

Sperling, Enhuberstr. 6, 80333 Munich, Germany
+49 89 54849747, mail@sperling-munich.com
www.sperling-munich.com

EN

Anna McCarthy

Invisible Borders

Nov 21, 2025 – Jan 31, 2026

In her new exhibition *Invisible Borders*, Anna McCarthy explores the forms in which borders arise, operate, and dissolve – politically, socially, emotionally, and materially. The works combine drawing and painting techniques with elements of collage and assemblage, focusing on an aesthetics of process. Most of the works were created in Munich and New York – partly in the studio, partly in public or outdoor spaces – and were deliberately exposed to the influences of weather and environment. Rain, wind, and sunlight left visible traces and thus became collaborators in the process of creation. The resulting surfaces oscillate between control and chance, between deliberate action and the letting go of artistic authority. This conscious act of exposure marks a fundamental dimension of McCarthy's practice: the recognition of precarity as a productive condition and the willingness to engage with the unpredictable.

The exhibition unfolds around the motif of the **garden** – as a place of growth and care, but also of demarcation. Trellises, grids, and fences appear as recurring structures that imply order and stability yet are continually overgrown by organic processes. McCarthy examines the relationship between protection and permeability, between persistence and transformation.

Several works take up the **butterfly** as a motif – a symbol of metamorphosis, vulnerability, and freedom. In McCarthy's visual language, it stands for the fleeting as well as for the moment of transformation itself – a fragile yet conscious form of self-empowerment. The recurrence of this motif is not merely formal but also personally charged: an intense, intimate experience – the unexpected moment of an encounter interwoven with loss and memory – becoming a figure through which grief, connection, and transformation touch. In queer contexts, it also points to forms of becoming beyond binary definitions.

Through the combination of diverse – at times contradictory – materials, aesthetics, and cultural references, McCarthy develops a **dialectic of the ritualistic**. Rituals appear in her work not as fixed orders but as open constellations that intertwine repetition and deviation, collective symbolism and personal experience, seriousness and subversion. In *Rubbermaid*, a collage made of glossy black garbage bags, 1-dollar corsets for men and women, scattered *mukbwas* (an Indian seed-and-herb mixture), metal hooks, and fabric nets, fetish, cultural practice, and “trash” overlap to form a fragile narrative. The work directly refers to the performance project of the same name, which developed in parallel.

In *Magpie Island*, the tension between value and worthlessness, desire and loss is intensified. The magpie – known for its fascination with shiny things – gathers objects from dollar stores and the street. It embodies a **poetics of collecting**, where political traces and personal memories intertwine. Similarly, in works such as *Butterfly Bush* or *Tansy (business & finance)*, materials from everyday contexts combine with

Sperling

gestures of drawing and painting to create fragile pictorial spaces in which social structures and individual experiences mirror each other.

A central aspect of these works lies in their **trace-like quality** – both physical and symbolic *mark making*. In McCarthy's work, the making of a mark becomes an open gesture between body, environment, and time. Historically, connections can be made to artistic positions of the 1960s and 70s – for instance, David Hammons, Eva Hesse, or Ana Mendieta. Hammons's material aesthetics arise from the inscription of discarded, found, and cheaply available objects, referring to an urban experience within a politically charged context. Hesse's lines and objects remain deliberately incomplete and porous – signs of a vulnerable yet resistant form – while Mendieta, in her *Siluetas* works, merged her body with landscape and material into temporal but deeply moving traces. In all three cases, transfer and mark making become gestures of resistance against the canonical idea of the finished, autonomous artwork. The ephemeral manifests – as in McCarthy's practice – as both an aesthetic and political statement.

McCarthy consciously exposes her works to the outside world: to weather, chance, and the urban environment. The tablecloths she paints on act as both **foundation and memory** – absorbing the conditions under which they were created. She allows space, weather, and everyday traces to permeate her markings. Thus, her practice resists formal self-referentiality – she understands the artistic gesture as a projection surface and physical carrier of social and personal spheres of experience.

