DOPPIOZERO

Tracey Emin. “Quello che so e non so di lei”

Daniela Trincia
3 Luglio 2023

“Quando sono nata, pensarono che fossi morta. Paul arrivò per primo, dieci minuti prima di me. Quando fu il mio turno, fui buttata fuori, piccola e gialla con gli occhi chiusi. Non piansi. Ma al momento della mia nascita in questo mondo, in qualche modo ho sentito che era stato commesso un errore”. Così si presenta Tracey (Karima) Emin in *Strangeland*, biografia scritta nel 2006. Attraverso tre grandi capitoli (Motherland, Fatherland e Traceyland) racconta “Le memorie di una delle artiste più acclamate della sua generazione”, ovvero tutto il suo universo, le cadute, le debolezze, le vittorie, i traumi. Passaggi alcuni dei quali già narrati in *Tracey Emin CV* (1995), un’opera di nove pagine A4, scritte a mano, con inchiostro turchese, nelle quali riporta, sotto forma di cv, gli eventi significativi della sua vita, dal suo concepimento nel 1962, al primo stupro a tredici anni, al trasferimento a Londra e all’iscrizione alla scuola d’arte.

EMIN - You Should Have Saved Me, 2023 - Galleria Lorcan O'Neill

Anche senza cimentarsi nella lettura di questi ritratti, sono scarsi gli episodi che non si conoscono. Perché è impossibile parlare delle opere di Tracey Emin, senza riferire del suo vissuto, e viceversa: nei suoi lavori abbatte il confine tra pubblico e privato, raccontando esperienze intime, rivelando sensazioni che, altrimenti, difficilmente sono espresse, mettendo in mostra la propria vita privata e la propria interiorità, perché “ho ucciso la mia vergogna, l’ho appesa alle pareti”. E opere celeberrime, molte ormai iconiche, come *My bed* (1998) e il video *How It Feels* (1996) col successivo dipinto *You Came* (2018) ne sono la piena espressione. La prima, candidata al Turner Prize del 1999 e fino al 2014 nella collezione Charles Saatchi (quando venne battuta dalla casa d’aste Christie’s per 2,5 milioni di sterline dal collezionista tedesco Christian Duerckheim) che la teneva esposta nella sua sala da pranzo, è tra le opere più discusse degli anni Novanta. Compiuta dopo essere uscita da una cocente delusione d’amore, che l’ha vista letteralmente chiusa in casa per diversi giorni, durante i quali ha vissuto soltanto sdraiata sul letto, fumando, mangiando pollo fritto, bevendo vodka, o facendo sesso, schiettamente raccontato dagli oggetti sparsi tra le lenzuola, e perché “su quel letto – dichiara la stessa Tracey Emin – ci sono i miei fantasmi”. I secondi, invece, furono realizzati a seguito delle gravidanze interrotte.

Tracey Emin C.V

Conceived in Orpington 1962 —
Same time as my mum & dad
Had sex the last night my mum & dad
were together to have special together. —

July 3rd 1963 — Born — 10 minutes
after dad — Croydon very ugly original —
Dad flew in from Cyprus in the morning —

Spent the first 6 months of my life
sleeping in a wardrobe drawer —

1965 — moved to Margate —
mum & dad opened first confectionery —

1965 - 68 — Travelled to Tracey by road —
lived in the back for the 18 months —
+ 6 months living of freedom — in the
meantime close to the start but springs —

Came back to Margate 1968 —
went to Holy Family Infant School —
stopped talking forever — BIT was now
on the island — + ran away —

SPENT the next 5 years running there
+ never stayed —

moved to the village in 1972 —
became more + more afraid of school.
became thin — teeth rotted — wet the bed —
Had hatred to be alone — A very yellow
coloured child —

1973 - 74 — Had a boyfriend young —
Paul + I — the friend Mother — hated
about to come — because he was great
+ we were TRAPPED — (in your not permit
mind to drink lady).

1974 - left Holy Family — Often very happy
found year in Year Fourteen — SAID best
friends — Dr. MARIA TERESA —

1975 - went to King Ethelbert — fell in love
with Ron Hamilton — he was later
~~[illegible]~~

Hated School — with all my heart —
So did Paul — we left by the time we
were 13 — 1977 Paul cost the palm
of his hand in an accident at the local
bowling alley — Things were never the
same after —

January 1977 I was ripped down
from Holy —

Spent 6 months working [illegible]
Great year — pubs there became [illegible]
period there — took [illegible] my [illegible]
expected — nothing — I was [illegible]
Shag - Shag - Shag — Great Sex
Fantastic — wonderful — Free — [illegible]

