

left:
Zoe Leonard
Male Fashion Doll #2 1995
gelatin silver print
25.7 x 18.4 cm

above:
Laurie Simmons
Black Bathroom (April 16, 1997) 1997
chromochrome print
71.3 x 101.6 cm

right:
Maria Marshall
Pincocchio (setti) 2001
DVD video

front cover:
Destiny Deacon
Man & doll (B) 2005
light jet print from orthochromatic film negative
100 x 68 cm

Dolls
Destiny Deacon
Zoe Leonard
Maria Marshall
Laurie Simmons

Galleria Raffaella Cortese, Milan 1 February - 14 April 2007

Dolled Up

...beneath the little girl's ever recurring desire for dolls there lies a need for consolation and reassurance... by nursing and dressing her dolls, with whom she identifies herself, she obtains proof that she had a loving mother, and thus lessens her fear of being abandoned and left homeless and motherless.

Melanie Klein¹

I only use dolls because I'm shy getting people to pose for me, and it's too much hard yakka [work]. Crawling up I never had any interest in dolls. They're not in my nature I only started collecting them because – what can you say? I felt sorry for them. Destiny Deacon²

Dolls, mannequins, masks, wigs and costumes are just some of the accoutrements that feature in the unsettling work of Destiny Deacon, Zoe Leonard, Maria Marshall and Laurie Simmons. Appearing as central protagonists, dolls induce poignant, amusing and eerie scenarios: mise-en-scenes that reconstruct a world of childhood fantasies. Whether a repository of trauma or comforting, dolls can act as transitional objects and a source of comfort during parental absence. When we see a doll alone, it represents loss, suggesting that there is a child somewhere feeling bereft and distressed. Moreover, aspects of the child are projected onto it as an extension of her reality.³

Dolls are silent reminders of childhood but these artists give voice to their dolls by communicating feelings. Instead of imagining a perfect future for young girls, dolls are decapitated, amputated, contorted or trapped, thereby becoming animated and expressive characters within psychodramas. In doing so, they confront prejudice, inequality and anxiety in their inimitable way. Each artist elicits unerring emotions from these inanimate objects heightening our ambivalent relationship to the material world.

Zoe Leonard's small, gelatin silver prints are strangely perverse. Oppressive notions of artificial beauty are acted out in haunting, solitary dolls that are devoid of contact such as trapped under plastic wrapping in *Mate Fashion Doll #2*. Like specimens from contemporary culture, Leonard's photographs are captured at close range, filling the frame with the overlooked – like things that are startling in a quiet kind of way.⁴ Recalling Hans

Belmar's surrealist incursions into disfigurement, Leonard rescues objects that quietly suggest gender roles: the result is suffocating.

In a highly stylised caravan, Maria Marshall sits with a doll perched on her lap while discussing the daily rituals of motherhood. Marshall relies on location within her candid exploration of the anxieties of motherhood. A sense of yearning combined with a saturated cinematic quality permeates Marshall's intense film *Piocchio*. The title recalls Jacobo Pontorno's fable in which the idea of lying leads to physical deformity – a macabre and ferocious tale of punishment. For *Piocchio*, his nose grows ugly and long with every falsehood. Within a staged environment including burning candles in the foreground, we are reminded of a Madonna and child but the repeated monologue of maternal love is disturbed when the doll creepily starts moving, subtly coming to life.

Laurie Simmons plunges a lifelike doll into a bath, her hair cascading towards patterned tiles. Known for depicting pups, cutouts and ventriloquists, Simmons takes us into a strange world of bucolic luxuriance. Deploying cues from interior décor and advertising, her doll poses in an alienating environment: a tableau that parodies the giddy excess of consumerist indulgence and gender stereotypes. At once intimate and alien, the doll is isolated within an enigmatic scenography.

Destiny Deacon's vast collection of dolls acts out stories of loss, longing, incarceration and violence. Whether chatting over a battered fence (*Over the fence*) or hanging out the washing (*Hanging out too*), her tiny surrogates playfully enact domestic scenarios. Sometimes they are vulnerable, lying supine in cup cake holders offered for consumption on a kitsch souvenir tray covered with an Aboriginal dot pattern. Signifying the Stolen Generations of Indigenous children, separated and sometimes forcibly removed from their families, they await adoption. Remarkably, Deacon's lifelike dolls are instead with striking emotional qualities – they appear cheeky, disdainful, defiant, forlorn and traumatised.

