



COLLECTOR'S LOUNGE
PRIVATE ART CLUB

LINDA CARRARA

Italy, 1984

Lives and works between Milan and Brussels.

Linda Carrara's work explores the potential of painting and drawing on diverse surfaces, pushing the boundaries of two-dimensionality to create marble-like "illusions."

Her gestural painting technique, characterized by veiled layers, transforms materials to mimic the natural metamorphosis of stone.

Carrara's canvas paintings, inspired by modern and contemporary European traditions, exhibit precise mimicry of plant elements against monochromatic backgrounds. Mounted on small supports close to the ground, these works challenge the boundaries between two- and three-dimensionality, with Carrara focusing on the surrounding space and often bringing her paintings to the edge of sculptural installation.

The interplay between wood and "marble" disrupts the viewer's perception, creating visual and intellectual tension where matter takes center stage. This effect is echoed in her stone drawings on small tables, where the figures appear to float, evoking a sense of spatial depth that is ultimately nonexistent.

Carrara often struggles with the question of influences, as the list is extensive. Initially, she tried naming specific artists, but ultimately decided to focus on particular works that resonate deeply with her in a certain moment: spanning from Italian and Flemish masters from the 1300s to the 1500s, to Manet, de Pisis, de Chirico, Morandi, Licini, De Dominicis, Rothko, , Richter, Tuymans, Dreher, Flavin, Turrell, and Viola.

Where does figuration end and abstraction begin in her works? For Carrara, these "backgrounds" are not abstractions. They sometimes resemble blackboards, where drawings, writings, and details are submerged in depth. These spaces host events similar to those in the foreground, yet they remain more concealed. Occasionally, they consist of frottage from materials, places, floors, or walls. These are 1:1 impressions of objects, and she would describe them as almost "hyper-realistic" rather than abstract. They function as memory spaces, imparting a secret meaning to her work. In this context, technique is crucial, acting as a bridge between thought and artistic creation. An idea can and should be shaped through technique, ultimately resulting in the form of that idea. Without this connection, there is a risk of falling into aesthetic or conceptual indulgence.

Mimesis and ornament are key themes in her work, which she approaches with surgical precision. Her painting aims to surpass traditional representation, focusing not on depicting objects but on investigating painting itself as the subject. This approach allows her to bend painting to pictorial excuses. That is why she concentrates on recurring "themes" in art history—genres that serve as perfect, pre-existing excuses, maintaining continuity with a well-established art history. It is not about understanding what to represent but rather how to continue painting and contemplating, for example, a still life.

Carrara has always been drawn to still life featuring fake objects, niches, and murals for domus and sacred spaces in her works. She is captivated by the sense of abundance elevated to the sublime and the connection between human life and earthly existence contrasted with the divine. These objects serve as symbolic bridges between life and death, representing a passage to the afterlife, often placed alongside a corpse or echoed in floor mosaics, signifying that remnants of food were not in vain but intended to be there. For ten years, she focused on still life, as it provided an excellent excuse to develop artistic thought, free from pure aesthetic or expressive beauty.

Mimesis is not the driving force behind her imitation of marble; she is not interested in imitating the material but rather in the process of transforming one material into another. The most genuine aspect of her work ties back to a long history of great artists who approached the theme of imitation with freedom and devotion. These instances mark the beginnings of dripping in art history and the first "abstractions," when artists likely experienced the thrill of painting for its own sake, devoid of mimesis.

Layering various levels and perspectives reveals the possibility of multiple visions, coexisting worlds, and possibilities that, when combined, create a harmonious view of the world-canvas. This approach serves as a potential representation of string theory, where different scales of perception, vision, touch, and time yield distinct realities. Ultimately, these various viewpoints embody the only reality of the human soul and humanity as a

whole—a fusion of diversity within the same space.

Carrara does not use drawing as a preliminary sketch. She never makes sketches, instead drawing directly on the canvas, where these marks often remain visible and blended into the background. She neither plans nor erases them; they become integral to the work. Thus, drawing, like painting, serves as an expressive medium. At present, she is focused on vertical rectangles that resemble windows—windows through which she observes and through which others can see.

Carrara's meticulous, close-up approach brings details to the surface, reveals the essence of artistic creation.

Painting is intrinsic to being human; when painting dies, humanity dies.

Linda Carrara

Il lavoro di **Linda Carrara** esplora il potenziale della pittura e del disegno su superfici diverse, spingendo i confini della bidimensionalità per creare "illusioni" simili al marmo. La sua tecnica pittorica gestuale, caratterizzata da strati velati, trasforma i materiali per imitare la metamorfosi naturale della pietra.

