

Commissioned by

La Biennale di Venezia

59. Esposizione
Internazionale
d'Arte

Partecipazioni Nazionali

S O N I A

B O Y C E

F E E L I N G

H E R W A Y

F E E L I N G

H E R W A Y

F E E L I N G

H E R W A Y

F E E L I N G

H E R W A Y

**CURATED BY
EMMA RIDGWAY**

Commissioned by
the British Council for
the 59th International Art Exhibition
La Biennale di Venezia

THE BRITISH COUNCIL COMMISSION 2022

It is with great pride and pleasure that I introduce Sonia Boyce's British Council Commission for the 59th International Art Exhibition – La Biennale di Venezia, a world-renowned event that sets new global trends and propels the international careers of pioneering artists and architects.

In 1937 the British Council became responsible for presenting the best of the UK's contemporary artists, architects, designers, and curators in the British Pavilion. Here, some of the most influential 20th- and 21st-century British artists have exhibited, with early British Council curated exhibitions featuring some of the world's most significant sculptors and painters such as Barbara Hepworth, Henry Moore, Francis Bacon and Lucian Freud.

Throughout its over 80-year history the British Pavilion has consistently presented artists who are at the centre of international contemporary art practice such as Bridget Riley, Anish Kapoor, Rachel Whiteread, Chris Ofili, Steve McQueen, Jeremy Deller, Sarah Lucas and Phyllida Barlow to name but a few.

Boyce was chosen for this commission because her work brings people together to explore and create within a context of shared humanity and hope – something that our selection committee placed great value upon. And Boyce's *Feeling Her Way* chimes beautifully with Cecilia Alemani's international exhibition *The Milk of Dreams*, itself inspired by the work of the British artist Leanora Carrington, creating a dreamscape of interconnected historical and contemporary works that intertwine surrealism

THE BRITISH COUNCIL COMMISSION 2022

and sisterhood, imagination, and invention. Boyce's *Feeling Her Way* wraps the visitor in a dynamic collage of sound and image, refracting and transfiguring identities, histories, and futures.

Following La Biennale, *Feeling Her Way* will be presented at Turner Contemporary, Margate in 2023, before travelling to the Yale Center for British Art, Connecticut, USA in 2024 – the first time that a British Pavilion exhibition has been presented outside Venice and the UK. We would like to thank both Turner Contemporary and Yale for their collaboration.

We are grateful to Emma Ridgway, Chief Curator at Modern Art Oxford, our inaugural Shane Akeroyd Associate Curator for her dedication and care for all aspects of the exhibition *Feeling Her Way*. Above all, we are grateful to Sonia Boyce, for her spectacular and moving installation for the British Pavilion. Boyce has been a brilliant and generous collaborator, and together we have all faced the many hurdles presented by the pandemic.

Finally, we want to thank the many UK universities whose support is vital to our Fellowships programme, as well as all the supporters, collaborators, partners, friends, and British Pavilion Fellows for their passion and dedication in bringing this extraordinary exhibition to fruition.

Thank you for visiting the British Council Commission for the British Pavilion.

Emma Dexter

Commissioner for the British Pavilion at
La Biennale di Venezia

Director Visual Arts, British Council

LA BRITISH COUNCIL COMMISSION 2022

È con grande orgoglio e immenso piacere che presentiamo la British Council Commission di Sonia Boyce per la 59. Esposizione Internazionale d'Arte – La Biennale di Venezia, un evento di fama mondiale capace di generare nuove tendenze globali e lanciare artisti e architetti innovativi sulla scena internazionale.

Nel 1937 il British Council si è incaricato di presentare i migliori artisti, architetti, designer e curatori contemporanei del Regno Unito nel Padiglione Britannico, esponendo alcuni dei più influenti artisti britannici del XX e XXI secolo, con le prime mostre a cura del British Council di alcuni tra i più importanti pittori e scultori mondiali tra cui Barbara Hepworth, Henry Moore, Francis Bacon e Lucian Freud.

Nel corso dei suoi oltre ottant'anni di storia, il Padiglione Britannico ha sempre presentato nomi centrali nella pratica artistica contemporanea internazionale come Bridget Riley, Anish Kapoor, Rachel Whiteread, Chris Ofili, Steve McQueen, Jeremy Deller, Sarah Lucas e Phyllida Barlow, solo per citarne alcuni.

Abbiamo scelto Sonia Boyce perché il suo lavoro richiama e accomuna le persone per esplorare e creare in un contesto di fiducia e umanità condivisa – un aspetto che il comitato di selezione ha giudicato di grande valore. E *Feeling Her Way* risuona perfettamente con *Il latte dei sogni*, la mostra internazionale di Cecilia Alemani, a sua volta ispirata al lavoro dell'artista britannica Leonora Carrington, per creare un paesaggio onirico di opere storiche e contemporanee che

LA BRITISH COUNCIL COMMISSION 2022

intrecciano surrealismo e fraternità femminile, immaginazione e invenzione. *Feeling Her Way* avvolge il visitatore in un collage dinamico di suoni e immagini, rifrangendo e trasfigurando identità, storie e futuri.

Dopo la Biennale, nel 2023 *Feeling Her Way* sarà presentata alla Turner Contemporary di Margate, per poi spostarsi nel 2024 allo Yale Center for British Art, Connecticut, USA, prima mostra del Padiglione Britannico a essere presentata fuori da Venezia e dal Regno Unito. Approfittiamo di questa occasione per ringraziare sia Turner Contemporary sia Yale per la loro collaborazione.

Siamo grati a Emma Ridgway, capo curatrice di Modern Art Oxford e nostra prima Shane Akeroyd Associate Curator, per la sua dedizione e per la cura di tutti gli aspetti di *Feeling Her Way*. Ma soprattutto siamo riconoscenti a Sonia Boyce per la sua spettacolare e commovente installazione al Padiglione Britannico. Sonia è stata una collaboratrice brillante e generosa, che ha affrontato insieme a noi i molti ostacoli frapposti dalla pandemia.

Desideriamo infine ringraziare le molte università britanniche il cui sostegno è vitale per il nostro programma di borse di studio, così come tutti i sostenitori, collaboratori, partner, amici, nonché i British Pavilion Fellows per la loro passione e dedizione nel portare alla realizzazione di questo straordinario evento.

Vi ringraziamo per la vostra visita alla British Council Commission per il Padiglione Britannico.

