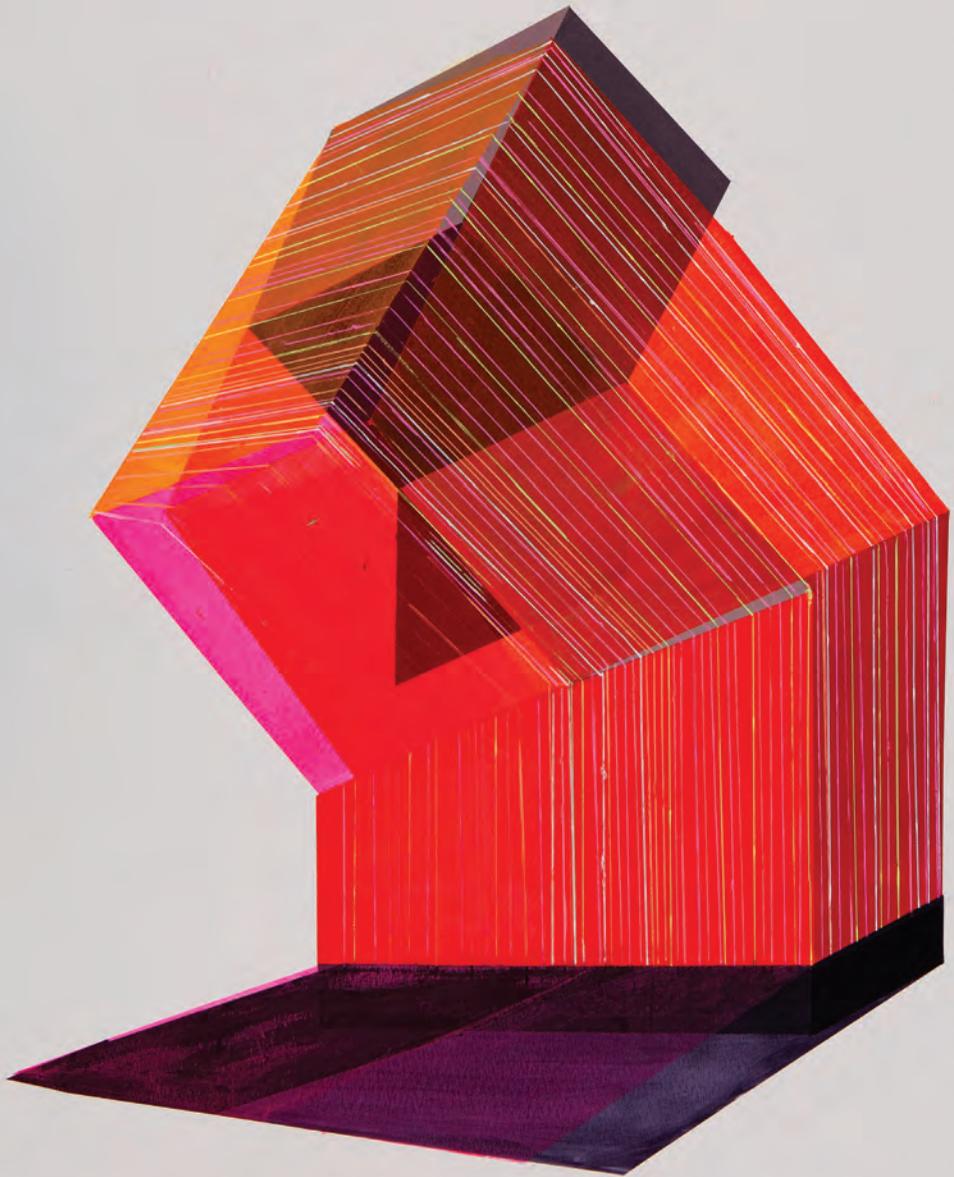

Antonietta Grassi

Lifelines Extended (Lignes de vie... prolongement)

Linkers, Threads and Lifelines: Holding it All Together in Antonietta Grassi's Œuvre

A mechanical sunset, with the sun's rays beating down in parallel lines. A sole Motherboard floating on raw linen, suspended in time, and held in place by scintillating strings. The bones of this apparatus are laid bare as its body has been split open, decorticated, revealing its operating system in fluorescent effervescence. Juxtaposed with individual threads, each piece waiting to be spun into a complete unit, this is the heart of a breathing machine, pink with life and pulsating. The variegated wires raining down in unison draw the viewer into the machine, and then expand to the sides of the work through the horizontal flatness of the fuchsia. At the extremities, the side flaps of the apparatus have been thrust open as shutters that welcome the light. They have become transparent over time, like the worn folders from her father's filing cabinet containing blueprints and building plans. Lifelines fall like the threads of her mother's sewing projects, multiplied and multi-coloured, ready to be clung to should one lose their footing on the uneven terrain.