I dipinti su tela di Carrara, ispirati alle tradizioni pittoriche europee moderne e contemporanee, esibiscono una precisa mimesi di elementi vegetali su sfondi monocromatici. Montati su piccoli supporti vicini al suolo, questi lavori sfidano i confini tra bidimensionalità e tridimensionalità, con Carrara che si concentra sullo spazio circostante, spesso portando i suoi dipinti al limite dell'installazione scultorea.

L'interazione tra legno e "marmo" altera la percezione dello spettatore, creando una tensione visiva e intellettuale in cui la materia diventa protagonista. Questo effetto si ripete nei suoi disegni su pietra, collocati su piccoli tavoli, dove le figure sembrano fluttuare, evocando un senso di profondità spaziale che, in definitiva, non esiste.

Carrara si confronta spesso con la domanda su chi siano le sue influenze artistiche, senza trovare una risposta definitiva in quanto l'elenco è vasto ed estensivo. Inizialmente ha provato a nominare artisti specifici, ma alla fine ha deciso di concentrarsi su opere particolari che risuonano profondamente con lei in determinati momenti: spaziando dai maestri italiani e fiamminghi dal 1300 al 1500, a Manet, de Pisis, de Chirico, Morandi, Licini, De Dominicis, Rothko, Richter, Tuymans, Dreher, Flavin, Turrell e Viola.

Dove finisce la figurazione e inizia l'astrazione nelle sue opere? Per Carrara, i suoi "sfondi" monocromatici non sono astrazioni. A volte somigliano a lavagne, dove disegni, scritte e dettagli sono sommersi nella profondità. Questi spazi ospitano dinamiche simili a quelli in primo piano, ma rimangono più nascosti. A volte consistono in frottage di materiali, luoghi, pavimenti o pareti. Sono impressioni dirette degli oggetti, e lei li descriverebbe come quasi "iperrealistici" piuttosto che astratti. Funzionano come spazi della memoria, conferendo un significato segreto al suo lavoro. In questo contesto, la tecnica è fondamentale, agendo come un ponte tra il pensiero e la creazione artistica. Un'idea può

e deve essere plasmata attraverso la tecnica, risultando alla fine nella forma di quell'idea. Senza questa connessione, c'è il rischio di cadere nell'indulgenza estetica o concettuale.

Mimesis e ornamento sono temi chiave nel suo lavoro, che affronta con precisione chirurgica. La sua pittura mira a superare la rappresentazione tradizionale, concentrandosi non sulla raffigurazione di oggetti, ma sull'indagine della pittura stessa come soggetto. Questo approccio le permette di piegare la pittura a pretesti pittorici. È per questo che si concentra su "temi" ricorrenti nella storia dell'arte, il "genere" funge da perfetto pretesto preesistente, mantenendo una continuità con una storia dell'arte ben consolidata. Non si tratta di capire cosa rappresentare, ma piuttosto di come continuare a dipingere e contemplare, per esempio, una natura morta.

Carrara è sempre stata attratta dalla natura morta, inserendo oggetti fittizi, nicchie e affreschi per le domus e gli spazi sacri nelle sue opere. È affascinata dal senso di abbondanza elevato al sublime e dalla connessione tra la vita umana e l'esistenza terrena, in contrasto con il divino. Questi oggetti fungono da ponti simbolici tra la vita e la morte, rappresentando un passaggio verso l'aldilà, spesso posti accanto a un cadavere o richiamati nei mosaici pavimentali, a significare che i resti di cibo non erano lì invano, ma con uno scopo preciso. Per dieci anni, si è concentrata sulla natura morta, poiché offriva un ottimo pretesto per sviluppare un pensiero artistico, libero dalla pura bellezza estetica o espressiva.

La mimesi non è ciò che guida la sua imitazione, ad esempio del marmo; non è interessata a imitare il materiale, ma piuttosto al processo che trasforma un materiale in un altro. L'aspetto più autentico del suo lavoro si ricollega a una lunga storia di grandi artisti che hanno affrontato il tema dell'imitazione con libertà e devozione. Questi momenti segnano l'inizio del dripping nella storia dell'arte e le prime "astrazioni", quando gli artisti probabilmente hanno vissuto l'emozione di dipingere per il puro piacere di farlo, senza la mimesi.

