

Corpus

- 2 *Bitten*, 2014, acrylic and oil-based markers on wood, 50x75 cm
- 6 *I've Put Red Nail Polish on My Toes and....*, 2014, acrylic and oil-based markers on canvas, 140x40 cm
- 7 *Happy 40th Birthday to Me*, 2014, acrylic and oil-based markers on wood, 60x100 cm
- 8 *Stress*, 2014, acrylic and oil-based markers on canvas, 50x70 cm
- 9 *Routine*, 2014, acrylic and oil-based markers on wood, 60x60 cm
- 10 *Untitled*, 2013, acrylic and oil-based markers on paper, 70x70 cm
- 11 *Untitled*, 2013, acrylic and oil-based markers on canvas, 60x60 cm
- 12 *Untitled*, 2014, acrylic and oil-based markers on paper, 20x20 cm
- 13 *Untitled*, 2014, acrylic and oil-based markers on canvas, 40x40 cm
- 14 *Lingerie*, 2014, acrylic and oil-based markers on canvas, 80x80 cm
- 15 *Untitled*, 2014, acrylic and oil-based markers on canvas, 80x80 cm
- 16 *Tears*, 2014, acrylic and oil-based markers on canvas, 200x120 cm (Polyptych)
- 17 *Contemplations*, 2013, acrylic and oil-based markers on unstretched canvas, 220x180 cm
- 18 *Roots*, 2014, acrylic and oil-based markers on wood, 35x40 cm
- 23 *Torso*, 2014, acrylic and oil-based markers on canvas, 93x79 cm

Rehovot Municipal Art Gallery

M. Smilansky Cultural Center

Catalogue

Photography: Ran Erde

Editing And English Translation: Tzach Ben Josef

Hebrew Editing: Orna Yehudaioff

Design and Production: Beni Kori

Curator And Gallery Manager: Ora Kraus

Special Acknowledgment: Vera Pilpoul

Printed In Israel, May 2014

artora@rehovot.muni.il

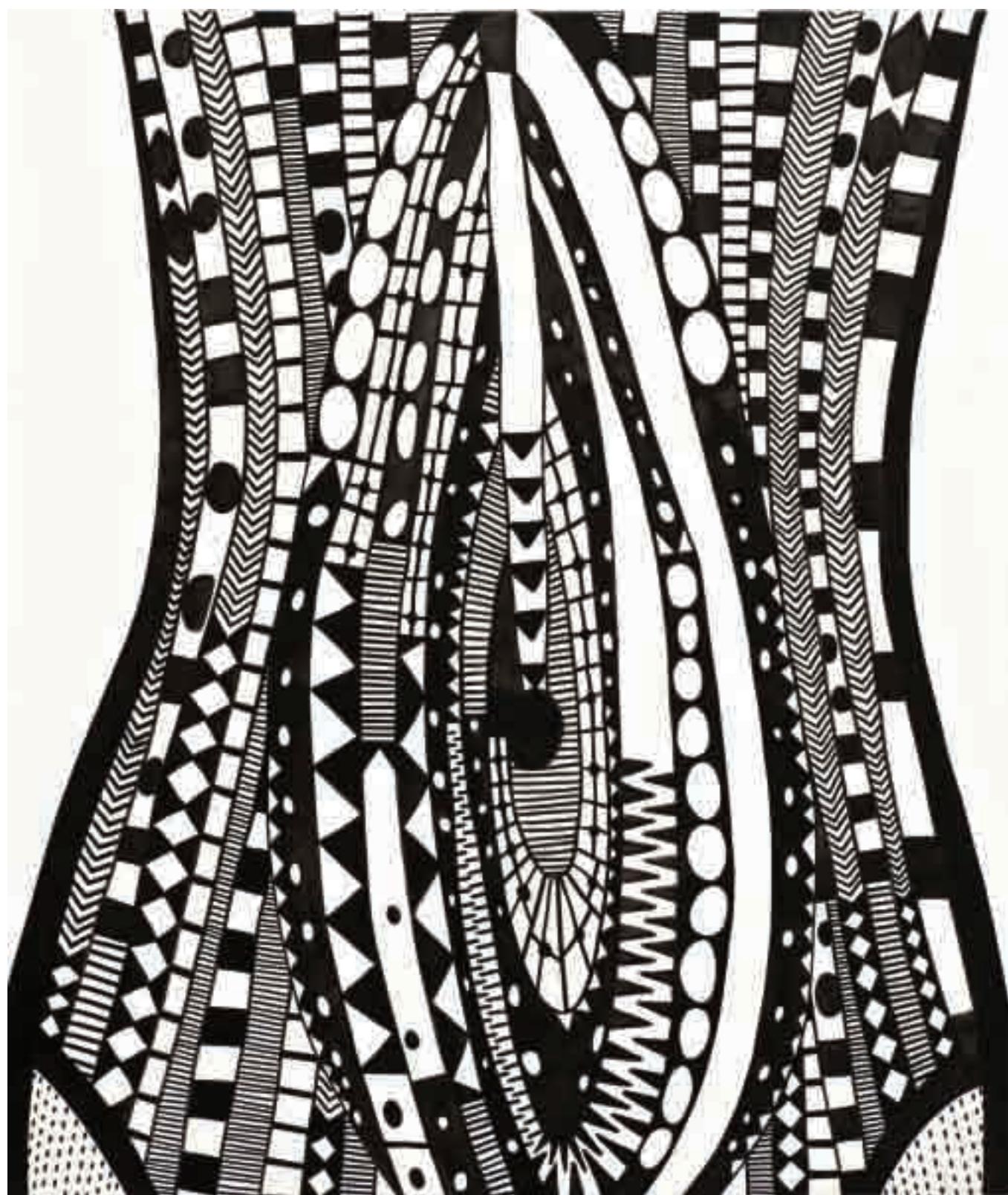
Rehovot Municipality, The Municipal Company for Culture, Sport and Recreation

With the support of The Department of Plastic Arts

The Culture Administration, The Ministry of Culture and Sport

Corpus

Ronit Shalem
Paintings

Corpus

Ora Craus

*"To adjoin the instinctual nature does not mean to come undone, change everything from right to left, from black to white, to move from east to west, to act crazy or out of control. It does not mean to lose one's primary socializations, or to become less human. It means quite the opposite. The wildish nature has vast integrity to it. It means to establish territory, to find one's pack, to be in one's body with certainty and pride regardless of the body's gifts and limitations, to speak and act in one's behalf, to be aware, alert, to draw on the powers of intuition and sensing, to come into one's cycles, to find out what one belongs to, to rise with dignity, to retain as much consciousness as we can."*¹

In **Ronit Shalem's** *Corpus*, a series of figurative works dealing with images of the body are exposed. Three sets of paintings, differing from one another, are on display: the first is a set of color images of amputated limbs, whose insides resemble embroidery work; another is of dislocated organs, such as eyes, lips, a jaw, legs and fingers, some in color, resonating the first set, while others (the jaw and the lips) bring to mind pop-art works; the third is a set of black-and-white images of broken bodies, unique in their scheme and texture. In these works the contour lines of the body are still discernable, but are transformed into a sort of ornamental map legend, enabling a different kind of reading, one much more abstract. In these series, the pendulum sways from close-ups to micro-close-ups of organs, as the artist penetrates into the very cells of the human body, translating its textures and structures into an ornamental web. The ornamental and textural approaches enable Shalem to innovatively express her interest in human nature and femininity.

