

pag. 1/3

Comunicato Stampa

Roma 10-10-06

**Venerdi' 3 novembre 2006 ore 18.30
fino a giovedi' 18 gennaio 2007**

1/9 unosunove arte contemporanea

Presenta la mostra curata da
James Putnam

Naturalia

con gli artisti
Mat Collishaw
Ellen Gallagher
Jamie Shovlin

in collaborazione con
Accademia Americana Roma

e con il sostegno di
Locanda Cairoli - Roma

Unosunove is pleased to present *Naturalia*, an exhibition of paintings, drawings, photographs, 16mm film and a video works by Mat Collishaw, Ellen Gallagher and Jamie Shovlin. The title is inspired by the Latin term used to classify the wonders of nature collected and displayed in the 17th century cabinets of curiosity, also called *Wunderkammern*. Using an organizational principle that differentiated between natural history specimens or *naturalia* and man-made artifacts, *artificialia*, these collections even included fake mermaids and the bones of mythical dragons and unicorns. Taking quite different approaches to the theme of *naturalia* the three artists explore its sinister, sensual and fantastical aspects.

unosunove
arte contemporanea

palazzo santacroce
via degli specchi 20
00186 roma italia
tel. +39 06 97613696
fax +39 06 97613810
gallery@unosunove.com
www.unosunove.com

Mat Collishaw's images of flowers and insects evoke the wondrous and exotic beauty of nature but belie its darker side. His series of *Infectious Flowers* become seamlessly merged with medical images of diseased flesh while his epic photographs of insects crushed behind glass capture that precise moment of their lives' extinction. He also explores an art historical pagan theme where a female nude cavorts with an animal in an idealized panoramic landscape. The apparent naturalism of the photographed model is contrasted with artificiality of the painted background and yet the transition is relatively indiscernible.

Jamie Shovlin has created a series of delicately drawn vignette-style portraits of Internet porn-stars whose pseudonyms reveal the feminine tendency towards natural names (i.e. Cherry Rose) and the masculine towards man-made elements (i.e. Jack Hammer). He has also produced a series of archive box works that investigate the dioramas in the American Museum of Natural History – a bizarre attempt to create a visually dramatic illusion of nature using taxidermied animals against a scenic painted background.

Ellen Gallagher has a fascination for natural history and since 2001 has made an ongoing series of drawings called *Watery Ecstatic* that feature a mythical undersea world, which she refers to as *Drexciya*. These extraordinary marine creatures include exotic sea worms and the trailing tentacles of strange jellyfish. Although she calls them drawings they are remarkably intricate paintings where details are literally carved into the thick watercolor paper and enhanced by sensitive pencil-lines and subtle washes. This imagery also appears in her evocative 16mm film, made in collaboration with Edgar Cleijne, where she uses a variety of animation techniques that include working directly on the filmstrip by scratching into its emulsion layer.

All three artists have produced substantial new works especially for this Rome exhibition, which has been conceived by guest British curator, James Putnam.

unosunove
arte contemporanea

palazzo santacroce
via degli specchi 20
00186 roma italia
tel. +39 06 97613696
fax +39 06 97613810
gallery@unosunove.com
www.unosunove.com

Unosunove arte contemporanea è lieta di presentare **Naturalia**, una mostra di dipinti, disegni, foto, film 16 mm e opere video di Mat Collishaw, Ellen Gallagher e Jamie Shovlin. Il titolo della mostra è tratto dell'antico termine latino utilizzato nel Seicento per classificare le meraviglie della natura raccolte e esposte negli "armadietti delle curiosità" chiamati anche *Wunderkammern*. Utilizzando un principio classificatore che distingueva i campioni di storia naturale, *naturalia* appunto, e gli artefatti umani, *artificialia*, queste collezioni annoveravano al loro interno anche falsi esemplari di sirene, ossa di unicorni e dragoni mitologici. Gli artisti, pur prendendo le distanze gli uni dagli altri, esplorano i sinistri, sensuali e fantastici aspetti del tema **Naturalia**.

