

GABRIELE PORTA

PRESS REVIEW

FEDERICA SCHIAVO GALLERY

Gabriele Porta - "Pure Love"

Federica Schiavo Gallery

Piazza Montevecchio, 16 - Roma | [mappa](#)

12:00 - 19:00 | <http://www.federicaschiavo.com>

GRATIS

[Segna in agenda](#)

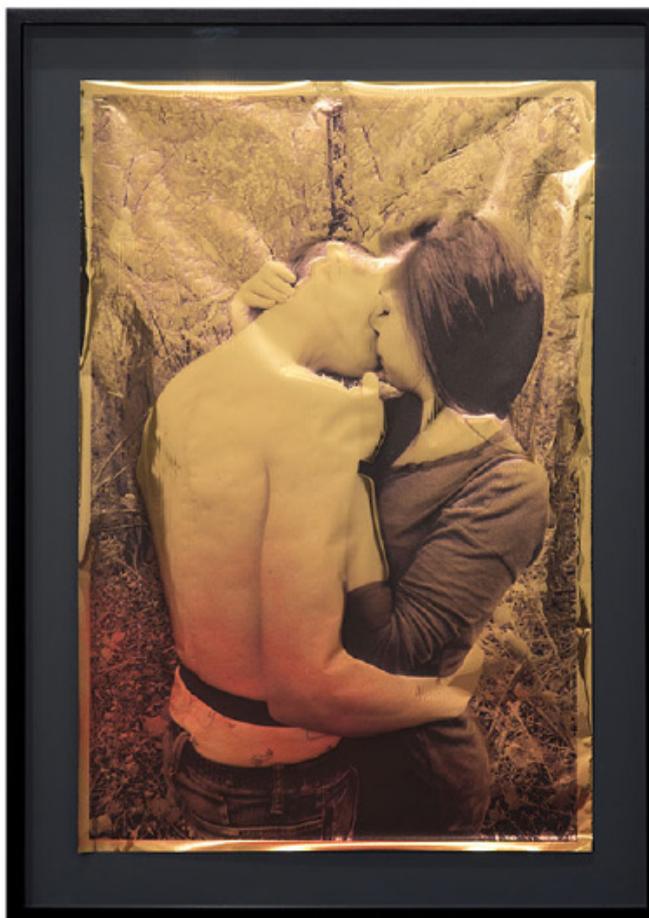
Che ci sia solo una cosa per cui vale la pena vivere e che questa sia l'amore lo sapevamo già. Gabriele Porta lo ribadisce spingendo verso le due polarità: Eros e Thanatos. Due opposti che non si attraggono né si respingono, ma si completano, tanto che è impossibile apprezzare l'uno senza l'altra. Declinati con media diversi, dal cruento video "My Wedding Will Be My Funeral" – fulcro della mostra - ai dipinti, stampe e disegni realizzati con carta vetrata e vernice a spray, Porta racconta la tenerezza, il culto dei morti ma anche la pornografia. Guadagnandosi il divieto ai minori di 18 anni.

Chiara Cioffi

cura.

cura. is a quarterly magazine, a publishing house, an exhibition space and a platform for editorial and curatorial activities.

Pure Love. Gabriele Porta

Pure Love, Gabriele Porta's first solo show at Federica Schiavo Gallery in Rome, revolves around three main themes: love, sex and death, within which the artist explores the notions of tenderness, pornography, and the cult of dead. By entering the gallery, the visitor can experience feelings both of pleasure and disgust. The show brings together a video on a monitor, a video projection, a new series of paintings on board, prints and drawings on sandpaper; the core of the exhibition is the video projection *My Wedding Will Be A Funeral* (all works 2014), a cruel amateur film shot in Kenya, which is related to a series of works on paper whose lightness creates a powerful and disturbing contrast with the content of the video. Other works on show include: *The Long Impurification Has Begun*; *Untitled (The Amazing Love In Someone Who Does Not Believe In The Possibility Of Genocide)*; and *Untitled (The Last Thought In Kids Lives Is Love)*. *Pure Love* is on view at the gallery until January 10.