I was arrested in the Fair [illegible]
down on Sure one — my face was [illegible]
pushed away from — The Evening [illegible]
of a cool Fire — I could hear [illegible]
my Skin melting + my eyes pop[illegible]

One had sex with me — The [illegible]
watched — Then they laughed at [illegible]
They proceed to my bottom [illegible]
+ laughed at me —

He pushed my head to one side
proceed fun [illegible] the unzipped [illegible]

Bang — Bang — Bang — Every [illegible]
night in the back of his car [illegible]

BUFF — Year 1971 dead —

1974 — left MARGATE [illegible]
London — A school in [illegible]

1979 - Worked Secretly Shoe Shop [illegible]
Eddie's Boutique - Oxford Street —
They through cost bought at me — Stopped in
and what I want to the car — + accused
me of stealing —

1980 - Kensington Market — The Beauty
Young Thing — Black spiky hair —
Gothic makeup — punk pin look —
+ no future —

1981 - graduating college of design —
fashion diploma — dropped out after the
1981-82 Rail strike — was about to go
see a psychiatrist — as I was contaminating
my self to life as I do date —

1982 - met Billy Childish — Spent 5 years
living with him on & off — Crazy
relationship — distortion [illegible]
of the soul — wild — still friends with him
today —

In 1982 - Billy married Sheila in secret —
I found out 5 months later — try to
commit suicide by jumping off Margate
harbour — wrote his name [illegible] the sand
hoping to see an insult — do this all
1983 —

So to See John Cass School of Art —
Did great painting — 2 days quickly —
1983 apply to Art School — with
no qualifications —

get into Maidstone college of Art —
1983 - 86 — Spend 3 of the happy
[illegible] years of my life — Learning so much
so quickly — lived in love with
EDVARD MUNCH
and a ~~[illegible]~~ First Class honours degree.

1986 - 87 - Spent quite a few months
drifting around Tracey — drinking cheap
cowpeck — Smoking Marlboro cigarettes —
drinking water etc clothes —

(MARIA leaves me first in 1986 —
She joins the merchant Navy as a cook —
I am devastated — my best friend since
I was four years old — gone all to hell)

1987 Falls for a Tracey fisherman
18 years older than me — married
He is married with 4 children — I don't
give a damn — I just drink —

I believe like the Cathy Village [illegible]
He's dead now — Blown up by dynamite
T - N - T. Have a bad feel of
love letters — He was wild like a
mountain man — Drunk — He
to Paris me off a cliff into the S[illegible]
He also dared me from drowning [illegible]
I fell off a boat drunk — left to d[illegible]
drunk of water — gently slipping
the Backwards of the Sea —

He's dead now — I cursed [illegible]
letter I found at — in the morning I [illegible]
I had a change + decide to leave —

1987 - 89 — went to the Royal
of Art —

Absolutely amazing — Often all [illegible]
Lots Relationships — I'd say — These were
possibly the years of my life —

OH TO COME TO TERMS WITH
HUMBLE BEGGINNINGS — I'M S[illegible]
A FUCKING UNSYMPATHETIC
SHIT HOLE —

Sex and Friend — mum & dad —
lived in a one Room flat — with someone
who — used me — who I didn't love —
who became so possessive almost will they
put bars up at the windows —
+ they HIT ME —
I CAN ONLY WILL NEVER FORGIVE
FOR THAT - of myself FIRST.
A victim no more — would say time
of life — no self respect — TOO FOOL.

1989 - RAN away — not seen one since —
left the R.C.A. - Started to find a lit
better — 1990 - became pregnant —
had an abortion — it went wrong —
caught the fever — slipping down my
fright — cried — + cried —

1992 - became pregnant again — had another
abortion — Dad's five in dam —
JUST DID IT — WITHOUT HEART.

middle 1992 — Committed
Emotional Suicide —

EMOTIONAL SUICIDE - IS KILLING
YOUR SELF - with out dying —
destroyed trust - friendship +
Relationship - one - by one —
left I was alone —
Destroyed all my stuff —
left my studio — Things away, my
costumes - my coupe - my survival -
my comfort - made my home a cell —
+ wasted —

1992 - Asked people to meet in my creative
practice —

1993 - STARTED the Slap with SARAH LUCAS —
Ran 95 - Got off with CARL — from after
A year of decent — that carl from
from after — for at least a year —
we'd spent one night together in 1992 —
he fucked with Carl leaving I was crazy —
+ Tracey —

1993 - ~~[illegible]~~ Plan my Show at the White Cube
my major RETROSPECTIVE —
Gateway of will be my one + only ART
Exhibition —

Billy Mercenary Gallagher died —
Very sad that he by mum
for the Bronze Medal [illegible]

1994 - wrote a book called Exploring
of the Soul - I do a tour [illegible]
Journey across America —
Fast drives —

NOW have my own studio at the [illegible]
ART Park — Feel like a prisoner

Dec - January - February - March - [illegible]
1995 —

Sees my Friends - with the [illegible]
Every body I've been Slept with [illegible]

July to September Spend the most of the
Summer in wheelchair - where my [illegible]
A Fantastic Summer —

Sep - 1995 - Plans for the Tate
MUSEUM - which is close to [illegible]
in Bermondsey —

Conclusions will be spent in London [illegible]
Coast — . . . . . .