Shalem's works center on the vulnerability of the body and its changes from a softer standpoint. The contrast between the broken body, sending out pain and suffering, and between the optimism of the color images seems to neutralize the harshness of the issue at hand, and envelopes the whole series of broken bodies in an aura of optimism. Thus, Shalem's work is unique in the long line of contemporary works of art that deal with the body and its image – especially those by female artists that, more often than not, do not swerve from the harsh, the problematic and the strenuous.

Many artists deal with the body and its image. Amputated limbs, dismantled and disfigured dolls and mannequins – these motifs fill the spaces of museums and galleries alike, in various mediums, such as installation, performance, video-art, photography and painting. The broken bodies are tied to hurt, illness and death. They pull the viewer into the worlds of eros and thanatos, and provoke an anxiety due to the fragility and vulnerability of the body.

In *Camera Lucida*, **Roland Barthes** approaches the matter of the wound from the viewer's standpoint, as he or she seems to feel stabbed, a victim of a punctum, hurting him or her, and evoking a great excitement while viewing the work of art.² This *punctum*, a stabbing sensation, is an indication of the work's quality. Even in **Kafka**, the wound is not a mere sign, a symbol, or a metaphor; it is a partial symbol, a symbol of a flaw. As such, imperfection is the symbolic value of the wound. The wound is like the gaze of the eye: it is a cavity, involved in a process of gazing.³

For many female artists dealing with body image is linked to questions of identity, empowerment, and women's status in society. Video and performance artists have gone even further and mutilated their own bodies. Most of these are known feminists, asking to change the social order and women's status, through their work.

Among these, one can mention **Frida Kahlo**, whose paintings realistically and brutally express the disappointment with the body's breaking down, depicting her own body in every possible manner, especially a cruel one. **Judy Chicago**, in her monumental *Dinner Party* (1979) created a feminist project including a triangular dinner table, on whose sides were placed 13 dinner sets, its ceramic plates in the shape of vaginal lips. The works thusly commemorated the lives of 39 women, who left their own mark on history, some actual and some fictional, from mythology, literature and the arts. **Betsy Damon**, in her 7,000-year-old *Woman*, wore perforated bags while flour seeped through them, transforming her body into an hour glass, standing for a female version of time.

An important artist in this tradition is **Marina Abramovic**, who redefined the boundaries for art dealing with the female body and its vulnerability. For six hours she sat at a table on which were placed instruments of pleasure and pain, in her performance *Rhythm 0* (1974). A placard instructed the viewers to have their way with the artist's body using the various instruments. **Louise Bourgeois** created *Seven in Bed*, with a set of stitched up rag-dolls. Bourgeois claimed to have always been fascinated by needles and their magical power to mend damage.

Among Israeli artists, **Yocheved Weinfeld** created a series of photographs of her fingers sown together (*Sown Fingers*, 1974-5), and another where her face and breasts are punctured by a needle (*Untitled*, 1976). In the video *Dead See* (2005), **Sigalit Landau** placed herself floating in the Dead Sea, with a string of watermelons encircling her. *In Barbed Hula* (2001) she videoed her skin being scraped while playing hula-hoop with barb-wire around the hoop. This is just a partial list.

Shalem utilizes the body in her works, imparting vulnerability, and at times, beauty, but always the traces of time. She touches upon the wound, upon the frailty of the body, but the broken body parts always form a delicate, balanced painting. *Happy 40th Birthday to Me* is a close-up painting in the style of pop-art. The lips are lusciously painted in bright red. From the tips of the lips frail red lines trail off, seeming like lines of old age, only recently breaking on to the open area around the lips. Above the upper lip a finger is placed, indicating silencing or embarrassment. According to Shalem, the body is likened to a map, inscribing a vast array of experiences on it, which in due time, leave their marks, scars and wounds, coming to the surface from within.

In the petite work, *Bitten* (2014), four nibbled finger nails are shown with delicate texture on top. The tip of the hand is like a stop sign, stressing the obsessive-compulsive act of nibbling the nails. *In Routine* (2014), an inquisitive, surrealist eye penetrates into the field of vision of the viewer, without any advance notice. The eye is exquisitely modeled in its embroidery-like texture. The pupil is green and yellow, while the cornea is basically white, flanked with red capillary lines, in some places thickened out, resembling the luscious lips of *Happy 40th Birthday to Me*.

All these works are reminiscent of **Hila Lulu Lin's**, dealing with eyes and lips, again lusciously painted in red. *Bitten* is much like Lulu Lin's *The Nibbler* (2004), where she videoed herself eating hot red peppers placed on her fingertips. Lulu Lin created video works of self-documentation, sometimes in extreme situations of mutilation, and utilized her own body as a means for advancing a creative space with no boundaries. In her *Miles I would Go* (1998) she created a vast wall of eyes, watching and being watched, transmitting curiosity between the object of the eye on the wall and the eye of the viewer in the space. As Lulu Lin's work is lyrical, despite its harshness, so Shalem's is poetic, despite the broken bodies depicted.

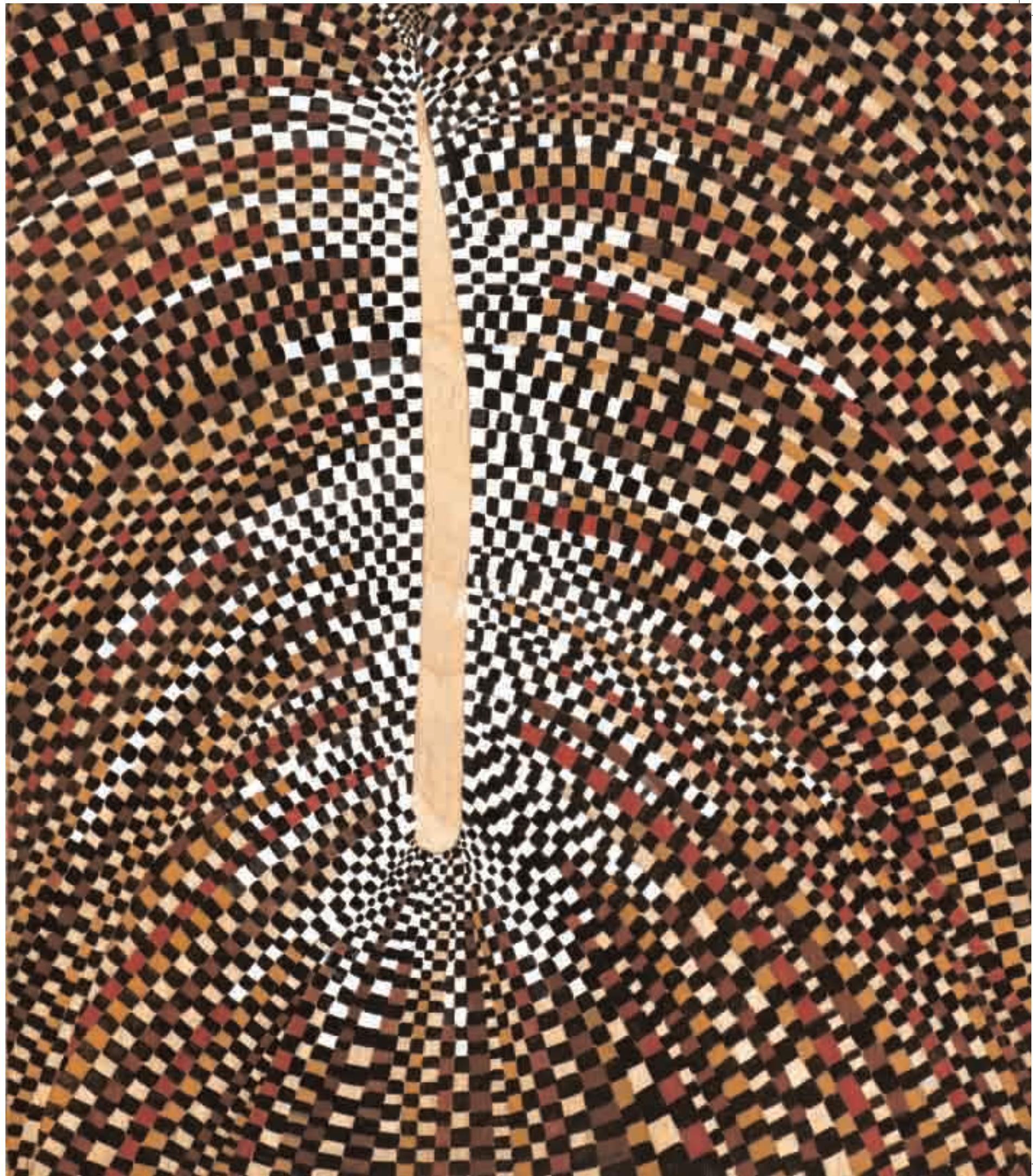
Shalem self-proclaims to be looking for textures everywhere. As the years go by, she locates scattered signs on the body – lines, squares, triangles – which connect to one another in folds. They move, bend, transform, and intensify more and more with time.

