

Press Release

**Artists: Christian Flamm - Piero Golia - Daniel Knorr
Shōzō Shimamoto - Eric Wesley**

Title: Shōzō Shimamoto in conversation with

Opening: March 7, 2018 at 7 p.m.

Dates: March 7 to April 27, 2018

Opening hours: Monday to Friday 11 - 14 / 16 - 20

or by appointment

Info: tel 0039 081411409 email: info@galleriafonti.it

Follow us on Facebook

fonti

galleria fonti
via chiaia n229
napoli italia

zip 80132

tel/fax 0039 081 41 14 09

www.galleriafonti.it

info@galleriafonti.it

Galleria Fonti is pleased to announce the group exhibition *Shōzō Shimamoto in conversation with Christian Flamm, Piero Golia, Daniel Knorr, Shōzō Shimamoto, Eric Wesley.*

The exhibition will be the second of a series of group shows in which guest artists and artists of the gallery program will deal with the topic of abstraction showing both existing works or specifically works realized for the occasion.

The five artists involved will interact with each other on the idea of abstraction used as a pretext to develop anthropological or psychological analysis, to better express a personal visual universe or simply to evoke landscapes, bodies, signs, and so on.

A critical and expositive ideal dialogue between the 50s and 70s production realized by Shimamoto in Japan and the recent production by the artists of the gallery, a conversation in time and space on two different ways to approach artistic experimentation.

The show is in collaboration with Associazione Shōzō Shimamoto in Napoli which, through their General Archive, promotes and supports the artistic research of the Japanese artist.

The research about abstraction by **Shōzō Shimamoto**, the biggest representative of the Gutai group, starts during the 50s and immediately ordains him as a revolutionary pioneer of the artistic experimentation of the Rising Sun.

Shimamoto was the first one to dare, to cross the line, in a sort of continuous challenge to burst out every form of vital energy and to give "concreteness" to the expressive ideal of "empty-full", philosophical idea of the Zen Buddhism, synonymous of essential, choice of abstraction and resetting in which the empty defines the action.

In the artistic practice, that process translates itself in a more direct exploration of the art with no mediation, that in painting is reachable through the "prohibition of the brush", a tool representing the distance between the body of the artist and the final result.

Through the imaginative ability, not conditioned by superstructures and other involvements, the artist reflects about the *innocence* as *pure experience* which, transferred to the conceptual picture of our latitudes, obtains spontaneity and fate.

That is visible in the first *Drawings* of the 50s and in the *Ana Esquisse* (works with holes) of the 60s in which the leitmotif is an action painting with no purpose because art is in life and reveals itself in the here and now of the action.

In the work by Shimamoto the gestural aspect is processual and temporal, that's why what is considered painting is confused and remains as trace, index of its action. The essence is in the variety of relations that, involving more people for the originality of the sign and consequent astonishment, obtain intersubjective, public and communicative form as in the case of the calligraphic practice - spiritual discipline in Orient - in which the use of brush is allowed because sticking perfectly to the body, directly connects the spirit to the material (Red A on red, 1975).

Christian Flamm's installation *Quoted Out of Context* seizes this idea of incorporating a symbolic visual language while continually trying to disassociate from it. The postcards feature images of previous drawings in which Flamm uses pictorial codes from art, film, music, literature, and advertising, that form part of a common cultural knowledge and social memory. As a means of exploring the varying associations between meanings that stem from the images themselves and from the assumptions that are brought to them, Flamm juxtaposes the already ambivalent images with the solid black surfaces that surround them in the postcard rack. The alienation of the images from their representative connotations is further exemplified by their sculptural mode of display, which prevents the postcards from being interpreted as a souvenir.

The embroidered canvas *Untitled* concludes the negation of any form of representationalism and dissolves the meaning into abstraction.

The floor installation realized in black and white ceramic tiles reproduce the sentence *Make Of That What You Wish* using a font designed by Christian Flamm himself. This statement should reflect the modular/varying character of the elements used, letters per se, and the observer's expectations and prospects.

