUSANNA COFFEY

ζωγραφική | paintings

CREDITS

Susanna Coffey & Suzanne Walters: Relative Diversions is published by P37 Art Gallery on the occasion of these artists' joint exhibition there from 9th March to 1st April 2006.

COPYRIGHT CREDITS

Text by Megakles Rogakos: Megakles Rogakos 2006

Art by Susanna Coffey: Susanna Coffey 2006

Art by Suzanne Walters: Suzanne Walters 2006

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of P37 Art Gallery. Exceptions are allowed in respect of any fair dealing for the purpose of research, study, criticism, or review, as permitted under the copyright legislation. Inquiries concerning reproduction outside these terms should be sent to:

Ms Jenny Tsoumpri, P37 Art Gallery
37 Pireos Street, Moschato, Pireas, GR 18346, Greece
T: +30 210 4818386, www.artp37.gr, info@artp37.gr

A catalog record for this book is available from the National Library of Greece <www.nlg.gr>

National Library of Greece Cataloguing in Publication Data
Rogakos, Megakles

National Library of Greece Cataloguing in Publication Data
Rogakos, Megakles
1. Susanna Coffey 2. Suzanne Walters 3. Relative Diversions
ISBN: 960-89050-0-1

Design and artwork by Qwerty Studios <www.qwertystudios.gr>
Printed on acid-free paper in 1000 copies by Kontorousis LTD

Measurement of artworks is given in centimeters, height before width.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η έκδοση Σουζάνα Κόφει & Σουζάν Γουόλτερς: Σχετικές Αποκλίσεις υλοποιήθηκε από την Αίθουσα Τέχνης Π37 με την ευκαιρία της διπλής έκθεσης των παραπάνω καλλιτεχνίδων που οργανώνεται στον χώρο αυτό από 9 Μαρτίου μέχρι 1 Απριλίου 2006.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Κείμενα του Μεγακλή Ρογκάκου: Μεγακλής Ρογκάκος 2006

Έργα της Σουζάνα Κόφει: Σουζάνα Κόφει 2006

Έργα της Σουζάν Γουόλτερς: Σουζάν Γουόλτερς 2006

Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αναπαραγωγή, αντιγραφή, καταχώρηση σε αρχείο όλου ή μέρους των κειμένων και των εικόνων καθώς και οποιαδήποτε γενικά διανομή ή μεταπώληση του καταλόγου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του εκδότη. Εξαιρέσεις επιτρέπονται σε περιπτώσεις καλόπιστης χρήσης αυτών, με σκοπό την έρευνα, την σπουδή, την κριτική, όπως προβλέπει η διεθνής νομοθεσία δικαιωμάτων. Αιτήσεις για χρήση πέρα από αυτούς τους όρους υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κα Τζέννυ Τσουμπρή, Αίθουσα Τέχνης Π37
Οδός Πειραιώς 37, Μοσχάτο, 18346 Πειραιάς
T: +30 210 4818386, www.artp37.gr, info@artp37.gr

Αντίτυπο αυτού του καταλόγου φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος <www.nlg.gr>

Στοιχεία Καταλόγου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Ρογκάκος, Μεγακλής
1. Σουζάνα Κόφει 2. Σουζάν Γουόλτερς 3. Σχετικές Αποκλίσεις
ISBN: 960-89050-0-1

Σχεδίαση και καλλιτεχνική επιμέλεια Qwerty Studios <www.qwertystudios.gr>
Τυπώθηκε σε ανιόξινο χαρτί σε 1000 αντίτυπα από την Κοντορούσης Ε.Π.Ε. <www.kontorousis.gr>

Οι διαστάσεις των έργων είναι σε εκατοστόμετρα και κατά την ακόλουθη σειρά: ύψος x πλάτος

Susanna Coffey & Suzanne Walters: Relative Diversions

By Megakles Rogakos
Art Curator of The American College of Greece

Relative Diversions is a joint exhibition of two artists; Susanna Coffey and Suzanne Walters, who are nevertheless as different as night and day. The only thing that could bring them together in a joint exhibition is their difference, which explains the oxymoronic title and makes this juxtaposition attractive. From this point of view, even the slight similarities they share - if reference was made to the variation of their first name, same gender, common country of origin, and mutual choice of profession - make their appearance together in an exhibition especially provocative. This is so because their essential differences are subtle yet significant, and have to do with their style in art, their intention, and their process of work, and of course with the outcome. The subtlety and significance of these differences have led to separate commentaries, worlds apart.