Her works in the present exhibition explore age and passing time. Each line of the body is reciprocated on the canvas, the wood, or any other platform for her works. These signs leave a trail of memory, the experiences and memories engraved on it, and responses are registered.

In her 1929 *A Room of One's Own*, **Virginia Wolff** stated that every woman needs a room and an income of her own in order to create. This statement, radical in its own time, is a corner-stone for feminist artistic thought and expresses a longing for freedom of creation for women. Shalem feels she does not need to fight for her own status and position in the world as a woman. She has succeeded in forming a creative environment for herself. Her works reflect the ease that such a state brings about. She quietly goes by stating facts, exhibiting sights, treating the wound and the decay of the body willingly, as a total indisputable fact, with which one has only to comply.

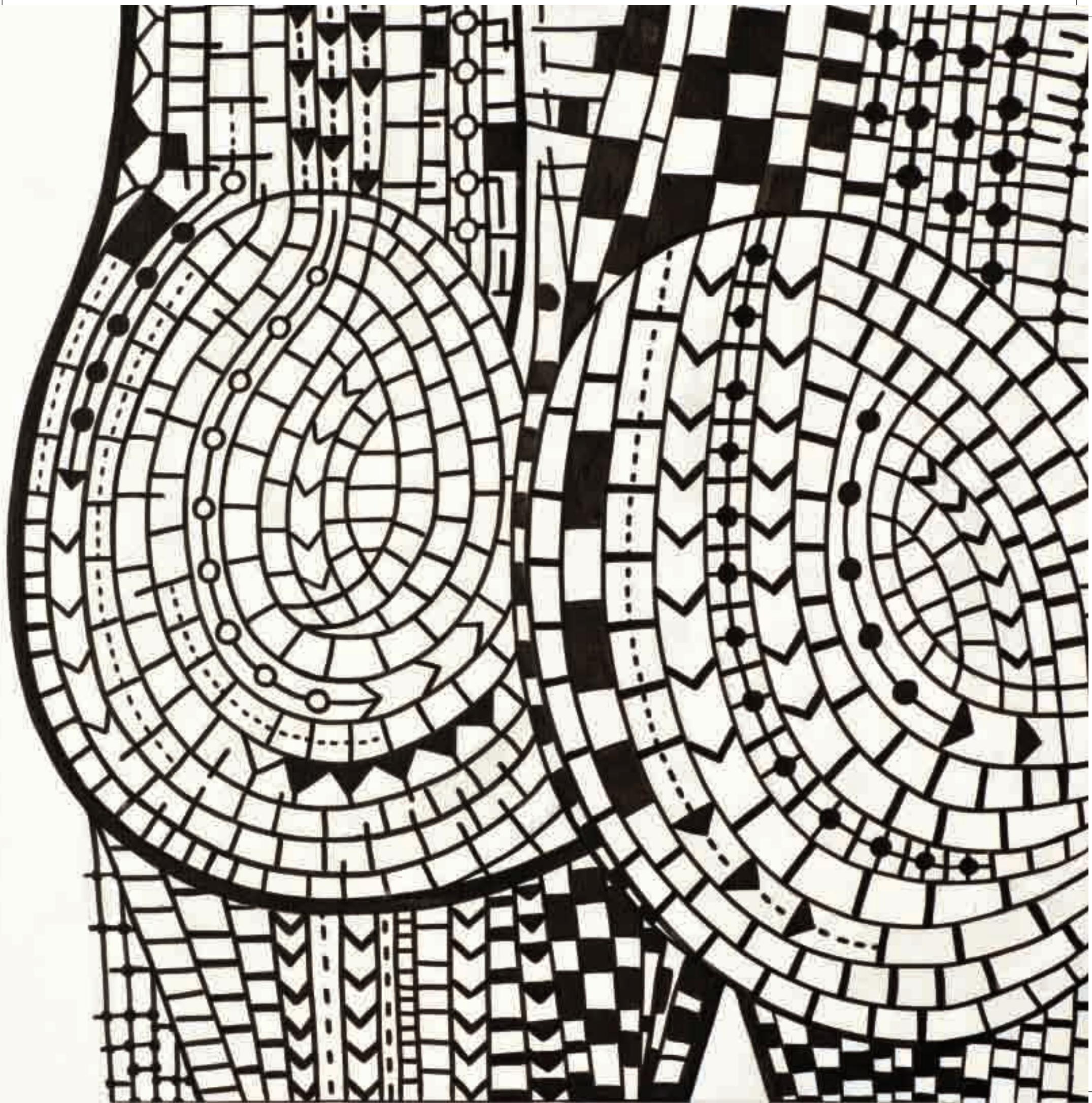
The optimism and softness of her works has to do with their formation, as well. First, the contours of the broken body are marked on to the platform. Then, they are filled with color, in a sort of feminine toil, resembling attentive embroidery work, thus creating a painting within a painting. The ornamental approach softens the harsh matter at hand, of the broken, wounded body. **Pinkola Estés'** book can illuminate Shalem's works: like a wild woman, running with the wolves, Shalem possesses sharp instincts and curiosity of an artist who marks her own territory, finds her own pack and ferociously hurdles on.

