

RACHEL LEE HOVNANIAN

“Hope you well”

Rachel Lee Hovnanian's multidisciplinary practice explores the complexities of modern feminism through the lens of our cultural obsession with beauty and narcissism, eliciting conversations around contemporary ideals regarding physical perfection and the compounding psychological effects of new media and

technology. In 2022, Hovnanian was invited to produce a solo exhibition for the Venice Biennale, for which the artist presented *Angel's Listening*. Hovnanian's interactive performance installation created space for hundreds of silenced voices to join together in a chorus of confessions, demonstrating the liberation associated with catharsis and the sanctity of meditative environments in moments of shared isolation. Hovnanian's work has been exhibited at private and public institutions across the globe, including solo presentations in the United States, Asia, Europe, and the Middle East. She received her BFA from the University of Texas, Austin, and completed postgraduate studies at the Parsons School of Design in New York.

Born in Parkersburg, West Virginia, and raised in Houston, Texas, Hovnanian currently lives between Miami and New York.

Rachel Lee Hovnanian
Rachelleehovnanian.com

La pratica multidisciplinare di Rachel Lee Hovnanian esplora le complessità del femminismo moderno attraverso la lente della nostra ossessione culturale per la bellezza e il narcisismo, suscitando conversazioni sugli ideali contemporanei riguardanti la perfezione fisica e gli effetti psicologici aggravanti dei nuovi media e della tecnologia. Nel 2022, Hovnanian è stata invi-

tata a produrre una mostra personale per la Biennale di Venezia, per la quale l'artista ha presentato Angel's Listening. L'installazione interattiva di Hovnanian ha creato uno spazio per centinaia di voci silenziose che si sono unite in un coro di confessioni, dimostrando la liberazione associata alla catarsi e la sacralità degli ambienti meditativi nei momenti di isolamento condiviso. Il lavoro di Hovnanian è stato esposto in istituzioni pubbliche e private di tutto il mondo, con presentazioni personali negli Stati Uniti, in Asia, Europa e Medio Oriente. Ha conseguito il BFA presso l'Università del Texas, Austin, e ha completato gli studi post-laurea presso la Parsons School of Design di New York.

Nata a Parkersburg, West Virginia, e cresciuta a Houston, Texas, Hovnanian vive attualmente tra Miami e New York.

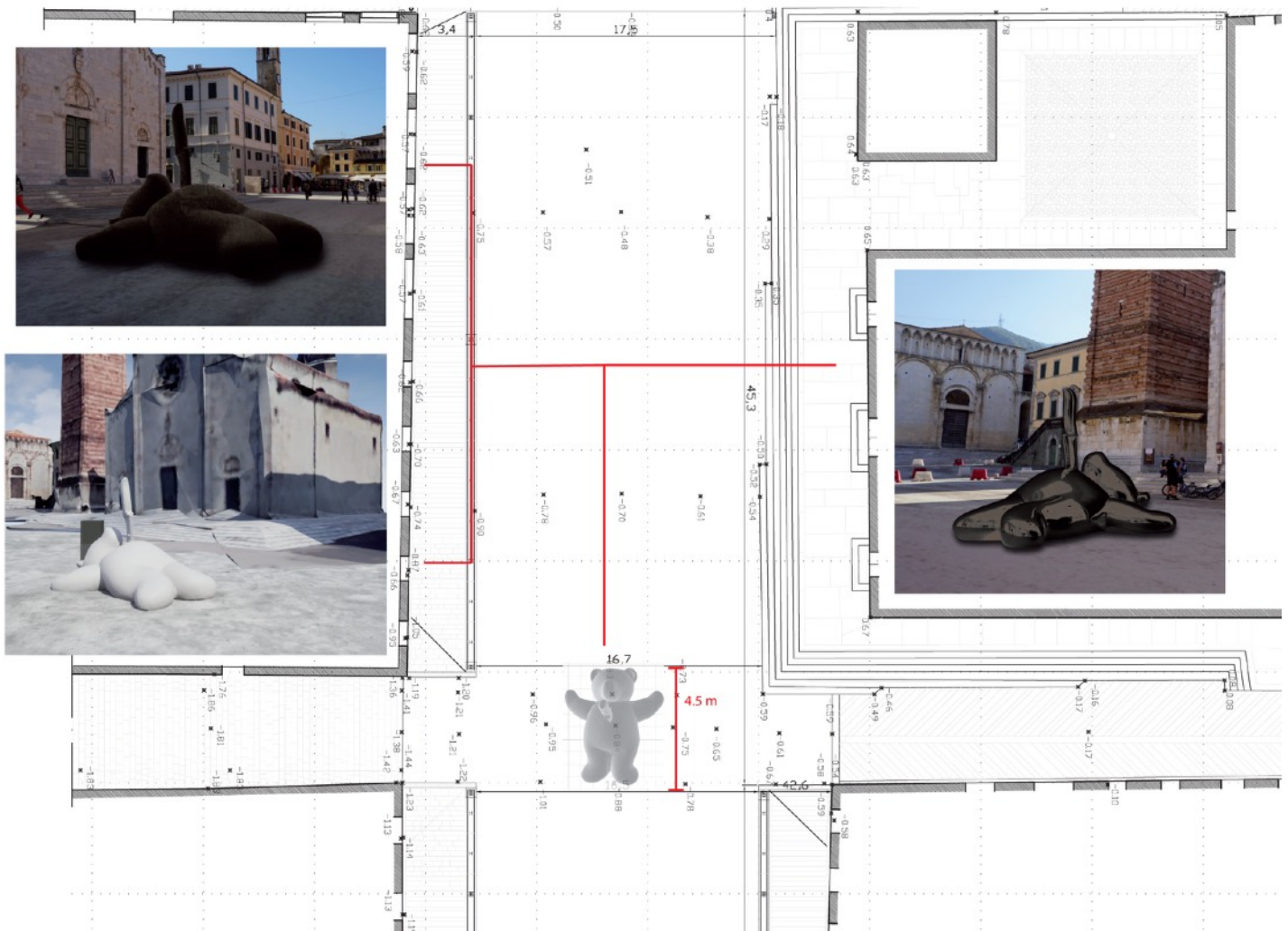
Rachel Lee Hovnanian
Rachelleehovnanian.com