Tracey Emin, CV, 1995.

Parafrasando titoli letterari, la vita di Tracey Emin è come un’opera d’arte, dove la quotidianità ha ispirato ogni suo lavoro, e ciascuno, pregno del suo vissuto, ripercorre le tappe della sua esistenza, delle sue più intime riflessioni o personali desideri. Perché l’arte è stata anche la sua ancora di salvezza, come lei stessa racconta in una delle sue ultime interviste. Di origine turco-cipriota, nata a Croydon, da una relazione extraconiugale di entrambi i genitori, presto ha lasciato gli studi, e altrettanto presto ha abbandonato Margate, la città dov’è cresciuta (nel video *Why I Never Became a Dancer*, 1995, non esita a narrare gli abusi sessuali di cui fu vittima appena tredicenne e la molla che ha fatto definitivamente scattare in lei il desiderio di andare altrove). Ma a ventiquattro anni frequenta il Royal College of Art e nel 2011 è nominata Professoressa di Disegno presso nientemeno che la Royal Academy (assieme a Fiona Rae è una delle prime due donne a tenere una cattedra da quando l'accademia fu fondata nel 1768). Inoltre nel 2007 ha rappresentato la Gran Bretagna alla 52a Biennale di Venezia e, nel 2012, la da poco scomparsa Regina Elisabetta II la nominò Comandante dell'Eccellentissimo Ordine dell'Impero Britannico per i suoi contributi alle arti visive.

EMIN - Installation View - You Should Have Saved Me - May 2023 - Galleria Lorcan O'Neill

Tracey Emin è a tutti gli effetti la più brillante e controversa protagonista della *Young British Artists*, “movimento” artistico consacrato dalle epocali mostre *Freeze* (1988) e *Sensation* (1997) allestita nella Royal Accademy. Filone nel quale le diverse personalità (tra cui il vero deus ex machina Damien Hirst, Sarah Lucas, Angela Bulloch, Mat Collishaw, Ian Davenport, Marc Quinn, Rachel Whiteread) erano tenute insieme essenzialmente da criteri generazionali, logistici (Londra) e legami interpersonali, piuttosto che da elementi stilistici o tematici e caratterizzato da un’esplicita rielaborazione dell’eredità della Pop art, dell’arte concettuale e del minimalismo, mediante l’impiego di materiali non tradizionali (come scarti), con

l’inclusione di elementi personali e autobiografici. Non a caso, proprio in *Sensation*, Tracey Emin espose un’opera divenuta anch’essa iconica: *Everyone I Have Ever Slept With 1963-1995*. Andata distrutta in un incendio nel 2004 (l’artista si è sempre rifiutata di farne una replica), sin da subito volutamente è stata interpretata in chiave sessuale per solleticare la pruriginosità del pubblico (e corrispondere all’idea della *bad girl*).

In copertina, Tracey-Emin, Everyone I Have Ever Slept With, 1963–1995.

All’interno dell’archetipa forma della capanna, tradotta in una tenda da campeggio dalla tipica struttura a igloo, l’artista aveva ricamato tutti i nomi (per un totale di centodue nomi) delle persone con le quali aveva dormito fino a quel momento (e non “andata a letto”). C’erano, quindi, la nonna (caposaldo per l’artista), il fidanzato, il fratello, gli amanti, le amiche, i bambini che non ebbe mai. Mentre è con Sarah Lucas che, nel 1993, diede vita a *The Shop*, un ex studio medico al 103 Bethnal Green Road, riconvertito a negozio aperto per sei mesi (e la foto *From Army to Armani* ne è una testimonianza) e chiuse con la festa per il trentesimo compleanno proprio di Tracey Emin, dove erano venduti gli oggetti realizzati a mano dalle due artiste (magliette e posacenere erano i più gettonati) e divenuto ben presto punto di ritrovo.

