

ITALIAN EARTH
Paladino, Leoncillo, Chia, Matta

VERNISSAGE 18 JANUARY 2014 – 18.00
18 January – 1 April 2014

*The exhibition that inaugurates the new year at **Galleria d'Arte Maggiore** in Bologna reveals the original concept of **Franco and Roberta Calarota** to explore in a diverse but organized way the theme of "Earth". This apparently simple word, "Earth", assumes an almost magical dimension, within a dense web of references made up of geographical considerations (being obvious the "Italian" one) which overlay more complex reflections on how the tangible body of art may express itself in complete independence of the support used. The artists selected to illustrate this intriguing play of cross-references are: **Mimmo Paladino**, whose sculptures and paintings exhibited here span from the 1980s to the present day; **Leoncillo**, whose contribution to Art Informel is given particular attention; **Sandro Chia**, represented here by works never before seen by the Italian public. The exhibition is completed by a selection of works by **Roberto Sebastian Matta** in coloured earth and hessian.*

"Italian Earth" is a title that deliberately plays on ambiguity and the possibility of multiple readings. Even at a purely literal level it offers a double meaning. According to the emphasis placed in the title – on either "Italian" or "Earth" – the exhibition becomes a homage to the material which, as a solid element, emerges from the surface of a canvas. Or the very structure of the work enter into a geographical universe and a more subtle significance in which the techniques and the materials alone no longer define an exhibition. This may therefore only fully reveal itself at a more complex level of interpretation. The exhibition comprises not only sculptures but canvases and mixed works on paper, which nevertheless share a common tendency towards a concrete and tactile dimension: an explicit and intrinsic tendency in the case of ceramic which becomes sculpture. More subtly and conceptually expressed in the canvases is the longing for three-dimensionality with a earthy coloured palette. This is a tribute to our country – even in the case of Chilean-born Matta, who chose to work and live in Italy for much of his life.

Mimmo Paladino is a nomadic artist who travels across the territories of art in time and space with the greatest technical and creative freedom. Deeply committed to the search for the historic roots and traditions of his homeland (the South of Italy, a place full of magic and mystery where the his roots are entwined with myths), Paladino creates works with a strong archaic character, expressed in symbols from Greco-Roman, Etruscan and early Christian civilizations and often inspired by mythological themes. Paladino's consummate experimentation with multiple artistic techniques has led him to create in the last two decades works that surpass the limits of objects to become installations, architectures or veritable urban interventions: all diverse expressions of the artist's creativity.

The emphasis of the exhibition shifts more distinctly towards the theme of "Earth" with an artist who has chosen ceramic as his medium: **Leoncillo**. His artistic development has been inseparably linked to the use of the medium from early expressionist works to those connected with the language of *Arte Informale*, represented in this exhibition by "Taglio rosso" (Red Cut), 1963. Of equal interest are his mixed techniques on paper, to which a section of the exhibition is devoted. These "drawings" are first and foremost matter torn from chaos, formed through obsessive work, a struggle to transform paper, cardboard, earth and ink into something else. They thus become the perfect counterbalance to the 'cuts' in the sculptures, so rich in colour and plasticity, even in the blood like droplets which emerge as if from earth's wounds, red, lacquered and bright.

With **Sandro Chia** our attention turns to the *Transavanguardia* movement already explored with Paladino. Chia's work exerts a fascination in its mix of fantasy and feeling, poetry and irony. His art is strongly linked to Italy: we find its origins and artistic history, revisited with an entirely new personality in works which continually reveal themselves to have a double valence, as both pictorial substance and mental

form. "Italian Earth" is thus essentially cultural memory, in an iconographic universe nourished by the ancient and modern world and inspired by a wide artistic field with irony and lightness of touch. Once again we find ourselves in front of works unafraid to confront the languages of multiple media, from painting to sculpture, mosaic to ceramic.