Σουζάννα Κόφεϋ & Σουζάν Γουόλτερς: Σχετικές Αποκλίσεις

Μεγακλής Ρογκάκος
Επιμελητής Τέχνης του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος

Οι Σχετικές Αποκλίσεις είναι μία παράλληλη έκθεση δύο καλλιπέχνιδων: της Σουζάννας Κόφεϋ και της Σουζάν Γουόλτερς, οι οποίες όμως διαφέρουν μεταξύ τους όσο η μέρα και η νύχτα. Η βασική παράμετρος που τις φέρνει κοντά και καθιστά γόνιμη σε συγκρίσεις και παραλληλισμούς την κοινή τους έκθεση είναι ακριβώς η διαφορά τους, η οποία εξηγεί και το οξύμωρο του τίτλου. Από αυτήν την άποψη και τα ελάχιστα κοινά στοιχεία που οπωσδήποτε έχουν - αν γίνει αναφορά στο συγγενικό τους πρώτο όνομα, στο ίδιο φύλλο, στην κοινή γενέτειρα πατρίδα και στην συμπτωματική κλίση τους για την τέχνη κάνουν την ουσιαστική αντιπαράθεση του έργου τους ιδιαίτερα ελκυστική. Και αυτό γιατί οι ουσιαστικές τους διαφορές είναι λεπτές αλλά χαρακτηριστικές και έχουν να κάνουν με την αισθητική, την πρόθεση, την μέθοδο παραγωγής, και οπωσδήποτε το αποτέλεσμα της τέχνης τους. Η ιδιαιτερότητα και η σημασία αυτών των διαφορών έχει οδηγήσει σε δύο σχόλια, που τα χωρίζει ατέλειωτη απόσταση.

Susanna Coffey: Confronting the Self

PORTRAITURE: Susanna Coffey is, above all, a portraitist. It needs to be said that those who recognize her portraits to be of her own self already begin to miss the whole point of her art; that the face Susanna paints is beyond the representation of her identity, and nearer to the face of another being, one that represents all of us, despite sex, color, class, and religion.

AESTHETIC: The aesthetic of her art is highly painterly. It ought to be noted that each of her brushstrokes, when analysed, perhaps contains a semantic autonomy in relation to the entire representation. It reveals the inner state of things, and the condition of being. It is in the brushstrokes that her subjects attain object-ness.

WITNESSING: Notice that - despite looking out toward us - Coffey's face sees, or rather is, in total awareness of the event, taking place behind it. This seems to be possible via a sense that we feel to be familiar. Her face screams in its silence by what Susanna inspires us to witness; the toll

Σουζάννα Κόφεϋ: Αντιμετωπίζοντας Εαυτόν

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ: Η Σουζάννα Κόφεϋ είναι κατεξοχήν προσωπογράφος. Ίσως χρειάζεται να επισημανθεί πως όσοι αναγνωρίζουν τα πορτραίτα της ως αυτοπροσωπογραφίες, έχει αρχίσει να τους ξεφεύγει η ουσία της τέχνης της, ότι δηλαδή το πρόσωπο που ζωγραφίζει η Σουζάννα ξεπερνά την αναπαραγωγή της ταυτότητάς της και γίνεται πιο συγγενικό προς την όψη μίας άλλης ύπαρξης, εκείνης που αντιπροσωπεύει όλους μας, ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος, τάξης και θρησκείας.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Η αισθητική της τέχνης της εκφράζει - θα λέγαμε - μία χαρακτηριστική «ζωγραφικότητα». Αν προσέξει κανείς, θα έβλεπε ότι κάθε μία πινελιά της - όταν αναλυθεί - έχει μία έντονη νοηματική αυτοτέλεια σε σχέση με το σύνολο της παράστασης. Αναδεικνύει την εσωτερική τάξη των πραγμάτων και την υπαρξιακή κατάστασή τους. Μέσα από αυτές τις πινελιές τα υποκειμένα της αποκτούν την υπερπροσωπική οντότητά τους, εντασσόμενα σε μία πανανθρώπινη ενότητα.

of life, of nature, and of our lost innocence. The beholder identifies with the face portrayed and the two become a single subject: the witness. Then again, we are terrified at this identification. Hardly has painting expressed such a powerful quality of the confrontation between witness and event. The power of Coffey's painting lies in the contrast between the background's apocalyptic scenery and the witness' state of inner calm. If we - in our position as witness - dedicate ourselves to really "looking" at the picture, we shall see a climax that resolves into pure catharsis.