Emma Dexter

Commissaria per il Padiglione Britannico alla
Biennale di Venezia

Direttrice Arti Visive, British Council

CURATOR'S INTRODUCTION

Sonia Boyce OBE RA (b. 1962, London) pioneered a new place in art history for Black British female subjectivity. Recognised for her thought-provoking depictions of intimate social encounters, in this exhibition she explores how listening to people vocalise freedom, imagination and playfulness can lead to new possibilities for the future.

Boyce was a key figure in the Black British art movement of the 1980s and has sought new means of expression throughout her career. Her early drawings and collages reflected her own experience of gender and race as part of the Afro-Caribbean diaspora in Britain. Since the 1990s, she has engaged a range of collaborators and now works in photography, video and installation. Her focus is on how identities are performed, and the delight or unease that arises when social conventions are disrupted by unexpected interventions. Her primary interest is in paying attention to 'human responses ... how to learn, how to listen, how to watch things unfold with other people'.

For *Feeling Her Way* Boyce stated, 'My desire in bringing you together is to explore how you might feel free. What kind of conditions might you need to feel free to express yourself, when not constricted by what others feel you should be, or could be? What does it mean to feel free ... and how might you play?'

CURATOR'S INTRODUCTION

Feeling Her Way is a vibrant installation centred on the vocal performances of five Black female musicians.

In colour-filtered videos we encounter Errollyn Wallen, Jacqui Dankworth, Poppy Ajudha, Sofia Jernberg and Tanita Tikaram. Glitches and stylistic clashes in the sounds, images and objects are featured as part of real life and creativity. Dramatic wallpaper of tessellating patterns shows distinctive elements connecting across collaborative endeavours, and linking the rooms of the Pavilion. Gilded, geometric objects make reference to the mineral Pyrite, unique crystalline forms that grow across the world. Yet Pyrite is better known as 'Fool's Gold', a colonial term that relegates it as 'other', raising questions about judging by negative comparison. In the side galleries, each singer has been invited to sing freely, exploring aspects of their distinctive voices. The display of music memorabilia is part of Boyce's ongoing collection to document the transnational contribution made by Black British female musicians.

The central video installation shows the singers at Abbey Road Studios, as they meet and improvise together for the first time. Errollyn Wallen spontaneously guides the singers to imagine themselves as different objects and animals. In the process they joyfully discover each other's voices. Powerful singing requires both imagination and the maximising of each individual breath; particularly relevant in our recent times, as both breathing and improvising together in uncertain situations have become vital.

Emma Ridgway

Curator for the British Pavilion at
La Biennale di Venezia

Shane Akeroyd Associate Curator, British Council

INTRODUZIONE DELLA CURATRICE

Sonia Boyce OBE RA (Londra, 1962) ha avuto un ruolo di apripista nel creare uno spazio nella storia dell'arte alla soggettività femminile nera nel Regno Unito. Impostasi grazie alle sue provocatorie rappresentazioni di situazioni sociali di grande intimità, in questa mostra esplora il modo in cui ascoltare l'espressione vocale di libertà, immaginazione e giocosità possa generare nuove possibilità per il futuro.

Sonia Boyce è una figura chiave del Black Arts Movement in Gran Bretagna negli anni Ottanta, e in tutta la sua carriera ha sempre perseguito la ricerca di nuovi mezzi espressivi. I suoi primi disegni e collage riflettevano la sua esperienza in chiave razziale e di genere nell'ambito della diaspora afro-caraibica in Gran Bretagna. Dagli anni Novanta, Boyce ha cominciato a coinvolgere una serie di collaboratori e ora il suo lavoro utilizza fotografia, video e installazione. La sua attenzione si concentra sulla rappresentazione dell'identità, e sul piacere o sul disagio che nascono quando le convenzioni sociali sono ribaltate da eventi inattesi. Il suo interesse primario è osservare "il modo in cui rispondiamo ... come impariamo, ascoltiamo, come assistiamo allo sviluppo dei rapporti con gli altri".

Per *Feeling Her way* Boyce ha affermato "Ciò che desidero nel farvi incontrare è indagare come possiate sentirvi liberi. Che tipo di condizioni vi servono per sentirvi liberi di esprimere voi stessi quando non siete limitati da ciò che gli altri pensano che dovrete o potreste essere? Cosa significa sentirsi liberi ... e come potreste comportarvi?"

INTRODUZIONE DELLA CURATRICE

Feeling Her Way è una vibrante installazione incentrata sulle performance vocali di cinque musiciste nere.

Attraverso una serie di video con filtro colore incontriamo Errollyn Wallen, Jacqui Dankworth, Poppy Ajudha, Sofia Jernberg e Tanita Tikaram. Le imperfezioni tecniche e i contrasti stilistici nei suoni, nelle immagini e negli oggetti sono presentate come espressioni della creatività e della vita reale. Una vistosa carta da parati con motivi a incastro rappresenta elementi distinti che si collegano attraverso azioni collaborative, creando un legame tra le sale del padiglione. Oggetti geometrici dorati fanno riferimento al minerale della pirite, forme cristalline uniche che si producono in tutto il mondo. Eppure la pirite è chiamata “l’oro degli stolti”, un’espressione di origine coloniale che la relega nel campo di ciò che è “altro,” sollevando interrogativi sull’abitudine di giudicare attraverso un confronto in chiave negativa. Nelle gallerie laterali, le diverse cantanti sono state invitate a esprimersi liberamente, esplorando gli aspetti peculiari delle loro voci. Una raccolta di memorabilia di ambito musicale, parte della collezione in continua espansione di Sonia Boyce, documenta il contributo transnazionale delle musiciste nere britanniche.

La video installazione centrale documenta l’incontro delle cantanti agli Abbey Road Studios, dove improvvisano insieme per la prima volta. Errollyn Wallen guida spontaneamente le diverse artiste ad immaginarsi sotto forma di oggetti e animali. Scoprendo gioiosamente le rispettive voci. Un canto efficace richiede sia immaginazione sia l’uso ottimale di ogni singolo respiro, cosa particolarmente rilevante in questi ultimi tempi, in cui sia respirare sia improvvisare insieme in condizioni incerte hanno assunto un’importanza particolare.