Deacon's dolls invoke infantilisation and childhood, fantasy and memory with equal measure of wit and sorrow.

Deacon's photographs are accompanied by films produced with long-time collaborator Virginia Fraser. *Good golly miss doll!* further enacts estrangement as two dolls brutally tumble down a slide, crashing to the ground and golliwogs emerge aimlessly from a parcel.

Overlaid with the repeated phrase 'What are you looking at?' and 'What do you want?', the act of looking with all its presuppositions and judgements is brought into sharp focus. *Man and doll* series completes this stark scene with orthochemical film that increases the register of contrast between black and white. Like a mismatched couple, Deacon's brother is partnered by a denigrated, menacing doll dressed in camouflage fabric. An excerpt from Melbourne's skyline is in the background – an urban setting for dreaming and defiance.

The exhibition *Dolls* accentuates gender and identity politics with a psychological and theatrical intensity. As artificial objects, dolls have a unique capacity to reflect states of emotion such as trauma, violence and estrangement in their own bequiling way – they act as containers and repositories for projections of our own internal emotional states. All dolled up, these dramas are grim and poignant reminders of inequality but also point to the refrain 'she who laughs, lasts'.

Natalie King
Natalie King is a curator and writer based in Melbourne, Australia.

1. Melanie Klein, *The Psycho-Analysis of Children*, Vintage, London, reprint 1975, p. 182.
2. Quoted in Virginia Fraser, 'Destiny Deacon's Dolls', *Phoebus*, No. 40, November 1993, p. 31. Also see Maria Langton, 'Well, I heard it on the radio and I saw it on the television...', *Australian Film Commission*, Sydney, 1993, p. 51. Everywhere around were these white dolls, loaded with cultural meaning: Barbie, with her gorgeous wardrobe, an appendaged boyfriend... But only little white girls could look into the eyes of these post-oculipal mimes and find that wonderland of self-imaginations... Imagine the power we black girls derived from, at last, having that experience with a little black doll!
3. See Russell Meares, *The Metaphor of Play*, Jason Anonson Inc., USA, 1993.
4. Zoe Leonard interviewed by Laura Cottingham, *Journal of Contemporary Art*, www.jca-online.com/leonard.html

Come bambole

...alla base del costante desiderio della bambina di avere delle bambole c'è un bisogno di consolazione e rassicurazione... curandosi delle bambole, con cui si identifica, vestendole, piova a se stessa di aver avuto una madre amorevole e riduce così la sua paura di venire abbandonata, di rimanere senza casa e senza mamma.

Melanie Klein¹

Uso le bambole solo perché m'imbarazzava chiedere alle persone di posare per me, e poi si fa troppa fatica. Quando ero piccola le bambole non mi interessavano

offerta. Non rientrano nel mio carattere. Ho cominciato a collezionarle soltanto perché – come dice? Mi fanno pena.

Destiny Deacon²

Bambole, manichini, maschere, parrucche e costumi sono solo alcuni degli oggetti che figurano nelle sconcertanti opere di Destiny Deacon, Zoe Leonard, Maria Marshall e Laurie Simmons. Nel ruolo di protagoniste centrali, le bambole evocano scenari struggenti, divertenti e inquietanti: messinscena che ricostruiscono un mondo di fantasie infantili. Sono esse un ritrattato di trauma o un conforto, le bambole possono agire come oggetti di transizione e fonte di conforto in assenza dai genitori. Una bambola che vediamo sola ci raffigura la perdita, suggerisce che da qualche parte c'è un bambino cui manca qualcosa e che si disperà. E per di più' aspetti dell'identità' del bambino vengono proiettati sulla bambola come un'estensione della sua realtà.³

Le bambole sono testimoni silenziosi dell'infanzia, ma queste artiste danno voce alle loro bambole comunicando sentimenti. Invece di prefigurare un futuro perfetto per le bambine, le bambole vengono decapitate, amputate, contorte e intrappolate, diventando personaggi animati ed espressivi di un psicodramma. E nel far ciò, affrontano il pregiudizio, l'ineguaglianza e l'ansia nel loro modo inimitabile. Ogni artista riesce a trarre emozioni conturbanti da questi oggetti inanimati, intensificando così il nostro rapporto ambientale con il mondo materiale.