EMIN - Installation View - You Should Have Saved Me - May 2023 - Galleria Lorcan O'Neill

Dunque, non è facile asserire in modo netto quello che si sa e quello che non si sa di lei. Perché attraverso video, acquarelli, disegni, fotografie, selfie, *quilts*, neon, ricami, acrilici, bronzi, libri, installazioni, si conoscono episodi ma anche pensieri nascosti (vedi *I Want My Time With You*, 2018 – una scritta al neon di 20 metri, la più lunga da lei realizzata, installata nella stazione St. Pancras International di Londra).

Tracey Emin, Want My Time With You, 2018.

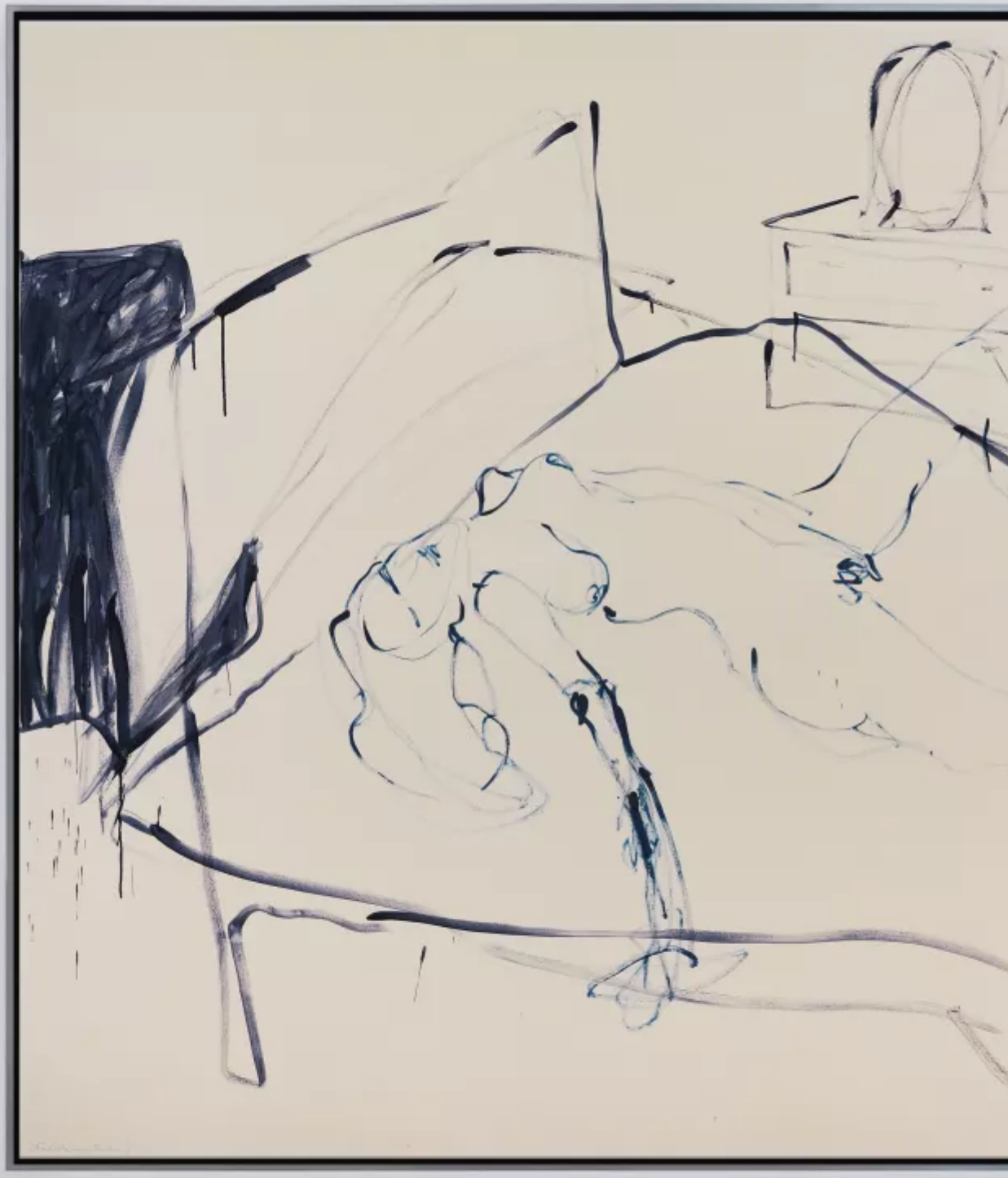
È la stessa temperatura che aleggia, pervade, riempie, colma gli spazi della Galleria Lorcan O'Neill dove Tracey Emin ha allestito la sua quinta personale a Roma. Come per tutte le sue mostre, il titolo è l'enunciato dell'intera architettura espositiva. *You Should Have Saved Me* sono quindici grandi tele, dal 2021, nelle quali, con la sua pittura espressiva, viscerale, rabbiosa e schietta, rappresenta il suo percorso, difficile e doloroso, dovuto a un cancro scoperto nel 2020. Pittura che deve molto al fulminante incontro dell'artista con Edvard Munch ed Egon Schiele. Un legame, quello di Tracey Emin con Edvard Munch, che è stato suggellato nella mostra *Tracey Emin/Edvard Munch – The Loneliness of the Soul* che la Royal Academy of Arts ha allestito nel 2021, mettendo a confronto le sue opere con quelle di Munch (anticipatamente chiusa a causa della pandemia). Nonché dalla colossale scultura *The Mother*, innalzata nel 2022, nell'Inger Munch's Pier di Oslo. All'età di cinque anni Munch perse la madre Laura, e Tracey Emin ha presentato il suo bozzetto di argilla al concorso internazionale per un'opera pubblica per l'Isola dei Musei. E la sua immagine di una donna nuda, inginocchiata e china su un bambino invisibile, alta nove metri e del peso di diciotto tonnellate, è stata scelta e realizzata, perché "*ha vinto l'intimità*".

