

Rashid Johnson
Debevoise, 2012
Branded red oak flooring, black soap, wax
72.5 49.5 3 inches, 184.2 x 125.7 x 7.6 cm
Courtesy of the artist and Massimo De Carlo

www.thesoundofpainting.com

THE SOUND OF PAINTING

THE SOUND OF PAINTING

Ali Banisadr
Inka Essenhigh
Theaster Gates
Rashid Johnson
Angel Otero
Tim Rollins and K.O.S.

PALAZZO SALUZZO PAESANA

THE SOUND OF PAINTING

Ali Banisadr

Inka Essenhigh

Theaster Gates

Rashid Johnson

Angel Otero

Tim Rollins and K.O.S.

On the cover / In copertina

Theaster Gates

Quiet Riot with Tar, 2012

Wood, fire hose, carpet, wire and tar

17 x 24 1/2 x 5 inches, 43.2 x 62.2 x 12.7 cm

© the artist

Photo: Ben Westoby

Courtesy White Cube

PALAZZO SALUZZO PAESANA

THE SOUND OF PAINTING

WITH THE PATRONAGE OF
CON IL PATROCINIO DI

Curated by / Mostra a cura di
Margherita Artoni e Marco Marrone

Essay / Testi
Margherita Artoni

Translation / Traduzione
Stephen Piccolo

info@thesoundofpainting.com
www.thesoundofpainting.com

Graphic layout / Layout grafico
Art Cafè Adv, Torino

Installation views / Foto installazioni
Gianni Oliva

Printed in November 2012 / Stampa nel novembre 2012
Pixartprinting, Quarto d'Altino (Ve)

Printed in Italy

In the historic Master Apartment of Palazzo Saluzzo Paesana, six authoritative protagonists of the contemporary art scene explore the dynamic side of painting, experimenting with diachronic linguistic-expressive solutions to interpret art in two dimensions.

Improvisation and the meaning of sound form the basis of each work, and it is interesting to observe how shared elements emerge in the stylistic and conceptual approaches of the various selected artists. Theaster Gates and Rashid Johnson move forward with an investigation of similar characteristics, around black history and its socio-political repercussions, while sharing – on a formal plane – a three-dimensional take on the paint medium with Angel Otero, and with Tim Rollins and K.O.S. a clear preference for humble materials, for their potential symbolic value, and a recognition of music as a premise/promise of an always updated dialogue between the individual and the community.

On the other hand, the works of Otero and Rollins and K.O.S. can legitimately be juxtaposed for their recovery of a hypertextual aspect, and of the authorial work of important “masters” of the past, like Nicolas Poussin and William Shakespeare, for example, displaying an extraordinary sensitivity regarding historical and emotional memory, and its necessary questioning and updating. The confident handling of an aesthetic somewhere between painting and sculpture, further contaminated by the temporal nature of musical references of all kinds, seals the expressive consistency of a body of work that finds fulfillment in its own hybrid breadth.

In spite of this, the illusion of movement is resolved in an equally meaningful way in the painting of Ali Banisadr and Inka Essenhigh. Extraordinary representatives of the traditional technique of oil painting, both have an inventive flair for the transcoding of the two-dimensional

Nello storico Appartamento Padronale di Palazzo Saluzzo Paesana sei autorevoli protagonisti dello scenario artistico contemporaneo esplorano la componente dinamica del dipinto sperimentando soluzioni linguistico-espressive in funzione diacronica per interpretare l'arte a due dimensioni.

L'improvvisazione e il senso del sound sono alla base di ciascuna opera, ed è interessante osservare come vi siano elementi comuni nell'impronta stilistica e concettuale dei diversi artisti selezionati. Theaster Gates e Rashid Johnson portano avanti un'indagine dai tratti simili intorno alla storia nera e alle sue ricadute socio-politiche, altresì condividendo sul piano formale con Angel Otero la resa tridimensionale del medium pittorico e con Tim Rollins e K.O.S. una netta predilezione per la scelta di materiali poveri per il valore simbolico che questi potenzialmente incarnano e il riconoscimento della musica come premessa/promessa di un sempre rinnovato dialogo tra individuo e collettività. D'altra parte, i lavori di Otero e Rollins e K.O.S. possono essere legittimamente accostati per quanto riguarda il recupero intertestuale e in filigrana del lavoro autoriale di importanti “maestri” del passato, quali ad esempio Nicolas Poussin e William Shakespeare, palesando una straordinaria sensibilità nei confronti della memoria storica ed emotiva e della sua necessaria interrogazione e riattualizzazione. La padronanza di un'estetica che si inserisce tra il dipinto e la scultura, contaminata inoltre dalla temporalità di riferimenti musicali di ogni genere, legittima quindi la coerenza espressiva di un corpo di lavoro che trova compimento nella propria estensione ibrida.

