

body concrete

Jermolaewa DiSopra Doser Hofstetter Weibel

Museoteatro della Commenda
16 Novembre - 9 Dicembre 2018

body concrete, una mostra curata da Laura Carlotta Gottlob, costituisce il terzo momento del progetto internazionale the body series, iniziato nel 2013 al St.John's College di Oxford (UK), in collaborazione con ZKM (Zentrum für Kunst- und Medientechnologie) e MAO (Modern Art Oxford) e proseguito nel 2015 al Kuenstlerhaus di Vienna .

La mostra presenta cinque artisti che rientrano nella tradizione europea dell'arte concettuale e che attraverso il linguaggio del video la esprimono in differenti forme:

- esplorando l'intreccio dei corpi attraverso l'illusione iconografica (Barbara Doser)
- esprimendo l'interazione dell'essere umano con il mondo (Elisabetta Di Sopra)
- segnalando gli abusi storici (Anna Jermolaeva)
- generando forme luminose e suoni sperimentali (Barbara Doser e Hofstetter Kurt)
- provocando (Peter Weibel)

La mostra e' sostenuta finanziariamente dalla Cancelleria Federale Austriaca e dal Ministero degli Esteri Austriaco.

Museoteatro della Commenda, 16126 Genova | orario: Mar-Ven 10.00-17.00, Sab / Dom 10.00-19.00

body concrete

Jermolaewa Di Sopra Doser Hofstetter Weibel

Curator: Laura Carlotta Gottlob
Text: Carlo Montanaro

What are the boundaries that have to be transcended in order for video art to evolve further? From an objective point of view, they are related to the technology, one which is in perpetual motion, and which provides, on the one hand, ever better visual quality, and, on the other, ever greater ease of handling. Yet once we really acknowledge, rather than simply concede, that these limits do exist, what we need to understand is whether they are simply technical or more than that, appertaining to the human creative endeavour. It is only relatively recently that video art has become a part of this endeavour, yet it has done so with a powerful language that is not only self-referential but also eminently self-assured. This self-assurance derives from that fact that video art no longer has to struggle to master the technical elements (sound, colour, reproducibility or multiplicity), as it did in the past, because these have developed further since the advent of 'moving images', albeit very slowly and laboriously, and often in the face of indifference and marginalisation. It is therefore extremely useful to reflect upon the possible boundaries of this medium, one characteristic of which is its ability to combine things in an infinite number of ways, thereby forming a link between informality and physicality, similar to that proposed in BODY CONCRETE.

A second, even more urgent and important question is now opening up with regard to the extent to which the body can remain the subject, no longer exclusive and central, but still significant, in the development of art today. The body. Originally, an element to be sketched. Then an agent provocateur of events reducible to poetic innovations. Thereafter, it increasingly became a protagonist, due precisely to the verisimilitude furnished by the first methods of 'automatic' reproduction (photography and cinema), which practically obliged it, at a certain moment, to appear in material form. A materiality that led immediately to excesses, yet with the introduction of video recording it became possible to document them, overcoming the fragmentary nature of recording, the only possibility of which was that initially practised in and linked to the film industry. Film.

In film, the informal also belongs to the past. The whole idea of experimenting with moving images and music originates with film, even though initially it could not be harnessed technologically at that time. That occurred by means of the complex manipulation, from a visual point of view, which today flows almost naturally into the meditations (re-meditations?) made possible by digital media, with computer-generated virtual images and audiovisual elements created and managed by specially programmed computers. The emergence of the 'television system' meant that works can often be integrated into the complexity of installations, with several elements entering into dialogues among themselves. They engage the audience as far as possible, almost to the point of involving them as participants, which is precisely what the Futurists had once sought to achieve.

Analogies between classical music and mathematics can be found in a wide variety of symphonies. The digital world is algebra, representing extension to the maximum power of the binary code. Many images which are apparently 'abstract' are actually fractals, and belong to a geometry which is in turn generated from a power more extraordinary than artificial intelligence will ever be, but which, piloted, nevertheless triggers automatisms that seem to be unconscious.

Interaction between graphic patterns, also derived from mathematics, and music, as well as abstractions that make the rhythms of synthetic music correspond to the chromatic and spatial evolution of signs, constitute steps in the installations that mark the career of artists such as Hofstetter Kurt, Peter Weibel or Barbara Doser. Their works are the result of continuous, perennial

research into transcending boundaries, the expansion of horizons, or an inclusiveness that is never repetitious, but also is not simple or direct. When exhibited, they are frequently examined as much for their philosophical insights as their evolutionary content. Images are derived from an idea that succeeds in subjugating calculation, harnessing it and piloting it towards a result far removed from ancillary conditioning or influences.

However, in Anna Jermolaewa's constant research permeated by post-surrealism, emotional and ethical considerations lead us to individuate and to reflect on the very diverse aspects of reality that surrounds us, highlighting its absolute exceptionality or blatant banality (the flags in the original version of the famous revolutionary film Potemkin were actually coloured red, copy for copy); eventually she offers her body as a model, 'posing' nude in a college studio, thereby returning to the origins of the artist's trade. Whereas Elisabetta Di Sopra, no stranger to clear observations of the amusements and disenchantments of life, chases the uniqueness of so many of the moments that are hidden in the midst of the apparent normality of everyday life.