Emma Ridgway

Curatrice del Padiglione Britannico alla
Biennale di Venezia

Shane Akeroyd Associate Curator, British Council

ROOM 1 FEELING HER WAY

Errollyn, Jacqui, Poppy, and Tanita stills from *Feeling Her Way*
2022. 4 screen synchronised HD video with audio.
12 minutes 28 seconds.
Courtesy of the artist © Sonia Boyce

12'28"

Boyce's dramatic environment of tessellating wallpaper designs, and the reflective gold seating, provides the staging for four videos showing Ajudha, Dankworth, Tikaram and Wallen together in the famed Studio Two at Abbey Road Studios, London.

Boyce proposed the improvisation as an opportunity for free expression between the musicians. The award-winning composer Errolyn Wallen OBE (b. 1958, Belize) guides the singers, who commit to actively listening to one another and responding without inhibition. In just minutes she spontaneously leads them step by step beyond the safety of their perfected and polished vocal styles into a space of humour, discomfort, delight, and unguarded experimentation. We witness how the imagination of becoming different beings manifests in their bodies and is expressed via the breath, which sets the parameters of the acoustic piece: a game of call and response in which the singers' vocalisations become increasingly freeform and playful.

SALA 1 FEELING HER WAY

La cornice teatrale creata da Sonia Boyce, composta da carta da parati con motivi a incastro e da sedute dorate riflettenti, fa da sfondo a quattro video che mostrano Ajudha, Dankworth, Tikaram e Wallen insieme nel famoso Studio Two degli Abbey Road Studios di Londra.

Boyce ha proposto l'improvvisazione quale opportunità per la libera espressione tra musicisti. La pluripremiata compositrice Errolyn Wallen, OBE (Belize, 1958), guida le cantanti, che si impegnano ad ascoltarsi attivamente e a reagire senza inibizioni, e in pochi minuti, passo dopo passo, con spontaneità, le conduce oltre la sicurezza dei loro stili vocali perfezionati e levigati, in uno spazio di umorismo, disagio, piacere e sperimentazione sfrenata. Siamo testimoni diretti del modo in cui l'immaginazione – diventare un essere diverso – si manifesta nei loro corpi e si esprime attraverso il respiro, che stabilisce i parametri del brano acustico: un gioco di chiamata e risposta in cui le vocalizzazioni delle cantanti si fanno sempre più libere e giocose.

ROOM 2

JACQUI

Still from

Feeling Her Way: Jacqui

2022. Single screen HD video with audio.

7 minutes 53 seconds.

Courtesy of the artist © Sonia Boyce

7'53"

Jacqui Dankworth MBE (b. 1963, UK) is celebrated for her richly resonant vocals that blend jazz and folk with rhythm and blues. The accuracy of her pitch, enunciation and lyrical interpretation suggests a legacy of her former acting career with the Royal Shakespeare Company.

The poetic lyrics of 'Reach Out' (2021) share how Dankworth has internalised wise advice from her mother, Cleo Laine, one of the world's leading jazz singers. Dankworth attributes Laine's success to her radiant energy, so she recently asked for her secret. Now 94 years old, Laine replied, 'You've got to imagine there's this light ... It's always there and you've got to reach towards it.'

For her final verse, Dankworth creates the sound of a chiming bell from single notes layered over the recorded playback of her song. Sofia Jernberg's vocals from a neighbouring gallery respond to the chimes in an apparent duet.

Reach Out

Written by Jacqui Dankworth and Charlie Wood, 2021

SALA 2

JACQUI

Jacqui Dankworth MBE (Regno Unito, 1963) è apprezzata per la sua vocalità ricca di risonanze, che fonde jazz, folk e rhythm and blues. L'accuratezza della sua intonazione, dizione e interpretazione lirica testimonia della sua precedente carriera di attrice con la Royal Shakespeare Company.

Il poetico testo di 'Reach Out' (2021) ci fa capire come Dankworth abbia interiorizzato i saggi consigli di sua madre, Cleo Laine, una delle migliori cantanti jazz del mondo. Dankworth attribuisce il successo della madre alla sua radiosa energia, perciò l'ha interrogata sul segreto della sua vitalità. Cleo Laine ha risposto: "Devi immaginare che ci sia una luce ... che sia sempre lì, e che tu ti debba spingere a toccarla."

Per il suo ultimo verso, Dankworth crea il suono di un rintocco di campana da singole note stratificate attraverso il playback registrato della sua stessa voce. Da una sala vicina, la voce di Sofia Jernberg risponde ai rintocchi in un apparente duetto.

Reach Out

Scritto da Jacqui Dankworth e Charlie Wood, 2021

ROOM 3 SOFIA & JACQUI

Stills from

Feeling Her Way: Sofia And Jacqui

2022. 2 screen video with audio.

7 minutes 53 seconds.

Courtesy of the artist © Sonia Boyce

Jernberg was unexpectedly absent from the group improvisation at Abbey Road Studios due to rapid changes to international quarantine rules in the days before the session. She was filmed for this piece at Atlantis Grammofon Studios in Stockholm.

Jernberg non ha potuto partecipare all'improvvisazione di gruppo presso gli Abbey Road Studios a causa degli improvvisi cambiamenti delle regole internazionali sulla quarantena nei giorni precedenti la sessione. Questo pezzo è stato filmato agli Atlantis Grammofon Studios di Stoccolma.

7'53"

Sofia Jernberg (b. 1983, Ethiopia) is a composer and soloist acclaimed in jazz, classical music and sound art. With a vast range, her extraordinary voice is pitch-perfect, yet she chooses to disrupt it with abstract sounds, her body becoming a musical instrument. With precision she combines electronic sounds, animalistic noises, throat-singing and folksong influenced by places where she has lived – northern Europe, Vietnam and Ethiopia – all part of her self-concept as ‘an international being’.

On one screen, through a glowing orange filter, we see Jernberg vocalising alone, until Dankworth interjects one minute of a steadily repeated, chiming note. In this temporary duet, both vocalists make abstract sounds as they imagine their voices emulating non-human sounds. Dankworth’s pre-recorded vocalisation is her imitation of a single note from a church bell, originally recorded as part of her own solo in the adjoining gallery.

For Sonia

Improvised performance by Sofia Jernberg
with Jacqui Dankworth, 2021

SALA 3 SOFIA & JACQUI

Sofia Jernberg (nata in Etiopia nel 1983) è un’acclamata compositrice e solista di jazz, musica classica e sound art. La sua straordinaria voce, caratterizzata da una grande estensione, è perfettamente intonata, ma lei sceglie di sabotarla con suoni astratti mentre il suo corpo diventa uno strumento musicale. Jernberg combina con precisione suoni elettronici, versi animaleschi, canto di gola e brani folk influenzati dai luoghi in cui ha vissuto – Nord Europa, Vietnam ed Etiopia – tutti parte della sua idea di sé quale “essere internazionale”.