Poor Teddy in Repose Installation

Rachel Lee Hovnnanian | Poor Teddy in Repose Installation

Cast Bronze with black patina | 4.5 meters length

Location: Pietrasanta Square

Poor Teddy in Repose Installation, 2024

Cast Bronze with black patina

4.5 meters length

Location: Pietrasanta Duomo Square

As the French philosopher, Jean Baudrillard once said, "The simulacrum is never that which conceals the truth - it is the truth which conceals that there is none. The simulacrum is true."

Rachel Lee Hovnanian's 4.5 meter cast bronze Poor Teddy in Repose Installation, a teddy bear with a knife plunged into its chest, speaks volumes about the contemporary culture of childhood and the impact of technology on our society. Hovnanian's monumental teddy bear, a symbol of childhood innocence and comfort, is represented as a lifeless, inanimate object made of cold, cast bronze. The knife stuck in its chest is an aggressive and jarring contrast to the softness and warmth typically associated with the teddy bear. This installation speaks to the disappearance of childhood innocence and the increasing prevalence of technology and aggression in our society.

Baudrillard's concept of the simulacrum is particularly relevant in this context. The teddy bear, a simulacrum of childhood comfort, is no longer a truthful representation of childhood in the contemporary world. Instead, it conceals the truth of the aggressive nature of modern society. The installation reveals the reality of the world that we live in, where childhood innocence is a distant memory and technology and aggression are the norm.

Moreover, the use of bronze in the installation is a deliberate choice that emphasizes the industrialization and commercialization of childhood. The teddy bear, once a handmade toy crafted with care and attention, has become a mass-produced commodity that has lost its personal touch and individuality. The use of cast bronze further highlights the cold, hard reality of the technological contemporary world and the loss of humanity that has come with it.

Hovnanian's installation asks the viewer to question whether the quintessential comfort toy is dead because the contemporary child prefers digital devices. Poor Teddy in Repose is a stark reminder that we must continue to question the world around us and strive for a more humanistic and compassionate future.

Installazione "Poor Teddy in Repose", 2024

Bronzo fuso con patina nera

4,5 metri di lunghezza

Luogo: Piazza Duomo Pietrasanta

Come disse una volta il filosofo francese Jean Baudrillard, "Il simulacro non è mai ciò che nasconde la verità; ma è la verità che nasconde il fatto che non c'è alcuna verità. Il simulacro è vero".