L'illusione del movimento si risolve in modo altrettanto significativo nella pittura di Ali Banisadr e Inka Essenhigh. Straordinari rappresentanti della tradizionale tecnica ad olio, entrambi vantano l'inventiva di saper trascodificare lo statuto bidimensionale del dipinto nella dinamica multidirezionale di un inesausto vortice lussureggiante di pennellate su tela.

status of painting into the multidirectional dynamic of an unflagging, flourishing vortex of brushstrokes on canvas. Nevertheless, in a radical difference from the urbane, romantically meditative atmosphere of Essenhigh, the epic battles of Banisadr portray the deafening evolution of stories that intertwine in a scattering of meanings, while the dialectic between instinct and control is infinitely regenerated, reminding us – at least where the chromatic juxtapositions are concerned – of the (un)predictable praxis of Otero.

The temporal sphere of rhythm wraps the surface of the works to the point of determining a movement of a narrative character, redundant, surreal, materic or even sculptural, through which the aesthetic encounter between the pictorial space and an always provisional, winged nature of musicality takes form.

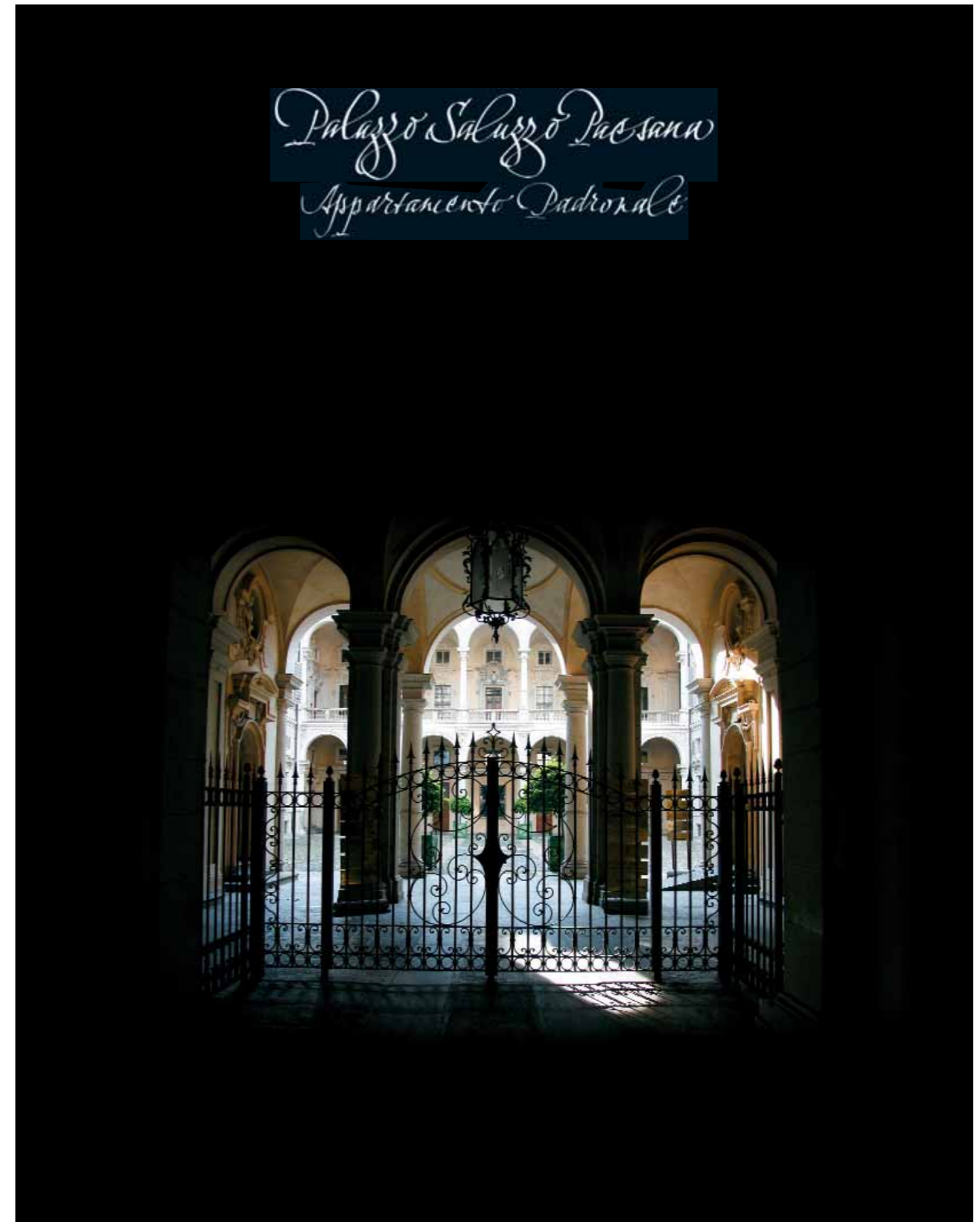
The curators of this exhibition send a warm greeting to all those who will take part in the museum/institutional event outlined above, and an affectionate embrace to the artists who have believed in this initiative, bringing it alive and making it their own.