Antonietta Grassi's *Linkers no. 2 (for Grace Hopper)*, like her other works in *Lifelines Extended*, tells the story of an art practice that is as layered and incandescent as the fuchsia, amber and coral coats of paint on its surface. The works in this exhibition pull together elements from different avenues of Grassi's inspirations. Fielding her own story from within an array of women who came before her; linking the textile industry and the Jacquard loom to computer programming; and bridging art movements such as Abstract Expressionism and Post-Minimalism, Grassi's work is rooted in history and research, while also open to chance and impromptu meanderings.

Posting no. 3, 2020, acrylic and ink on paper / peinture acrylique et encre sur papier, 50 x 62.5 cm

Sort Merge (for Betty Holberton), 2019, oil and ink on canvas / huile et encre sur toile, 105 x 125 cm

Grassi's mother and aunts worked in the garment industry when they first immigrated to Canada. Grassi herself worked as a textile designer before diving into the art world. Her relationship to the textile industry is part of her heritage, to which she has merged her interests in machinery and computing. The Jacquard loom, a machine invented in the 1800s that weaves patterns using punch cards, was an important development in the history of computer hardware.

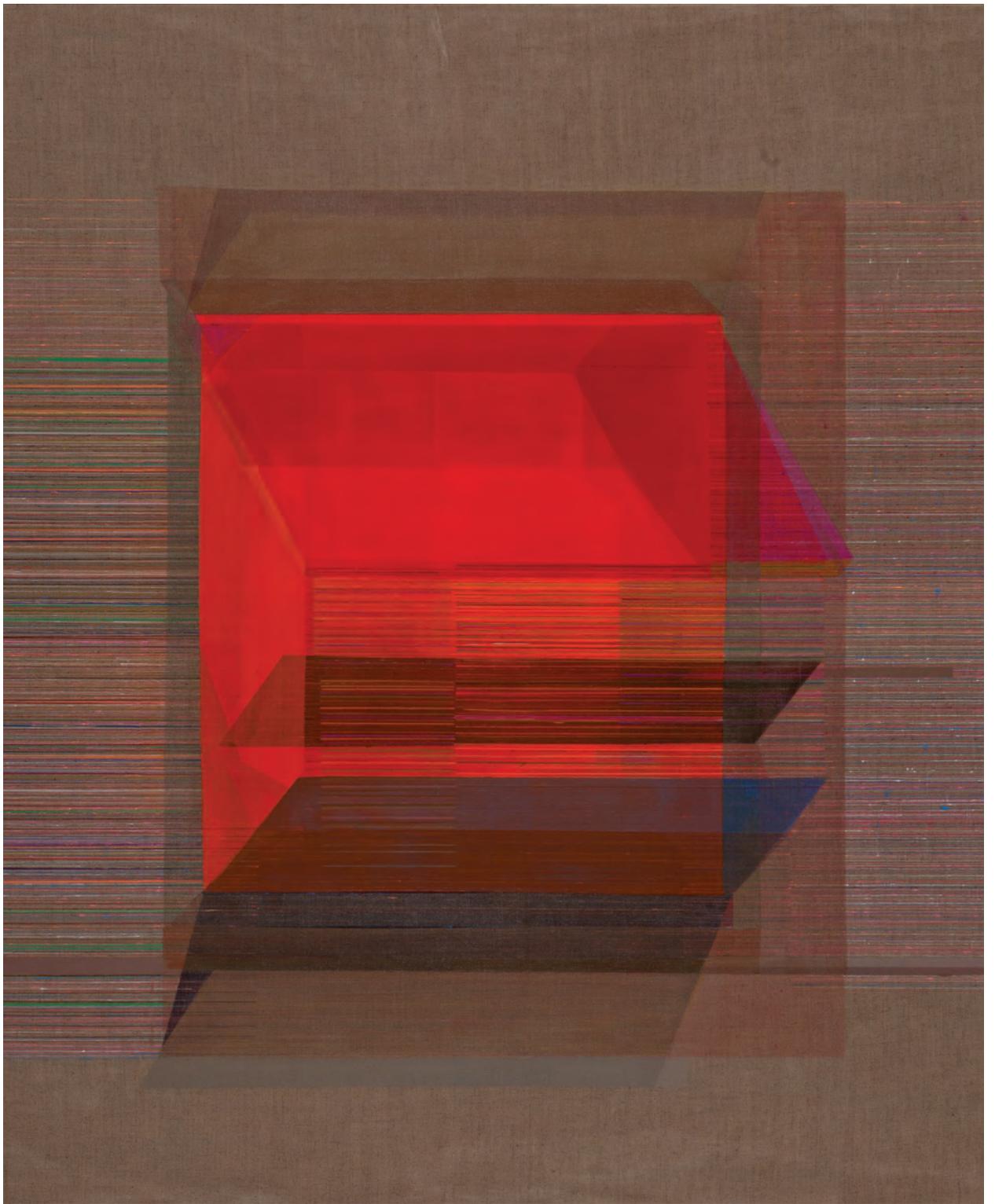
Indeed, *Linkers no. 2 (for Grace Hopper)* resembles a modern-day loom, the wooden structure hijacked by strips of hot pinks and ruby reds. The lines in Grassi's painting practice are like fibres from the loom, lifelines of a community of women, from one generation to the next, surging forward with grace, force, and connection.