Sovrapponendo vari livelli e prospettive, Carrara rivela la possibilità di visioni multiple,

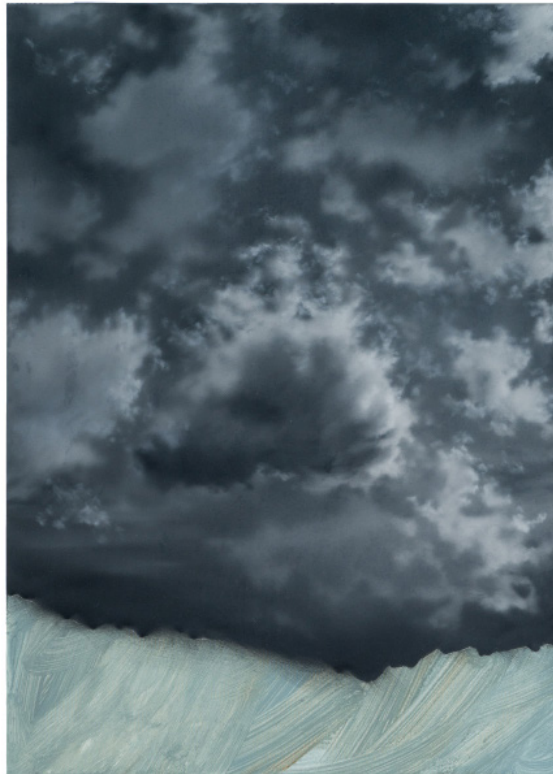
mondi coesistenti e potenzialità che, una volta combinati, creano una visione armoniosa del mondo-tela. Questo approccio può essere visto come una rappresentazione della teoria delle stringhe, in cui diverse scale di percezione, visione, tatto e tempo generano realtà distinte. In definitiva, questi diversi punti di vista incarnano l'unica realtà dell'anima umana e dell'umanità nel suo insieme: una fusione di diversità all'interno dello stesso spazio.

Carrara non usa il disegno come bozzetto preliminare. Non fa mai schizzi; disegna direttamente sulla tela, dove i segni spesso rimangono visibili e si fondono con lo sfondo. Non li pianifica né li cancella; diventano parte integrante dell'opera. Così, il disegno, come la pittura, diventa un mezzo espressivo. Attualmente, si concentra su rettangoli verticali che ricordano finestre, attraverso le quali osserva e attraverso le quali gli altri possono vedere.

L'approccio meticoloso e ravvicinato di Carrara porta i dettagli in superficie, rivelando l'essenza della creazione artistica.

La pittura è intrinseca all'essere umano; quando la pittura muore, l'umanità muore.

Linda Carrara



Linda Carrara

NERO FUMO, 2024

olio e acrilico su tela / *oil and acrylic on canvas*

70 x 50 cm

€ 4.700,00

CL



Linda Carrara

NERO MARTE, 2024

olio e acrilico su tela / *oil and acrylic on canvas*

70 x 50 cm

€ 4.700,00



Linda Carrara

ECO, 2024

marmo giallo di Siena e lastra in plexiglass / *Siena yellow marble and plexiglass plate*
68 x 60 x 60 cm
marmo / *marble*

68 x 32 x 25 cm
base in plexiglass / *plexiglass plate*
60 Ø cm

€ 10.000,00

CL



Linda Carrara

CAPACITÀ DI RAPPRESENTAZIONE, 2024

olio su tela di cotone nero / *oil on black cotton canvas*
100 x 70 cm

104 x 72 cm (con cornice / *with frame*)

€ 6.200,00



Linda Carrara

IL FUNZIONAMENTO DEL PENSIERO, 2024

olio su tela di cotone nero / *oil on black cotton canvas*
100 x 70 cm

104 x 72 cm (con cornice / *with frame*)

€ 6.200,00

CL



Linda Carrara

ESAME DI REALTÀ, 2024

olio su tela di cotone nero / *oil on black cotton canvas*
100 x 70 cm

104 x 72 cm (con cornice / *with frame*)