GIST: There is an emotional relationship between foreground and background. The feeling is that facial expression is in direct response to the portrayed event. Coffey is clearly concerned - in this series perhaps to the point of obsession - with tragedy and drama. She is not attempting to awaken compassion within us, but rather to suggest the infinite dimension of the human condition.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ: Είναι άξιο παρατήρησης πως - αν και κοιτά προς εμάς - το εικονιζόμενο πρόσωπο της Σουζάννα βλέπει ή καλύτερα έχει πλήρη επίγνωση των γεγονότων που διαδραματίζονται στο φόντο του. Αυτό είναι αποτέλεσμα μίας αίσθησης που νιώθουμε να είναι οικεία. Το πρόσωπο κραυγάζει στην σιωπή του, χάριν αυτού για το οποίο η Σουζάννα μας καλεί να γίνουμε μάρτυρες: το αντίτιμο της ζωής, την φθορά της φύσης, την ανάμνηση της χαμένης αθωότητάς μας. Ο θεατής ταυτίζεται με αυτό το πρόσωπο και τα δύο γίνονται ένα ενιαίο υποκείμενο: ο θεατής / μάρτυρας. Τέτοια ταύτιση είναι τρομακτική. Μόνο σπάνια μπορεί η ζωγραφική να εκφράσει με τέτοια πληρότητα την ταύτιση παρατηρητή και αντικειμένου. Η δύναμη της ζωγραφικής της Σουζάννα έγκειται στην αντίθεση μεταξύ του αποκαλυπτικού τοπίου στο φόντο και της εσωτερικής γαλήνης του θεατή / μάρτυρα. Εάν εμείς ως μάρτυρες αφιερωθούμε στο να κοιτάξουμε την εικόνα πραγματικά, θα δούμε την κρίση να αποκλιμακώνεται σε μία αγνή κάθαρση, σε όλη της την φυσικότητα.

ΟΥΣΙΑ: Τέλος υπάρχει μία συγκινησιακή σχέση μεταξύ προσκηνίου και φόντου. Είναι έντονη η αίσθηση ότι η έκφραση του προσώπου αντιδρά άμεσα στο αναπαριστάμενο γεγονός. Την Σουζάννα προφανώς απασχολεί - εδώ ίσως σε βαθμό που αγγίζει τα όρια της εμμονής - το δράμα του σύγχρονου ανθρώπου, όχι τόσο για το συναίσθημα συμπίνας που ξυπνά μέσα μας, όσο για την ιδιότητά του να προβάλλει την αλλόκοτη διάσταση της ανθρώπινης κατάστασης, στην απόλυτη καθολικότητά της.

The paintings in this exhibition are part of a series that began three years ago in response to recent violent incidents in the world. The images that were published in the newspaper and broadcast on television made me aware of my condition as a complicit witness, both actually (in NYC), and in a kind of cyber location. This media-constructed place is one that can keep a whole world, at once, both near to and far from these landscapes of destruction. As an artist, I have been painting my way around these issues. The paintings are an expression of my ambivalent presence in this aspect of our contemporary context. I cannot, as an individual, stop this madness but also, as an artist I cannot help but be responsive to it. This work is meant to be both beautiful and not, to be both landscape and portrait, to be both a self-portrayal and not, in short to visualize a particular sense of ambiguity.