Su uno schermo, attraverso un filtro arancione luminoso, vediamo Jernberg vocalizzare da sola fino a quando Dankworth interviene per un minuto con una nota ripetuta. In questo breve duetto, entrambe le cantanti producono suoni astratti mentre immaginano le loro voci emulare suoni non umani. La vocalizzazione preregistrata della Dankworth è la sua imitazione di una singola nota di una campana da chiesa, originariamente registrata come parte della sua performance nella galleria adiacente.

For Sonia

Performance improvvisata di Sofia Jernberg
con Jacqui Dankworth, 2021

ROOM 4 DEVOTIONAL

Feeling Her Way springs from Boyce's *Devotional Collection* (est. 1999). As an ever-growing archive, it documents the cultural contribution Black British female musicians have made to international culture. As Boyce explains, 'over 300 performers have been nominated by members of the public ... as a form of collective knowledge-building; the rollcall of names dates back to the mid-nineteenth century.'

Presented across the wall of gold wallpaper is a selection of items collected over six months in 2021. Photographs of singers adorn the cover sleeves of 12" albums, 7" singles, cassette tapes and CDs, all in their original packaging (including discounted price labels). Each is held up on gold sculptures that replicate the organic geometric forms of pyrite, and exhibition visitors can see themselves reflected in the gilded wall behind, part of an essential, yet unidentified music audience. Boyce includes her screen-printed portraits of Ajudha, Dankworth, Jernberg, Tikaram and Wallen, honouring their collaboration on this project. For Boyce, it is critical to acknowledge that while the vocals of Black British women form the emotional soundtrack to millions of people's lives, the memory of who these individual women are (or were) is often undervalued.

SALA 4 DEVOTIONAL

Feeling Her Way nasce dalla *Devotional Collection* di Sonia Boyce (iniziata nel 1999). Archivio in continua crescita, la collezione documenta il contributo culturale delle musiciste nere britanniche alla cultura internazionale. Spiega Boyce: "oltre trecento artiste sono state nominate da membri del pubblico ... come forma di costruzione della conoscenza collettiva; la lista dei nomi inizia dalla metà del XIX secolo".

Da un capo all'altro della parete rivestita di carta da parati dorata viene presentata una selezione di oggetti raccolti nel corso di sei mesi nel 2021. Fotografie di cantanti illustrano le copertine di album da 12", singoli da 7", cassette e CD, tutti nella loro confezione originale (comprese le etichette con il prezzo scontato). Ogni esemplare è collocato su forme dorate che replicano le geometrie organiche della pirite. I visitatori della mostra possono vedersi riflessi sulla parete dorata, a formare un pubblico essenziale ma anonimo. Boyce include i suoi ritratti serigrafati di Ajudha, Dankworth, Jernberg, Tikaram e Wallen, rendendo omaggio alla loro collaborazione a questo progetto. Per Boyce è fondamentale riconoscere che mentre le voci delle cantanti nere britanniche formano la colonna sonora della vita emozionale di milioni di persone, l'identità di queste donne, vive o morte che siano, è spesso ignorata.

ROOM 5 POPPY

Still from

Feeling Her Way: Poppy

2022. Single screen video with audio.

3 minutes 36 seconds.

Courtesy of the artist © Sonia Boyce

3'36"

Poppy Ajudha (b. 1995, UK) recently came to prominence in the UK via the underground jazz scene in south east London. Her sound is infused with jazz, soul and R&B. Her music is informed by her critical thinking on politics, gender, and race. Largely self-taught as a singer, she has a distinctive way of fading the start and end of words as she sings. Her blues-infused acapella song ‘Demons’ combines an imploring vocal style with astute confessional lyrics, calling out the vulnerability inherent in each of us.

Reflecting on this first experience of singing unaccompanied, Ajudha noticed she focused on the emotional expression of the notes more than ever before. On singing in Studio Two, Abbey Road, made famous by the Beatles, she realised, ‘the walls of that studio have seen so many incredible, inspirational and innovative artists sing their most intimate work, before it meant anything to anyone else’.

Demons

Written and performed by Poppy Ajudha, 2021

SALA 5 POPPY

Poppy Ajudha (nata nel Regno Unito nel 1995) è da poco salita alla ribalta della scena jazz underground del sud-est di Londra. Il suo suono è infuso di jazz, soul e R&B, la sua musica è informata dal suo pensiero su politica, genere e razza. La sua tecnica, costruita in gran parte come autodidatta, è connotata dal caratteristico modo di sfumare l’inizio e la fine delle parole. Intriso di blues, il suo brano a cappella “Demons” combina uno stile vocale supplicante con un testo sottilmente intimo, richiamando la vulnerabilità presente in ognuno di noi.

Riflettendo su questa prima esperienza di canto a cappella, Ajudha ha affermato di essersi concentrata più che mai sull’espressione emotiva delle note. Dopo aver cantato nello Studio Two di Abbey Road, reso famoso dai Beatles, ha osservato che “le pareti di quello studio hanno visto tanti artisti incredibili, ispirati e innovativi cantare il loro lavoro più intimo ben prima che arrivasse a significare qualcosa per gli altri”.

Demons

Scritto e interpretato da Poppy Ajudha, 2021

ROOM 6 TANITA

Still from
Feeling Her Way: Tanita
2022. 2 screen video with audio.
10 minutes 49 seconds.
Courtesy of the artist © Sonia Boyce

10'49"

Tanita Tikaram (b. 1969, Germany) is a multi-award-winning singer songwriter with a pop-folk style infused with an intensity conveyed through her soft, low, voice. *Feeling Her Way* is Tikaram's first vocal improvisation; she describes the group session as 'amazing, as there's so much trust in that situation ... of unifying and coming together. Maybe that's the whole point of music, and any creative endeavour, that you somehow find common ground.'

For her solo, she co-opted the Steinway piano in the Abbey Road Studios and spontaneously created a sequence of original song segments. As privileged witnesses of this extraordinary freeform composing session, we may notice a few rogue notes, which highlights the journey of crafting something new in one innovative flow. Later, she recalls the sense of liberation she found in the vocal improvisation process in which 'the only limit is your imagination'.