€ 6.200,00



Linda Carrara

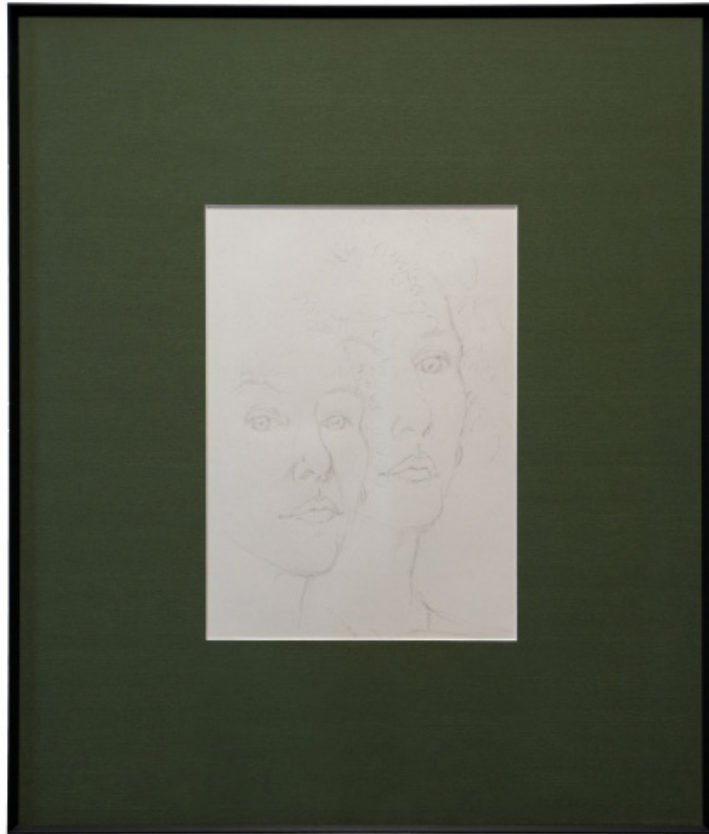
FASI LUNARI, 2024

olio su tela in passepartout museale / oil on canvas in museal passepartout

103 x 428 cm

103 x 50 cm cad. / each

€ 15.000,00



Linda Carrara

IO E IL MIO DOPPIO, 2024

disegno a matita su carta in passepartout / *pencil drawing on paper in passepartout*
50 x 40 cm

51 x 43,5 cm (con cornice / *with frame*)

€ 3.000,00

CL



Linda Carrara

EQUINOZIO DI SETTEMBRE, 2024

marmo giallo di Siena / *Siena yellow marble*
60 Ø cm

€ 9.000,00

CL



Linda Carrara

IL PUNTO FOCALE, 2024

marmo giallo Reale / *yellow Reale marble*
75 Ø cm

€ 6.500,00

CL

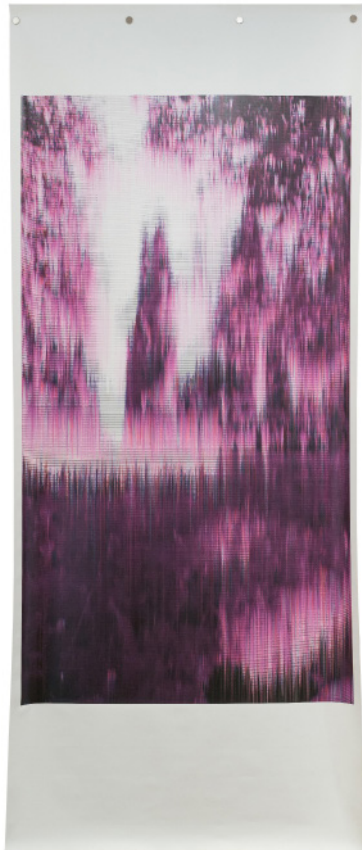


Linda Carrara

UN'ALBA SI AVVIA AL TRAMONTO, 2024

onice verde / green onyx
34 x 30 cm

€ 4.500,00



Linda Carrara

LA STRUTTURA DEL REALE

immagine realizzata nel 2004 / *photograph created in 2004*

immagine stampata nel 2024 / *printed in 2024*

stampa digitale su tela / *digital print on canvas*

230 x 97 cm

Ed. 1/5

€ 4.000,00

CL



Linda Carrara

LA STRUTTURA DEL REALE

*immagine realizzata nel 2004 / photograph created in
2004 immagine stampata nel 2024 / printed in 2024
stampa digitale su tela / digital print on canvas*

230 x 113
cm Ed. 1/5

€ 4.500,00



Linda Carrara

LA STRUTTURA DEL REALE

immagine realizzata nel 2004 / *photograph created in 2004*

immagine stampata nel 2024 / *printed in 2024*

stampa digitale su tela / *digital print on canvas*

230 x 113 cm

Ed. 1/5

€ 4.500,00

CL



Linda Carrara

LA STRUTTURA DEL REALE

immagine realizzata nel 2004 / *photograph created in
2004* immagine stampata nel 2024 / *printed in 2024*
stampa digitale su tela / *digital print on canvas*

