

mattia
barbieri

triestecontemporanea

mattia barbieri
domestic paintings

text by
Nicola Cecchelli

The work was published by Trieste Contemporanea on the occasion of the exhibitions
“Domestic Paintings” that have been held at Federico Luger Gallery in Milan (April 4 >
May 5, 2013) and at Studio Tommaseo in Trieste (May 25 > July 20, 2013).

photographs
Antonio Maniscalco
graphic design
Manuela Schirra, Chiara Tomasi
english translation by
Nickolas Komninos, Katarina Moltedo
proofreading
Laetitia Motta
printing
Pixartprinting
press office
Costanza Grassi

© 2013, Trieste Contemporanea

Studio Tommaseo
Istituto per la documentazione e la diffusione delle arti
via del Monte 2/1, 34121 Trieste, Italy
tel +39 040 639187
info@triestecontemporanea.it
www.triestecontemporanea.it

nicola cecchelli. everyday painter

"The Zone is a single, vast building.
The rooms are of a plastic cement that bulges
to accommodate people [...]
A hum of sex and commerce shakes the Zone
like a vast hive"
William S. Burroughs¹

Mattia Barbieri's latest works 'hang' from the walls, transfixing us like storms of radiant splinters. Barely confined within the limited space of the exhibition set up, they cry for a way out. All the while, the display room morphs into a sort of "[...] plastic cement that bulges to accommodate people²". We are now getting swallowed into the Zone, and pause to contemplate the cosmos conveyed in each work, stunned by the outcome of multiple deflagrations.

The explosions, however, haven't obscured the architectural ruins leaving the surviving relics bathed in light. One can sense the first signs of life emerging from the debris fallout; through the dust of time one can almost catch a glimpse of the tributes to the history of Western painting: here and there we come across Goya's darkness suddenly brightened by Vermeer's light, and unexpected combinations of high-pitched dazzling Fauve notes, waning, like soiled, into the Informal.

These paintings recall and witness the vestiges of the past, translated here and now into fragmented visual messages presented in a format that is more congenial to our age, marked by posts and twitters. It's a flavoursome, domestic, everyday kind of painting, aged like good wine through suggestions cohabiting into the mind of the painter.

Barbieri offhandedly flaunts a deep visual-linguistic knowledge that allows him to 'pull apart' with ease the 'inner working' of images, ranging from the revisiting of the Cubist *papier collé* to echoes of Giotto's anatomy, or from the *naïve* weightlessness disclosing the poignant humanity of everyday life to the visual poetry of a text message.

In an age like ours, where culinary art is glorified in a number of TV programs, it would be interesting to follow Barbieri in the act of 'cooking' his images, quickly 'glazing' some ingredients or painstakingly 'whisking' some

others. Painting like cooking, daily. His are, however, 'bastard' paintings, with an uncertain pedigree. The genetic mapping of such mestizo works includes obscure drawings, notes, numbers and names, hints and points, a lot of attempts but few doubts. His unconventional style of drawing, lends itself to carnival-like figures stumbling into the surface matter of the 'panels'.

The coexistence of cultural Mitteleuropean vestiges and suave Franciscan idylls is almost like the offering of a fusion seemingly celebrating a 'bucolic dimension' of painting. Following the clues scattered in his kaleidoscopic images is an inviting temptation that makes it easy to risk losing one's starting point.

Mapping his works is like attempting to draw the topography of a territory that is at the same time unexplored and hard to explore, a Zone where it is impossible to rely on sensorial certainties, because we are constantly attacked by synesthetic experiences smelling like yellow flavoured carillons.

A background murmur rises from Barbieri's works; the entire composition buzzes, and generates unexpected solutions. They are like luminous ruins, reminding us of a honeycomb structure, whose origins precede the beginnings of the 'search'. Perhaps his paintings are like the walls of his own mind, displayed after a daily inspection, like depths that one needs to plumb to be able to start laying out, cataloguing and archiving ghosts, noises, dreams and notions. Perhaps painting is a therapeutic practice, a discipline that needs to be mastered in order to perform a sort of personal exorcism.