Le immagini di fiori ed insetti di **Mat Collishaw** evocano la bellezza meravigliosa ed esotica della natura ma al contempo ne nascondono il lato più oscuro. La sua serie di 'Infectious Flowers' è similmente fusa con le immagini mediche di carne malata mentre le sue epiche fotografie di insetti schiacciati dietro il vetro catturano l'immagine in quel preciso istante della loro estinzione. Egli inoltre esplora un tema pagano della storia dell'arte dove un nudo femminile gioca con un animale in un paesaggio panoramico idealizzato. L'apparente naturalismo della modella in posa è contrapposto con l'artificialità dello sfondo dipinto e il distacco è relativamente indiscernibile.

Jamie Shovlin ha creato una serie di delicati ritratti, simili a vignette, delle porno-star di internet in cui gli pseudonimi rivelano la tendenza femminile verso i nomi naturali (Ciliegia Rosa) ed il maschile verso gli elementi artificiali (*Jack Martello*). L'artista ha inoltre prodotto una serie di scatole-archivio che studiano le diorame del museo americano di storia naturale - un tentativo bizzarro di generare un'illusione visivamente drammatica della natura usando animali imbalsamati contro uno sfondo scenico dipinto.

Ellen Gallagher è affascinata dalla storia naturale e dal 2001 ha fatto una serie continua di disegni denominati *Watery Ecstatic* che caratterizzano un mondo subacqueo mitico che lei chiama *Drexciya*. Queste straordinarie creature marine includono esotici vermi del mare e tentacoli strascicanti di esemplari di meduse sconosciute. Anche se lei li denomina illustrazioni sono pitture notevolmente complicate in cui i particolari sono intagliati letteralmente nella carta spessa da acquarello e fatte evidenziare dagli interventi in matita e dalle lavate sottili. Questo immaginario compare anche nella pellicola in 16mm, fatta in collaborazione con Edgar Cleijne, in cui lei usa una ricca varietà di tecniche di animazione che includono il lavoro diretto sulla pellicola graffiandone gli strati dell'emulsione.

Tutti e tre gli artisti hanno prodotto nuovi lavori specialmente per questa mostra di Roma che è stata concepita dal curatore britannico, James Putnam.

unosunove
arte contemporanea

palazzo santacroce
via degli specchi 20
00186 roma italia
tel. +39 06 97613696
fax +39 06 97613810
gallery@unosunove.com
www.unosunove.com

naturalia

Distinguishing between the natural and the artificial has become increasingly relevant to everyday life with the advancements in biological cloning and digital technology but it has a fascinating historical precedent. 'Naturalia', the title of this exhibition is inspired by the Latin term used to classify the wonders of nature collected and displayed in the 16th and 17th century cabinets of curiosity, also called *Wunderkammern*. Their organizational principle differentiated between natural history specimens or *naturalia*, on the one hand, and the works of man, or *artificialia*, on the other. *Naturalia* were supposed to reflect the creative abilities of God, *artificialia* those of mankind. A classic example of the duality between *naturalia* and *artificialia* can be found in Olao Worm's (1588-1654) curiosity cabinet, 'Museum Wormianum' in Copenhagen or the *Wunderkammer* of Ferrante Imperato (1550 -1625) in Naples. But even back in the 16th century just like nowadays these boundaries between the natural and artificial could become blurred and confused. The early naturalists were uncertain of the status of certain specimens like fossils and coral and mused over whether they were animal, vegetable or mineral or even man-made. They marveled over unusual bird's nests and spider's webs as if they were equal to man's great architectural works. They were particularly eager to obtain specimens of freak animals and evidence of the existence of mythical beasts. In order to supply these essential additions to their collections unscrupulous dealers sold them fake mermaids created from composite bodies of monkeys and fish or substituted exotic animal bones for those of dragons and unicorns. These collections of *naturalia* and *artificialia* symbolized man's attempts to control nature through ordering and cataloguing which seem modest compared to his current aspirations and capabilities.