Instant Singer-Songwriter

Improvised performance by Tanita Tikaram

SALA 6 TANITA

Tanita Tikaram (nata in Germania nel 1969) è una cantautrice pluripremiata dallo stile pop-folk ricco di un'intensità trasmessa attraverso la sua voce bassa e morbida. *Feeling Her Way* è la prima improvvisazione vocale di Tikaram, che parla della sessione di gruppo come di un'esperienza "sorprendente, perché c'è così tanta fiducia in quella situazione ... voglia di unirsi e stare insieme. Forse questo è lo scopo della musica, e di qualsiasi attività creativa: trovare in qualche modo un terreno comune".

Per il pezzo solo, Tanita Tikaram ha messo mano al pianoforte Steinway degli Abbey Road Studios e ha creato spontaneamente una sequenza di segmenti di canzoni originali. Come testimoni privilegiati di questa straordinaria sessione di composizione libera, possiamo notare alcune note eccentriche, che sottolineano il percorso della creazione di qualcosa di nuovo in un flusso innovativo. In seguito, Tanita ha ricordato il senso di libertà trovato nel processo di improvvisazione vocale, in cui "l'unico limite è la tua immaginazione".

Instant Singer-Songwriter

Performance improvvisata di Tanita Tikaram

SONIA BOYCE

Sonia Boyce OBE RA (b. 1962, London, UK) emerged in the 1980s as a key figure in the Black British art movement. Her recent art practice is primarily concerned with the production and reception of unexpected performative gestures, with an underlying interest in how the personal, the aesthetic, and the political intersect.

In 2019, the artist received an OBE for services to art in the Queen's New Year Honours List, as well as an Honorary Doctorate from the Royal College of Art. In 2016, Boyce was elected a Royal Academician, and received a Paul Hamlyn Artist Award. Between 2012 – 2017, Boyce was Professor of Fine Art at Middlesex University and since 2014 she has been Professor at the University of the Arts London, where, as the inaugural Chair of Black Art & Design, Boyce has led a 3-year research project into Black Artists & Modernism, resulting in a BBC documentary *Whoever Heard of a Black Artist? Britain's Hidden Art History* (2018).

Recent solo exhibitions include *In the Castle of My Skin*, Eastside Projects, Birmingham, UK (2020), touring to Middlesbrough Institute of Modern Art (MIMA), Middlesbrough, UK (2021); *Sonia Boyce*, Manchester Art Gallery, Manchester, UK (2018); *Sonia Boyce: We move in her way*, Institute of Contemporary Arts, London, UK (2017) and *Paper Tiger Whisky Soap Theatre* (Dada Nice), Villa Arson, Nice, France (2016).

2021 also saw the completion of Boyce's major public art commission for London's Elizabeth Line/Crossrail project, Newham Trainside Wall. Boyce also recently featured in Tate Britain's *Life Between Islands, Caribbean – British Art 1950s – Now*. In 2015 she was included in *All the World's Futures*, the International Exhibition of the 56th Venice Biennale, curated by Okwui Enwezor. Her work is held in the collections of Tate, London, UK; Victoria & Albert Museum, London, UK; Arts Council Collection, London, UK; The Government Art Collection, London, UK; British Council Collection, London, UK and Pallant House Gallery, Chichester, UK.

SONIA BOYCE

Sonia Boyce OBE RA (Londra, 1962) si è imposta negli anni Ottanta quale figura chiave del Black Arts Movement. La sua pratica artistica recente ruota principalmente intorno alla produzione e alla ricezione di gesti performativi inaspettati, con un interesse di fondo per l'intersecarsi del piano personale, estetico e politico.

Nel 2019 l'artista è stata insignita dell'Order of British Empire per i servizi all'arte nella Queen's New Year Honours List, e di un dottorato onorario dal Royal College of Art. Nel 2016, Sonia Boyce è stata nominata Royal Academician, e nello stesso anno si è aggiudicata un Paul Hamlyn Artist Award. Tra il 2012 e il 2017 è stata docente di Belle Arti alla Middlesex University e dal 2014 insegna alla University of the Arts London, dove, come prima direttrice del corso di Black Art & Design, ha guidato un progetto triennale di ricerca sugli artisti neri e il modernismo, che ha portato alla realizzazione di un documentario per la BBC, *Whoever Heard of a Black Artist? Britain's Hidden Art History* (2018).

Le sue recenti mostre personali includono *In the Castle of My Skin*, Eastside Projects, Birmingham, UK (2020), in tour al Middlesbrough Institute of Modern Art (MIMA), Middlesbrough, UK (2021); Sonia Boyce, Manchester Art Gallery, Manchester, UK (2018); *Sonia Boyce: We move in her way*, Institute of Contemporary Arts, London, UK (2017) e *Paper Tiger Whisky Soap Theatre* (Dada Nice), Villa Arson, Nice, France (2016).

Il 2021 ha visto anche il completamento di Newham Trackside Wall, importante commissione di arte pubblica per il progetto Elizabeth Line/Crossrail di Londra. Recentemente Boyce ha partecipato anche a *Life Between Islands*, Caribbean – *British Art 1950s – Now* alla Tate Britain. Nel 2015 è stata inclusa in *All the World's Futures*, la Mostra Internazionale della 56. Biennale di Venezia, curata da Okwui Enwezor. Il suo lavoro è presente nelle collezioni della Tate, Londra, Regno Unito; Victoria & Albert Museum, Londra, Regno Unito; Arts Council Collection, Londra, Regno Unito; The Government Art Collection, Londra, Regno Unito; British Council Collection, Londra, Regno Unito e Pallant House Gallery, Chichester, Regno Unito.

EMMA RIDGWAY

Emma Ridgway is the Shane Akeroyd Associate Curator for the British Council commission at the Biennale Arte 2022 in Venice. Her talks and writing on art focus on aesthetics and political freedoms. In 2022, her essays are featured in *Sonia Boyce: Feeling Her Way* (Yale University Press), *Ruth Asawa: Citizen of the Universe* (Thames and Hudson), and *Anish Kapoor: Painting* (Koenig Books).