Grassi titles this particular work after Grace Hopper, pioneer of computer programming and developer of the first linker, a computer system program. The linker's function is to take pieces of code and data and turn them into a single object file – essentially, the linker turns one thing into another, making sense of and adapting it. This is what Grassi has done in her painting practice: she takes elements from her life, her surroundings, her influences, and spins them together into single works of art. She makes sense of all the data around her and within her on canvas. Grassi is herself a linker.

Inspiration from women can be seen not just in Grassi's personal history and in the computational realm, but in the art world as well. There is an audacious use of colour as per Helen Frankenthaler and Abstract Expressionism, and an interest in the grid and precision, as in the Minimalist approach of Agnes Martin. In bridging these styles, Grassi also offers a texture and the sense of personal touch that Eva Hesse so painstakingly put into her Post-minimalist work. With attentive studies of form and the quality of material, Hesse showed respect to simplicity, while embracing both the linear and the disorderly. Her work often presented a calculated chaos, a mathematical proposition to space. Grassi's work has a similar geometric quality, with attention to stroke and stability, colour, and form.

Grassi's entire oeuvre reckons with the past and gathers inspiration for the future. There is science and art, abstraction and precision, the peak of radiant colour and the ultimate neutrality of background. A blueprint of spatial organization and an artistic exploration of the machine. There is a nod to her mother, to Grace Hopper, to Eva Hesse. And then there is her; the linker that holds these extended lifelines in her hands, and sets them all free, from the canvas to the psyches of her viewers. The thread that holds it all together.