L'installazione Poor Teddy in Repose di Rachel Lee Hovnanian, un orsacchiotto di 4,5 metri in bronzo fuso con un coltello conficcato nel petto, parla della cultura contemporanea dell'infanzia e dell'impatto della tecnologia sulla nostra società. Il monumentale orsacchiotto di Hovnanian, simbolo dell'innocenza e del conforto dell'infanzia, è rappresentato come un oggetto inanimato e senza vita, fatto di freddo bronzo fuso. Il coltello conficcato nel suo petto è un contrasto aggressivo e stridente con la morbidezza e il calore tipicamente associati all'orsacchiotto. Questa installazione parla della scomparsa dell'innocenza infantile e della crescente prevalenza della tecnologia e dell'aggressività nella nostra società.

Il concetto di simulacro di Baudrillard è particolarmente rilevante in questo contesto. L'orsacchiotto, simulacro del conforto infantile, non è più una rappresentazione veritiera dell'infanzia nel mondo contemporaneo. Al contrario, nasconde la verità della natura aggressiva della società moderna. L'installazione rivela la realtà del mondo in cui viviamo, dove l'innocenza infantile è un lontano ricordo e la tecnologia e l'aggressività sono la norma.

Inoltre, l'uso del bronzo nell'installazione è una scelta deliberata che sottolinea l'industrializzazione e la commercializzazione dell'infanzia. L'orsacchiotto, un tempo un giocattolo fatto a mano con cura e attenzione, è diventato un prodotto di massa che ha perso il suo tocco personale e la sua individualità. L'uso del bronzo fuso sottolinea ulteriormente la fredda e dura realtà del mondo tecnologico contemporaneo e la perdita di umanità che ne deriva.

L'installazione di Hovnanian chiede allo spettatore di chiedersi se il giocattolo di conforto per eccellenza sia morto perché il bambino contemporaneo preferisce i dispositivi digitali. Poor Teddy in Repose ci ricorda che dobbiamo continuare a mettere in discussione il mondo che ci circonda e lottare per un futuro più umanistico e compassionevole.

**Chiesa e Chiostro
di Sant'Agostino, Pietrasanta
Installation, 2024**

Rachel Lee Hovnnanian | Chiesa e Chiostro di Sant'Agostino, Pietrasanta Installation

5 Angel's cast in white bronze | Hope Neon | The Hope Labyrinth

Messages & Mats: space where visitors can engage with old mats with messages while also being invited to write a message in the cathartic box

Silver Confessional: visitors are invited to interact with silver leaf confessional & write messages in the cathartic box

Listening Bell

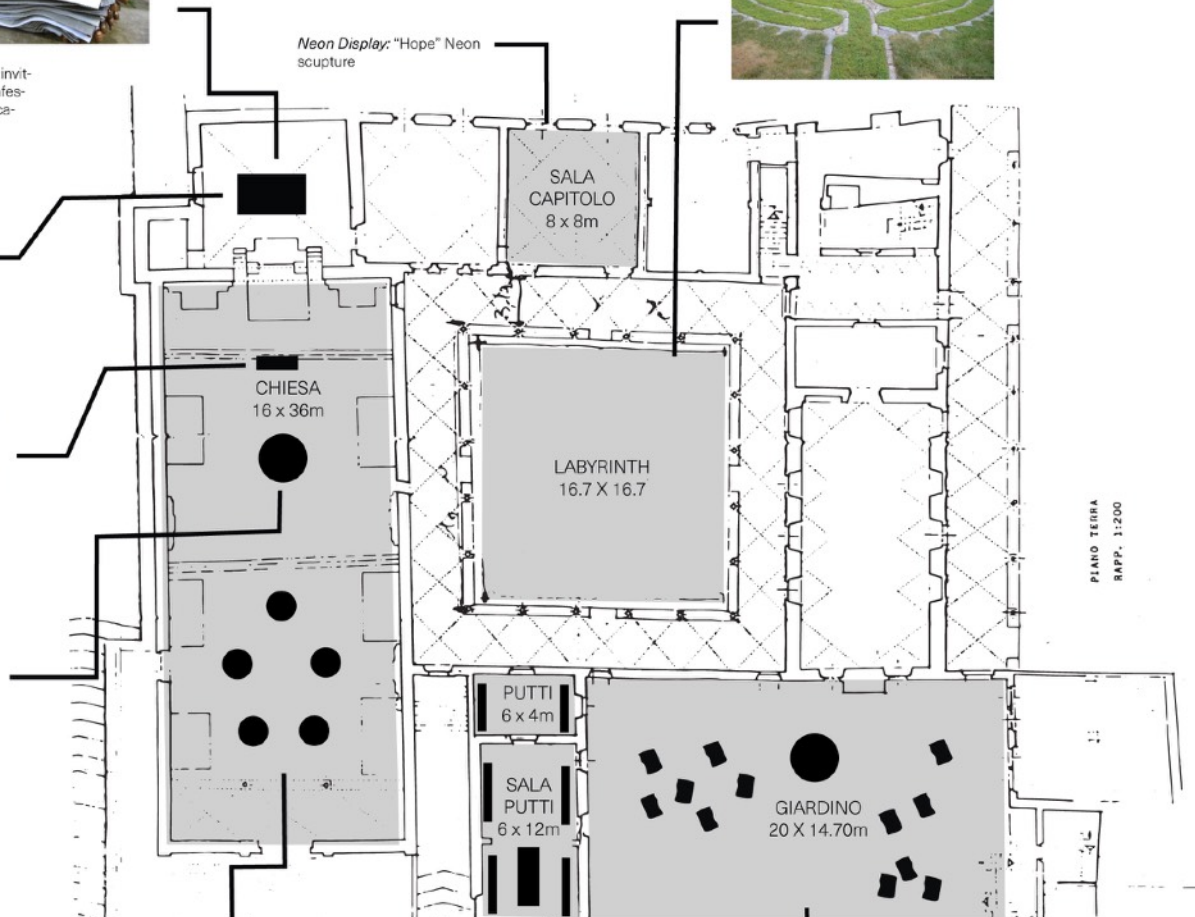
Sculpture: Golden cherub with messages on hand hanging from the ceiling- paper match, lighter material, located closer to the entrance