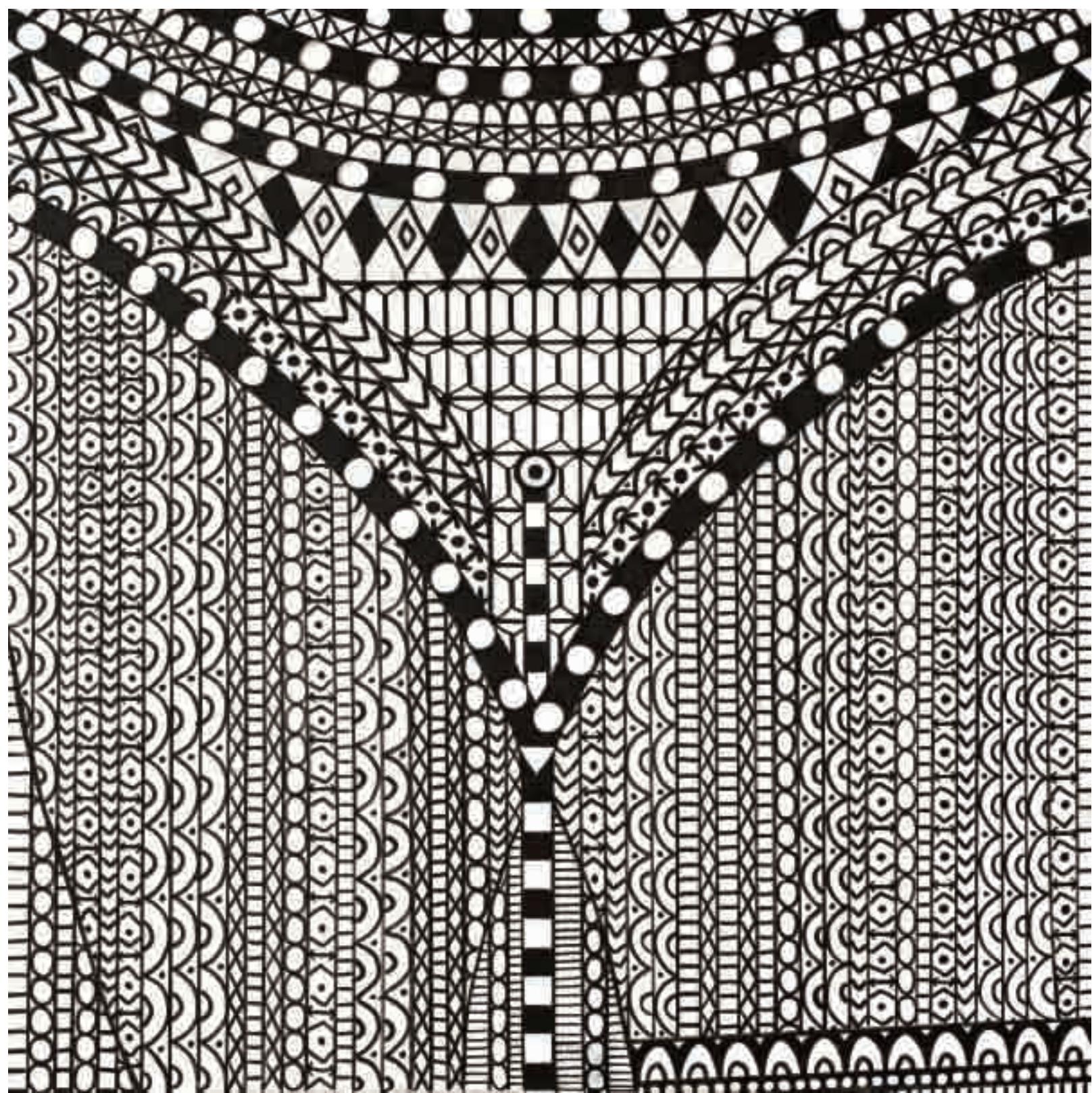
1. Clarissa Pinkola Estés, *Women who Run with Wolves*, 1991.
2. Roland Barthes, *Camera Lucida*, 1980.
3. Shahar Galili, *Hapetza shel Kafka (Kafka's Wound)*, Jerusalem: Carmel, 2008, 100.