- Amanda Beattie

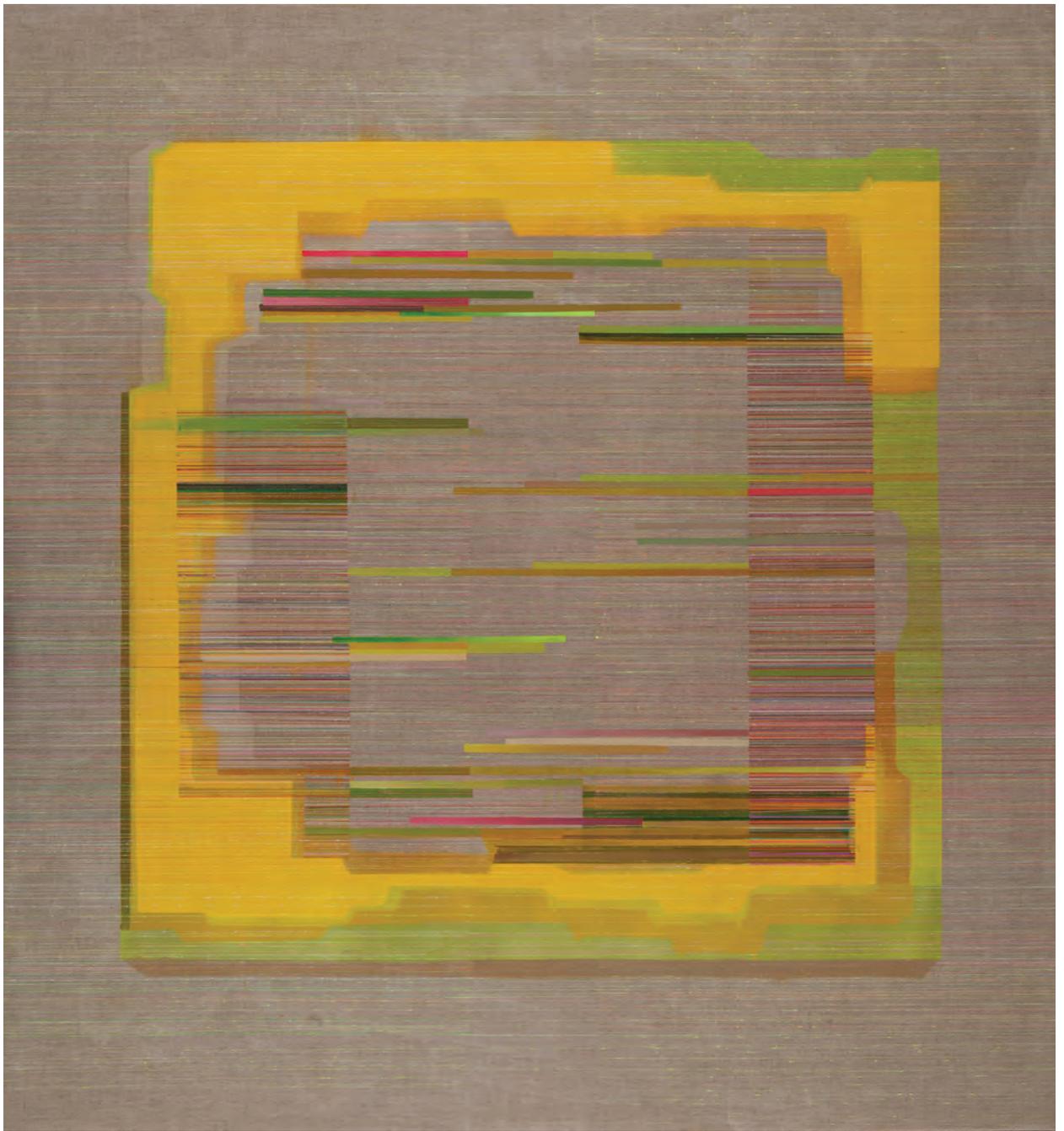
Biographies

Antonietta Grassi's paintings and works on paper have been featured in solo and group exhibitions at museums and galleries in Canada, the United States, and Europe. Her work is in public, corporate, and private collections including the Musée national des beaux-arts du Québec, Global Affairs Canada, the Archives of Ontario, Groupe Desjardins, the Stewart Hall Art Gallery in Pointe-Claire, the Boston Public Library and Yamana Gold. Grassi has participated in several residencies such as The Studios at MASS MoCA, the Banff Centre for Arts and Creativity, and the Vermont Studio Center. She is the recipient of awards and honours, including grants from the Canada Council for the Arts and the Conseil des arts et des lettres du Québec. Grassi holds a BFA from Concordia University and an MFA from the Université du Québec à Montréal. She is represented by the Patrick Mikhail Gallery in Montreal.