Mat Collishaw's digitally modified images of flowers evoke the wondrous and exotic beauty of nature but belie its darker side. The delicate petals of his lily and amaryllis are seamlessly merged with images of diseased flesh taken from medical textbooks and the Internet. He also superimposes tiger skin on the petals of a lily to suggest that its seductively fragile appearance camouflages its underlying animal disposition. Identifying the male and female attributes of certain flowers, he has created a series called *Burning Flowers* where the flame is emblematic of sexual passion. These are made by spraying the flowers with an inflammable hair spray, setting their petals alight and immediately photographing them. His work *Natura Morte* is a contemporary version of a 17th century Dutch still-life subject where he substitutes an arrangement of junk food for the traditional subject of fresh fruit. He also alludes to death in his series of *Insecticide* photographs that resemble enlargements of microscope slides. They include moths, spiders, wasps and dragonflies that he has caught and squashed behind the glass of 35mm transparencies and quickly scanned in high resolution. Enlarged to an epic scale their pressed bodies create an elegant configuration while their detail is striking, like the velvety texture of a moth's wings. But what is most significant to Collishaw is that he has captured an image of the insect at the precise moment its life has ended. A trompe l'oeil effect is achieved by enclosing the image within another photograph of a 19th century daguerreotype frame. He does this to suggest a parallel with the daguerreotype portraits of now deceased people that they would have originally framed. The detritus from the squashed bugs he also relates to the areas of surface degradation on the old daguerreotype images.

Collishaw's interest in early photography is also expressed in his video installation, which utilizes an old wooden bellows camera on an antique Victorian stand. Inspired by the idea that 19th century photographers created dramatic artificial scenic backgrounds for portraits in their studios, Collishaw's 'Little Miss Chief' is a nostalgic almost Pre-Raphaelite image of a little girl in what appears to be a naturalistic woodland landscape but it is really a clever simulation by a stage set designer. In his sensual images of a female nude in a landscape he also explores an art historical pagan theme where she cavorts with an animal in an idealized panoramic landscape. Her wings suggest her angelic associations yet she is clearly interested in more earthly pleasures with the soft and sensuous combination of flesh, fur and feathers. According to Collishaw, the girl's intimate contact with the swan also has a topical context since it alludes to the potential danger of contracting bird flu. The apparent naturalism of the photographed model, whose real life profession is a pole dancer, is contrasted with the artificiality of the painted background and yet the transition is relatively indiscernible.

The use of the dramatic painted landscape to create a man-made version of nature is also investigated by Jamie Shovlin in his three works presented in clamshell style archive boxes. Two of them refer to the extraordinary dioramas in the American Museum of Natural History, New York. He explores the dioramas' attempt to create an illusion of nature by placing taxidermied animals and fake vegetation in the foreground against a theatrically painted vista. The museum diorama is an arguably convincing attempt at re-creating nature out of context. Yet there is something melancholic about the display of creatures that are no longer living, as if frozen in time but perhaps they reflect our awareness of our own mortality. Central to the comprehension of the dioramas' painted backdrops is their accompanying descriptive texts, which annotate the scenes and provide details about the species. Shovlin mimics this practice by presenting these texts in the bottom half of the boxes with photographic details relating to the dioramas above. The images are intended to run counter to the intention of the diorama to reveal the artificial process of its cultural production. The Coyote diorama has a straight photograph taken from the actual diorama, focusing on the landscape background, recalling the Hudson River school of painting. The Bison diorama features a black and white photograph of two of the museum staff scouting a location for the backdrop of said diorama. The third archive box diorama shows a detail from the album cover of *Hotel California* by the US band, The Eagles. The text in this diorama comes from the February 1977 review of the album in *Rolling Stone*. Shovlin chose the Coyote and Bison as quintessentially American animals, specifically in relation to their reactions to the Westward move of civilization; the Coyote being one of the few species to flourish with the spread of human inhabitation, whilst the Bison has been pushed almost to extinction. The Eagles box emphasizes the human habitation of California, 'The Last Resort' as it is referred to on the record. Shovlin's three archive boxes thus represent a wry attempt at a vignette history of American occupancy of land and its effect on the natural habitat.