Ridgway is Chief Curator at Modern Art Oxford, where she has led the artistic direction of the exhibitions and learning programme since 2015. In Oxford she has curated the first major UK exhibitions of Ruth Asawa, Lubaina Himid, Rose Finn-Kelcey, Hannah Ryggen, Claudette Johnson, Samson Kambalu and the paintings of Anish Kapoor. She also initiated collaborative projects including *Same Road* with Penny Woolcock, which creatively explored cognitive science with young people impacted by extreme violence; the *City as Studio* project with teenagers, using street photography and film; and

the exhibition *Future Knowledge* which presented creative responses to climate change. Projects she has curated have been featured on the BBC, in the New York Times, the Guardian, the Times, Financial Times, Art Forum, Frieze, and Hyperallergic. At the Barbican Centre she initiated experiential education projects such as *Arts School Lab*, and participatory events such as *Brain Waves*. As senior curator at The Royal Society of Arts she specialised in arts and ecology; at The Serpentine Gallery she organised the first four interdisciplinary Marathon events that platformed leading ideas in art, science and the creative professions, including the exhibition *Experiment Marathon* at Reykjavik Art Museum. She was also an associate curator for Khoj International Artists Association, New Delhi. Ridgway is a Clore Leadership Fellow, an advisor to the UK Cultural Learning Alliance and has degrees in fine art, art history and curating from Goldsmiths and The Royal College of Art, London.

EMMA RIDGWAY

Emma Ridgway è Shane Akeroyd Associate Curator della British Council Commission alla Biennale Arte 2022 di Venezia. Le sue conferenze e i suoi scritti sull'arte si focalizzano su estetica e libertà politiche. Nel 2022, suoi saggi sono apparsi in *Sonia Boyce: Feeling Her Way* (Yale University Press), *Ruth Asawa: Citizen of the Universe* (Thames and Hudson), e *Anish Kapoor: Painting* (Koenig Books).

Ridgway è capo curatrice alla Modern Art Oxford, dove dal 2015 è direttrice artistica delle mostre e del programma educativo. A Oxford ha curato le prime grandi mostre nel Regno Unito di Ruth Asawa, Lubaina Himid, Rose Finn-Kelcey, Hannah Ryggen, Claudette Johnson, Samson Kambalu e dei dipinti di Anish Kapoor. Ha anche avviato progetti di collaborazione, tra cui *Same Road* (con Penny Woolcock), dove ha esplorato in modo creativo la scienza cognitiva con giovani vittime di violenza. Ricordiamo inoltre il progetto *City as Studio* realizzato con un gruppo di adolescenti utilizzando la fotografia di strada e il film, nonché

la mostra *Future Knowledge*, che ha presentato risposte creative al tema del cambiamento climatico. I suoi progetti sono stati presentati dalla BBC, dal New York Times, dal Guardian, dal Times, dal Financial Times, da Art Forum, Frieze e Hyperallergic. Al Barbican Centre ha avviato iniziative di educazione esperienziale come l' *Arts School Lab*, nonché eventi partecipativi come *Brain Waves*. Come curatrice senior alla Royal Society of Arts si è specializzata in arte ed ecologia. Alla Serpentine Gallery ha organizzato i primi quattro eventi interdisciplinari Marathon, che hanno presentato idee innovative nell'arte, nella scienza e nelle attività creative, compresa la mostra *Experiment Marathon* al Reykjavik Art Museum. È stata anche curatrice associata per la Khoj International Artists Association di New Delhi. Emma Ridgway è Clore Leadership Fellow, consulente della UK Cultural Learning Alliance e ha conseguito lauree in arti visive, storia dell'arte e curatela al Goldsmiths e al Royal College of Art di Londra.

ABOUT THE BRITISH COUNCIL

IL BRITISH COUNCIL

The British Council builds connections, understanding and trust between people in the UK and other countries through arts and culture, education and the English language.

OUR WORK IN ARTS AND CULTURE

We find new ways of connecting with and understanding each other through arts and culture, building creative and collaborative global communities that inspire innovation, knowledge, prosperity and peace.

We share the creativity of UK arts and culture with audiences around the world and bring artists together to stimulate creative exchange. We build inclusive creative economies through support for creative enterprise. Our work with local communities and artists helps protect cultural heritage and builds long-term mutually beneficial relationships between the UK and the world.

The connections we build generate creative responses to global challenges, helping us to work together to transform lives and create positive change.

Attraverso le arti e la cultura, l'istruzione e la lingua inglese, il British Council promuove le relazioni, l'intesa e la fiducia tra persone nel Regno Unito e in altri paesi.

IL NOSTRO LAVORO NELLE ARTI E NELLA CULTURA

Sperimentiamo modi sempre nuovi di relazionarci e capirci attraverso le arti e la cultura, costruendo comunità globali creative e collaborative che promuovono innovazione, conoscenza, prosperità e pace.

Condividiamo con il pubblico di tutto il mondo la creatività delle arti e della cultura del Regno Unito e promuoviamo l'incontro tra artisti per stimolare lo scambio creativo, costruendo economie innovative e inclusive attraverso il sostegno alle imprese creative. Il nostro lavoro con le comunità e gli artisti locali aiuta a tutelare il patrimonio culturale e stabilisce relazioni a lungo termine reciprocamente vantaggiose.

I rapporti che costruiamo generano risposte creative alle sfide globali, e ci aiutano a lavorare insieme per trasformare vite e generare cambiamenti positivi.

Sonia Boyce: *Feeling Her Way* was commissioned by the British Council for the British Pavilion at the 59th International Art Exhibition – La Biennale di Venezia 23 April to 27 November 2022.

The British Council Commission for the British Pavilion is made possible through the foresight and generosity of individuals, companies and foundations whose financial and in-kind contributions enable the British Council to realise the Artist's vision.

HEADLINE PARTNER

BURBERRY

PLATINUM PARTNER

THERMEGROUP

SILVER PARTNER

CHRISTIE'S

BRONZE PARTNERS

Art Fund

IN ASSOCIATION WITH

MarGin

Commissioner

Emma Dexter, Director of Visual Arts at British Council

Touring Partners

Turner Contemporary, Margate, UK
Yale Center for British Art, New Haven, USA

Curator

Emma Ridgway, Shane Akeroyd Associate Curator for the British Pavilion

**British Council
Commission Selection
Committee**

Irene Aristizábal, Head of Curatorial and Public Practice, BALTIC, Gateshead
Beth Bate – Director, Dundee Contemporary Arts
Mary Cremin – Director, Void Gallery, Derry, Northern Ireland
Elvira Dyangani Ose – formerly Director, The

Showroom, London, now Director Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA),
David Hevey – Director, Shape Arts CEO & Artistic Director
Alistair Hudson – Director, The Whitworth and Manchester Art Gallery
Hammad Nasar, Senior Research Fellow, Paul Mellon Centre and Principal Research Fellow Decolonising Arts Institute, UAL
Nicholas Thornton – Head of Fine Art, Amgueddfa Cymru – National Museum Wales