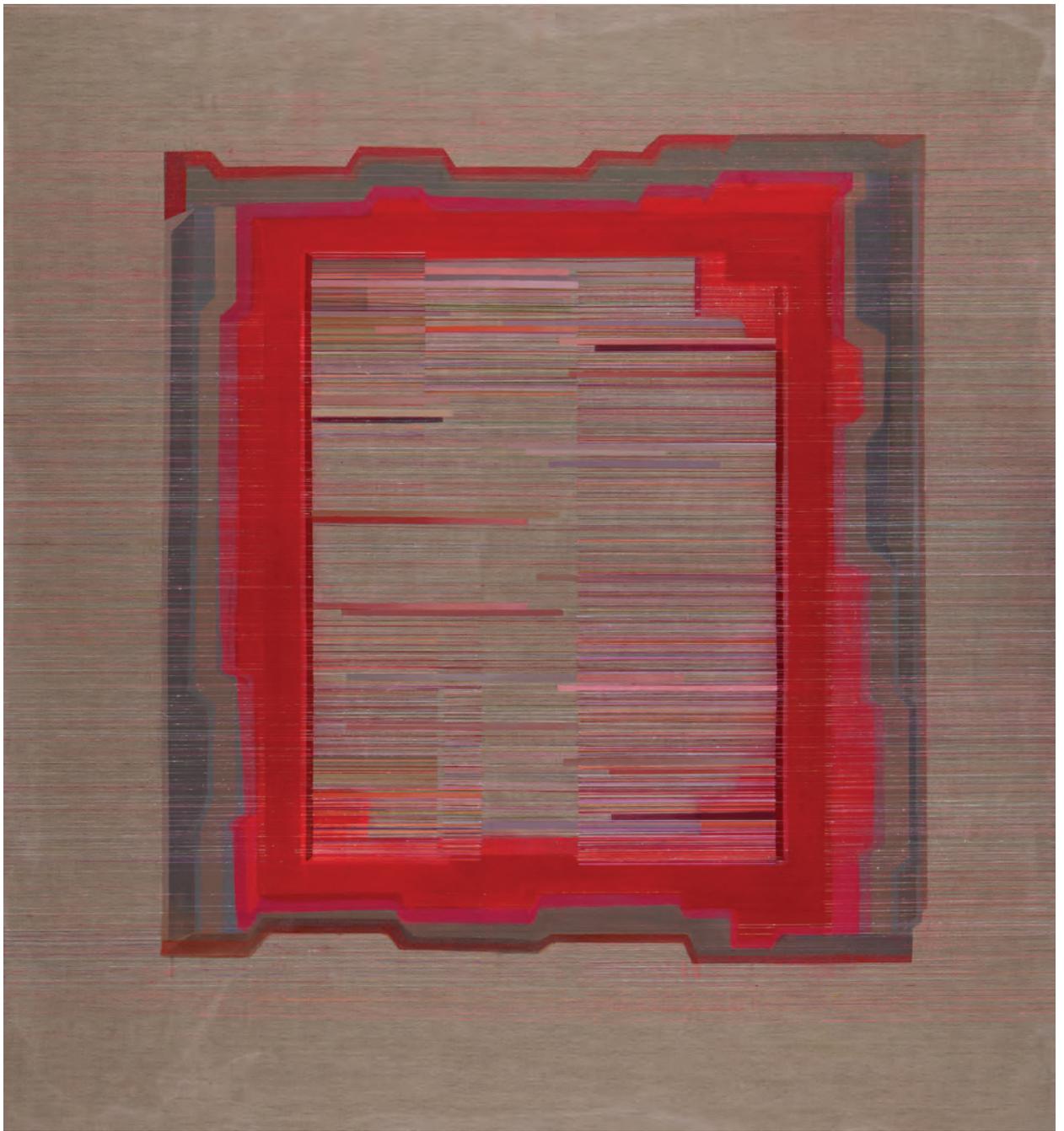
antoniettagrassi.com

Amanda Beattie has written for a number of art galleries and organizations including the Patrick Mikhail Gallery, Galerie Deux Poissons, Pierre-François Ouellette art contemporain, John B. Aird Gallery, the Papier Art Fair, the PHI Foundation for Contemporary Art and the PHI Centre, as well as for publications such as *Ciel variable*, *Muséologie* and *Accenti Magazine*. She currently teaches Art History at Dawson College and works at the PHI Foundation for Contemporary Art.

Inside Beyond, 2020, oil and ink on linen / peinture à l'huile et encre sur lin, 140 x 140 cm

Lifelines in the Age of Anxiety no. 2, 2020, oil, acrylic and ink on Belgian linen /
huile, acrylique et encre sur lin de Belgique, 210 x 200 cm

Lifelines in the Age of Anxiety no. 3, 2020, oil, acrylic and ink on Belgian linen /
huile, acrylique et encre sur lin de Belgique, 210 x 195 cm