Pure Love by Gabriele Porta
Federica Schiavo Gallery, Rome
Through January 10

**FINO AL 15.I.2015
GABRIELE PORTA, PURE LOVE
FEDERICA SCHIAVO GALLERY, ROMA**

Amore, sesso e morte. Queste le tematiche della prima personale romana di Gabriele Porta

**Alessandra
Caldarelli**

pubblicato lunedì 12 gennaio 2015

Una telecamera segue un percorso, inquadra il terreno. È un terreno fangoso, pieno di foglie secche, di quei terreni in cui le scarpe affondano se non si sta attenti, in cui le scarpe si sporcano irrimediabilmente. La telecamera si muove ballerina ed incerta, come a seguire un percorso, come a cercare una traccia. È la telecamera di Love, la prima installazione video che apre la prima mostra personale che la galleria romana Federica Schiavo dedica all'artista Gabriele Porta. È sfaccettato, a tratti complesso, l'amore puro di cui parla l'artista, è debole e fortissimo, è intenso e pericoloso, potente e silente.

È l'amore da palpitazioni – e palpeggiamenti – alla versione mocciana di Tre metri sopra il cielo dei due dittici *The last thought in kid's lives is love*, le stampe su alluminio dorato innalzate come fossero immagini sacre: al loro fianco l'essenzialità dell'oro (*Untitled*) e la potenza traslucida in un messaggio (*The impurification has begun*), che sottolinea la mancata purezza di quelle immagini.

Gabriele Porta *Untitled (My Wedding Will Be A Funeral)*, 2014, video low fi, loop, no sound, 5 min 55 sec, installation view (Room II), photo by Giorgio Benni

È l'amore pornografico, quello che stride e infastidisce di *Untitled (The amazing love in someone who does not believe in the possibility of genocide)*, che sembra strappato dalle pagine di una rivista a luci rosse, di quelle che si nascondono da ragazzi sotto il letto, di quelle che un po' si rifiutano un po' attirano l'occhio del voyeur.

È quello contrapposto delle due sale *Untitled (My wedding will be a funeral)* e *Untitled (My funeral will be a wedding)*. Da una parte un video ambientato in Kenya che l'artista ha trovato nell'archivio della BBC e vede la messa a morte di tre persone accusate di stregoneria, in cui il candore dei fiori bianchi si confonde con la violenza stridente dei gesti. Seppur volutamente privo di audio, il nastro sembra voler urlare attraverso lo schermo. Dall'altra la delicatezza fragile dei fiori kenyoti che l'artista sceglie come protagonisti di un funerale che può diventare bello come un matrimonio: quei fiori sono scuri, neri, eppure ancora una volta lo spray dorato glitterato riesce a infondere loro una luce diversa, una potenza diversa. Quei fiori, creature della stessa terra che distrugge l'uomo, i fiori che sono simbolo di una fine, di una morte, possono far crescere nuova vita e accompagnare la natura umana in nuovi passi di felicità.

Un ultimo sguardo, prima di lasciare lo spazio va di nuovo a quel video iniziale. La telecamera segue una scia rossa tracciata sul terriccio, una pista che si trasforma in una catena di cuori. Eppure somiglia tanto a quelle immagini rubate ai ritrovamenti di un corpo martoriato, di un cadavere non sopravvissuto a uno stupro. Quell'amore (in)puro è ancora a cavallo tra attrazione e repulsione.

Alessandra Caldarelli

mostra visitata il 4 dicembre 2014

IN-TOWN SERIES

Interview with Gabriele Porta

The Unjustly Punished Child

The child screams in his room. Rage
heats his head.
He is going through changes like metal under deep
pressure at high temperatures.
When he cools off and comes out of that door
He will not be the same child who ran in
and slammed it. An alloy has been added. Now he will
crack along different lines when tapped.
He is stronger. The long impurification
has begun this morning.

Sharon Olds, *Satan Says*, 1980

Where's Art talks to artist Gabriele Porta about his research on human condition as well as his recent photographic and video projects presented in the exhibition *Pure Love* at Federica Schiavo Gallery in Rome.

Where do you work?

