

Nature, Medusa and Juliette

A tale by Caterina Avataneo inspired by "Capital Vice"

Juliette was a legend during the time in which she lived. Young and lascivious, at 15 years old she was a blossoming libertine determined to explore and fulfill her criminal desires, as well as her darkest sexual fantasies; and to render all these the source of her wealth. Role model for any soul with entrepreneurial ambition, she inherited her venal nature from her financier adoptive father, but after his bankruptcy she learned to not let virtue, nor moral, get in the way. No man could give her as much economic power and social prestige as prostitution, theft, fraud, and murder did. Exploitation is a fine art and she, hungry fox, let its laws dominate in and around her. Master of her own body, she was both lady of trafficking and muse of horror. The sexual contracts of patriarchy existed only so that she could toy with them; she thrilled to illude men, make their blood heat for the sake of pleasure and then squeeze out of them anything she could. Salivation, sweat, sperm, urine, blood, tears and other kinds of liquidity all had a part in lubricating excess; overflowing the golden ocean of mad passion that Juliette loved to navigate. She banqueted with the pulsating hearts of her victims, vessels of inebriating velvet; its infinite scarlet folds wrapping her voluptuous body, shaping both her fleshy curves and her wicked habits.

Less involved with economics but equally deviant, her older sister was known to hold an endless deal of fury which consumed her already slim figure, rendering her knotted and intimidating. Her deep blue eyes were of an otherworldly beauty and her black hair with glaucous tones had the peculiar tendency to group in thick locks, curling and swirling sensually down her shoulders and breasts. She knew the anger she carried made her gaze petrifying, and she liked to put people, especially men, under such scrutiny. Nothing could give her more pleasure than seeing desperate souls holding their breath in terror. When, at the age of 33, she returned to the chthonic world where she belonged, her mysterious and sombre presence remained alive in the collective consciousness and she became myth. Some said she was decapitated, others that her real name had always been *Medusa*. Anytime a green wave breaks into fluffy foam disclosing orifices of brown and purple tones, it's a sign of her seething rage still alive in the depths of darkness.

That vice is the only god, was taught to both Juliette and Medusa by their *Mother, Nature*. Mother's beauty was wild, and their boundless body touched every inch of land, every star in the sky and every particle of water. Cruel like no human, Nature loved destruction and

demonstrated the two sisters that virtue is only good to guide impressionable masses, but also that, like in any cycle, there would be no vice without it. No pleasure without pain, no life without death. Mother's will was the most obscure force; their essence, a mirror giving back everything it receives. After all Nature's vastness still is man's greatest threat who, for centuries, has tried in vain to limit her power.

As Nature, Medusa and Juliette had no interest in convincing majorities, let alone in such an irritating thing like static harmony, they allowed themselves to be violated by the dominating thought and lived on their skin the same traumas they inflicted upon their victims (There is no pleasure without pain!). Today they are feared as damned angels: blasphemous and shameless they tear apart every taboo of society while exposing its flaws. They are represented weaving infinitely in orgiastic climax with their wide-open mouths, that swallow as black holes and regurgitate excruciating screams of volcanic nature. Turned into beasts, they inspire monstrous ideas; their inhumanity is a charming mystery forever birthing meaning. Their rotting corpses have become a symbol for death, beauty, growth, and fecundity; and there is no orifice of their delicate skin, nor fold of their flesh, that is free of flows, transfers, exchanges, permutations, displacements and discharges. Some say the busts of Nature, Medusa and Juliette appeared on the bow of mercantile vessels which in the XVII century made a landfall in the old port of Genoa to trade faustian seeds of exponential progress. Others claim that these are engraved upon precious coins and golden bars. The three now rise on pillars worthy of their exuberant beauty, where golden coins' cascades, squid tentacles, eels and scorpion tails entangle upwards, becoming the throne of worms' lumps that adorn their bodies with intoxicating patterns. The black chambers they inhabit recall the darkest corners of grand cathedrals where trapped incense fills every pore of stone and impregnates the heavy curtains of confessionals. Lit with blood, among waves of velvet emerge bursting phallus together with vulva-goblets, heels, mirrors and other objects of craving. Like generous roses proudly disclosing their petals, Nature, Medusa and Juliette demand to languish in inebriating desire. The access to their terrific love is alluring, the exit inexistent.