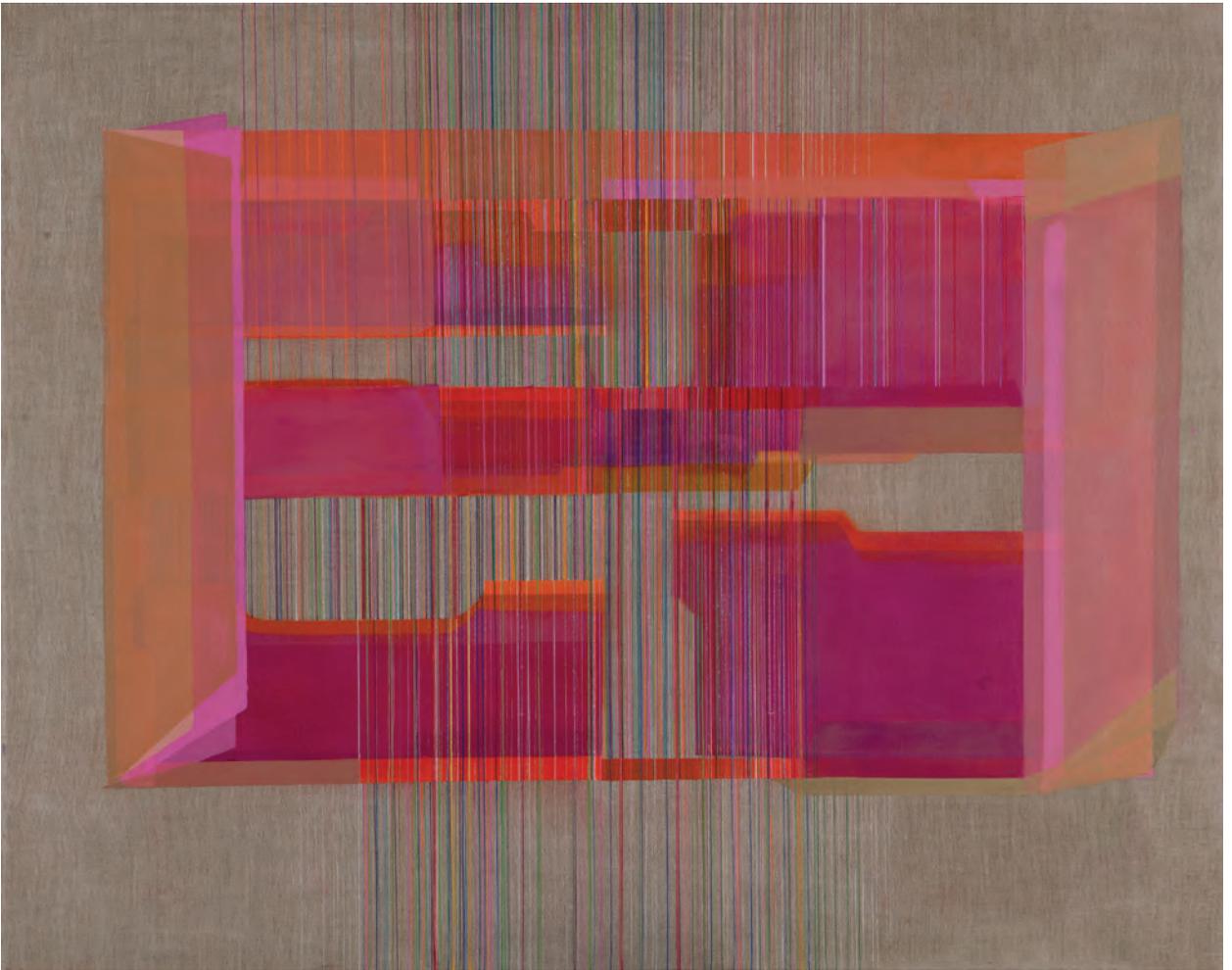

Relieurs, fils et lignes de vie : Un tout qui se tient dans l'œuvre d'Antonietta Grassi

Les rayons d'un coucher de soleil mécanique inondent la surface de lignes parallèles; une carte mère unique flotte sur le lin brut, suspendue dans le temps et l'espace par des fils scintillants. Le squelette de cet appareil est dévoilé, son corps a été ouvert puis décortiqué, et son système d'exploitation nous est révélé dans une effervescence fluorescente. Chaque pièce, juxtaposée à des fils individuels, attend d'être utilisée pour compléter l'ensemble; voilà le cœur vibrant et rosé de cette machine vivante. À l'unisson, les câbles irréguliers s'abattent sur l'appareil et attirent notre regard sur les entrailles de la machine, avant de continuer de chaque côté de l'œuvre, traversant la forme fuchsia, horizontale et unidimensionnelle. Puis, aux extrémités, nous pouvons observer les volets de l'appareil qui ont été ouverts complètement comme s'ils laissaient entrer la lumière. Au fil du temps, ils sont devenus transparents, tout comme les dossiers usés provenant du classeur de son père, qui contenait des plans et, plus particulièrement des plans de bâtiments. Comme les fils qu'utilisait sa mère pour réaliser ses projets de couture, les lignes de vie tombent, multiples et multicolores, prêtes à réagir si l'une d'entre elles devait glisser sur la surface inégale.