I have just been kicked out my studio and now I settled in my house where there is a room I never used. I turned it into some sort of studio. I will shortly rent a new space that will be shared with a duo of artists.

What is your work about?

My work investigates a 'middle territory', a field that stems from the clash of opposite situations. I usually pick two apparently distant themes in order to develop a narration between them, often failing to control it. From this, also comes a friction that I am bound to unsuccessfully tame. I am usually into themes dealing with a very human condition, and with mankind in general. I am obsessed with life, its beauty and violence. I am constantly searching for something embedded in time and in our disintegration as long as we live.

Your work features an extraordinary ‘morbid beauty’, both in the subjects you delve into and in the technique and materials you use; we are thinking for instance at *Ragazzi di Vita, 2011* or *You Take Care, 2011*. Can you expand more about this apparent oxymoron? And how would you personally describe the concept of beauty? The use of glitter also seems to recur in your work as well. What is its function?

This exhibition led me to a new understanding; actually, it was already part of me and my works for a long time. The oxymoron that encompasses the idea of two diametrically opposite things sticking together, also implies a certain symbiosis, for an extreme would not exist without its opposite. Therefore I like this dualism that completes itself, thus originating a whole.

I am not very much into the idea of beauty; I am much more attracted by a certain tactility of things than their visual aesthetics. I pay much attention to proportions and asymmetry. With regard to glitter, I see it as a way of obtaining different dimensions on the surface of my work. The gold of glitter reflects an ever-changing light, which I also want to be emanated by works telling about death or disintegration. This process starts from the color black, and ends with color gold. In between these two extremes is the space I explore. Darkness on one side, light on the other, I stand in the middle.

In your projects is a recurring use of historical material and documentary that you re-read and manipulate. Considering, for instance, images from the documentary about an aboriginal tribe of the Pacific in *Untitled (First Touch), 2011*, or illustrations from *On The Origin of Species* by Charles Darwin, that you have then worked so to create *Looking for Beginning, 2009*, could you expand on how you work from archival materials and, what is the starting point for *Untitled (Diaspora), 2014*?

For the project *Untitled (Diaspora)* I was struck by history. The fact that right after the Second World War a generation of British kids orphaned by the conflict – or just because the parents could no longer look after them – was “deported” to Australia and New Zealand - as in a kind of forced Diaspora aimed at repopulating the Anglo-Saxon territories in Oceania - was something that fascinated me.

These children being torn from their birthplaces, with their family names erased and placed in institutions where they would become what the Australian and New Zealander governments would have liked, it was a somewhat questionable political project. In fact, sexual harassments as well as among the most horrendous physical and psychological abuses of all the history of the Commonwealth occurred in those institutions. When in 2006 the Australian government opened the archives of those institutes to help victims rebuild their past, I immediately explored these huge photo files depicting life in those orphanages. I have found some great photos where I blew soap bubbles over black ink. And the result was a very delicate work as soap bubbles are, but at the same time it was sad, dark, and oppressive as the abuse those children had to suffer.

I am kind of fetishist of certain vintage images as they have sort of taste of uniqueness; think of photographs or prints from mid-Nineteenth century. I am enchanted by an aesthetic that does not belong to me, perhaps that’s why they fascinate me. At this very moment, for example, I am kind of obsessed by *Bilderatlas Mnemosyne* by Aby Warburg, a huge archive of tables in which Warburg has collected hundreds of photographs trying to outline a precise path. A truly incredible, indeed hallucinogenic work!

How would you briefly describe your ongoing exhibition at Federica Schiavo Gallery?

It is a journey through life, sex and death, in a continuous fluctuation between pleasure and distaste. These topics lend themselves to multiple variations according to the interpretation one wants to give. I like visitors to make his way through with machete blows, looking for his own narration. In this process, he would face tenderness, violence, disgust, beauty, pornography and self-awareness.

In your show Pure Love, the parallel between explicit sexual drive and funeral rituals crosses the entire exhibition and recalls the dualism between Eros and Thanatos. These two fundamental forces animate human psychology, according to Freudian theory; is it this theory that you consider relevant to your search, as a starting point for this project?