Sonia Boyce Studio

Niamh Sullivan, Head of Production
Exhibition Production Management
Svetislava Isakov, Design and Production
Managar, M+B Studio

WITH SPECIAL THANKS TO
Simon Lee Gallery

AND
Shane Akeroyd
Bianca and Stuart Roden

PRINCIPALS
The Lord Browne of Madingley
Ebele Okobi

PATRONS
Annette A. Anthony
APalazzo Gallery
Luca Bombassei
Girlpower Collection
Vanessa Johnson-Burgess
Simon Price
Andy Simpkin

WITH KIND ASSISTANCE FROM
Sigrid and Stephen Kirk
Oba Nsugbe

AND THOSE WHO WISH TO REMAIN ANONYMOUS

Commissioned by

Construction and Fabrication
Rebecca Cooper, Claire Hayton, and Bob Pain at Omni Colour; Mark Jenkins and Nick Wesley at K2 Screen; Beth Mills at Squire and Partners; John-Paul Somerville at A.Bliss; Mark Curtis, Gerri Purcell, Andrew Walsh and Mark Ward at Asylum SFX; Peter Bellamy, Frank Minoprio, Dipinture Pepe, Serigrafia Cores, Falegnameria Battistel, LoudLab; Phoenix; Stivanello Giorgio; Techwoodstrutture; S.I.E., Zumtobel, Personal Lite, Impresa Busolin, Engineering Zero4Uno, Fantin Trasporti, Attiva Servizi

British Council Project Management
Matt Payne, Senior Project Manager
Jennifer Hawkins,

Project Coordinator
Juliana Pepl, Fellowships Programme Manager

Project Funding Development
Rebecca King Lassman, Director Act IV and Louise McKinney, Director A-I-R, Georgie Grant Haworth

Graphic Design
Twelve

Press Relations
Rebecca Ward

Installation Photography
Cristiano Corte

Digital Media Production
Cultureshock

Catalogue
Yale University Press

Audio Guide
VocalEyes

Translation

Paolo Cecchetto

Sonia Boyce would like to thank

A very special thanks to my partner David A. Bailey and our daughters Maya Bailey and Aarony Bailey for their unstinting love.

Hard work and good humour have characterised my ongoing collaborations with Niamh Sullivan, Michelle Tofi and Richard Thomas, without whom none of this would be possible.

It has been a delight to work with Emma Ridgway as the Shane Akeroyd Associate Curator (thank you for the amazing essay), as well as the team at M+B Studios, notably Troels Bruun and Svetislava Isakov. Similarly, the British Council team led by Emma Dexter, along with Matt Payne, Jennifer Hawkins, Gemma Hollington, Marcus Alexander, Hayley Willis and Juliana Pepl – amongst many others, has been a wonderful adventure. Equally, working with the Yale University Press team, in particular Julie Hrischeva has been a delight.

I have been overwhelmed by the generosity of Simon Lee and his gallery team Georgia Lurie, Phoebe Ahern, Zoe Gorrell, Michael Kruger, Elena Rueda Ruiz de Austri and Fergus Wiltshire.

I would also like to extend thanks to Àngel Molina for his generous donation to the *Devotional Collection*.

The sage guidance and support of Axel Lapp, Courtney J Martin (thank you for our nourishing conversations), Gilane Tawadros, Zineb Sedira, Osei Bonsu, Francesca Migliorati (A Palazzo Gallery), Yinka Shonibare and Okwui Enwezor (for looking where few could see) I shall forever be indebted to.

Last, but not least, thank you to the amazing performers who dared to go on this journey with me: Poppy Ajudha, Jacqui Dankworth, Sofia Jernberg, Tanita Tikaram and Errollyn Wallen – so inspirational!

Feeling Her Way was recorded at Abbey Road Studios Studio and Atlantis Grammfon.

Film by Sonia Boyce

Director & DOP

Michelle Tofi

Second Unit Director & DOP

Paul Wu

Performers

Poppy Ajudha
Jacqui Dankworth
Sofia Jernberg
Tanita Tikaram
Errollyn Wallen

Editor

Michelle Tofi

Sound Engineer

Richard Thomas

Assistant Engineer

Neil Dawes

Second Unit Sound Engineer

Zebastian Swartz

Sound mixer

Richard Thomas

Producers

Niamh Sullivan, Michelle Tofi and Louise Morton Murray

Camera Operators

Michelle Tofi
Louise Morton Murray
Phil Macdonald
Curtis Blair
Beatriz Delgado Mena

Steadicam Operator

Luke Oliver

Second Unit Camera Operator

Paul Wu

Make-up and Hair

Tanisha Coley
Michaela Samuels

Stills photography

Sarah Weal

Second Unit Stills

photography

Jessica Lindgren-Wu

Abbey Road Studios

Events Manager

Claire Renfrew

Studio Runner

Freddie Light

Health & Safety

Claire Renfrew

Atlantis Grammfon

Studio Manager

Stefan Boman

Online Editing

West Digital

Grading

CHEAT

Equipment

Procam Take 2

Catering

Shahail Woodcock at Abbey Road Studios Canteen

Book-keeping

Sophie Luard

Legal team

Simkins

Insurance

Hencilla Canworth & Aviva

Huge thanks to

Abbey Road Studios, Atlantis Grammfon, BYOC Films, Johan Jutterstrom, Claire Renfrew, Sarah Pearson, Benjamin Skerritt, Parisa Taghizadeh, University of the Arts London, Chris Wade, Charlie Wood and Nicolas Zekulin.