I make the paintings from direct observation, stand in front of a huge photomural (clipped and enlarged from a newspaper), in front of a mirror, and paint what I see. While the figure in each painting is made from me looking at my reflection, it portrays a self that, as it arises out of the paint, suggests to me a sense of the we? This figure might be - a man or a woman, witness to or complicit with their circumstance. Their relation to their environment is uncertain. Her/his eyes are closed; they do not look to the viewer as in a traditional portrait. The journalistic landscape is transform into a place of paint, with atmosphere, colour and movement. There is only a hint of what may be taking place; there is no certainty about where. There is, however, a painterly and emotional location, a place of feeling evoked by the pairing of a figure with a landscape. Two titles, "Lethe", the waters of forgetting; and "Styx" the river that leads to the under world, express my view that such situations are, unfortunately, grounded as far back as the mythic past.

Painting gives me a tactile, plastic and slow way to, privately, work through this very public subject matter. There is no illustrative intent.

Τα έργα που παρουσιάζονται σ' αυτή την έκθεση είναι μέρος μιας ενότητας που άρχισε τρία χρόνια πριν, σαν αντίδραση στα πρόσφατα βίαια γεγονότα στον κόσμο. Εικόνες που τυπώθηκαν στις εφημερίδες και προβλήθηκαν στις τηλεοράσεις με έκαναν να αντιληφθώ τη θέση μου σαν μάρτυρα, κυριολεκτικά όσον αφορά στη ΝΥ, αλλά και σε ένα είδος εικονικής παρουσίας. Το εικονικό αυτό περιβάλλον διατηρεί όλο τον κόσμο ταυτοχρόνως κοντά και μακριά από τα τοπία της καταστροφής. Σαν καλλιτέχνης δουλεύω από καιρό σ' αυτά τα θέματα. Τα έργα είναι μια έκφραση της αμφίβολης παρουσίας μου σ' αυτό το σύγχρονο ζήτημα. Σαν άτομο, δεν μπορώ να επηρεάσω την εξέλιξη αυτού του εφιάλτη. Σαν καλλιτέχνης, δεν μπορώ παρά να αντιδράσω.

Η δουλειά αυτή θέλει να είναι ελκυστική και ταυτοχρόνως να μην είναι ελκυστική, να είναι ταυτόχρονα τοπιογραφία και πορτρέτο, να είναι αυτοπροσωπογραφία και ταυτοχρόνως να μην είναι, να οπτικοποιεί δηλαδή μια διφορούμενη αίσθηση ασάφειας. Ζωγραφίζω με άμεση παρατήρηση του αντικειμένου, στέκομαι μπροστά από ένα μεγάλο επιτοίχιο (μεγέθυνση φωτογραφίας από τον τύπο), μπροστά σε έναν καθρέφτη και ζωγραφίζω ότι βλέπω.

Ενώ η φιγούρα σε κάθε έργο προκύπτει από παρατήρηση της αντανάκλασής μου, παρουσιάζει ένα "εγώ", που όπως αναδύεται μέσα από το χρώμα, μου υπαινίσσεται μια αίσθηση του "εμείς". Η φιγούρα μπορεί να είναι ένας άνδρας ή μία γυναίκα συνεργός/μάρτυρας των συμβάντων. Η σχέση τους με το περιβάλλον είναι αβέβαιη. Τα μάτια της/του είναι κλειστά, δεν κοιτούν τον θεατή όπως γίνεται συνήθως σ' ένα πορτρέτο. Το δημοσιογραφικό περιβάλλον μετατρέπεται σε ζωγραφικό, με ατμόσφαιρα, χρώμα, και κίνηση. Υπάρχει μόνο υπόνοια του τι γίνεται και που γίνεται. Τα τοπία μετασχηματίζονται σε χώρους ατμοσφαιρικούς, σε χρώμα και σε κίνηση, που υποδηλώνουν τι μπορεί να συμβαίνει χωρίς να μας το ομολογούν και μας οδηγούν σε συναισθηματικούς τόπους. Δύο τίτλοι, "Λήθη", το νερό της λησμονιάς και "Στύξ", το ποτάμι που οδηγεί στον κάτω κόσμο, εκφράζουν την άποψή μου ότι αυτά τα σημερινά αποτήματα έχουν βαθιές ρίζες στο μυθικό παρελθόν. Έτσι όπως αισθάνομαι συνδεδεμένη μ' αυτή την τρέχουσα κατάσταση, βρίσκω ότι η ζωγραφική μου παρέχει έναν απτό, εύπλαστο και αργό τρόπο προσέγγισης, χωρίς η πρόθεση να είναι εικονογραφική.