Shovlin's *Playboy World Map* denotes the birthplace of each of the 100 or so Playboy playmates born outside of the USA. Each playmate's birthplace is marked with a pin and their date of appearance. Hanging from the pins are labels that detail their name, statistics and ambition, but because of the centralized accumulations of playmates from Europe and Western Canada, many of these labels are obscured. The map is a 1943 National Geographic map that covers, arguably, the state of the world shortly before the USA began its rise to become the global superpower. Seemingly linked to post-World War II US international relations, it suggests Western males find women from the Western world most attractive since there are no African or Middle Eastern playmates and few from South America and East Asia. Shovlin has also found a novel way of addressing this exhibition's theme - he has created a series of delicately drawn vignette-style portraits of American Internet porn-stars whose pseudonyms reveal the feminine tendency towards natural names (i.e. Cherry Rose) and the masculine towards man-made elements (i.e. Jack Hammer).

Central to the idea behind the term *naturalia*, is nature's capacity to inspire wonder in human beings and their subsequent curiosity to investigate further. Ellen Gallagher became inspired by natural history when as a student she attended a science semester on sailing boat. This involved collecting sea butterflies (pteropods) and studying them under a microscope in order to make detailed drawings. A rich variety of marine creatures are featured in her ongoing series of works called *Watery Ecstatic* begun in 2001. These relate to a mythical undersea world which she refers to as *Drexciya* from a fable about the existence of a Black Atlantis inhabited by women and children thrown overboard from slave ships. Her extraordinary creatures include exotic sea worms and strange jellyfish with trailing tentacles. Although she calls them drawings they are remarkably intricate creations with details literally carved into the thick watercolour paper and their vibrant colours seem to sparkle in contrast to their sensitive pencil-lines and subtle washes. One in particular, is a sea star construction with a strange dark center and orbital heads culled from the vintage American race magazines. Some of this work relates to her project *Ichthyosaurus* at Freud Museum in 2005, which led to her discovery of Sigmund Freud's early research and careful drawings of marine specimens in his formative years. Gallagher also shares Freud's inspiration from evolutionary theory and her drawings of

marine creatures celebrate the notion that human life has its origins in the primeval sea of organisms. Charles Darwin realized that organisms would increase or decline in numbers according to how well or poorly they were adapted to their new conditions of existence. The imagery of *Watery Ecstatic* also appears in her 16mm films which she makes in collaboration with Edgar Cleijne using a variety of animation techniques that include working directly on the filmstrip by scratching into its emulsion layer. Her work in *Naturalia* alludes to the process of collecting and documenting ocean creatures and she has created realistic looking faux specimens seemingly preserved in glass museum-style jars.

Nowadays the conventional distinction between natural objects and man-made objects, the natural and the artificial, continues to be made in museum collections. A further distinction tends to be made between things that are representative of their kind, and things that are rare and unique – this also relates to the traditional hierarchy between natural history specimens, artifacts and works of art. It could be argued, however, that a stuffed animal displayed in a museum besides being a natural history specimen is equally an artifact since taxidermy is a craft and some examples are even close to an art form. But it would be unusual for a dragonfly to be presented in a museum in order to draw attention to its aesthetic qualities, like the strikingly beautiful iridescence of its wings, rather than its taxonomic or scientific significance. Yet the seemingly disparate disciplines of art history, archaeology and biology and the systems of thought they generate would have proved inconceivable without the techniques of distinction, comparison, and relation in this fundamental division between the natural and the artificial. Within the realms of the pre-Enlightenment cabinets of curiosity, *naturalia* and *artificialia* are interwoven in a poetic display or installation – the works of man and the works of nature can collectively be a work of art.

James Putnam, Curator

naturalia

Con i progressi della clonazione biologica e della tecnologia digitale, distinguere tra il *naturale* e l'*artificiale* diventa sempre più rilevante nella vita quotidiana. Ma nella storia c'è un precedente affascinante. *Naturalia*, il titolo di questa mostra, è ispirato all'antico termine latino, utilizzato nel Seicento, per classificare le meraviglie della natura raccolte e esposte negli armadietti delle curiosità, chiamati anche *Wunderkammern*, utilizzando un principio classificatore che distingueva tra campioni di storia naturale, *naturalia* appunto, e manufatti umani, *artificialia*.