In *Depression Elevation* **Daniel Knorr** explores the surface of cityscape using a series of resin sculptures cast from impressions of city streets.

Knorr's topographical concern is biopolitical; while infrastructure is produced by the state to facilitate connectivity, it also proscribes social movement and imposes parameters upon a population. The city's vast and complex network of roads leaves an indelible mark upon the wide, flat plane of the cities, begetting a cultural landscape dominated by car culture and urban sprawl.

The hollows of the street, however, worn by the ravages of time and human use, provide a small footprint of the city's past. In casting from these puddles and potholes, Knorr catches history in his mold, engendering form and substance from a literal void. The resultant sculptures derive an evocative power not from their undeniably beautiful façade, but from the intimate aura of a swiftly fading past.

In *Reconstruction*, two metal plates are welded together on one side. The attachment of the two plates on the floor produces a kind of tent construction.

In formal terms, the work alludes to 1960s Minimalism, exploring cultural, economic, and social developments during and after this period. While Minimalism was referring to the phenomena of systemizing the resources and industrializing their exploitation, this work examines the results of this phenomena. The concept of the work depicts the loss of resources, both physically and psychically, meaning also the loss of humanitarian help and understanding for actual social developments.

Piero Golia deals with the expectations placed upon artists and how they appear in public, but equally considers their ability to generate a social fabric. The work exhibited is the final result of a performance by the artist that took place at Kunsthaus Baselland in 2017 where *The Painter*, a huge robot that moves along lengthy tracks, begins to paint. “In my opinion” says Golia, “we should seek open models in which the viewer has the possibility of forming their own narrative.” This is exactly what is possible by interacting with the painting robot

The theatricality of it cannot be ignored. “Abstract painting,” Golia remarks, “is all about theatre; if you think about all the images showing Pollock in his studio, for example, pouring paint on canvas which lay on the floor. But something that interests me here as well is this idea of narration. As the robot reacts to the people who enter the space – one after another they break the normal story of the exhibition. In the end, the paintings will tell you the story of the exhibition. So the painting can be understood as a narrative.”

The paintings realized by **Eric Wesley** are related to the second solo exhibition the artist realized in the gallery in 2012.

In occasion of that show titled *The Natural Order of Things*, Wesley expounded on the notion of nature versus human intervention or creativity.

The exhibition consisted of a performative installation that the artist identifies as the first stage of a revolution: the relocation of all material, a sort of personal storage, from the upper floor of the building to the lower floor where the gallery is located. That was a rotational movement with the measure of one quarter in relation to the ideal cross section of the building.

The intent was to establish a context of positive change and development in terms of both the physical and the intangible. A simple, rudimentary operation to construct a rule which set literally the art work in motion. Through connecting the physical and natural occurrence a revolution (rotation) to the spiritual

**Artisti: Christian Flamm - Piero Golia - Daniel Knorr
Shōzō Shimamoto - Eric Wesley**

Titolo: *Shōzō Shimamoto in conversation with*

Inaugurazione: 7 marzo 2018 ore 19.00

Periodo: dal 7 marzo al 27 aprile 2018

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì ore 11 - 14 / 16 - 20

o su appuntamento

Info: tel +39 081411409 email: info@galleriafonti.it

Follow us on Facebook

galleria fonti
via chiaia n229
napoli italia

zip 80132

tel/fax 0039 081 41 14 09

www.galleriafonti.it

info@galleriafonti.it

Galleria Fonti è lieta di annunciare la mostra collettiva *Shōzō Shimamoto in conversation with Christian Flamm, Piero Golia, Daniel Knorr, Shōzō Shimamoto, Eric Wesley*.

La mostra è la seconda di una serie di collettive in cui artisti che fanno parte del programma della galleria ed "artisti ospiti" si confrontano sul tema dell'astrazione attraverso opere già realizzate o di nuova produzione.

I cinque artisti coinvolti interagiranno sul concetto di astrazione utilizzato come pretesto per sviluppare analisi antropologiche o psicologiche, per meglio esprimere una propria visione dell'universo o semplicemente per evocare paesaggi, corpi, segni e così via.