230 x 97 cm

Ed.1/5

€ 4.000,00



Linda Carrara

LA STRUTTURA DEL REALE

*immagine realizzata nel 2004 / photograph created in
2004 immagine stampata nel 2024 / printed in 2024
stampa digitale su tela / digital print on canvas*

da sinistra / from left:

*230 x 97 cm
230 x 113 cm
230 x 113 cm
230 x 97 cm*

€ 12.000,00



Linda Carrara

AUTORITRATTO ALLO SPECCHIO, 2022

disegno a matita su carta in passepartout / pencil drawing on paper in passepartout

50 x 40 cm

51 x 43,5 cm (con cornice / with frame)

€ 3.000,00

CL



Linda Carrara

SULLA SUPERFICIE, 2022

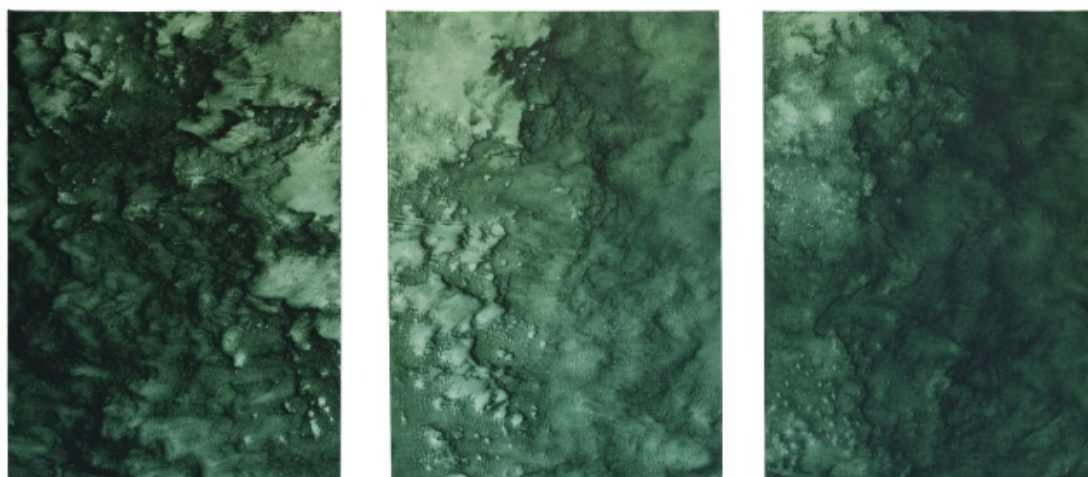
olio su carta / *oil on paper*

100 x 75 cm

108 x 82 cm (con cornice / *with frame*)