Definitely. In this exhibition I was interested in investigating the emergence of certain human behaviors that begin to manifest with sexual maturation. In my opinion, violence and genocide are one side of the coin, on the other one is love and passion. That medal is the man, both male and female human beings. We are sort of a cycle: we generate the life, then we compel its completion, and ultimately we celebrate the death. That's what we are. I was also drawn to Freud's theory for that pleasure that leads to the idea of death.

To continue to explore this focus of your research, how would the projection of amateur video My Wedding Will Be A Funeral help enrich your discourse about love?

That video is about us; as man, we are there. I don't mean as human beings in general, but as us ourselves: me, you, the reader of these lines, all of us. We are able to feel love for someone else but that feeling is reversed in the opposite manner resulting in hatred and violence. The psychologist Stanley Milgram showed it accurately before I did. In that video I just tried to combine these two opposite feelings in one image: a tender and innocent color clashing with images that have nothing to do with pureness.

You know there have been negative reactions to the projection of the video; what would you like the audience to take from your work? Do you ever consider the public's reaction when you work on a new project?

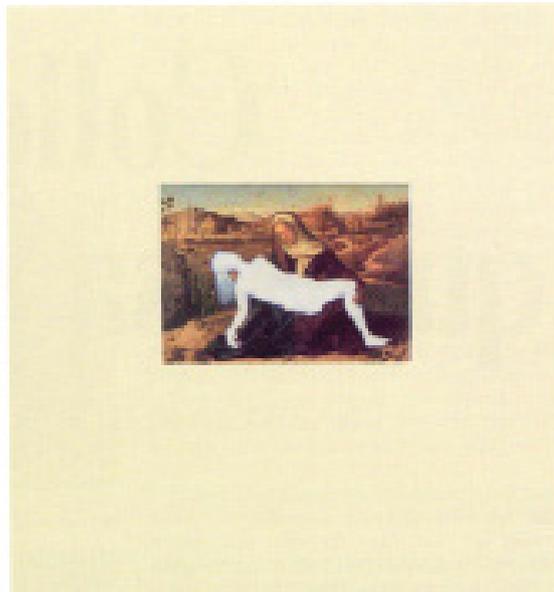
I usually consider some people who mean a lot to me. I never think of the audience as a whole. When you are exposed, you should already know that part of people will not like the work, that's part of the game! However, it is important to say that I approached with great passion at that video as I knew that what I was showing was a very delicate topic: you just touch it and it breaks. Thinking back, it is also like a soap bubble.

In Untitled (The Last Thought in Kid's Lives is Love) - as in many previous works -, the series starting the age of puberty and adolescence, that you yourself define "a transitional age, an age that marks the middle of a birth, a transformation, a rebirth, an awareness of the Self through the union of suffering and pleasure." Do you think this issue, so deeply emblematic of the concepts that characterize your research, will be further explored in some future projects?

I think so, it's a strange time if you look at it through the eyes of an adult, there is some tenderness, a purity that makes you smile. Instead, through the eyes of a boy we see kind of the opposite, the insolence of being aware to begin to be sinners. This step is for me the ground that I explained before: first childhood, then adulthood. In the middle there is this time that it is hard to control. It's like a jazz musician who knows the score, but then what excites him/ her is improvisation.

Interview by Carmen Stolfi and Carolina Pozzi

BRAND-NEW

Gabriele Porta

IN MEZZO AL PAVIMENTO C'È QUALCOSA DI INCONTROLLABILE

Guida Cortassa

Guida Cortassa: Nel tuo lavoro c'è una dicotomia: un'aspetto molto gradevole, estetica, e un contenuto violento e disturbante; oppure una risoluzione formale più graffiante, dura, per un contenuto più caustico.

Gabriele Porta: Non voglio mettere due realtà a confronto, ma indagare lo spazio tra questi due poli; la dicotomia è la partenza, voglio sapere cosa c'è all'interno, nel territorio che non riesco mai a controllare quando giro un video: il luogo più interessante in cui un artista possa stare. Nel caso di *In the Middle of the Floor There Is Something You Cannot Control* si tratta di un evento che né io né gli altri possono manovrare. Tutto ciò che ne esce, per me, è una scoperta che rende il lavoro più interessante anziché avere un controllo preciso e confinato su ogni singolo aspetto. Mi piace dare un inizio e una fine, ma lascio molta libertà a quello che c'è in mezzo; generalmente non spiego il mio lavoro. Mi piace l'idea che il fruitore riesca a trovarvi qualcosa di nuovo.