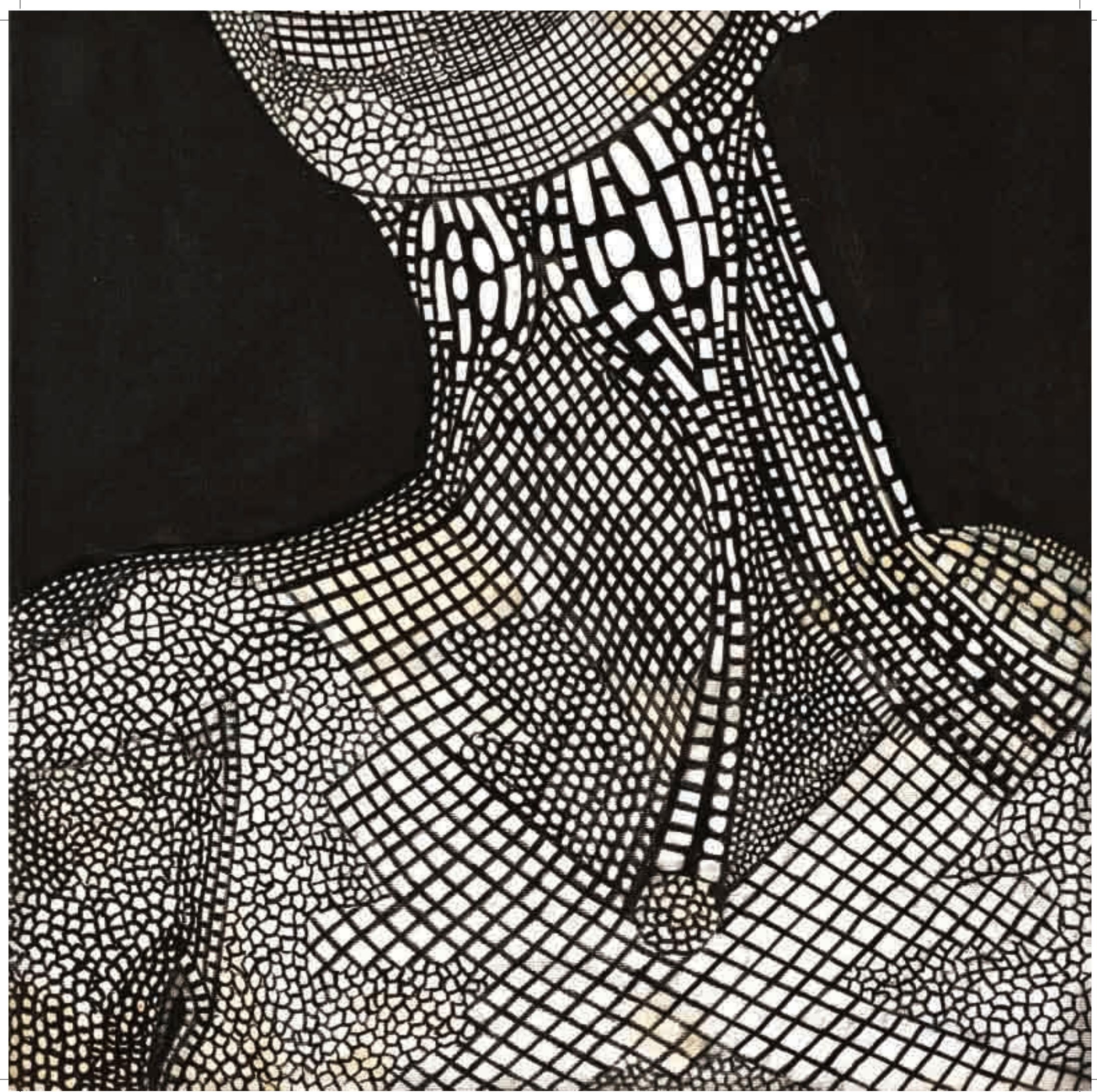

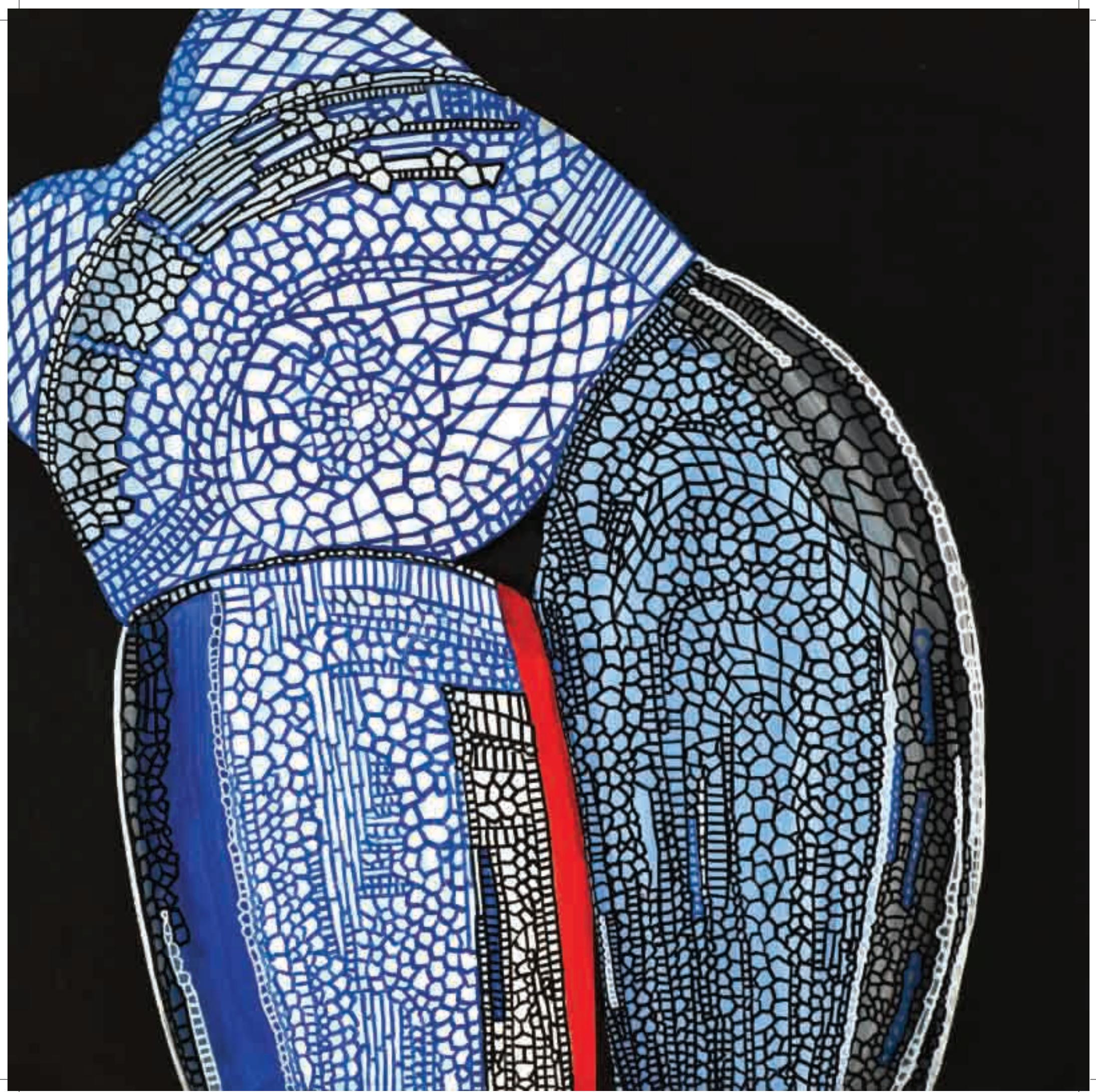

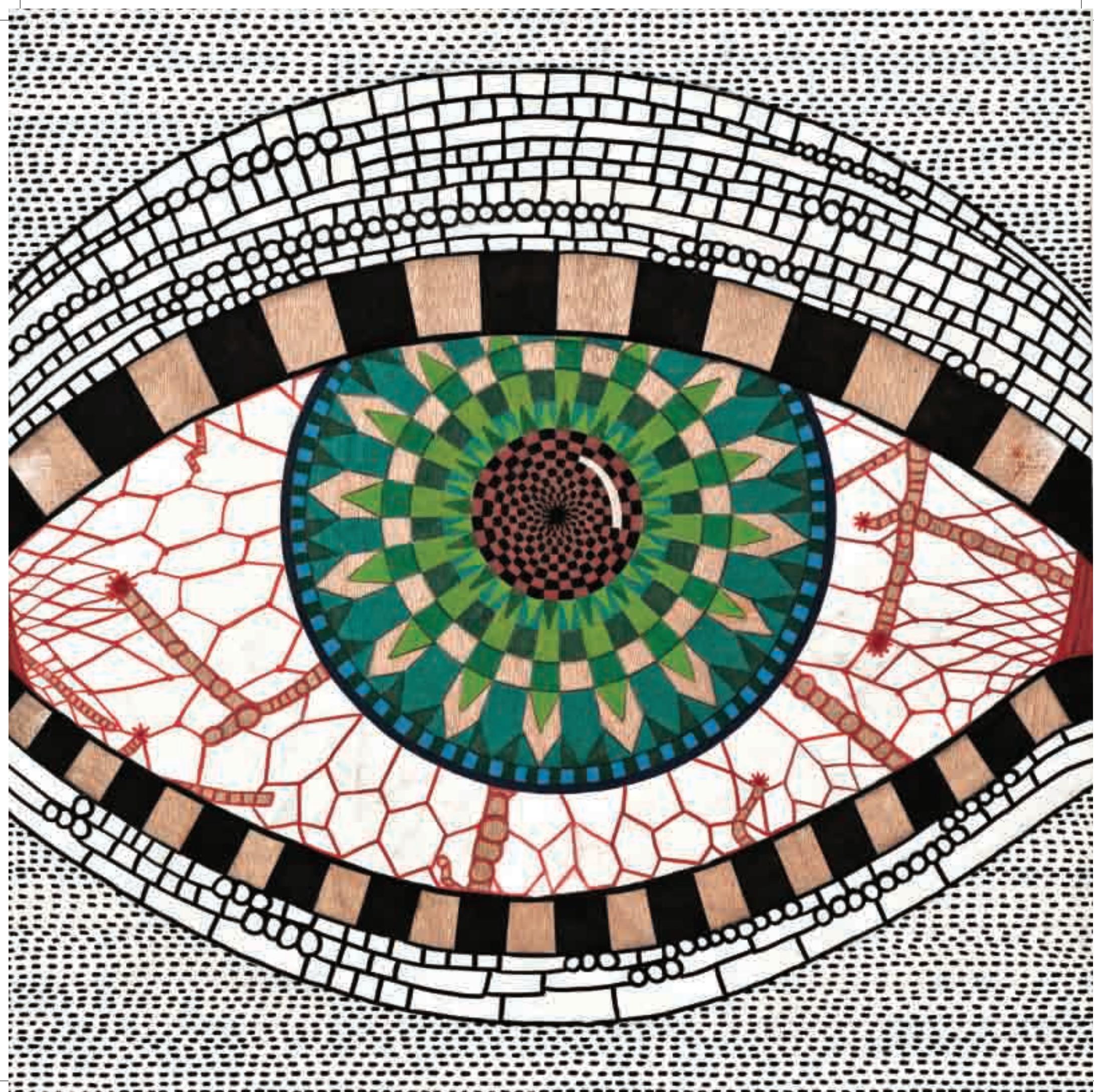

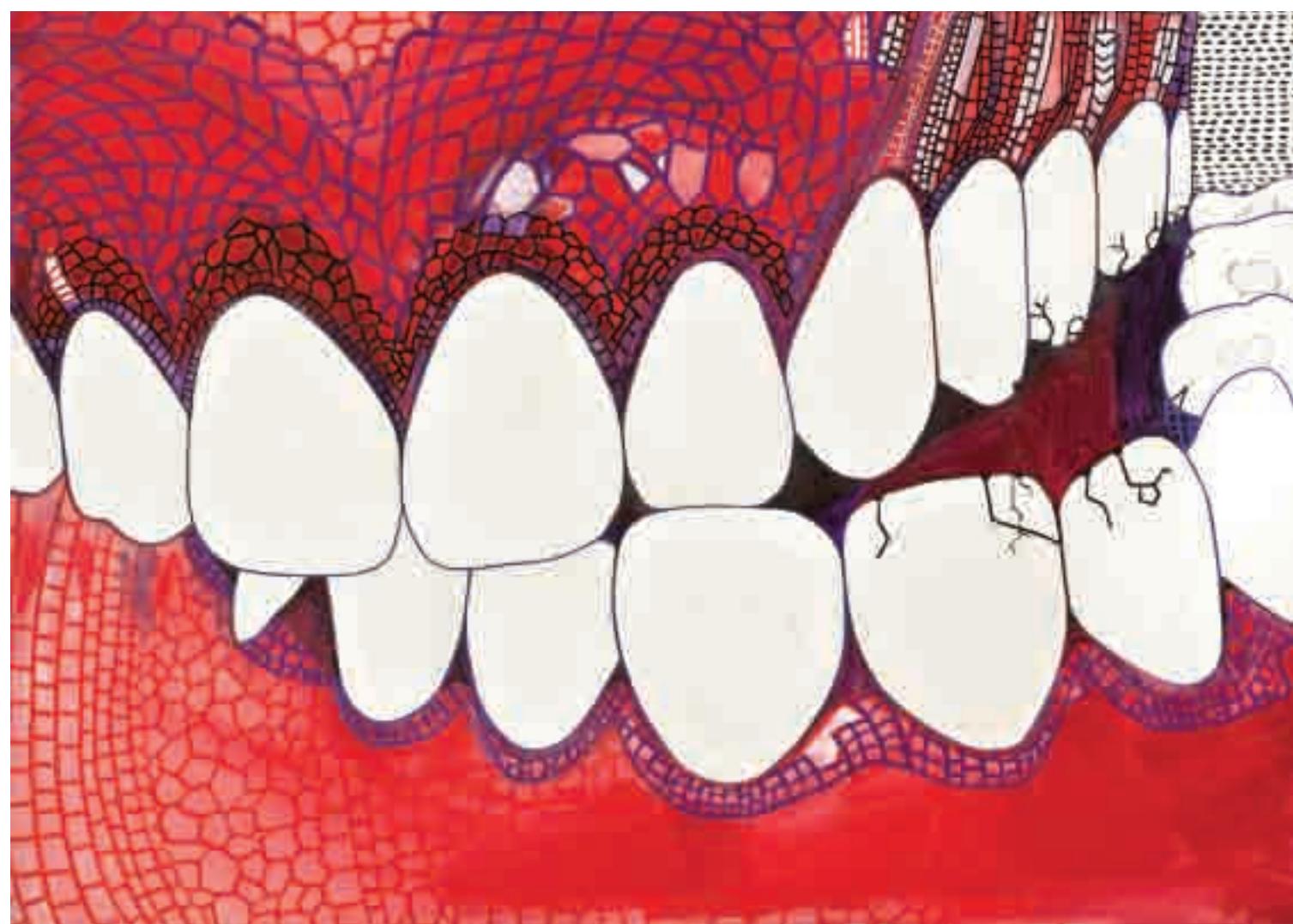

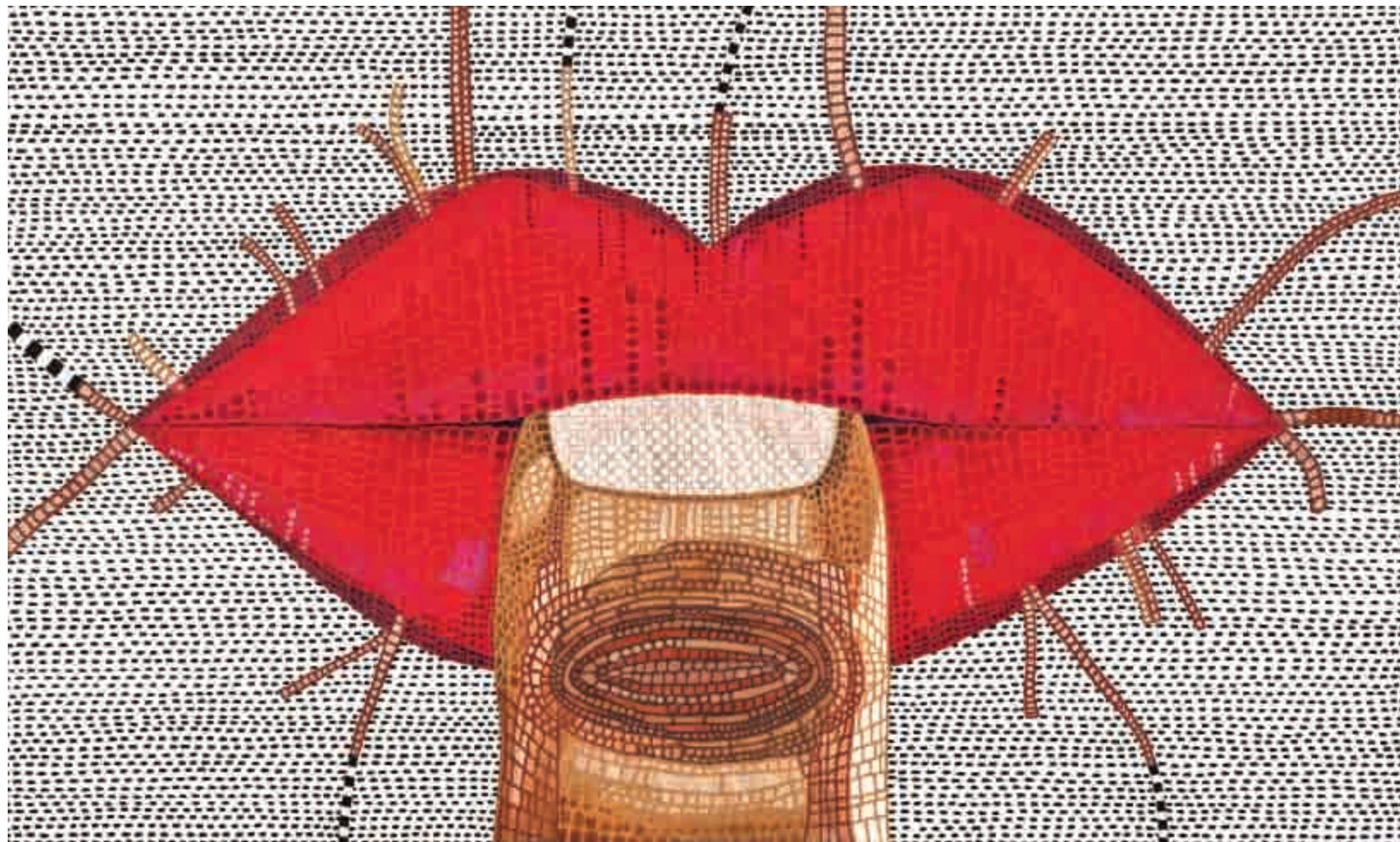

שלשות העבודה הללו מזכירות את העיסוק של הילה לול-ליין בעיניים ובשפתיהם חושניות הנצבעות באדם בוטה. בסוסות מאזכרת את עבודה הויידיאו של לול-ליין, הocus ת (2004), שבה צילמה האמנית במשך 45 דקות את עצמה אוכלת פלפלים אדומים חריפים המושחלים על עצמותיה. לול-ליין יקרה עבודה וידיאו ארט של תיעוד עצמי, לעיתים במצבים קשים של פגיעה, והשתמשה גופה באמצעות יצגת מרחב יצירתי אינסופי. בעבודה הייתי הולכת מרחקים (1998) הציגה לול-ליין קיר שלם של עיניים צופות ונצפות, המשדרות סקרנות הדידית בין העין האובייקט שבקר לבין העין העוצה שהחל התזונה. כשם שבעבודותיה של לול-ליין מתקיים איכוח לירית, על אף המראות הקשים בהן, כך גם בעבודותיה של שלם מתקיים איכוח פואטי, על אף אברי הגוף הקטועים שהיא מצירמת.

שלם מעידה על עצמה כמחפש טקסטורות בכל מקום. עם חלוף השנים היא מוצאת סימנים מפוזרים על פני חלקו הגוף: קווקזים, ריבועים, משולשים, המתחרבים זה אל זה בקיפולים. אלו זיזים, מתעמים, משתנים ועם הזמן הופכים לאינטנסיביים ואימננטיים יותר ויתר. עבודותיה של שלם בתערוכה זו חוקרות את נושא הגיל ואת הזמן החולף כל קו שהגוף מסמן, מסמן בהתאם על הבד, על העז, או על כל מצע אחר של עבודותיה. הסימונים הללו מותירים שובל של זיכרונות על גיביו נחרטים החוויות והזיכרון, והtagיות נרשומות.