€ 5.000,00

CL



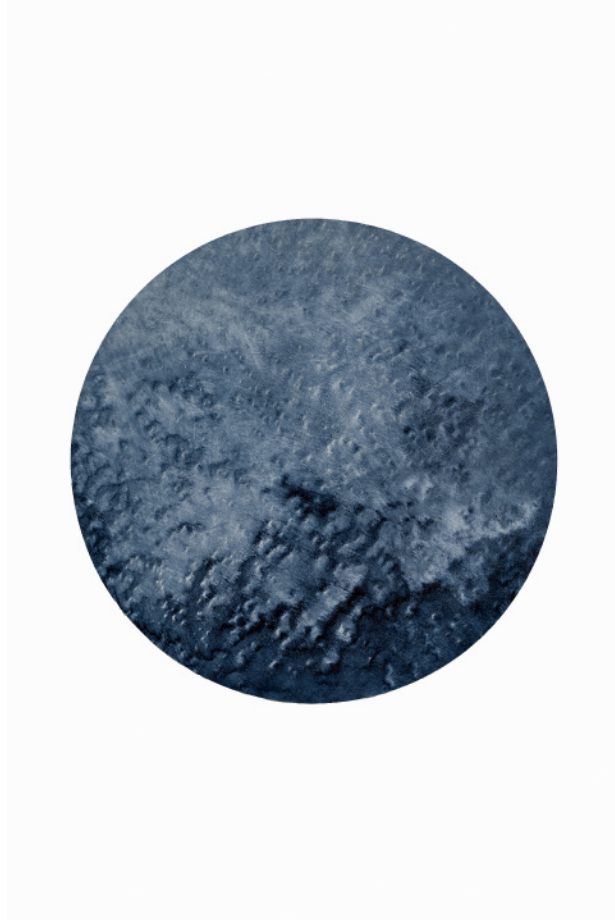
Linda Carrara

MATERIA UNIVERSALE, 2023

olio su tela / oil on canvas trittico / triptych

50 x 105 cm
50 x 35 cm cad. / each

€ 5.800,00



Linda Carrara

GIBBOSA CALANTE, 2024

olio su tela su compensato marino / oil on canvas on marine plywood

34 Ø cm

€ 2.500,00

CL



Linda Carrara

ESAME DI REALTÀ, 2024

olio su tela / *oil on canvas*

41 x 29 cm

€ 2.700,00



Linda Carrara

NERO D'ARDESIA, 2024

olio e acrilico su tela / *oil and acrylic on canvas*

70 x 50 cm

€ 4.700,00

CL



Linda Carrara

NERO MINERALE, 2024

olio e acrilico su tela / oil and acrylic on canvas

70 x 50 cm

€ 4.700,00



Linda Carrara

NERO VITE, 2024

olio e acrilico su tela / *oil and acrylic on canvas*

70 x 50 cm

€ 4.700,00

Linda Carrara (Bergamo, 1984) studied at the Brera Academy of Fine Arts and earned a Master's degree from the Kask School in Ghent in 2014-2015, during which she worked as a studio assistant to Michaël Borremans.

She has won several awards, including the Casarini Due Torri Prize (2023) and the Terna Prize – Painting (2014), and was a finalist for the Cairo Prize (2013).

Her works have been exhibited in numerous solo and group exhibitions in Italy and abroad. Her solo exhibitions took place in: Triennale di Milano (2023); Cremona Art Week (2023); Public Service Gallery (Stockholm, 2023); MAC (Lissone, 2023); Centrul de Interes, Cluj-Napoca, Romania (2022); Riss(e), Varese (2022); Contemporalis, Parigi (2022); The Open Box, Milano (2021); Istituto Italiano di Cultura, Bruxelles (2018) and Musumeci Contemporary, Bruxelles (2017).

She exhibited in group shows in: Fondazione ICA, Milano (2022); AIS gallery and Rinko-KAKU [Tea Room] Giappone (2019); Museum Floris Romer, Gyor (2019); Casa Testori, Novate (2019 and 2018); Villa d'Este, Tivoli (2018); Villa Vertua, Nova Milanese (2018); L.A.C. Lieu d'Art Contemporain, Sigean (2016).

She has participated in residencies such as MOMENTUM (Berlin, 2015); LKV Trondheim (Norway, 2016); NCCA (Saint Petersburg, 2017); Musumeci Contemporary (Brussels, 2018) and Palazzo Monti (Brescia, 2020).

Linda Carrara (Bergamo, 1984) ha studiato presso l'Accademia di Belle Arti di Brera e ha conseguito un Master alla Kask School di Gand nel 2014-2015, durante il quale ha lavorato come assistente nello studio di Michaël Borremans.

Le sue opere sono state esposte in numerose mostre personali e collettive in Italia e all'estero. Le sue mostre personali si sono tenute presso: Triennale di Milano (2023); Cremona Art Week (2023); Public Service Gallery (Stoccolma, 2023); MAC (Lissone, 2023); Centrul de Interes, Cluj-Napoca, Romania (2022); Riss(e), Varese (2022); Contemporalis, Parigi (2022); The Open Box, Milano (2021); Istituto Italiano di Cultura, Bruxelles (2018) e Musumeci Contemporary, Bruxelles (2017).

Ha esposto in mostre collettive presso: Fondazione ICA, Milano (2022); AIS gallery e Rinko-KAKU [Tea Room], Giappone (2019); Museum Floris Romer, Gyor (2019); Casa Testori, Novate (2019 e 2018); Villa d'Este, Tivoli (2018); Villa Vertua, Nova Milanese (2018); L.A.C. Lieu d'Art Contemporain, Sigean (2016).

Ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio Casarini Due Torri (2023) e il Premio Terna – Pittura (2014), ed è stata finalista al Premio Cairo (2013).

Ha partecipato a residenze artistiche come MOMENTUM (Berlino, 2015); LKV Trondheim (Norvegia, 2016); NCCA (San Pietroburgo, 2017); Musumeci Contemporary (Bruxelles, 2018) e Palazzo Monti (Brescia, 2020).

COLLECTOR'S LOUNGE S.r.l
Art Club | Art Advisory

Via Pietro Colletta 37
Milano 20135

www.collectorsloungeart.com
info@collectorsloungeart.com