"I can say that "matter" is a marvellous thing, once called "divine nature". [...] To enter into matter is to enter into an ocean." It is thus that the exhibition concludes with a more dreamlike and mysterious kind of "Earth". These words were pronounced **Roberto Sebastian Matta**, a key figure of the Surrealist movement and master for a generation of younger American artists who would become the protagonists of Abstract Expressionism, including Jackson Pollock and Arshile Gorky. That Matta opened up a new way of interpreting space and matter was understood by Marcel Duchamp, who in 1946 wrote that the Chilean artist had discovered previously unexplored areas of space. It is certainly not easy to explain that unknown region that Matta translated into images and that is therefore no longer virgin territory. But the domains of art know no geographical limits and no maps are needed to enter into them. The space that Matta offers us is actually pure conjecture of the imagination. The exhibition includes works in which this relationship with matter becomes more visceral: coloured earths, works on hessian and sculptures.

This is an exhibition that goes beyond merely geographical considerations, that does not limit itself to one technique or material, instead evoking a much wider and unexpected dimension of "Italian Earth".

Communication & Press Office

Francesca Monti

t. +39 051 235843

info@maggioregam.com

TERRA ITALIANA
Paladino, Leoncillo, Chia, Matta

VERNISSAGE 18 GENNAIO 2014 – ore 18
18 gennaio – 1 aprile 2014

*L'esposizione che inaugura il nuovo anno della **Galleria d'Arte Maggiore** di Bologna rivela un originale filo conduttore nella scelta di **Franco e Roberta Calarota** di declinare in modo diversificato ma organico il tema della "Terra". In mostra questa apparente semplice parola, "Terra", assume una dimensione quasi magica rivelandosi in un fitto intreccio di riferimenti fatti di considerazioni di tipo geografico (esplicitate in quell'«italiana») che si vanno a sovrapporre però a riflessioni più complesse su come il corpo tangibile e concreto dell'arte sappia manifestarsi in completa indipendenza dal supporto utilizzato. Gli artisti selezionati per rivelare questi intriganti giochi di rimandi sono **Mimmo Paladino** – di cui si esporranno sculture e dipinti che spaziano dagli anni Ottanta ai giorni nostri – **Leoncillo** di cui si dà rilievo soprattutto alla fase informale, per continuare con le opere di **Sandro Chia** ancora inedite per il pubblico italiano. Completano l'esposizione le opere di **Roberto Sebastian Matta**, di cui si selezionano le suggestive terre colorate e i lavori su tela di juta.*

"Terra Italiana" è volutamente un titolo che gioca sull'ambiguità e sulle molteplici letture che può offrire. Anche il semplice livello letterale è doppio. A seconda della parola su cui facciamo ricadere l'accento, se su "Terra" o su "Italiana", la mostra diventa un omaggio alla materia che, come elemento concreto, emerge dalla superficie di una tela o si fa struttura stessa dell'opera per poi però entrare in un universo geografico e in una dimensione evocativa più sfumata in cui le tecniche e i materiali, da soli, non riescono più a definire una mostra che si rivela quindi nella sua autenticità solo a un livello di lettura più complesso. Non siamo davanti infatti solo a sculture, ma anche a lavori su tela e tecniche miste su carta, che condividono però una comune tensione verso una dimensione concreta e tattile: una tendenza esplicita ed intrinseca all'opera nel caso della ceramica che si fa scultura, più sottile e psicologica, invece, nell'anelito alla tridimensionalità espresso dall'aggiunta di materiali che emergono dalla tela o nella tavolozza che si colora di paste terrose. Il tutto in un omaggio al nostro paese - anche nel caso di Matta che a un certo punto della sua vita sceglie proprio l'Italia come terra d'elezione.