Valent
71X92cm oil on linen, 2004

Water Years I
31X38cm oil on linen, 2005

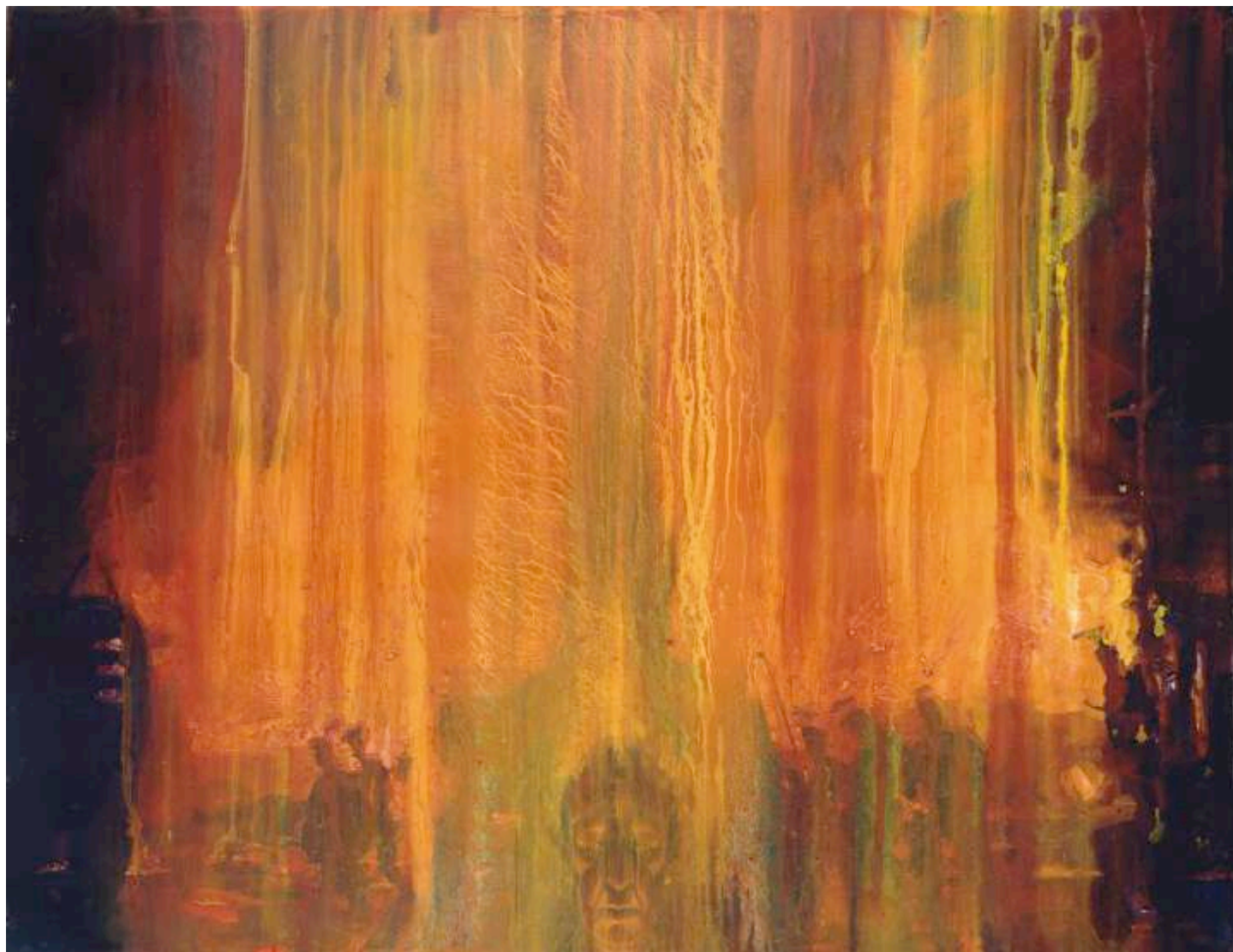

Styx
71X92cm oil on panel, 2006

Lethe

145X190cm oil on canvas, 2006

Night Vision
71X92cm oil on linen, 2004

Susanna Coffey

EDUCATION

- 1982 Master of Fine Art, Yale School of Art, New Haven, CT
 1977 Bachelor of Fine Art, Magna Cum Laude, University of Connecticut at Storrs, CT