I *Naturalia* dovevano riflettere le capacità creative di Dio, mentre gli *artificialia* quelle umane. Un classico esempio della dualità tra *naturalia* e *artificialia* si trova nell'armadietto delle curiosità di Olao Worm (1588-1654) nel 'Museo Wormianum' a Copenhagen e nel *Wunderkammer* di Ferrante Imperato (1550 -1625) a Napoli. Anche nel Cinquecento, come ancora oggi, queste frontiere tra il naturale e l'artificiale potevano diventare indistinte, confuse.

I primi naturalisti non erano sicuri dello stato di certi campioni come i fossili e il corallo, e rifletterono sulla possibilità che fossero animali, piante, minerali o addirittura manufatti dell'uomo. Si meravigliarono di strani nidi di uccelli e ragnatele al pari delle grandi opere architettoniche degli uomini. Furono particolarmente entusiasti di ottenere campioni di strani animali di natura e prove dell'esistenza di bestie mitologiche. Per fornire dunque queste essenziali aggiunte alle collezioni, commercianti senza scrupoli vendevano sirene false realizzate unendo corpi di scimmie e pesci, o anche vendevano ossa di animali esotici come fossero quelle di draghi e unicorni. Queste collezioni di *naturalia* e *artificialia* evidenziano i tentativi dell'uomo di controllare natura attraverso l'ordinare e il catalogare, attività che appaiono modeste al confronto delle sue attuali aspirazioni e capacità. Le immagini di fiori ed insetti modificati in digitale di Mat Collishaw evocano la bellezza meravigliosa ed esotica della natura ma al contempo ne nascondono il lato più oscuro. I petali delicati del suo giglio e dell'amarillide d'estate sono fusi senza giunzioni con immagini mediche di carne malata, prese da libri di testo medici e da Internet. Lui sovrappone anche la pelle di tigre ai petali di un giglio per suggerire che l'aspetto fragile e seducente mimetizza la tendenza animale che sta sotto. Nell'identificare gli attributi femminili e maschili di certi fiori, ha creato una serie di opere che si chiama *Burning Flowers*, dove la fiamma è presa ad emblema della passione sessuale. Vengono realizzate spruzzando i fiori con una lacca per capelli infiammabile che illumina i petali che poi vengono subito fotografati.

La sua opera *Natura Morte* è una versione contemporanea di una natura morta olandese del Seicento dove il soggetto tradizionale di frutta fresca è sostituito da un'esposizione di merendine.

Anche nella serie di foto intitolata *Insecticide*, si allude alla morte; queste foto, che somigliano a ingrandimenti di diapositive da microscopio, comprendono falene, ragni, vespe e libellule che ha catturato e schiacciato sotto il vetro di diapositive 35 mm, e che ha poi velocemente scandito in alta risoluzione.

Allargati a un'enorme gradazione, i loro corpi creano figure particolarmente eleganti, mentre colpiscono i particolari, come ad esempio la tessitura vellutata delle ali delle falene. Ma la cosa più importante di Collishaw è che ha catturato un'immagine dell'insetto nel momento preciso in cui la sua vita finiva. Una prospettiva a trompe-l'œil viene infine realizzata racchiudendo l'immagine dentro la cornice di un dagherrotipo dell'Ottocento. Lui utilizza le vecchie cornici per suggerire un parallelismo con i ritratti/dagherrotipo di persone decedute che originalmente avrebbero incorniciato. I detriti degli insetti schiacciati si possono relazionare alle superfici invecchiate dei vecchi dagherrotipi. L'interesse di Collishaw per le prime forme di fotografia si vede anche nella sua installazione video, che utilizza una macchina fotografica con un mantice di legno messa su un antico comodino vittoriano.

Ispirata dagli sfondi artificiali e pittoreschi per i ritratti che i fotografi dell'Ottocento realizzarono nei loro studi, 'Little Miss Chief' di Collishaw è un'immagine nostalgica e quasi pre-Raffaellita di una ragazzina in cui appare il presunto paesaggio naturalistico di un terreno boscoso, che è però in realtà una furba simulazione realizzata da un set designer. Egli inoltre esplora un tema pagano della storia dell'arte dove un nudo femminile salterella con un animale in un panorama idealizzato.