These are the artists selected by Laura Gottlob for BODY CONCRETE. They are all very different, yet share a precise necessity to continue to create, in order to overcome both technological limits and their own, in a continuous process of incessant evolution. However, there are no limits to their experimentation, because in reality there is only one sole limit, one which never has been (and never will be) overcome by the moment that is constantly on the move, and thereby unattainable, obliging everything to follow its continuous and perennial course towards its absolute connotation in human beings, which will never succeed in transcending itself ...

Translation: Peter Waugh

Curatore: Laura Carlotta Gottlob
Testo: Carlo Montanaro

Quali sono i limiti da superare nell'evolversi della videoarte? Perché oggettivamente si basano su una tecnologia in perpetuo movimento che da un lato offre una sempre maggiore qualità visiva e dall'altro una sempre maggiore facilità di gestione. C'è da capire allora se questi limiti, ammesso e non concesso che esistano, più che tecnici siano propri dell'umana creatività della quale la videoarte è entrata a far parte in tempi relativamente recenti con la forza di un linguaggio autoreferenziale ma anche perentorio per la sua evidenza.

Una perentorietà che non ha dovuto lottare più di tanto per dotarsi di circostanze accessorie (sonoro, colore, replicabilità, molteplicità) che in passato, invece, a partire dall'avvento delle "immagini in movimento", son maturate molto lentamente e faticosamente, spesso nell'indifferenza e nella marginalità.

Diventa quindi estremamente utile una meditazione sui possibili confini del mezzo che tra le sue caratteristiche ha quella di potersi coniugare in infinite maniere. Relazionandosi, come nella proposta di questo BODY CONCRETE, tra informalità e fisicità. E aprendo un secondo ancor più pressante e importante interrogativo proprio sulle modalità con le quali il corpo possa rimanere soggetto, non esclusivo e centrale, ma altrettanto importante nel divenire della creatività nel contemporaneo. Il corpo. Un tempo elemento da ritrarre. Poi agente provocatore di eventi riconducibili a poetiche innovative. E poi sempre più protagonista, proprio grazie alla verosimiglianza che i primi metodi di riproduzione "automatica" (fotografia e cinema) ne ha fornito, obbligandolo quasi poi, ad un certo momento, ad apparire materialmente. Una materialità che l'ha portato subito ad eccessi che finalmente, con l'introduzione della videoregistrazione, hanno potuto essere documentati, superando la frammentarietà della ripresa filmica che invece era possibile solo nella filiera inizialmente praticata alla pellicola. La pellicola. Anche l'informale è passato per la pellicola. L'idea stessa di

body concrete

Jermolaewa DiSopra Doser Hofstetter Weibel

Museoteatro della Commenda
Piazza della Commenda, 16126 Genova
16 Novembre - 9 Dicembre 2018

Inaugurazione: 15 Nov. 18.00

sperimentazione con immagini in movimento più musica inizia con la pellicola malgrado non si potessero accoppiare tecnologicamente. Con manipolazioni complesse dal punto di vista visivo che quasi naturalmente confluiscono ora nelle meditazioni (ri-meditazioni?) rese possibili dal digitale, con le immagini virtuali generate dai computer e con l'audiovisivo realizzato e gestito da computer anche particolarmente dedicati. Spesso le opere, con l'avvento del "sistema televisivo", si integrano nella complessità delle installazioni, con più elementi dialoganti tra loro. Che prendono il più possibile lo spettatore. Coinvolgendolo quasi fino a renderlo complice come già i futuristi volevano che accadesse.

La musica classica ha analogie con la matematica nelle variabili sinfoniche. Il digitale è algebra, rappresentando l'estensione alle massime potenze del codice binario. Molte immagini all'apparenza "astratte" sono frattali cha appartengono ad una geometria a sua volta gestita dalla potenza sempre più straordinaria di quella che non potrà mai essere intelligenza artificiale, ma che, pilotata, fa comunque scattare degli automatismi che potrebbero sembrare inconsci. L'interazione tra i pattern grafici anche di derivazione matematica, con la musica e l'astrazione che fa corrispondere i ritmi della musica sintetica con l'evolversi cromatico e spaziale dei segni, crea le tappe delle installazioni che segnano la carriera di artisti come Hofstetter Kurt, Peter Weibel o Barbara Doser. In continua, perenne ricerca nello sfondare i limiti, nell'ampliare gli orizzonti, in un coinvolgimento mai ripetitivo ma non facile e diretto.