Sculpture: 5 white bronze muted angels arranged at the end of the room near the altars

Neon Display: "Hope" Neon sculpture

Listening Blanket: blankets stacked on table for visitors to bring to the garden, sit on them, read, share a meditative space

Paintings: layered painting using messages and texture of listening blankets

Listening Blanket: layed out blankets in the garden for visitors to contemplate

Sculpture: Marble muted angel sculpture placed in the garden

Five Angel's Listening Installation

Five Angel's cast in white bronze

Contemporary Confessional Box

Awakening Bell

Location: chiesa e chiostro di Sant'Agostino, Pietrasanta

Rachel Lee Hovnanian's 5 Angels Listening is conceived as a meditative space to reflect on pressing issues related to identity, knowledge, time, as well as interpersonal experience and relationships. Featuring five large-scale angels cast in white bronze, who have been 'silenced' as Hovnanian purposefully created the cherubic figures of this installation with two "pieces of tape" sculpted in bronze and covering their mouths, representing the suppression of truth and offering a reflection on the role of art in this unprecedented historical and social conjuncture. The angels have been artfully staged around a silver confessional box entitled La Scatola Catartica (The Cathartic Box), and the artist invites viewers to write on a ribbon their innermost thoughts, whether repressed due to fear of judgement or sheer inability to speak them. In a performative act of emotional relief through catharsis, the visitor will then place the ribbons into the box while ringing an awakening bell that symbolizes the role of the angels as mute listeners. At the end of each day, the messages will be taken out of the box and compiled as a collective stream-of-consciousness on prayer-like mats dispersed throughout the exhibition space's garden, stimulating the audience's personal interpretation.

Cinque Angeli in Ascolto Installazione

Cinque Angeli in bronzo bianco

Scatola Confessionale Contemporanea

Campana del Risveglio

Luogo: chiesa e chiostro di Sant'Agostino, Pietrasanta

L'opera *Five Angels Listening* di Rachel Lee Hovnanian è concepita come uno spazio meditativo per riflettere su questioni urgenti legate all'identità, alla conoscenza, al tempo, all'esperienza interpersonale e alle relazioni. Cinque angeli di grandi dimensioni, fusi in bronzo bianco, sono stati "messi a tacere": Hovnanian ha infatti volutamente creato le figure cherubiche di questa installazione con due "pezzi di nastro adesivo" scolpiti nel bronzo che coprono le loro bocche, rappresentando la soppressione della verità e offrendo una riflessione sul ruolo dell'arte in questa inedita congiuntura storica e sociale. Gli angeli sono stati allestiti ad arte intorno a una scatola confessionale d'argento, intitolata *La Scatola Catartica*, e l'artista invita gli spettatori a scrivere su un nastro i loro pensieri più intimi, repressi per paura del giudizio o per pura incapacità di esprimerli. In un atto performativo di sollievo emotivo attraverso la catarsi, il visitatore inserirà poi i nastri nella scatola mentre suona una campana di risveglio che simboleggia il ruolo degli angeli come ascoltatori muti. Alla fine di ogni giornata, i messaggi saranno estratti dalla scatola e raccolti come flusso di coscienza collettivo su tappeti simili a preghiere sparsi nel giardino dello spazio espositivo, stimolando l'interpretazione personale del pubblico.