SELECTED EXHIBITIONS

- 2006 One Person Show, Pi 37 art gallery Pireus, Greece
 One Person Show, Isabel Ignacio Gallery, Seville, Spain
- 2005 "About Faces": Portraits Past and Present, Staten Island Museum, NY
 "Designo", The National Academy Museum, NYC, NY (catalog)
 "Looking at Herself" Lyme Academy Art Gallery, Old Lyme, CT (catalog)
- 2004 One Person Show, Alpha Gallery, Boston MA, review, The Boston Globe by Cate McQuaid.
 Loose Cannon RKL Gallery, Brooklyn NY
 One Person Show, Maya Polsky Gallery, Chicago IL, reviews, The Chicago Tribune, by Alan Artner, The Chicago Reader, by Fred Camper, F News, by Emile Ferris
- 2003 One Person Show, Tibor De Nagy Gallery, NYC (catalog), review, The New York Observer, by Mario Naves
 Women Of The Academy, The National Academy of Design, NYC (catalog) review by Ken Johnson in the New York Times
 The Face of Courage, 323 West Gallery, NYC
- 2002 Revisiting Modernism, The Painting Center, NYC
 The Sharp Foundation Show, Ace Gallery NYC (catalog)
- 2001 One Person Show, Tibor de Nagy Gallery, NYC, NY (catalog), reviews, Art in America by Ann Landy, October and The New York Observer by Marion Naves
 One Person Show, The Weatherspoon Gallery, Greensboro, NC, review, Winston Salem Journal by Tom Patterson,
 Tres Realistas, Sala Pelaires, Palma de Mayorca, Spain
- 2000 One Person Show, Alpha Gallery, Boston, MA, review, Art New England Joshua Meyer, April/May; The Boston Globe by Cate McQuaid,
 Kwangju Biennial, Kwangju, Korea (catalog)
 The Likeness of Being, DC Moore Gallery, NYC (catalog)
 Go Figure, Another Side of Modernism. the human figure in painting from 1950 to the present, Newhouse Center for Contemporary Art, Staten Island, NY (catalog)
- 1998 One Person Show, Galeria Alejandro Sales, Barcelona, Spain, reviews
 Body Double, Winston Wachter Fine Art, NYC, NY
- 1997 One Person Show, Tibor De Nagy Gallery, NYC, NY review, Art Issues, by David Humphrey, Summer 97
 One Person Show, Ackland Art Museum, University of North Carolina, Chapel Hill, NYC
- 1996 One Person Show, Lyons Weir Gallery, Chicago, IL review by Fred Camper, The Chicago Reader , 5/10
 Selections from the Permanent Collection (Chuck Close, Susanna Coffey, Willem de Kooning, Alberto Giacometti, Eva Hesse, John McCracken, Robert Rauschenberg), The Art Institute of Chicago
- 1994 One Person Show, Gallery Three Zero, NYC, NY, review, Art in America, Eileen Myles, July, The Village Voice, Eileen Raven
 Susanna Coffey, Susan Lichtman, 55 Mercer Gallery, NYC, NY review, The New Art Examiner, by Elixabeth Condon, Dec.
- 1988 One Person Show, Sazame-Brauer Gallery, Chicago, IL
 1987 One Person Show, SXC Gallery, Chicago, IL
 1985 Aspects of the Figure, J. Rosenthal Gallery, Chicago, IL
 The Shadow Show, N.A.M.E. Gallery, Chicago, IL

PUBLIC COLLECTIONS

The Boston Museum of Fine Arts
 Akron Museum of Art, Akron OH
 Weatherspoon Art Gallery, Greensboro, NC
 The Brauer Museum, Valparaiso, IN
 The Davis Museum and Cultural Center at Wellesley College, Wellesley, MA
 The National Academy of Art and Design, New York City, NY
 The Art Institute of Chicago, Chicago, IL
 The Rockford Museum, Rockford, IL
 The Minneapolis Museum of Art