Le sue ali suggeriscono quelle di angeli, ma è chiaro che i piaceri della terra le interessano di più, nell'insieme sensuale e morbido di carne, pelo e piume. Secondo Collishaw, l'intimo contatto della ragazza con il cigno ha anche un riferimento all'attualità, visto che allude al possibile pericolo di contrarre l'influenza aviaria. L'apparente naturalezza della modella fotografata, la cui professione reale è quella di *pole dancer*, è contrapposta all'artificialità dello sfondo dipinto ma a dispetto di ciò la diffe-

renza è relativamente indiscernibile. L'uso di paesaggi drammatici dipinti al fine di creare una versione della natura fatta dall'uomo, viene investigato anche da Jamie Shovlin nelle sue tre opere, presentate in scatole d'archivio in stile conchiglie di vongole. Due di esse si riferiscono agli straordinari diorami dell'American Museum of Natural History a New York. Egli esplora il tentativo di creare, attraverso i diorami, *un'illusione di natura*, mettendo animali imbotiti e finta vegetazione in primo piano contro uno sfondo scenico dipinto. Si può dire che il diorama è un tentativo convincente di ricreare la natura fuori dal suo contesto. Rimane però qualcosa di malinconico nell'esibizione di creature che non sono più vive, come se fossero congelate nel tempo. Forse riflettono la consapevolezza della nostra stessa mortalità. Fondamentali, per la comprensione degli sfondi dipinti dei diorami, sono i testi descrittivi che li accompagnano, i quali annotano le scene e forniscono dettagli sulle specie. Shovlin imita questa pratica, presentando i testi nella parte inferiore delle scatole, con dettagli fotografici che appartengono ai diorami superiori. L'intento delle immagini è di contraddire l'intenzione del diorama rivelando il processo artificiale della sua produzione culturale. Il diorama Coyote ha una semplice foto presa dal vero diorama, focalizzandosi però sul paesaggio che fa da sfondo, ricordando la scuola di pittura Hudson River. Il diorama Bison ha una foto in bianco e nero di due operatori del museo alla ricerca di un luogo per lo sfondo del diorama stesso. Il terzo diorama sulla scatola d'archivio mostra un dettaglio della copertina dell'album *Hotel California* del complesso statunitense gli Eagles.

Il testo, in questo diorama, viene dalla recensione del 1977 della rivista *Rolling Stone*. Shovlin ha scelto il Coyote e il Bison come la quintessenza degli animali americani tenendo conto, in particolar modo, delle loro reazioni alla civilizzazione che si muoveva verso l'ovest. Il Coyote è uno delle poche specie in grado di riprodursi nonostante l'espansione degli insediamenti umani, mentre il Bison è stato spinto sulla via dell'estinzione. Gli Eagles sottolineano la presenza degli insediamenti umani in California, che definirono, nel loro album, 'The Last Resort'.

Le tre scatole d'archivio quindi rappresentano il tentativo ironico di fare un ritratto della storia dell'occupazione americana del territorio, e i suoi effetti sull'habitat naturale. La *Playboy World Map* di Shovlin indica il luogo di nascita di ognuna delle centinaia *playmate* che sono nate fuori gli Stati Uniti. Ogni luogo è segnalato con uno spillo e la data della loro apparizione sulla rivista. Etichette con nomi, particolari e ambizioni pendono dagli spilli; ma a causa del gran numero di *playmates* provenienti dal Canada Occidentale o dall'Europa, molte etichette sono state tralasciate.

La cartina è della National Geographic del 1943 e forse mostra lo stato del mondo poco prima che gli Stati Uniti cominciassero a diventare una superpotenza globale. Apparentemente legata alle relazioni internazionali degli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale, suggerisce l'idea che gli uomini occidentali trovino le donne dell'ovest più attraenti, dal momento che non ci sono *playmates* dall'Africa o dal medioriente, mentre sono poche quelle dell'America del sud o dall'Asia. Shovlin ha inoltre trovato un modo insolito di indirizzare il tema di questa mostra: ha creato una serie di delicati ritratti -realizzati come vignette- di porno star americane che si trovano su Internet. I ritratti rivelano la tendenza femminile ad usare nomi naturali (ad esempio Cherry Rose) e quella maschile ad usare nomi che includessero il manufatto umano (Jack Hammer, ad esempio). Dietro il termine *naturalia*, resta centrale l'idea per cui la natura conserva la capacità di destare meraviglia negli esseri umani, e con essa la curiosità di investigare ulteriormente.