ב 1929, קבעה וירג'יניה וולף במאטה חדר משלך כי כל אישה צריכה חדר משלה והכנה קבועה כדי לייצור. אמרה זו, שהייתה מהפכנית לזמןה, מהווה אבן-יסוד לחשיבה אמנותית-פמיניסטית ומבטאת שאיפה לחופש אמנותי נשית. לדבריה, שלם אינה נדרשת עוד להיאבק על מעמדה ועל מקומה בעולם באישה: היא ה策ילה ליציר לעצמה סביבה לימוש עצמי וליצירה. ציורייה משדרים את נינוחות המיקום העצמי שלה. היא פועלת בדרך השקטה, מצינית עובדות, מציגה מראות, מתיחסת לפצע ולהידלון הגוף בהכנעה, בעובדה מוגמרת שאין כוח העומד נגדה, מתור שלמות והשלמה.

האופטימיות והרוח הטמונה בעבודותיה של שלם קשורים גם אל דרך בניית העבודות. ראשית, הקונטורים של הגוף הקטוואו או של חלקיו נתחמים על המצע. לאחר שהושלמה המסתגרת, שלם הודרת לתוכה וממלאה את הגוף בתוכן עצמוני, בסוג של עבודה נשית عملנית, הנראית כמלאת-ים-מחשבת רקומה, וכן נוצר מעין ציור בתוך ציור. האורנמנטיקה ממתנת ומרככת את הנושא הטעון של הגוף הנשי הקטווא. ספרה של פינקללה אסטס, לרוץ עם אביהם, מאפשר לפתוח צוהר אל גוף העבודות של רונית שלם: כמו האישה הפראית, הרעה עם זאים, שלם היא אמנית בעלת חושים חרדים וסקרנות, הידועה לסמן את הטריטוריה המתאימה לה, למצוא את להקתה ולזרוץ קדימה בעוצמה.

1. **קלאריס פינקללה אסטס**, רצות עם זאים, ארכיטיפ "האישה הפראית" – מיתוסים וסיפוריים (בן שמן: מוזן הוצאה לאור, 1997), עמ' 25.

2. **רולאן בارت**, מחשובות על ציוצים תרגום דוד יניב (ירושלים: הוצאת כתר, 1988).

3. **גילי שחר**, הפצע של קפקא (ירושלים: הוצאת כרמל, 2008), עמ' 100.