The Hope Labyrinth

TBD

Location: Center Courtyard of church, Pietrasanta

(Prior to navigating The Hope Labyrinth the viewer is invited to reflect on the displayed writings of others, available to read on canvas mats located in the Giardino. The origin of the personal writings contained in these precious mats is from the artist's Angel's Listening Installation from her exhibition at the Venice Biennale 2022)

The Hope Labyrinth created by artist Rachel Lee Hovnanian is an immersion experience that invites participants to escape the distractions of day-to-day technology and embark on a spiritual journey toward enlightenment. Inspired by the ancient form of the labyrinth, the installation is designed to create a meditative space that encourages introspection and self-reflection. At the heart of the installation is the physical space, which is transformed into a winding path that leads participants on a journey of self-discovery. After visiting Hovnanian's Five Angels Listening Installation at the chiesa e chiostro di Sant' Agostino, the viewer is invited to navigate the labyrinth. They are asked to slow down, breathe, and engage with the spiritual themes explored by the artist. The physical space becomes a sacred environment, creating a sense of separation from the outside world and fostering a deep sense of introspection. Through the process of meditation and reflection, participants are led toward enlightenment. The journey through the labyrinth becomes a metaphor for the spiritual journey, with each turn representing a step toward understanding and enlightenment. At the heart of the installation is the theme of hope.

Hovnanian has created an environment that offers participants a sense of renewal and restoration, providing a respite from the challenges of modern life. Through the exploration of spirituality, participants are encouraged to find hope and purpose in their lives. Hovnanian's labyrinth can be seen as an example of immersion art, a form that seeks to create a fully-engaging experience for the viewer. The use of space, and visual narratives serves to create a holistic experience that transcends the physical realm. The installation becomes a tool for spiritual exploration, inviting the participant to engage with their own journey towards enlightenment and hope. The installation serves as a testament to the transformative power of art, offering participants a respite from the distractions of modern life and a path toward a deeper understanding of themselves and the world around them.

Il labirinto della speranza

TBD

Luogo: Cortile centrale della chiesa, Pietrasanta

(Prima di percorrere il Labirinto della Speranza, lo spettatore è invitato a riflettere sugli scritti altrui esposti, disponibili per la lettura su tappetini di tela situati nel Giardino. L'origine degli scritti personali contenuti in questi preziosi tappetini proviene dall'installazione Angel's Listening dell'artista, esposta alla Biennale di Venezia del 2022).

Il Labirinto della Speranza creato dall'artista Rachel Lee Hovnanian è un'esperienza immersiva che invita i partecipanti a sfuggire alle distrazioni della tecnologia quotidiana e a intraprendere un viaggio spirituale verso l'illuminazione. Ispirata all'antica forma del labirinto, l'installazione è progettata per creare uno spazio meditativo che incoraggia l'introspezione e l'auto-riflessione. Il cuore dell'installazione è lo spazio fisico, trasformato in un percorso tortuoso che conduce i partecipanti in un viaggio alla scoperta di sé. Dopo aver visitato l'installazione Five Angels Listening di Hovnanian presso la chiesa e chiostro di Sant'Agostino, lo spettatore è invitato a percorrere il labirinto, a rallentare, a respirare e a confrontarsi con i temi spirituali esplorati dall'artista. Lo spazio fisico diventa un ambiente sacro, creando un senso di separazione dal mondo esterno e favorendo un profondo senso di introspezione. Attraverso il processo di meditazione e riflessione, i partecipanti sono guidati verso l'illuminazione. Il viaggio attraverso il labirinto diventa una metafora del viaggio spirituale, con ogni svolta che rappresenta un passo verso la comprensione e l'illuminazione. Il cuore dell'installazione è il tema della speranza.