Gli allestimenti delle loro opere son più frequentemente oggetto di approfondimenti filosofici che non di evoluzione contenutistica. Facendo derivare le immagini da un pensiero che riesce ad assoggettare il calcolo, ad imbrigliarlo e pilotarlo verso un risultato lontano da condizionamenti o da accessori. Emotività e etica

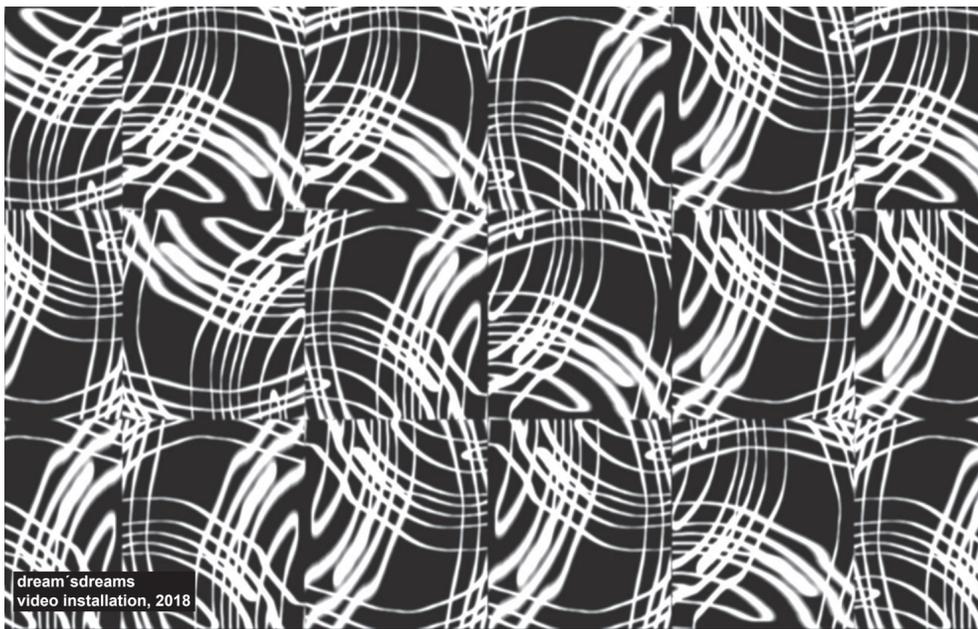
costituiscono la ricerca permeata di post surrealismo di Anna Jermolaewa e ci portano a individuare e considerare aspetti molto diversi della realtà che ci circonda, evidenziandone l'assoluta eccezionalità o la banale ovvietà (perfino le bandiere del famoso film rivoluzionario Potemkin colorate nel film originale, copia per copia, di rosso); arrivando a proporre il suo corpo nudo e "in posa" in un atelier scolastico, ritornando così alle origini del mestiere dell'artista. Mentre Elisabetta Di Sopra, non aliena da una certa osservazione tra il divertito e il disincantato della vita, insegue l'esemplarità di tanti momenti nascosti nell'apparente normalità del quotidiano.

Cinque gli artisti selezionati da Laura Gottlob per questo BODY CONCRETE. Diversissimi tra di loro, ma legati da una precisa necessità di continuare a creare per superare i limiti tecnologici, loro stessi, in continua e incessante evoluzione. Ma non ci sono limiti nella sperimentazione perché in realtà si tratta di un solo limite che non è stato né verrà mai superato dal momento che si sposta costantemente rendendosi così irraggiungibile e obbligando tutti ad una corsa continua e perenne verso l'assoluto connotato che nell'uomo non riuscirà mai a superare se stesso ...

Exhibition Museoteatro della Commenda
Genoa, from 16 November to 9 December 2018
Opening: 15 November 18.00

Esposizione al Museoteatro della Commenda
Genova, dal 16 Novembre al 9 Dicembre 2018
Inaugurazione: 15 Novembre 18.00

Hofstetter Kurt

dream'sdreams
video installation, 2018

Barbara Doser

Elisabetta Di Sopra

Still
video installation, 2008

Untitled
video installation, 2007

Barbara Doser

3 Grazie - grazie tante
video installation, 2018

Anna Jermolaeva

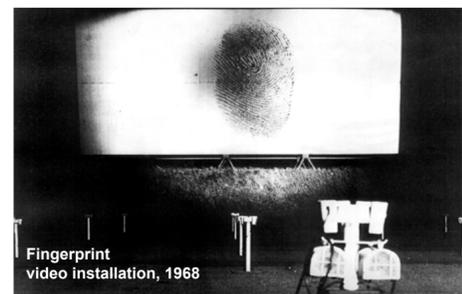

Trying to survive
video installation, 2000

Peter Weibel

Die Kommunikation ist das Medium (TV-Tod II)
video installation, 1972

Fingerprint
video installation, 1968

body concrete
curated by Laura Carlotta Gottlob

Anna Jermolaewa
Elisabetta Di Sopra
Barbara Doser
Hofstetter Kurt
Peter Weibel

Museoteatro della Commenda
16 Novembre - 9 Dicembre 2018
Inaugurazione: 15 Novembre 18.00

Piazza della Commenda, 16126 Genova, Italia
Orario: Mar-Ven 10.00-17.00, Sab/Dom 10.00-19.00