GC: Che scarto c'è tra i video e i lavori statici?

GP: Non c'è grandissimo scarto. Uso sempre lo stesso stile, anche durante la realizzazione; sono libero dal punto di vista formale, per esempio in *In the Middle of the Floor...*, non avevo mai usato la camera a mano, ma sempre un cavalletto.

Mi interessa il video come indagine sul tempo e l'immagine statica come ricerca tra lo spettatore e l'opera, in una sfera più intima. Non ho mai lavorato sullo spazio con un progetto da poter essere realizzato in site specific, a parte in occasione di Frieze, tra l'altro sempre con una forma adattabile.

GC: Mi sembra ci sia svolta letteraria nelle tue opere.

GP: Sì, mi interessa la letteratura perché al contrario di un film — in cui è tutto prestabilito, dal volto alla storia, all'idea del protagonista — lascio più spazio al fruitore. Leggere è uno degli ultimi baluardi della conoscenza privata, si fa da soli. Il cinema, pur avendo una

visione singola, rimane sempre un momento collettivo.

GC: C'è anche tanta scienza, umana e biologica; un interesse quasi darwiniano.

GP: Lavoro sul genere umano, sull'uomo come persona e condizione, cosciente dei miei limiti; grazie al direttore del Bioparco di Roma, ho scoperto la grande quantità di teorie evoluzionistiche esistenti, che si integrano tra loro.

Mi interessa il rapporto tra filosofia e scienza rispetto all'uomo, un approccio sia umanistico sia antropologico. Le grandi domande fatte dalla scienza sono quelle su cui ha riflettuto anche la filosofia per secoli; il darsi sempre e per forza risposte anche dove non siano presupposte. Persino la fisica ha ricercato la "particella di Dio" con l'acceleratore del CERN, è questo il mio approccio scientifico.

GC: Come scegli i tuoi materiali?

GP: È un fatto tattile, devo toccarli, scelgo quelli che mi piac-

ciano di più. Quando scelgo, per esempio, la carta vetrata, mi preoccupa anche del colore, ma ciò che conta è la texture. Ora sto cercando uno specchio che renda un'immagine sfocata, si ottiene con una sabbatura. Forse è la chiusura del cerchio.

GC: E per il futuro?

GP: Non ho un progetto organico; lavorerò su video abbastanza complessi, che richiederanno tempi di realizzazione lunghi. Mi piacerebbe riuscire a realizzare un'installazione site specific. E, magari, una performance. ■

Guida Cortassa è critica d'arte e scrittrice. Vive e lavora a Milano.

Gabriele Porta è nato a Monza nel 1967. Vive e lavora ad Arezzo (AR).

In alto da sinistra: Ology in the Snow, 2009. Laser print, incisione e stoffa su carta vetrata, 22 x 28 cm. Untitled (After Gullie), 2004. Carta cancellata, 55 x 45 cm. Courtesy Federico Scialoja Gallery, Roma. Foto: Mario Di Paolo.

Exibart.com

01 agosto 2009 estratto alle ore 16:08

fino al 1.VIII.2009
Rob Sherwood / Gabriele Porta
Roma, Federica Schiavo

Due giovani artisti tra loro anni diversi. A cui un complesso spazio espositivo permette di presentare bene gli esiti più recenti delle rispettive ricerche. Bristol e Monza nella rinnovata galleria romana...