Le piccole stampe in bianco e nero di Zoe Leonard sono stranamente inquietanti. Opprimono nozioni di bellezza artificiale si esplicano in bambole ammantate, solitarie, prive di collocazione, come quella intrappolata da un involuoco di plastica in *Male Fashion Doll #2*. Come esempi di cultura contemporanea, le foto di Leonard sono colte a distanza ravvicinata, e l'inquadratura si riempie del trascuro – "Mi piacciono le cose che fanno trasalire in sordina".⁴ Ricordando le incursioni surrealiste di Hans Belmar nella deturpazione, Leonard salva oggetti che suggeriscono sottovoce ruoli legati al genere: il risultato è soffocante.

In una realt e altamente stilizzata, Maria Marshall siede con una bambola appoggiata sulle ginocchia, mentre discute dei riti quotidiani della maternit . Marshall si affida all'ambientazione per la sua franca esplorazione delle ansie associate alla maternit .

Un senso di struggimento abbinato ad una qualit  cinematografica satura permea l'intenso film di Marshall *Piocchio*. Il titolo ricorda la favola di Jacobo Pontorno, nella quale l'idea del mentire porta alla deformit  fisica – una macabra, feroce storia di punizione. A *Piocchio* il naso cresce lungo e brutto ad ogni bugia che dice. All'interno di un ambiente costruito ad arte, che include candele accese in primo piano, pensiamo ad una Madonna con il bambino, ma il ripetuto monologo di amore materno viene disturbato dalla bambola che comincia misteriosamente a muoversi, che impercettibilmente si anima.

Laurie Simmons affonda in un bagno una bambola che sembra una donna vera, con i capelli che si riversano sulle piastelle a disegni fantasia. Nota per aver ritratto arredi scenici, figure ritagliate e ventriloqui, Simmons ci conduce in uno strano mondo di lussi da boulevard. Nello spiegamento di segni tratti dall'arredamento di interni e dalla pubblicit , la sua bambola posa in un ambiente alienante: un quadro che parodia gli eccessi vertiginosi del consumismo e gli stereotipi sessuali. Al contempo intima e aliena, la bambola e' isolata all'interno di una scenografia enigmatica.

La vasta collezione di bambole di Destiny Deacon interpreta racconti di perdita, di desiderio, di incarcerazione e di violenza. Immersi in conversazione appoggiati ad uno staccato spangherato (*Over the fence*), o intenti a stendere il bucato (*Hanging out too*), i minuscoli surrogati dell'artista ricostituiscono come per gioco scene di domesticit . Talvolta sono vulnerabili, e giacciono supini in portatoloci di carta che vengono offerti come consumazione in vassoio souvenir di cattivo gusto, coperti di disegni a puntini di stampo aborigeno. Stanno ad indicare la Generazione Rubata di bambini indigeni, separati e talvolta sottratti con la forza alle famiglie, e sono li' in attesa di venir adottati. Singolarmente, le bambole inanimate di Deacon sono dotate di impressionanti qualit  emotive – sono birichine, sdegnose, spavalde, sconsolate e traumatizzate. Le bambole di Deacon evocano l'infantilizzazione e l'infanzia, la fantasia e la memoria con pari misura di umorismo e di dolore.