Ellen Gallagher era ispirata dalla storia naturale quando -studentessa- partecipò ad una sessione scientifica semestrale su una barca a vela.

Doveva raccogliere farfalle di mare (pteropodi) e studiarle al microscopio per farne disegni dettagliati. Nel 2001 ha cominciato una sua serie continua di disegni denominata Watery Ecstatic, dove compare una ricca varietà di creature marine. I disegni ci riportano ad un mondo subacqueo mitico, a cui si riferisce il nome Drexciya; un nome preso da una favola che racconta dell'esistenza di un'Atlantide Nera, abitata da donne e bambini gettati a mare dalle navi che trasportavano schiavi. Le sue straordinarie creature marine includono esotici vermi del mare e strani, sconosciuti esemplari meduse dai tentacoli strascicanti. Nonostante lei le definisca illustrazioni, sono pitture notevolmente complicate in cui i particolari sono intagliati letteralmente nella carta spessa da acquarello e messi in evidenza dagli interventi a matita e dalle leggere lavate. Una è una costruzione di una stella di mare con un centro strano e scuro e teste orbitali raccolte da vecchie riviste americane di corsa. Alcune di queste opere si riferiscono al progetto *Ichthyosaurus* realizzato al Museo Freud nel 2005, che ha guidato la Gallagher alla

scoperta delle prime ricerche e di accurati disegni di creature marine realizzati da Sigmund Freud durante gli anni della sua formazione. Gallagher condivide con Freud l'ispirazione derivante dalle teorie evolutive, e i suoi disegni di creature marine celebrano l'idea che la vita umana ha origini negli organismi del mare primigenio. Charles Darwin si accorse che il numero degli organismi sarebbe aumentato o calato a seconda delle loro capacità di adattamento alle nuove condizioni di esistenza.

L'immaginario di *Watery Ecstatic* appare anche nei suoi film in 16mm che produce in collaborazione con Edgar Cleijne, usando un'ampia gamma di tecniche di animazione, compresa quella che prevede il sollevamento della patina di emulsione attraverso un lavoro di scratching direttamente sulla pellicola. Le sue opere in *Naturalia* alludono al processo di raccolta e documentazione delle creature dell'oceano, e ha creato finti campioni molto realistici che sembrano conservati teche museali. Al giorno d'oggi la distinzione convenzionale fra cose della natura e cose realizzate per mano dell'uomo, quindi fra il naturale e l'artificiale, continua ad essere il tema prevalente nelle collezioni museali.

Di solito si fa una distinzione ulteriore tra ciò che rappresenta un genere e ciò che è raro e unico. Questo ci riporta alla gerarchia tradizionale tra campioni di storia naturale, manufatti e opere d'arte.

Comunque si può dire che un animale imbottito e messo in un museo è un campione di storia naturale oltre che un manufatto, dal momento che la tassidermia è un mestiere, alcuni esempi del quale arrivano quasi ad essere una forma d'arte. Però sarebbe strano per una libellula essere messa in mostra in un museo per attirare l'attenzione sulle sue qualità estetiche, come l'iridescenza sensazionale e bellezza delle sue ali piuttosto che sul suo significato tassonomico e scientifico.

Però i campi di storia dell'arte, archeologia e biologia –apparentemente disparati- e i sistemi di pensiero che producono, sarebbero stati inconcepibili senza le tecniche di distinzione, confronto e relazione all'interno di questa divisione fondamentale tra *naturale* e *artificiale*. Nei mondi racchiusi dentro gli "armadietti delle curiosità" Pre Illuministi, *naturalia* e *artificialia* sono intrecciati in un'esposizione poetica o installazione; quando messe insieme le opere dell'uomo e le opere della natura possono diventare un'opera d'arte.

James Putnam, Curatore