L'œuvre *Linkers no. 2 (for Grace Hopper)* de l'artiste Antonietta Grassi, comme les autres pièces de sa série *Lifelines Extended* (Lignes de vie... prolongement), raconte l'histoire d'une pratique artistique tout aussi stratifiée et incandescente que les couches de peinture fuchsia, ambre et corail qui sont appliquées sur sa surface. Les œuvres de cette série rassemblent des éléments tirés des différentes sources d'inspiration de Grassi. Elle raconte sa propre histoire et la lie à celles d'un éventail de femmes qui ont vécu avant elle; elle crée des liens entre l'industrie textile, le métier Jacquard et la programmation informatique; et elle rassemble des mouvements artistiques tels que l'expressionnisme abstrait et le postminimalisme. Antonietta Grassi centre son œuvre sur l'histoire et la recherche, tout en laissant place à la chance et aux détours impromptus.

Posting no. 4 (warp hook), 2020, acrylic and ink on paper /
peinture acrylique et encre sur papier, 50 x 62.5 cm

*Linkers no. 2 (for Grace Hopper), 2020, oil, acrylic and ink on Belgian linen /
huile, acrylique et encre sur lin de Belgique, 120 x 150 cm*

À leur arrivée au Canada, la mère et les tantes d'Antonietta Grassi ont travaillé dans l'industrie du vêtement. Grassi était modéliste en textiles avant de plonger dans le monde artistique. Sa relation avec l'industrie du textile fait partie de son histoire, histoire avec laquelle elle a fusionné ses passions pour les machines et l'informatique. Le métier Jacquard, une machine inventée dans les années 1800 qui permet de tisser des motifs à l'aide de cartes perforées, représentait une avancée de taille dans l'histoire du matériel informatique.

En effet, *Linkers no. 2 (for Grace Hopper)* nous rappelle un métier à tisser moderne dont la structure en bois devient prisonnière de bandes magenta et rouge rubis. Grassi utilise les lignes dans ses peintures comme les textiles du métier à tisser, ou encore comme les lignes de vie qui forment une communauté de femmes, qui se transmettent d'une génération à l'autre et prennent forme, reliées entre elles, dans la force et l'élégance.

C'est en l'honneur de Grace Hopper, pionnière de la programmation informatique et développeuse du premier relieur, un programme de système informatique, que Grassi intitule cette œuvre. Le relieur a pour tâche de prendre des éléments de code et de données et de les transformer pour ne former qu'un seul fichier objet – en d'autres mots, le relieur convertit une chose en une autre, il l'adapte et lui donne un sens. C'est ce que Grassi accomplit dans ses œuvres : elle prend des éléments de sa vie, de son environnement et de ses influences et elle les métamorphose en une œuvre d'art unique. Elle donne un sens aux données qui l'entourent et qui se trouvent en elle. Elle est donc elle-même un relieur.

L'influence qu'ont les femmes sur Grassi peut être observée non seulement dans son histoire personnelle ou dans son évolution au sein du domaine de l'informatique, mais également dans sa pratique artistique. Fidèle au style de l'artiste Helen Frankenthaler et de l'expressionnisme abstrait, elle choisit audacieusement ses couleurs. Elle démontre aussi un intérêt pour la grille et la précision, ce qui est typique de l'approche minimaliste d'Agnes Martin. En combinant ces deux styles, Antonietta Grassi nous offre également la texture et le sens du toucher qu'Eva Hesse incorporait si minutieusement à son œuvre postminimaliste. Dans son analyse pointue de la forme et de la qualité du matériel, Eva Hesse faisait aussi preuve de respect envers la simplicité, tout en combinant la perspective linéaire et le désordre. Ses œuvres mettaient souvent en scène un chaos calculé, une proposition mathématique de l'espace. Le travail de Grassi possède une qualité géométrique semblable, portant une attention particulière aux traits, à la stabilité, à la couleur et à la forme.