Tuttavia, distinguendosi in linea radicale dell'atmosfera urbana e romanticamente meditativa della Essenhigh, le battaglie epiche di Banisadr descrivono l'evolvere assordante di storie che si intrecciano in una disseminazione di significazioni mentre la dialettica fra istinto e controllo si rigenera all'infinito ricordando, almeno per quanto concerne la giustapposizione cromatica, la prassi (im)prevedibile di Otero.

La sfera temporale del ritmo avvolge dunque la superficie delle opere sino a determinare un movimento dal carattere narrativo, ridondante, surreale, materico o ancora scultoreo, tramite cui prende forma l'incontro estetico tra lo spazio pittorico e la natura sempre provvisoria, alata, della musicalità.

I curatori della mostra inviano un caloroso saluto a tutti coloro che interverranno nell'evento museale/istituzionale di cui sopra e rivolgono un affettuoso abbraccio agli artisti che hanno creduto nell'iniziativa facendola viva e propria.

Margherita Artoni
Marco Marrone

Ali Banisadr

Ali Banisadr's childhood was forcefully marked by the Islamic revolution and the tragic conflict between Iran and Iraq; he lived for eight years amidst bombs and sirens, hiding day after day in the basement to escape from the nightmare of the war, through an aural dialogue with painting. An absurd, interminable war, ending in a stalemate, that contributed to shape the artist's vision in an existential rather than aesthetic way, stimulating troubled reflections on the drama of conflict and its most disturbing "monsters".

At the end of the war Banisadr decided, together with his family, to leave his native land and to move, after short stays in Turkey and California, to the prosperous melting pot of New York City, where he completed his education, growing aware of the fact that he had discovered a formal synesthesia in continuous movement that is expressed, through artistic practice, in the encounter between lyrical images and sonic impressions evoked by the past. Color takes on a leading role, contributing to determine the emotional state of the work and the tension of the pictorial gesture.

The denoting contours of the figure come from abstraction, following a process that seeks out a new convergence between diametrically opposite elements: chaos and order, combat and dance, instinct and narrative normalization. The artist himself has called the subjects and situations of his paintings "an encyclopedic world" that gathers each story as part of a larger tale, in a non-linear time that can be observed on "a macro level".

L'infanzia di Ali Banisadr è stata fortemente segnata dalla rivoluzione islamica e dal tragico conflitto tra Iran e Iraq; egli ha vissuto per otto anni tra i bombardamenti e le sirene, rifugiandosi di giorno in giorno nel seminterrato di casa per trovare un antidoto all'incubo della guerra mediante il dialogo aurale con la pittura. Un conflitto tanto assurdo quanto interminabile, finito con un nulla di fatto, che ha dunque contribuito a plasmare la visione dell'artista in senso esistenziale, ancor prima che estetico, stimolando una tormentata riflessione intorno al dramma bellico e ai suoi più inquietanti "mostri".