Hovnanian ha creato un ambiente che offre ai partecipanti un senso di rinnovamento e restauro, fornendo una tregua dalle sfide della vita moderna. Attraverso l'esplorazione della spiritualità, i partecipanti sono incoraggiati a trovare speranza e scopo nella loro vita. Il labirinto di Hovnanian può essere visto come un esempio di arte immersiva, una forma che cerca di creare un'esperienza pienamente coinvolgente per lo spettatore. L'uso dello spazio e delle narrazioni visive serve a creare un'esperienza olistica che trascende il regno fisico. L'installazione diventa uno strumento di esplorazione spirituale, invitando il partecipante a intraprendere il proprio viaggio verso l'illuminazione e la speranza. L'installazione testimonia il potere trasformativo dell'arte, offrendo ai partecipanti una tregua dalle distrazioni della vita moderna e un percorso verso una comprensione più profonda di se stessi e del mondo che li circonda.

Trauma Series Paintings, 2024

Ink, paper, acrylic and oil on linen
Sala Putti, Pietrasanta

Trauma Series Paintings, by Rachel Lee Hovnanian, uses the writings of long-held secrets of abuse or fears and offers a powerful commentary on the themes of power, knowledge, and language.

In the context of these paintings, the power of language is highlighted, as secrets depicted on the canvas are held back by the very language that could give them voice. The relationship between power and knowledge, is not just something that is held by those in authority but is deeply embedded in the social fabric. The secrets and confessions depicted on the canvas are a testament to the power of hidden knowledge, showing how the abuse and fears that lie beneath the surface can exert a powerful influence on our lives. In 2022 Rachel Lee Hovnanian's *Angel's Listening Installation* was held at the Venice Biennale. After entering into a meditative and sacred space, the viewers were invited to write down on a ribbon their innermost thoughts, whether repressed due to fear of judgement or sheer inability to speak them. At the end of each day, the messages were taken out of the box and compiled as a collective stream-of-consciousness on prayer-like mats dispersed throughout the exhibition space's garden, stimulating the audience's personal interpretation.

Hovnanian's paintings offer a commentary on these narratives and the work the many voices that have been expressed at the Biennale exhibition. Her use of raw, fragmented language and imagery challenges traditional notions, offering a subversion of the dominant cultural values of the time. The use of these mat disclosures illustrates the disruptive power of language and its ability to challenge the dominant cultural narrative. In doing so, they create a space for hidden knowledge and secrets to be expressed, shining a light on the power of language and its powerful ability to shape our lives thereby providing hope. Hovnanian responds to the concept of silence and being silenced, offering a deep reflection on the events affecting everyone right now. The way we perceive the world and connect with each other today has been deeply altered by the polarized nature of today's political and cultural systems, in which freedom of expression is often crushed under the weight of censorship, technology and subtle propaganda. In these times, free speech becomes a luxury and people are afraid to speak their truth. *Angels Listening* offers a safe space that transforms hundreds of silenced voices into a chorus of confessions, celebrating the power of releasing repressed thoughts and emotions. We have a shared responsibility to recognize the silence of those who remain voiceless. No matter who you are, how you define yourself, where you come from, your voice matters and deserves to be heard. The Trauma Series Paintings signal that we are listening.

Dipinti della serie Trauma, 2024

Inchiostro, carta, acrilico e olio su lino
Sala Putti, Pietrasanta

Trauma Series Paintings, di Rachel Lee Hovnanian, utilizza le scritture di segreti a lungo trattenuti di abusi o paure e offre un potente commento sui temi del potere, della conoscenza e del linguaggio.

Nel contesto di questi dipinti, il potere del linguaggio è messo in evidenza, poiché i segreti raffigurati sulla tela sono trattenuti proprio dal linguaggio che potrebbe dar loro voce. Il rapporto tra potere e conoscenza non è solo qualcosa di detenuto da chi detiene l'autorità, ma è profondamente radicato nel tessuto sociale. I segreti e le confessioni raffigurati sulla tela testimoniano il potere della conoscenza nascosta, mostrando come gli abusi e le paure che giacciono sotto la superficie possano esercitare una potente influenza sulle nostre vite. Nel 2022 l'installazione *Angel's Listening* di Rachel Lee Hovnanian è stata presentata alla Biennale di Venezia. Dopo essere entrati in uno spazio meditativo e sacro, gli spettatori sono stati invitati a scrivere su un nastro i loro pensieri più intimi, repressi per paura del giudizio o per pura incapacità di esprimerli. Alla fine di ogni giornata, i messaggi sono stati estratti dalla scatola e raccolti come flusso di coscienza collettivo su tappetini simili a preghiere sparsi per il giardino dello spazio espositivo, stimolando l'interpretazione personale del pubblico.