A note:

Zoe Williams' practice draws from a myriad of references and disciplines; from architecture and aesthetics to literature, history, mythology, fashion and even gastronomy and mixology. Her works have an erotic charge which renders them alive, allowing a sense of narrative to permeate. The seductive quality of excess is key in Williams' artefacts and environments, turning on the psychological state of abjection as well as investigating the paradoxes of value

and desire to be found in the sites of power and emancipation, the body being one of them. On the occasion of the publication accompanying *Capital Vice* I have decided to imagine the story of three ceramic figures populating the show, supported by pillars of the same material. Embracing a so-to-say Baroque style, I preferred to reference, mix and decorate my sources: Marquis De Sade's literature, Greek mythology, Materialist philosophy, Bataille's thinking and, most importantly, the works in the exhibition. Their evocative zest has inspired this text.

Natura, Medusa e Juliette

Un racconto di Caterina Avataneo ispirato a "Capital Vice"

Juliette era una leggenda nel periodo in cui visse. Giovane e lasciva, a 15 anni era una libertina appena sbocciata, decisa a esplorare e a soddisfare i suoi desideri criminosi così come le sue fantasie sessuali più oscure, trasformando tutto questo nella fonte della sua ricchezza. Modello di riferimento per ogni anima dalle ambizioni imprenditoriali, ereditò la sua natura venale dal facoltoso padre adottivo, il cui fallimento le permise di apprendere l'importanza di non farsi intralciare da virtù e morale. Nessun uomo poteva darle tanto potere economico e prestigio quanto la prostituzione, il furto, la frode e l'omicidio; lo sfruttamento è un'arte raffinata e lei, volpe famelica, lasciava che le leggi di questa dominassero dentro ed intorno a sé. Padrona del proprio corpo, era allo stesso tempo signora di loschi traffici e musa dell'orrore. I vincoli sessuali del patriarcato esistevano esclusivamente come volano dei suoi giochi: si eccitava a illudere gli uomini, a infoiarli per poi spremerli fino all'osso.

Salivazione, sudore, sperma, urina, sangue, lacrime e altri generi di liquidità avevano tutti un ruolo nel lubrificare eccesso, straripando nelle acque d'oro dell'oceano di passione folle che Juliette amava navigare. Ella banchettava con i cuori pulsanti delle sue vittime, inebriandosi del velluto scarlatto da essi contenuto. Infiniti tracciati serpentini e viscosi avvolgevano il suo corpo voluttuoso, modellando le sue curve morbide così come le abitudini perverse a cui ella si abbandonava.

Della sorella maggiore, meno interessata ai soldi ma ugualmente deviata, era nota l'incontenibile foga che consumava la già esile figura, rendendola nodosa e temibile. I suoi profondi occhi blu erano di una bellezza sconcertante e i suoi capelli neri dai toni glauchi avevano la peculiare tendenza a raggrupparsi in folte ciocche, arricciandosi e roteando sensualmente lungo le spalle e i seni. Sapeva che la rabbia che le ribolliva dentro rendeva il suo sguardo pietrificante e le piaceva mettere alla prova le persone, soprattutto gli uomini. Nulla era più piacevole di osservare anime disperate trattenere il respiro dalla paura. Quando, all'età di 33 anni, fece ritorno nel mondo ctonio a cui apparteneva, la sua presenza tetra e misteriosa rimase viva nella coscienza collettiva, trasformandosi in mitologia. Secondo alcuni era stata decapitata, mentre altri affermarono che il suo vero nome era sempre stato *Medusa* e che ogni volta che un'onda verde si infrange in una schiuma soffice punteggiata di tonalità marroni e viola, è segno della sua furia ancora viva negli abissi delle tenebre.