Mimmo Paladino è un artista nomade, che ama attraversare i vari territori dell'arte, sia in senso geografico che temporale e con la massima libertà tecnica e creativa. Fortemente impegnato nel recupero delle radici storiche e delle tradizioni della sua terra natia (il Sud dell'Italia, un luogo pieno di magia e mistero in cui affondare le radici per nutrirsi di miti), Paladino crea opere dalle forti suggestioni arcaiche che amano includere simboli greco-romani, etruschi e della prima Cristianità e traggono spesso ispirazione da temi mitologici. Da sempre coinvolto nella sperimentazione di molteplici tecniche artistiche, negli ultimi vent'anni arriva a realizzare opere che oltrepassano i limiti del manufatto per diventare installazioni, architetture o veri e propri lavori di urbanistica, espressioni diverse in cui far vivere le proprie invenzioni.

L'accento della mostra si sposta più spiccatamente a favore della parola "terra" con un artista che ha scelto la ceramica come mezzo privilegiato attraverso cui esprimere la sua arte: **Leoncillo**. La storia artistica di Leoncillo è legata inscindibilmente all'utilizzo di questo materiale a partire dalle prime opere di ispirazione espressionista fino al linguaggio informale rappresentato in mostra dal "Taglio rosso" del '63. Non meno interessanti sono le tecniche miste su carta, a cui la mostra dà il meritato rilievo. Questi "disegni" sono innanzitutto materia strappata al caos, formata attraverso un lavoro accanitissimo, un corpo a corpo che investe la carta, i cartoni, le terre, gli inchiostri, per trasformarli in qualcos'altro. Diventano pertanto i perfetti contraltari dei tagli nelle sculture, così ricchi di cromia e plasticità, e nelle gocce che da queste ferite della terra emergono rosse, laccate e squillanti.

Con **Sandro Chia** l'attenzione torna sulla Transavanguardia già attraversata con Paladino. In Chia affascina quella mescolanza di fantasia e sentimento, poesia e ironia, che caratterizza la sua arte. Molto

forte il legame con l'Italia. Nelle sue opere ne ritroviamo le origini e la storia dell'arte, rivisitate con una personalità del tutto nuova in opere che si rivelano sempre in una doppia valenza: come sostanza pittorica e come forma mentale. La "Terra Italiana" si fa quindi essenzialmente memoria culturale, in un universo iconografico che si nutre indistintamente dell'antico come del moderno e che si ispira con leggerezza e ironia a un ampio territorio artistico. E ancora una volta, siamo davanti ad opere che non hanno timore di misurarsi con molteplici linguaggi: dalla pittura alla scultura, dal mosaico alla ceramica.

"Posso dire che la materia è una cosa meravigliosa. È ciò che una volta si chiamava «natura divina». [...] Entrare in materia è come entrare in un oceano." E' così che la mostra si conclude in una dimensione di "Terra" più onirica e misteriosa. Queste parole sono infatti pronunciate da **Roberto Sebastian Matta**, protagonista del movimento surrealista e poi maestro di tutta la generazione di artisti americani più giovani che sarebbero diventati i protagonisti dell'Espressionismo Astratto tra cui Pollok e Gorky. Con Matta si entra in un nuovo modo di intendere lo spazio e la materia. Per capirlo basta affidarsi alle parole di Marcel Duchamp che nel 1946 scriveva come Matta avesse scoperto regioni dello spazio sino ad allora inesplorate. Certo non è facile spiegare quella ignota regione che Matta ha tradotto in immagini e che quindi non è più una terra vergine inesplorata. Ma i domini dell'arte non hanno geografia e per penetrarvi non servono mappe. Lo spazio che Matta ci propone è, di fatto, una pura congettura dell'immaginazione. In mostra si espongono i lavori in cui questo rapporto con la materia si fa più viscerale: le terre colorate, i lavori su tela di juta e le sculture.

Una mostra quindi che va oltre a un'indicazione prettamente geografica o a un riferimento univoco verso una tecnica e un materiale per evocare invece una dimensione più ampia e meno scontata.

Comunicazione & Ufficio Stampa

Francesca Monti

t. +39 051 235843

info@maggioregam.com