אצל אמניות רבות העיסוק בדימוי הגוף נוגע לשאלות של זהות נשית, העצמה עצמית ומעמד האישה בחברה. הגדילו לעשות אמניות הוואידיאו-ארט והמייצג, שהשתמשו בגוףן שלהם, ולעתים אף פצעו אותו והטילו בו מום למען הייצור האמנותית. רובן המכريع היו פמיניסטיות מועחרות, שביקשו לפעול באמצעות האמנות לקידום מעמדן של הנשים ולשינוי הסדר החברתי.

מבין האמניות הידועות, ניתן להזכיר את פרידה קאלו, שהציגה בעיירה בזורה ריאלית ובכабב את האכזבה מכישלון הגוף, וציירה את עצמה ואת אברי גופה בכל צורה אפשרית ובדרך כלל אכזרית. ג'ודי שיקגו, בעבודתה המונומנטלית, דינר פארטי (1979), יצרה פרויקט פמיניסטי שככל שהוא בזורה משולש, אשר על כל אחת מצלעותיו הונחו שלוש עשרה מערכות של כלאי אוכל, הצלחות עשויות מקרמיקה בזורה שפתוי ערווה. כל אחד מהמקומות ליד השולחן הוקדש לדמותה של אישה אחרת. כך הנציחה העובדה את דמיותיה של 39 נשים, שהטיבו את חותמן על ההיסטוריה האנושית, החלקן דמיות אמיתיות וחלקן מן המיתולוגיה, הספרות והאמנות. בטסי דימון במיצג, ה איש בת 7, שנגה (1977), עטה על גופה שקיות כמה מהחרות, כאשר קמה דולף מתוכן, ובכך הפכה את גופה לשען חול המיצג גרסה נשית של הזמן.

מרינה אברמוביץ' היא אחת היוצרות החשובות שהגדרו גבולות החדשנות בדימוי הגוף באמצעות שימוש בגוףן שלהם ופגעה בו. בעבודה *O Rhythm* (1974) יצרה אברמוביץ' מופע בן שעשרה, שבו ישבה אל שולחן, עליו הונחו 22 מכשורי עונג וכабב. קרטיס הורה לצופים לעשות בגופה ככל העולה על רוחם בעורת החפצים. לאייז ברוזאה יצרה את העבודה 7 ב מיטה (2001), הכוללת בובות סמרטוטיים שעל גוףן סימוני תפירה המאחים ובוניהם את גוף הבובה. ברוזואה העידה כי מחותים הקסימו אותה מאז ומעולם וכי היא מאמין בכוחן המאגי במתינות נזקים.