Che il vizio sia l'unico dio, fu insegnato a Juliette e Medusa dalla loro *Madre, Natura*. La bellezza di Madre era selvaggia e vigorosa benché vulnerabile; il suo corpo sconfinato

toccava ogni centimetro di terra, ogni stella del cielo e ogni particella d'acqua. Crudele come nessun umano, Natura amava la distruzione e dimostrò alle due sorelle che la virtù è buona solo per guidare le masse suggestionabili, ma anche per generare il vizio, come in ogni ciclo. Non c'è piacere senza dolore, né vita senza morte. La volontà di Madre era la forza più oscura; la loro essenza, uno specchio che restituisce quanto riceve. Dopo tutto, l'immensità di Natura è ancora la più grande minaccia per l'uomo il quale, per secoli, ha cercato invano di limitarne la potenza.

Siccome Natura, Medusa e Juliette non avevano alcun interesse a persuadere le maggioranze, tanto meno indurre a qualcosa di così irritante come statica armonia, esse si lasciarono violare dal pensiero dominante vivendo sulla propria pelle gli stessi traumi inflitti alle loro vittime (Non c'è piacere senza dolore!). Oggi sono temute come angeli dannati; blasfeme e spudorate, scardinano i tabù della società mettendone a nudo i difetti. Sono raffigurate intrecciandosi all'infinito in crescendo orgiastici; le loro bocche spalancate inghiottono come buchi neri e rigurgitano urli mortali, di natura vulcanica. Trasformate in bestie esse ispirano idee mostruose: la loro disumanità è mistero affascinante e generatore incessante di significato. I loro cadaveri in decomposizione sono diventati simbolo di morte, bellezza, crescita e fecondità; e non c'è orifizio della loro pelle delicata, né piega della loro carne, che sia esente da flussi, trasferimenti, scambi, permutazioni, spostamenti e svuotamenti. C'è chi dice che le polene raffiguranti Natura, Medusa e Juliette siano apparse sui vascelli mercantili che nel XVII secolo approdarono nell'antico porto di Genova per commerciare semi faustiani di progresso esponenziale; altri sostengono che i loro busti siano stati incisi su monete preziose e lingotti d'oro. Ora, le tre si ergono su pilastri degni della loro esuberante bellezza, dove cascate di monete d'oro, tentacoli di calamaro, anguille e code di scorpione si aggrovigliano verso l'alto, diventando trono di vermi aggrovigliati che adornano i loro corpi con motivi intossicanti. Le buie stanze che le tre figure abitano ricordano gli angoli più oscuri di sfarzose cattedrali dove l'incenso, senza via d'uscita, riempie ogni poro della pietra e impregna le pesanti tende dei confessionali. Illuminate di rosso sanguigno, onde di velluto svelano falli prorompenti tra calici-vulva, specchi, tacchi e altri oggetti di brama. Come rose generose che dischiudono con orgoglio i loro petali, Natura, Medusa e Juliette esigono di languire nell'ebbrezza del piacere. L'accesso al loro straordinario amore è allettante, l'uscita impossibile.

Una nota:

Il lavoro di Zoe Williams attinge da una miriade di riferimenti e discipline: dall'architettura e dall'estetica alla letteratura, storia, mitologia, moda e persino alla gastronomia e alla mixologia. Le sue opere hanno una carica erotica che le rende vive, consentendo l'emergere di un senso narrativo. La qualità seduttiva dell'eccesso è chiave negli artefatti e installazioni di Williams, che sviscera gli stati psicologici dell'abiezione ed esplora i paradossi della ricchezza e del desiderio da ritrovarsi nei luoghi di potere ed emancipazione, il corpo uno di questi. In occasione della pubblicazione che accompagna *Capital Vice*, ho deciso pertanto di immaginare la storia di tre figure in ceramica che popolano la mostra, sorrette da pilastri dello stesso materiale. Abbracciando uno stile per così dire barocco, ho preferito accennare, mescolare e decorare alcune delle mie fonti: la letteratura di Marquis De Sade, la mitologia greca, la corrente filosofica del materialismo, il pensiero di Bataille e, principalmente, le opere in mostra, il cui carattere evocativo ha ispirato questo testo.