L'œuvre toute entière de Grassi résonne du passé et s'en inspire pour l'avenir. Elle y réunit la science et l'art, l'abstraction et la précision, l'intensité des couleurs éclatantes et l'ultime neutralité de l'arrière-plan. Un plan de composition des volumes et des espaces, et un examen artistique de la machine. Elle y fait un clin d'œil à sa mère, à Grace Hopper et à Eva Hesse. Puis, elle s'y plonge elle-même; le relieur qui rassemble ces lignes de vie étendues au creux de ses mains avant de les laisser s'envoler, de la toile à l'imaginaire des spectateurs. Le fil qui rassemble un tout.

- Amanda Beattie

Biographies

Les toiles et les œuvres sur papier d'**Antonietta Grassi** ont fait l'objet d'expositions individuelles et collectives dans des musées et des galeries au Canada, aux États-Unis et en Europe. Son travail se retrouve dans de nombreuses collections publiques, privées et d'entreprises, notamment du Musée national des beaux-arts du Québec, d'Affaires mondiales Canada, des Archives publiques de l'Ontario, du Mouvement Desjardins, de la Galerie d'art Stewart Hall de Pointe-Claire, de la Bibliothèque publique de Boston et de la compagnie Yamana Gold. L'artiste a participé à plusieurs résidences dont The Studios at MASS MoCA, et celles du Centre des arts de Banff et du Vermont Studio Centre. Elle s'est vu décerner nombre de prix et de distinctions, dont des subventions du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts et des lettres du Québec. Elle est titulaire d'un baccalauréat ès beaux-arts de l'Université Concordia et d'une maîtrise en arts visuels de l'Université du Québec à Montréal. Elle est représentée par la Patrick Mikhail Gallery à Montréal.

antoniettagrassi.com

Amanda Beattie a rédigé des textes pour de nombreuses galeries d'art et de nombreux organismes, dont la Patrick Mikhail Gallery, la Galerie Deux-Poissons, la Galerie Pierre-François Ouellette art contemporain, la Galerie John B. Aird, la foire Papier, la Fondation PHI pour l'art contemporain et le Centre PHI, ainsi que pour certaines publications comme *Ciel variable*, *Muséologie* et *Accenti Magazine*. Elle enseigne actuellement l'histoire de l'art au Collège Dawson et travaille à la Fondation Phi pour l'art contemporain.

FlowMatic (detail/détail), 2019, oil and ink on canvas / huile et encre sur toile, 150 x 180 cm

CITY HALL
ART GALLERY

GALERIE D'ART DE
L'HÔTEL DE VILLE

March 11 to April 18, 2021

**Opening and artist tours:
March 11, 3 p.m. and 4 p.m.**

Du 11 mars au 18 avril 2021

**Vernissage et visites guidées avec l'artiste :
le 11 mars, à 15 h et à 16 h**

Cover / couverture

Free falling (detail/détail), 2020, oil and ink on Belgian linen / huile et encre sur lin de Belgique, 145 x 145 cm

All photos are courtesy of the artist. / Toutes les photos sont une gracieuseté de l'artiste.

The artist gratefully acknowledges the financial support of the Canada Council for the Arts. / L'artiste tient à remercier le Conseil des arts du Canada pour son soutien financier.

Exhibits on display at City Hall Art Gallery have been selected by an independent professional arts jury. The artwork, themes, points of view or comments conveyed in each exhibit are those of the artist and do not represent those of the City of Ottawa. / Les expositions présentées à la Galerie d'art de l'hôtel de ville ont été sélectionnées par un jury indépendant composé de professionnels dans les arts. Pour chaque œuvre d'art exposée, les thèmes, points de vue et commentaires exprimés sont ceux de l'artiste et ne représentent pas ceux de la Ville d'Ottawa.

ISBN 978-1-926967-84-4

Canada Council
for the Arts

Conseil des Arts
du Canada

City Hall Art Gallery | Galerie d'art de l'hôtel de ville

110, av. Laurier Ave. West/Ouest, Ottawa, Ontario K1P 1J1 | 613-580-2424 (28425) | TTY/ATS 613-580-2401

Monday to Friday 9 a.m. - 5 p.m. | Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.