Le fotografie di Deacon sono accompagnate da filmati, prodotti insieme a Virginia Fraser, con cui collabora da tempo. *Good golly miss doll!* offre un'ulteriore rappresentazione dell'estraniamento, con due bambole che rotolano brutalmente giu' per una discesa, si schiantano al suolo e nei bambolotti riciccati emergono

senza un perch  da un pacco. Con la sovrapposizione delle frasi ripetute " Che cosa stai guardando?" e " Che vuoi?", fatto del guardare con tutti i suoi presupposti e i suoi giudizi viene messo nettamente a fuoco. La serie *Man and doll* completa questa scena di desolazione con un filmato ortometrico che aumenta il registro di contrasti tra il bianco e il nero. Come in una coppia mal assortita, il fratello di Deacon e' accompagnato da una bambola impazzita, minacciosa, vestita di tessuto a disegni mimetici. Uno stralcio del panorama di Melbourne si delinea sullo sfondo – un ambiente urbano per il sogno e la sfida.

La mostra *Dolls* accentua con intensit  psicologica e teatrale le politiche di genere e di identit . In quanto oggetti artificiali, le bambole posseggono una capacit  unica di riflettere, con quella seduzione che gli e' propria, stati emotivi quali il trauma, la violenza e l'estraniamento – agiscono come contenitori e ricettacoli per la proiezione dei nostri stessi stati emotivi interni. Agghindati come bambole, questi drammi sono spietate e struggenti sollecitazioni, che mentre ci ricordano l'ineguaglianza ci ripropongono altresì il ritornello " colui che ride, dura".

Natalie King
Natalie King e' una curatrice e scrittrice che risiede a Melbourne, Australia.

Translated by Manuela Caluzzi.

1. Melanie Klein, *The Psycho-Analysis of Children*, Vintage, London, ristampa 1975, p.182.
2. Citato in 'Destiny Deacon's Dolls' di Virginia Fraser, *Phoebus*, No. 40, Novembre 1993, p.31. Vedi anche Maria Langton, 'Well I heard it on the radio and I saw it on the television...', *Australian Film Commission*, Sydney, 1993, p.51. "In tutto intorno c'erano queste bambole bianche, cariche di significati culturali: Barbie, con il suo trascuro guardando, e il suo ragazzo appendice. Ma solo le bambole bianche potevano guardare negli occhi questi specchi post-oculipal e trovare quel paese delle meraviglie che e' l'occhio-immaginazione. Immagina il potere che noi, ragazze nere, possiamo quando, finalmente, sperimentiamo la stessa cosa con una bambolina nera".
3. Vedi Russell Meares, *The Metaphor of Play*, Jason Anonson Inc., USA, 1993.
4. Zoe Leonard intervistata da Laura Cottingham, *Journal of Contemporary Art*, www.jca-online.com/leonard.html

Dolls: Destiny Deacon, Zoe Leonard, Maria Marshall & Laurie Simmons

Exhibition dates: 1 February – 14 April 2007

Galleria Raffaella Cortese
Tuesday – Saturday 9.30pm and by appointment
Via A. Suzzola 7
20129 Milano Italia
tel +39 02 3045555
fax +39 02 29533590
e-mail kortpa@raffae.it
www.galleria-raffaelecortese.com

Published by Destiny Deacon and Galleria Raffaella Cortese, January 2007
ISBN: 978 0 646 47087 0
© Artists, author and Galleria Raffaella Cortese
Catalogue design: Yanni Francese
Printing: Complete Colour
Edition: 1500

Presented by the City of Melbourne, Melbourne e Milano is a diverse program of public and stakeholder events celebrating the strengths and similarities between Melbourne and Milan and promotes Melbourne as a significant business and visitor destination. www.visitmelbourne.vic

Destiny Deacon's participation in *Dolls* is part of M.M.M., a program of cultural exchange between Melbourne and Milan, Australia and Italy, developed by the Monash University Museum of Art and independent curator Natalie King, with principal supporters Arts Victoria and the City of Melbourne, in association with Galleria Raffaella Cortese.

Destiny Deacon is represented by Galleria Raffaella Cortese, Milano and Nekei Oshay Gallery, Sydney.

Move baby move and Good golly miss doll! are by Destiny Deacon and Virginia Fraser.

Destiny Deacon
Allegory 1993/2000
light jet print from Polaroid
100 x 100 cm
Hanging out too 2003
light jet print from Polaroid
80 x 100 cm
Over the fence 2003
light jet print from Polaroid
80 x 100 cm