I dipinti di Hovnanian offrono un commento a queste narrazioni e al lavoro delle molte voci che sono state espresse alla Biennale. L'uso di un linguaggio e di immagini crude e frammentate sfida le nozioni tradizionali, offrendo una sovversione dei valori culturali dominanti dell'epoca. L'uso di queste rivelazioni opache illustra il potere dirompente del linguaggio e la sua capacità di sfidare la narrazione culturale dominante. In questo modo, creano uno spazio per esprimere conoscenze e segreti nascosti, illuminando il potere del linguaggio e la sua potente capacità di plasmare le nostre vite, fornendo così speranza. Hovnanian risponde al concetto di silenzio e di essere messi a tacere, offrendo una riflessione profonda sugli eventi che colpiscono tutti in questo momento. Il modo in cui percepiamo il mondo e ci connettiamo gli uni con gli altri oggi è stato profondamente alterato dalla natura polarizzata dei sistemi politici e culturali odierni, in cui la libertà di espressione è spesso schiacciata sotto il peso della censura, della tecnologia e della sottile propaganda. In questi tempi, la libertà di parola diventa un lusso e le persone hanno paura di dire la loro verità. *Angels Listening* offre uno spazio sicuro che trasforma centinaia di voci silenziate in un coro di confessioni, celebrando il potere di liberare pensieri ed emozioni repressi. Abbiamo la responsabilità comune di riconoscere il silenzio di coloro che rimangono senza voce. Non importa chi sei, come ti definisci, da dove vieni, la tua voce conta e merita di essere ascoltata. I dipinti della Trauma Series segnalano che stiamo ascoltando.

Hope, 2024

Neon

TBD

Location: Sala Capitolo, Pietrasanta

The neon artwork Hope by artist Rachel Lee Hovnanian, created in conjunction with the labyrinth installation Hope Labyrinth offers a powerful commentary on the themes of hope and spirituality explored by the installation. Through the use of neon, Hovnanian creates a visual narrative that complements and enhances the immersive experience of the installation.

Jean Baudrillard remarked, "The sign is always present in the heart of the real as the promise of the absent" (Simulacra and Simulation). In the context of Hope, the neon sign becomes a signifier of the absence, representing the intangible concept of hope that lies at the heart of the installation. Through the use of neon, Hovnanian creates a sense of immediacy and urgency, drawing attention to the importance of hope in our lives. The neon sign itself is a powerful symbol, evoking images of the vibrant, pulsating energy of the world city at night. The use of neon as a medium is also significant, as it has historically been associated with advertising and commercialism. Through the use of this medium, Hovnanian creates a subversion of these associations, using the medium to convey a deeper message about hope and spirituality.

Speranza, 2024

Neon

TBD

Luogo: Sala Capitolo, Pietrasanta

L'opera d'arte al neon Hope dell'artista Rachel Lee Hovnanian, creata in concomitanza con l'installazione del labirinto Hope Labyrinth, offre un potente commento ai temi della speranza e della spiritualità esplorati dall'installazione. Attraverso l'uso del neon, Hovnanian crea una narrazione visiva che completa e migliora l'esperienza immersiva dell'installazione.

Jean Baudrillard ha osservato: "Il segno è sempre presente nel cuore del reale come promessa dell'assente" (Simulacri e simulazione). Nel contesto di Hope, l'insegna al neon diventa un significante dell'assenza, rappresentando il concetto intangibile di speranza che sta al centro dell'installazione. Attraverso l'uso del neon, Hovnanian crea un senso di immediatezza e urgenza, richiamando l'attenzione sull'importanza della speranza nella nostra vita.

L'insegna al neon è di per sé un simbolo potente, che evoca immagini dell'energia vibrante e pulsante delle città del mondo di notte. Anche l'uso del neon come mezzo di comunicazione è significativo, in quanto storicamente associato alla pubblicità e al commercio. Attraverso l'uso di questo mezzo, Hovnanian crea una sovversione di queste associazioni, utilizzando il mezzo per trasmettere un messaggio più profondo di speranza e spiritualità.