מבין האמניות הישראלית, יוכבד ויינפלד יצרה סדרת תצלומים של אבעבועות ידיה תפורות זו לזו (א בעות ת פורוט, 1974-1975), וסדרה אחרת של תצלומים בהם פניה או שדייה מנוקבים במחט (לא בוחרת, 1976). בעבודת הידייאו ים המות (2005) של סיגלית לנדאו, שרשראת אבטיחים ספריאלית צפה סביב גופה של האמנית בים המלח. בעבודת יידייאו אחרת של לנדאו *Barbed Hula* (2001) היא כורכת סביב גופה העירום חישוק תיל דוקרני, אותו היא מנעה בסיבוב בסגנון משחק "חולה הופ" תוך שהוא פוצע את בשרה החשוף. זהה רשיימה חלקית בלבד.

אברי הגוף ביצירתה של שלם משורם לעיתים פגיעות ולעתים יופי, אך תמיד את עקבות הזמן. היא נוגעת בפצע, בחולשת הגוף, אולם, חלקי הגוף המפוזרים מייצרים צירור מפוייס ומעודן. העבודה יום הולדת 40 ש mach li (2014) ציירה בתקיריב בסגנון הופ-ארט. השפטים החושניות מרוחות בצעב אדום עז. מקצת השפטים מסתעפים קווים רישום דקים, אדומיים, שנראים כקמטוטי גיל, שזה עתה פרצוי אל המרחב הפתוח סביב לשפטים. מעל לשפה התחתונה מונחת עצבע, המרמות בנוכחותה על השתקה או מבוכה. לדברי האמנית, הגוף הוא מפה האוצרת את מכלול החוויות הנאספות אל תוכה אשר מותירות עם הזמן סימנים, צלקות ופגעים, הניכרים מן הפנים אל החוץ.

בעבודה הקטנה בסוסות (2014) נראהות ארבע אבעבועות בצעב גוף, שציפורניהן בסוסות ועליהן טקסטורה עדינה. קצה כף היד כמו אומר "עוצר" ומדגיש את הפעולה הכבפיתית של כסיסת האבעבועות. בעבודה העבעונית שיגר ה (2014) עין Hodreniat, סוריאליסטית, כמו פולשת אל שדה הראייה של הצופה ללא הטראה מוקדמת. העין בולטת בטקסטורה הרקמתית שלה ומעוצבת להפליא. האישון כמו נרדם בצעבי יירוק-צהוב, ואילו לחמית העין הלבנה מיסודה משורגת בקוקוים אדומיים כנימי דם, המתעלבים במקומות אחדים ומזכירים את השפטים החושניות מהעבודה יום הולדת 40 ש mach li.

קורס

אורה קראוס

"[...] להתחבר לטבע האינטינקטואלי אין ממשנו להתרחק, להפוך הכל ממשאל לימיין, משchor לבן, להעתיק את המזורה למעורב, לה頓הג בטירוף או בחוסר שליטה, אין ממשנו לאבד את קשרי החברות הראשוניים, או להפוך לאנושית פחותה. ההיפך הוא הנכון. הטבע הפראי כולל בתוכו יושר כביר. ממשעות הדבר היא לקבוע טריטוריה, למצוא את הלהקה, לשחות בנופנו בתחושת ודאות וגאווה, ללא כל קשר לכישורי או מגבלותיו של הגונן, לדבר ולפעול בשם עצמנו, להיות מודעות, ערניות, לשאוב מהכחות הנשיים המולדים של האינטואיצה והחוושים [...]".¹

בתعروכה קורפוס חושפת רונית שלם סדרת עבודות פיגורטיביות העוסקות בדיםויים של הגוף. שלם מציגה שלוש קבוצות של צירום, שאינם אחידים במראם. קבוצה אחת היא דיסמיים צבעוניים של גופים קטועי גפיהם, שתוכם נראה כמעין רקמה; קבוצה אחרת של איברים בודדים כמו עין, שפתים, לסת, רגליים ועצביות ידיים, שחלקם צבעוניים ומזכירים במרקםם את הדיסמיים הצבעוניים מהקובצת הראשונה, ואילו אחרים (הסתה והשפתים), מעלים בתודעה את אמנות הפופ-ארט; בקבוצה השלישית מוצגים דיסמיים בשחור-לבן של גופים קטועים, המתיחדים מבניהם הסכמטי ובתקסטוראה שלהם. בעבודות אלה קווי המתאר של הגוף עדין ניתנים לויהו, אולם הם מעציריים כמעט סימנים אורנמנטליים ומאפשרים קריאה אחרת, מופשטת יותר. שלם נעה על סקירה שבkazaה האחד שללה תקריבי דיסמיים של הגוף ובkazaה الآخر תקריבי מיקרו של איברי הגוף, תוך כדי חדרה אל תוככי התא האנושי ותרגומם הטקסטורה והמבנה שלו למרקם אורנמנטלי. השימוש באורנמנטיקה ובתקסטוראות שונות מאפשר לשם להביע בדרךים חדשות את עניינה בטבע האנושי ובൺיות.

עבודותיה של שלם עוסקות בפגיעה הגוף ובשינויים החלים בו מנוקדת מבט מרכבת מעת. הניגוד בין דיסמי ה גופים הקטועים, המסדרים כאב ופגיעה, לבין הילך הרוח האופטימי שמשדרת הצבעוניות של חלקם, מנטREL את חריפות העיסוק בנושא זה וכמו מעניק לגוף העבודה הקטווע טון חיובי. בכך מתיחרת עבודהיה של שלם בתחום מסורת העבודה בדיםויים של הגוף בעולם האמנות העכשוויות, ובמיוחד אל מול עיסוקן של אמניות-נשים בנושא זה, שMOVIL לעיתים קרובות למקומות קשיים, טעונים ומורכבים.

אמניות ואמניות רבים עוסקו ועסקות בדיםויים של הגוף. אברי הגוף מקטועים (גפיים, ידיים), בובות מפורקות ומעוותות – דיסמיים אלה מלאים את חללי המזיאוניים והగליהות, בМИיצבים, בעבודות וידיאו-ארט, בעיזום ובצעור. הגוף המפורק נקשרים לפציעה, לחולי ולמוות. הם מושכים את קהל הצופים אל עולמות של אrosis ותִּנְטוֹס, ומעוררים חרדה מעצמה הצגת חולשת הגוף ופגיעהתו.

ROLAN בארת בספרו, מה שבות על הצלום, עוסק במשמעות הפגיעה מנוקדת מבטו של הצופה, שעבورو הדיסמי גורם מעין דקירה, "פונקטום", וכן פוצע את הצופה ומעורר בו התרגשות רבה בזמן הפגיעה בעבודת האמנות.² הפגיעה דקירה ששחץ הצופה, היא אינדייציה לאיכות העבודה. גם בכתביו של קפקא "הפגיעה [...] איןנו סימן סתום, הפגיעה אינו מטופחה וגם לא סמל פשוט. אפשר לראותו בסמל קרווע, סמל לא שלם, הסמל של הפגום. חומר השלים הוא הערך הסימוביל של הפגיעה [...] יש בו משחו מהתכוונת המבט, הפגיעה הוא כמו העין: הפגיעה הוא חור שמסתכל".³

קורפוס

רונית שלם
ציורים

קורפוס