2022 Institutional Fellowship Partners

Anglia Ruskin University
Arts University Bournemouth
Birkbeck
Blackpool School of Arts
Canterbury Christ Church
Camberwell and Chelsea
Colleges of Art (UAL)
Coventry University
Dartington Arts School
Golden Thread Gallery
Northern Ireland
Kingston University
(Kingston School of Art)

Liverpool University
London Metropolitan University
Manchester School of Architecture
Manchester School of Art
Middlesex University
Teesside Uni/MIMA School of Art & Design
New Contemporaries London
Newcastle University
Open School East Margate
Oxford Brookes University
Plymouth College of Art
Queen Margaret University
Ruskin School of Art
Turner Contemporary
Margate
Ulster University
University of East London
University of Exeter
University of Leicester
University of Plymouth
University of Portsmouth
University of West of England

With thanks to

Creative Scotland
No Ordinary Experience
Nordicity
Ocean Space
Peggy Guggenheim Collection
Universita Ca' Foscari

Special thanks to the following people who have worked to realise this project

The team at la Biennale di Venezia, the team at the British Council and in particular Marcus Alexander, Edward Austin, Rebecca Burnet, Cortina Butler, Isabel Casal, Jacqueline Cohen, Jane Costello, Sevrá Davis, Alison Driver, Agata Eltman, Emilia Eyre, Jane Fletcher, Sarah Gillett, Abby Guest, Gemma Hollington, Skinder Hundal, Jo Jolley, Hasina Khatun, Rina Khialani, Rachel Launay, Moira Lindsay, Claire McAuley, Debbie McDonnell, Greg Morrison, Emily Oldfield, Anushka Seth, Anne Siegel, Jo Slack, Miranda Stacey, Hayley Willis, Shi Yuan

Thanks for visiting the British Pavilion

Thank you for visiting the British Council Commission for the British Pavilion.

Since 1937 the British Council has presented some of the most influential British artists of the 20th and 21st Century at La Biennale di Venezia.

The British Pavilion has helped to launch the international careers of groundbreaking artists, from Barbara Hepworth, Francis Bacon and Lucian Freud to Rachel Whiteread, Chris Ofili, Tracey Emin, and Sarah Lucas.

Explore the history of the British Pavilion and learn more about *Feeling Her Way* at venicebiennale.britishcouncil.org.

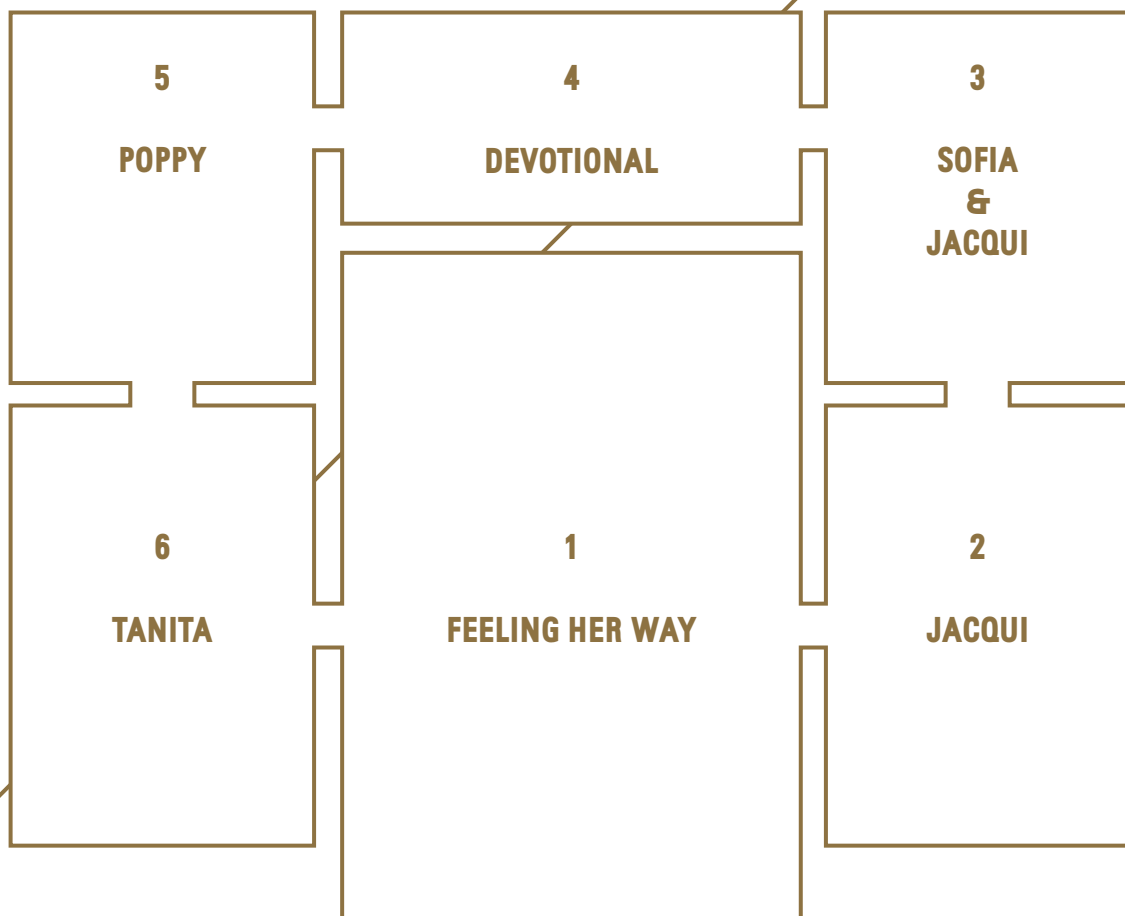
Vi ringraziamo per aver visitato la British Council Commission per il Padiglione Britannico.

Dal 1937 il British Council ha presentato alla Biennale di Venezia alcuni degli artisti britannici più influenti del XX e XXI secolo.

Il Padiglione Britannico ha contribuito a lanciare sul panorama internazionale molti artisti innovativi, da Barbara Hepworth, Francis Bacon e Lucian Freud a Rachel Whiteread, Chris Ofili, Tracey Emin e Sarah Lucas.

Esplora la storia del Padiglione Britannico e scopri di più su *Feeling Her Way* visitando venicebiennale.britishcouncil.org.

Feeling Her Way. A fully illustrated 168 page publication accompanies this exhibition, containing an essay by curator Emma Ridgway with new photography from this year's Biennale and an interview with the artist conducted by Dr Courtney J Martin published by Yale University Press at £25/\$35.00 (ISBN 978 0 300 26605 4)

Feeling Her Way. La mostra è accompagnata da un volume di 168 pagine completamente illustrato. La pubblicazione comprende un saggio della curatrice Emma Ridgway con nuove fotografie della Biennale di quest'anno e un'intervista con l'artista condotta da Courtney J Martin. Il testo è pubblicato dalla Yale University Press a £25 /\$35 (ISBN 978 0 300 26605 4)

Designed by Twelve
Printed by Grafiche Veneziane

Copyright © 2022 British Council,
the curator and the authors

All rights reserved. This booklet may not be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any other information storage and retrieval system (beyond that copying permitted by Sections 107 and 108 of the US Copyright Law and except by reviewers for the public press), without prior permission in writing from the publisher.