Un ideale dialogo critico ed espositivo tra la produzione degli anni cinquanta e settanta del Maestro Shimamoto in Giappone e quella di ultimo periodo degli artisti della galleria, una conversazione che avviene nel tempo e nello spazio su due modi di approcciare la sperimentazione artistica.

La mostra nasce in stretta collaborazione con l'Associazione Shōzō Shimamoto di Napoli la quale attraverso la gestione dell'Archivio Generale ha lo scopo di promuovere e sostenere la ricerca artistica dell'artista giapponese.

La ricerca sull'astrattismo di **Shōzō Shimamoto**, massimo esponente del gruppo Gutai, nasce negli anni '50, e lo consacra da subito come rivoluzionario pioniere della sperimentazione artistica del Sol Levante.

È Shimamoto ad avvertire per primo l'impulso di osare, oltrepassare il limite, in una sorta di sfida continua per poter sprigionare ogni forma di energia vitale e dare "concretezza" all'ideale espressivo del "vuoto pieno", concetto filosofico del Buddismo zen, sinonimo di essenzialità, scelta di astrazione e azzeramento secondo cui il vuoto è ciò che determina l'azione.

Nella pratica artistica questo processo si traduce nell'esplorazione di una espressione più diretta dell'arte, senza mediazioni, che nella pittura si raggiunge attraverso la "messa a bando del pennello", mezzo che rappresenta la distanza tra il corpo dell'artista e il risultato finale.

Lasciandosi guidare dalla capacità immaginativa, libera, non condizionata da sovrastrutture e altre implicazioni, ne consegue una riflessione da parte dell'artista sull'*innocenza* intesa quale *esperienza-pura* che, traslata nel quadro concettuale delle nostre latitudini, acquista la valenza di spontaneità e caso.

Ciò è ben visibile nei primi *Drawings* degli anni '50 e negli *Ana Esquisse* (opere con i buchi) degli anni '60 in cui il leit-motif è una pittura d'azione senza scopo in quanto l'arte è nella vita e si rivela nel *qui ed ora* dell'azione.

Centrale nell'opera di Shimamoto è l'aspetto gestuale, processuale e temporale, per cui ciò che si intende come pittura è offuscato e rimane come traccia, indice delle sue azioni. L'essenza è nella molteplicità delle relazioni che, coinvolgendo più persone per l'originalità del segno e conseguente stupore, acquisiscono forma intersoggettiva, pubblica e comunicativa come nel caso della pratica della calligrafia – in oriente disciplina spirituale – nella quale l'utilizzo del pennello è consentito perché, aderendo perfettamente al corpo, collega lo spirito direttamente alla materia (Red A on red, 1975).

L'installazione *Quoted Out of Context* di **Christian Flamm** sviluppa l'idea di includere un linguaggio visivo simbolico mentre costantemente prova a dissociarsi da esso. Le cartoline che fanno parte dell'opera presentano immagini di disegni precedenti in cui Flamm utilizza codici pittorici presi dall'arte, cinema, musica, letteratura e pubblicità e che formano parte di una conoscenza culturale comune e di una memoria sociale. Come mezzi per esplorare le diverse associazioni tra significati che derivano dalle immagini stesse e dai presupposti che ad essi portano, Flamm affianca le immagini ambivalenti con le solide superfici nere che le circondano nel porta cartoline. L'alienazione delle immagini rispetto alle proprie connotazioni rappresentative è ancora più semplificata dal loro display scultoreo che permette di evitare che le cartoline siano interpretate come souvenir.

La tela ricamata *Untitled* conclude la negazione di ogni forma di rappresentazione e dissolve il significato nell'astrazione.

L'installazione a pavimento, realizzata con mattonelle bianche e nere, riproduce invece la frase *Make Of That What You Wish* utilizzando un font disegnato dallo stesso Christian Flamm. Questa dichiarazione riflette il variabile/modulare carattere degli elementi usati, lettere per se, e le aspettative e prospettive del fruitore

In *Depression Elevations*, **Daniel Knorr** analizza la superficie del paesaggio urbano mediante una serie di calchi in resina presi dalle "impressioni" che si trovano sulle strade delle città.