Alla fine della guerra Banisadr decide insieme alla famiglia di lasciare la terra d'origine per trasferirsi, dopo un breve soggiorno in Turchia e in California, nel florido melting pot newyorchese; qui egli conclude il proprio percorso di studi

The eternal return of the human yearning for progress, enacted amidst ancient, recent and imaginary wars, is expressed in a rich stylistic praxis that pays tribute to the teachings of Hieronymus Bosch, Pieter Brueghel, Dürer, Goya, Velázquez and the Persian miniatures of the 16th century, while revealing acute interest in outstanding figures of the contemporary era, like Anselm Kiefer, Neo Rauch, Cecily Brown, Willem de Kooning and Matthew Barney. It is precisely this creative mingling in the paintings of Banisadr that helps to "stage" – like a theatrical drama – the cathartic encounter between the cultures of the Orient and the Occident, which coexist inside the (un)resolved area of the work, influencing each other amidst masks, disguises and battles of color. What emerges is an underlying logic through which the "flows" of myth and memory – every myth is memory of origins – converge in a paradoxical harmony with a postmodern time, choreographically invaded by grotesque creatures that are at times hard to grasp in the whole of the composition.

The creatures represent the diabolical spirit that threatens the cosmic balance, transforming historical man, marked by his having-been-thrown-into-the-world, into a clown in the hands of the powerful. In any case, Banisadr's work is not resigned to the mal de vivre of every century, and tries to grant expression to the phantoms of progress, using a fertile narrative character of reminiscence linked to Persian poetry.

The rhythm and refinement with which the brushstrokes linger over careful details is clear proof of the eclecticism with which the artist formulates his own language, to the point of reconciling the visual code with that of sound, in the "audible" dimension of the represented conflict.

con la consapevolezza di aver inaugurato una sinestesia formale in continuo movimento che si esprime, tramite la pratica artistica, nell'incontro tra immagini liriche e impressioni sonore evocate dal passato. L'impiego cromatico assume un ruolo di primissimo piano, contribuendo a determinare sia lo stato emotivo dell'opera che la tensione del gesto pittorico.

È dunque dall'astrazione che nasce il contorno denotativo della figura, secondo un processo volto a trovare una nuova convergenza tra elementi diametralmente opposti; caos e ordine, lotta e danza, istinto e normalizzazione narrativa. A tal proposito, lo stesso artista ha definito i soggetti e le situazioni dei propri dipinti "un mondo enciclopedico" che accoglie ciascuna storia come costitutiva di un racconto più ampio, in un tempo non lineare osservabile "a livello macro".

L'eterno ritorno dell'anelito umano a progredire, consumato tra guerre antiche, recenti, immaginarie, viene espresso secondo una ricca prassi stilistica che se da un lato omaggia gli insegnamenti di Hieronymus Bosch, Pieter Brueghel, Dürer, Goya, Velázquez e delle miniature persiane del XVI secolo, dall'altro rivela uno spiccato interesse verso grandi "maestri" dell'era contemporanea quali Anselm Kiefer, Neo Rauch, Cecily Brown, Willem de Kooning, Matthew Barney. E proprio in virtù di tale commistione creativa nei dipinti di Banisadr viene "messo in scena" - come si trattasse di un dramma teatrale - l'incontro catartico tra le culture di Oriente e Occidente, le quali convivono entro l'area (ir)risolta dell'opera influenzandosi a vicenda tra maschere, travestimenti e battaglie di colore; ne consegue l'emergere di una logica soggiacente attraverso cui i "flussi" del mito e della memoria – ogni mito è memoria dell'origine - vanno a riconfluire in paradossale armonia con un tempo post-moderno coreograficamente invaso da creature grottesche talvolta ardue da cogliere nell'insieme del dipinto; quest'ultime rappresentano lo spirito diabolico che minaccia l'equilibrio cosmico, trasformando l'uomo storico, segnato dal suo esser-gettato-nel-mondo, in un clown nelle mani dei potenti.

Ad ogni modo l'opera di Banisadr non si rassegna al mal de vivre di ogni secolo e tenta di dar voce ai fantasmi del progresso usando un carattere narrativo fertile di reminiscenze legate alla poesia persiana; il ritmo e la raffinatezza con cui le pennellate sposano la cura del dettaglio sono la prova evidente dell'eclettismo con cui l'artista formula il proprio idioma, sino a conciliare il codice visivo con quello sonoro nella dimensione "udibile" del conflitto rappresentato.

Ali Banisadr
Parsifal, 2012,
Oil on Linen
60 x 72 inches, 152.4 x 182.9 cm

*Courtesy of the artist
and Galerie Thaddaeus Ropac*

Ali Banisadr
The Devil, 2012
Oil on Linen
16 x 16 inches, 40.6 x 40.6 cm

*Courtesy of the artist
and Galerie Thaddaeus Ropac*

Ali Banisadr
Build, 2012
Oil on linen
10 x 8 inches, 25.4 x 20.3 cm

*Courtesy of the artist
and Galerie Thaddaeus Ropac*