Overall, McCarthy's work is marked by **dichotomies**: political yet poetic, sensitive yet powerful, vulnerable yet forceful, fragile yet defiant, personal yet public. Between these poles unfolds the “invisible border” that gives the exhibition its title – a border not exhausted in topographical or political clarity but understood as a *state of in-between*. Borders that one wishes to overcome, and those that must be maintained; the protective space of a garden and the possibility of entering it; between defenselessness and hope, self-empowerment and the continual endangerment of freedom and dignity – McCarthy's works always respond to our sociopolitical present. It is therefore no contradiction but rather a logical consequence that she organically merges art, music, and politics in her practice – whether through the integration of her music into the artworks (QR code in *Magpie Island*), or through her performance on **30 November at Odeonsplatz**, which also bears the title *Invisible Borders* and translates the theme of the border from a metaphorical into a political plane. McCarthy will stage a temporary border architecture and situation in the middle of the city, reminiscent of those characteristic of Germany's external borders since 2015. The performance will be accompanied by dancers and music: **art and realpolitik blur. The ephemeral manifests itself.**

Monika Bayer-Wermuth

Sperling, Enhuberstr. 6, 80333 Munich, Germany
+49 89 54849747, mail@sperling-munich.com
www.sperling-munich.com

DE

Anna McCarthy

Invisible Borders

21.II.2025–31.OI.2026

Anna McCarthy untersucht in ihrer neuen Ausstellung *Invisible Borders* die Formen, in denen Grenzen entstehen, wirken und sich auflösen – politisch, sozial, emotional und materiell. Die Arbeiten verbinden zeichnerische und malerische Verfahren mit Elementen von Collage und Assemblage, und fokussieren auf eine Ästhetik des Prozesshaften. Die meisten Werke entstanden in München und New York – teils im Atelier, teils im öffentlichen Raum oder im Außenbereich – und wurden bewusst den Einflüssen von Wetter und Umgebung ausgesetzt. Regen, Wind und Sonne hinterließen sichtbare Spuren und wurden so zu Akteur:innen im Entstehungsprozess. Die daraus resultierenden Oberflächen oszillieren zwischen Kontrolle und Zufall, zwischen bewusster Setzung und dem Loslassen gestalterischer Autorität. Diese Haltung des bewussten Sich-Aussetzens markiert eine grundlegende Dimension von McCarthys Praxis: die Anerkennung von Prekarität als produktivem Zustand und die Bereitschaft, sich auf Unvorhersehbares einzulassen.

Die Ausstellung entfaltet sich entlang des Bildmotivs des Gartens – als Ort des Wachsens, der Pflege, aber auch der Abgrenzung. Rankgerüste, Gitter und Zäune erscheinen als wiederkehrende Strukturen, die Ordnung und Stabilität implizieren und doch immer wieder von organischen Prozessen überformt werden. McCarthy verhandelt darin das Verhältnis von Schutz und Durchlässigkeit, von Beharrung und Transformation.

Mehrere Arbeiten greifen den Schmetterling als Motiv auf – ein Symbol für Metamorphose, Verletzlichkeit und Freiheit. In McCarthys visueller Sprache steht er für das Flüchtige ebenso wie für den Moment der Wandlung selbst, für eine fragile, aber bewusste Form von Selbstermächtigung. Die Wiederkehr des Motivs ist dabei nicht rein formal motiviert, sondern auch persönlich aufgeladen: Eine intensive, intime Erfahrung – der unerwartete Moment einer Begegnung, der sich mit Verlust und Erinnerung verschränkt – hat den Schmetterling für McCarthy zu einem Bild gemacht, in dem sich Trauer, Verbundenheit und Transformation berühren. In queeren Kontexten verweist er zudem auf Formen des Werdens jenseits binärer Zuschreibungen.

Mit der Verbindung unterschiedlicher – teils widersprüchlicher – Materialien, Ästhetiken und kultureller Bezugssysteme entwickelt McCarthy eine Dialektik des Ritualhaften. Rituale erscheinen in ihrer Arbeit nicht als festgelegte Ordnungen, sondern als offene Gefüge, die Wiederholung und Abweichung, kollektive Symbolik und persönliche Erfahrung, Ernst und Subversion miteinander verschränken. In *Rubbermaid*, einer Collage aus schwarz glänzenden Müllsäcken, 1-Dollar-Korsetts für Männer und Frauen, verstreutem *Mukhwas* (indischer Kräuter- und Samenmischung zur Munderfrischung), Metallhaken und Stoffnetzen, überlagern sich Fetisch, kulturelle Praxis und „Trash“ zu einem fragilen Narrativ. Die Arbeit verweist direkt auf das gleichnamige Performance-Projekt, das parallel entstand.