Tracey Emin, The Mother, Photo, Spindel Film © Munchmuseet, 2022.

Le opere esposte a Roma sono opere che l'artista avverte come "l'inizio e la fine di un tempo", e che vedono il momento salvifico nella piccola scultura in bronzo di una croce, che sta a simboleggiare i suoi sacrifici e la sua gratitudine perché l'arte l'ha salvata. Nuovamente unica protagonista delle grandi tele è lei, nel corso delle diverse fasi della malattia e della convalescenza. Nuovamente un corpo di cui non si vede il volto, "perché il mio volto lo conosco, so come sono fatta", e per questo trova superflua la sua rappresentazione, nel quale in molti possono identificarsi per l'universalità dei grandi temi esistenziali affrontati dall'artista. Una patologia che l'ha sottoposta a difficili interventi chirurgici i cui esisti non erano prevedibili, tanto che il suo medico l'ha ribattezzata *Miracle Lady*/*Miracle Woman*.

Tracey Emin, My Bed.

Operazioni attraverso le quali alcune parti del suo corpo sono state asportate e in seguito alle quali, attualmente, è obbligata a indossare delle sacche per urostomia, seguite da una lunga, difficile, dolorosa convalescenza, durante la quale non riusciva a tenere in mano neanche una tazza di tè o a spostare una sedia, e quindi costretta a un lungo periodo di inattività perché, nonostante la sua mente volesse attivarsi, il suo corpo non riusciva a spostare una tela, a mescolare i colori. E quando finalmente ha riacquistato forza, *Like a Cloud of Blood* (2022) è stato uno dei primi dipinti realizzati dopo il cancro, nel quale ha fatto esplodere tutto quello che stava provando. Un quadro che voleva tenere sempre per sé ma che, man mano che il suo sogno della TKE Studios /Tracey Karima Studios e della TEAR /Tracey Emin Artist Residencies prende maggiore consistenza, ha deciso di vendere per investire il ricavato nel polo culturale che l'artista sta costruendo proprio a Margate, attraverso l'acquisto di diversi edifici (un ex stabilimento balneare del 1909, un vecchio obitorio, una ex tipografia), che saranno trasformati in dodici grandi studi di artista (selezionati da Tracey Emin stessa, per circa cento residenze) e scuola d'arte della durata di due anni per un gruppo di circa 15/20 studenti: tutto completamente gratuito e a spese di Tracey Emin stessa. L'unico impegno da parte degli artisti selezionati sarà quello di vivere nella cittadina, alla quale si è ravvicinata dal 2016, all'indomani dell'improvvisa morte della madre e che ha sentito essere adatta a lei. "È la prima volta, nella mia vita, che realmente sento cosa sto facendo e cosa sono e perché sono qui.

Da allora mi preoccupo se la mia arte può far accadere qualcosa per il futuro e ho la conferma che sto facendo la cosa giusta. Voglio dare alle persone un'opportunità, e voglio creare qualcosa che possa esistere dopo di me. E se alcune persone potrebbero pensare che non sia andata molto lontana, in realtà ho fatto il giro del mondo in tutte le direzioni e tornata e questo è quello che ho scelto". Perché *I never stopped loving you* recita il neon posto sulla facciata dell'edificio principale. E perché "voglio creare un futuro".

Se continuiamo a tenere vivo questo spazio è grazie a te. Anche un solo euro per noi significa molto.
Torna presto a leggerci e SOSTIENI DOPPIOZERO