L'interesse topografico di Knorr è biopolitico; se è vero che un'infrastruttura è realizzata dallo stato per facilitare i collegamenti, è anche vero che essa abolisce i movimenti sociali ed impone dei parametri su di una popolazione. La vasta e complessa rete stradale della città lascia un indelebile traccia sulla vasta, distesa pianta delle città, generando un paesaggio culturale dominato da macchine ed estensione urbana.

Gli avvallamenti delle strade, comunque, consumate dai segni del tempo e dall'utilizzo dell'uomo, forniscono una piccola impronta del passato della città. Nel fare i calchi di pozzanghere e buche, Knorr coglie la storia, generando forma e sostanza letteralmente dal nulla. Le sculture così prodotte traggono forza evocativa non dal loro innegabile bell'aspetto, ma dall'intima aura di un passato che rapidamente svanisce.

In *Reconstruction*, due lastre di metallo vengono saldate assieme su di un lato. Poggiando le lastre sul pavimento si produce una sorta di tenda. In termini formali, l'opera allude al minimalismo degli anni 60, analizzando gli sviluppi culturali, economici e sociali durante e dopo tale periodo. Mentre il Minimalismo si riferiva al fenomeno della risistemazione delle risorse e all'industrializzazione del loro sfruttamento, questo lavoro esamina il risultato di tale fenomeno rappresentando la perdita di risorse, sia fisiche che psichiche, mostrando anche la mancanza di aiuto umanitario e di comprensione per gli sviluppi sociali contemporanei.

Piero Golia analizza le aspettative poste sugli artisti e come esse appaiono in pubblico, considerando, allo stesso modo, la loro capacità di generare un tessuto sociale. L'opera in mostra è il risultato finale di una performance dell'artista realizzata presso la Kunsthhaus di Baselland nel 2017 in cui *The Painter*, un enorme robot che si muoveva su lunghi binari, dipingeva.

"Io credo" dice Golia "che dovremmo ricercare modelli aperti in cui lo spettatore abbia la possibilità di formare la propria narrazione". Questo è esattamente ciò che è possibile fare interagendo con il robot che dipinge.

Non può certo essere ignorata la teatralità dell'evento. "La pittura astratta" osserva Golia "non è altro che teatro; basti pensare ad esempio a tutte le immagini che mostrano Pollock nel suo studio che getta pittura sulle tele stese sul pavimento. Ma ciò che trovo interessante è anche questa idea di narrazione. Come il robot reagisce alle persone che entrano nello spazio - una dopo l'altra interrompendo la normale storia della mostra. Alla fine i dipinti racconteranno la storia della mostra e quindi possono essere intesi come fossero una narrazione"

I dipinti realizzati da **Eric Wesley** si relazionano alla seconda mostra personale che l'artista ha realizzato in galleria nel 2012.

In occasione di quella mostra dal titolo *The Natural Order of Things*, Eric Wesley presentava il concetto di natura contrapposto all'intervento umano o alla creatività.

La mostra si componeva di un'installazione performativa che l'artista identifica come primo passo di una rivoluzione: il trasferimento di tutti gli oggetti che si trovavano al piano superiore, utilizzato come deposito personale della galleria, negli spazi della galleria stessa; tale operazione indica un movimento rotatorio di un quarto in riferimento all'ideale sezione a croce dell'edificio.

L'intento è di stabilire un contesto di cambiamenti positivi e di sviluppo sia in termini fisici che intangibili. Una semplice e rudimentale operazione che costruisce una regola che pone materialmente il lavoro d'arte in movimento. Attraverso la connessione del fisico e del naturale si crea una rivoluzione (rotazione) verso una nozione di tipo spirituale o politico che diventa rappresentazione dell'importanza che l'arte, presentando se stessa, ha nella vita.