Ore: da venerdì a sabato ore 12-19

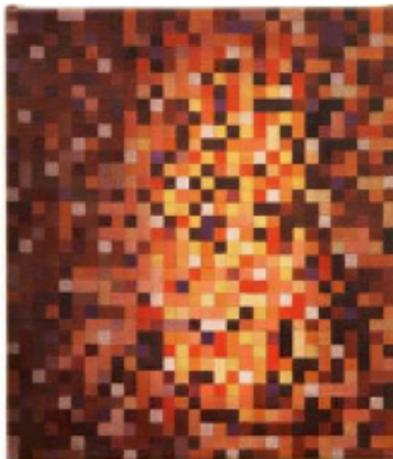
Ingresso: libero

Testo critico di: Riccardo Costi

Info: tel. +39 0645432028; fax +39

0645433739; info@federicaschiavo.com; www.federicaschiavo.com

Indirizzo: 00187 - Gabriele Porta, Rob Sherwood

Rob Sherwood - Red Marble - 2009 - olio su tela - cm 30x30 - courtesy Federica Schiavo Gallery, Roma - photo Mario Di Paolo

Completata una galleria interamente labirintica, due artisti dagli intenti e processi creativi differenti ricorrono a tavolacci rivolti in un'unica direzione, senza talora troppo confusioni e incomprensioni espositive, e secondano ciascuno con un percorso dignitoso (nel caso specifico di Porta, molto interessante).

Si diceva del labirinto: la galleria di Federica Schiavo, che pure incompleta nel senso del centro storico romano, si snoda infatti lungo un ambiente affetto rettangolare collegato da un corridoio a una sala quadrata, da cui si diparte un lungo corridoio che sfinisce in altre due sale circolari, e dall'ingresso funzionale di tale frammentarietà si rievoca la prima felice sorpresa della mostra in discorso.

Negli spazi iniziali trova accoglienza Rob Sherwood (Bristol, 1984, vive a Londra), al suo esordio in Italia non così già alle spalle un'intensa attività espositiva in Inghilterra. Le opere presentate svelano un giovane e produttivo, tutto preso da giochi di luce che, e

e non s'impone sulla sala stessa dell'aria, un tradizione comunque non partecipata conosciuta. Giovananza e produttività trapuntano in effetti dal cambio repentino di stile che avviene tra gli oli su tela della prima e alla seconda sala, non un transito da stili più marcatamente figurativi a una composizione dell'immagine

entro una dimensione coloristica ristretta, fatta di quadrati enumerati idealmente a cavallo fra astrazione divisionista e spontaneo in pannello che lasciano ammiccanti collettivi senza naturalistici.

Con tutto loro, nell'opportuno isolamento del corridoio circolare e della due sale circolari, i lavori di Gabriele Porta (Monza, 1961; vive ad Ancona) definiscono un immaginario solto e compatto, espressione della ricerca di un artista dichiaratamente intellettuale. Si tratta, nondimeno, di una ricerca che non rifugge dall'emozione, disponendosi piuttosto a definirsi e fissarsi in forme inattese, dove la sorpresa non è mai fine a se stessa, ma intende farci ciascuno di conoscenza.

Nella sua mostra romana, Porta tenta tale conoscenza rispetto al sentimento della perdita, sviluppando un'analisi raffinata che traversa l'immagine artistica - si veda la serie di riproduzioni su carta di olandesi Pietà, dal Bellini al Perugino, dove il corpo del defunto è stato cancellato, lasciando gli altri soggetti ad abbozzare uno straniero spazio bianco - per arrivare infine a interrogare le possibili sfumature, ove mai esistenti, tra il vissuto di uomini e animali.

Particolarmente significativa, al riguardo, è un'opera come *Nuda*, con cui l'artista realizza una sapiente sovrapposizione per dispositivo di una coppia di testi dedicati al letto di due nudi, una donna e uno sconosciuto. E che idealmente introduce l'indagine video dell'ultima sala (con cui ben si combina pure una serie di toniche nuda su carta vetrata), dove il "donato, morto, forse sognato" di *Abbraccio* consente risulta applicato a una scienza rigida in attività.

Una mostra
merito visitata il 17 giugno 2009

dal 21 maggio al primo agosto 2009
Rob Sherwood - The Stars are Matter, we're matter but it doesn't matter
Gabriele Porta - The inner emotion of being alive
Federica Schiavo Gallery
Piazza Montevencello, 16 (zona Parioli) - 00185 Roma