In *Magpie Island* verdichtet sich das Spannungsfeld von Wert und Wertlosigkeit, Begehren und Verlust. Die Elster, bekannt für ihre Faszination für Glänzendes, trägt Fundstücke aus Dollar Stores und der

Sperling

Straße zusammen. Sie verkörpert eine Poetik des Sammelns, in der politische Spuren und persönliche Erinnerungen ineinandergreifen. Auch in Arbeiten wie *Butterfly Bush* oder *Tansy (business & finance)* entstehen solche Überlagerungen: Materialien aus alltäglichen Kontexten verbinden sich mit Gesten der Zeichnung und Malerei zu fragilen Bildräumen, in denen sich gesellschaftliche Strukturen und individuelle Erfahrungen spiegeln.

Ein zentraler Aspekt dieser Arbeiten liegt in ihrer Spurhaftigkeit – im physischen und symbolischen *Mark Making*. In McCarthys Werk wird die Setzung der Spur zur offenen Geste zwischen Körper, Umgebung und Zeit. Historisch lassen sich hier Bezüge zu Positionen seit den 1960er- und 70er-Jahren herstellen, etwa bei David Hammons, Eva Hesse oder Ana Mendieta. David Hammons Materialästhetik ergibt sich aus der Einschreibung von Weggeworfenem, Gefundenem und günstig Verfügbarem. Er referiert damit auf eine urbane Lebenserfahrung in einem politisch aufgeladenen Kontext. Und während Hesses Linien und Objekte bewusst unvollständig und porös bleiben – als Zeichen einer verletzlichen, widerständigen Form –, verschmolz Mendieta in ihren *Siluetas* ihren Körper mit Landschaft und Material zu zeitlich begrenzten doch tief berührenden Spuren. In allen drei Fällen werden der Transfer und das Mark Making zu einer widerständigen Geste gegen die kanonische Idee des abgeschlossenen, autonomen Kunstwerks. Flüchtiges manifestiert sich wie auch in McCarthys Praxis zu einem ästhetischen wie politischen Statement.

McCarthy setzt ihre Arbeiten bewusst dem Außen aus: dem Wetter, dem Zufall, dem urbanen Umfeld. Die Tischdecken, auf denen sie malt, sind Trägermaterial und Speicher zugleich – sie absorbieren die Bedingungen, unter denen sie entstehen. Sie lässt den Raum, das Wetter und Spuren des Alltags in ihre Markierungen eindringen zu lassen. So verweigert sich ihre Praxis einer formalen Selbstbezogenheit – sie versteht die künstlerische Geste als Projektionsfläche und physischen Träger gesellschaftlicher und persönlicher Erfahrungsräume.

Insgesamt ist McCarthys Werk von Dichotomien geprägt: politisch und zugleich poetisch, sensibel und kraftvoll, verletzlich und gewaltig, fragil und widerständig, persönlich und öffentlich. Dazwischen entfaltet sich jene „invisible border“, die der Ausstellung ihren Titel gibt – eine Grenze, die sich nicht in topografischer oder politischer Eindeutigkeit erschöpft, sondern als Zustand des Dazwischen begreifbar wird. Grenzen, die überwunden werden möchten, und solche, die gewahrt werden müssen; der Schutzraum eines Gartens und die Möglichkeit ihn zu betreten; zwischen Schutzlosigkeit und Hoffnung, Selbstermächtigung und der kontinuierlichen Gefährdung von Freiheit und Würde reagieren McCarthys Arbeiten immer auch auf unsere gesellschaftspolitische Gegenwart. So ist es kein Widerspruch, sondern logische Konsequenz, dass sie Kunst, Musik und Politik in ihrer Praxis organisch verschmilzt. Sei es durch die Integration ihrer Musik in der Kunst (QR Code in *Magpie Island*), oder mit ihrer Performance am 30. November am Odeonsplatz, die ebenfalls den Titel der Ausstellung *Invisible Borders* trägt, und das Thema der Grenze von einer metaphorischen in eine politische Ebene überträgt. McCarthy wird dann eine temporäre Grenzarchitektur und -situation mitten in der Stadt inszenieren, wie sie an den deutschen Außengrenzen seit 2015 charakteristisch ist. Die Performance wird begleitet von Tänzern und Musik: Kunst und Realpolitik verschwimmen. Das Flüchtige manifestiert sich.