Gerhard Richter attempts to express the inexpressible with a few words: "Polke believes that there must be something in painting, because most mentally ill people start painting instinctively³". The spontaneity of sensations is like a spring and painting is like a net structure that can seize them. "There are two manners to overcome the Figurative (that is, the Illustrative and Narrative together): towards abstract form, or towards Figure, Cézanne calls it quite simply: sensation⁴". With these words Deleuze highlights how fleeting is the object that we are attempting to analyse, so elusive as to be literally represented by a particularly

suggestive French word: *sensation*.

Capturing sensations is a particular activity requiring an archaic tool, the 'painting of bygone times', and Barbieri himself perhaps hints at this in a sentence rigorously in the dialect of Brescia, taken from a 2007 footage: "el fattò l'è che la pitürà l'è mià pé chelò dè uno öltä!" ("the thing is, painting is no longer like in the old times!").

So the act of painting starts from far away, from the depths of time: "I like to think that painting was born in a cave and that these are like wall paintings making room for a layer of images anchored to the frame, holding to it as if it was the last place one could go".

The artist's words shed light on the panorama of his work. And a work in progress this is, following the steps of a portrait of Barbieri, made by a familiar figure for him, a sort of 'archetype' that is simultaneously prophetic and crystalline: "[...] myself, immersed in the woods, with two oaks towering above me while I am bending on a rock, like an alchemist caught in the act of refining matter with a view to a life devoted to the tension of rising".

¹ William S. Burroughs, *Naked lunch*, Olympia Press, Paris, 1959, Italian transl.: William S. Burroughs, *Il pasto nudo*, Adelphi Edizioni S.p.a., Milano, 2001, p. 183.

² William S. Burroughs, *Ibid.*

³ Gerhard Richter. *Text. Schriften und interviews*, © Insel Wergal, Frankfurt am Main und Leipzig, 1993, It. Transl.: Hans Ulrich Hobrist (ed.), *Gerhard Richter. La pratica quotidiana della pittura*, Postmedia S.r.l., Milano, 2003, p. 28.

⁴ Gilles Deleuze, *Francis Bacon. Logique de la sensation*, La Différence, Paris, 1981, It. transl.: Gilles Deleuze, *Francis Bacon. Logica della sensazione*, Quodlibet, Macerata, 1995, p. 85.

REMBAID

MON
JUNGLE
MON

0

BANK

B

GRAND

E

2

7

BAC

7

FOT

Arbeit Macht Fr

IPPOGRAMMA N°1

4184

8

MIS MONEY

DUFFI

2010
LUNGO

YES

ROTTA ANCIANO

FAGIANO
COLIBR

Cherubs

MEMENTO
AUDERE
SEMPER

memento audere semper

MELA LUGCO
CANTO A CHIUNQUE
CHIAMATI
M. G. G. G. G.
53454

Gabriele

DAL SU MONTANO
L'ALDEATA

UOMO RAGNO

PRENDILA
MORBIDA

DUE

3) MAMBO FIGHT - 2) BIG

AND
BLUE
COLOR
PRODUCTS
BY
DAM

$\Delta 1 - 46 \phi$

1 46

2

MILENA
P. 50

IN Bocca

GESÙ TI

•G

tu m'hai
tua mamma
puttana

FOTY

1

2

8

02

7

BOOM

ei

ORFEUS

99

BLINDO
FON

7
CORNAME
ORFEUS
AMMONE

ATMAN

1885-

T
R
ZEUS AMMONE
PRODUCTION

OT
RANGSO

UDA

416

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

GRAND INT 8

DIFF. 9

NS

NAKED LUNCH

THE MANCHURIAN'S
PEOPLE

205

DOXA

BRAHMAN 16

MARBLE / CP

ENTODC BC RET VE 8

Alfred Ros

mistic honey
2012
oil and enamel on aluminium
170x110x4 cm

simple past
2012
oil and enamel on panel
74x52x7 cm

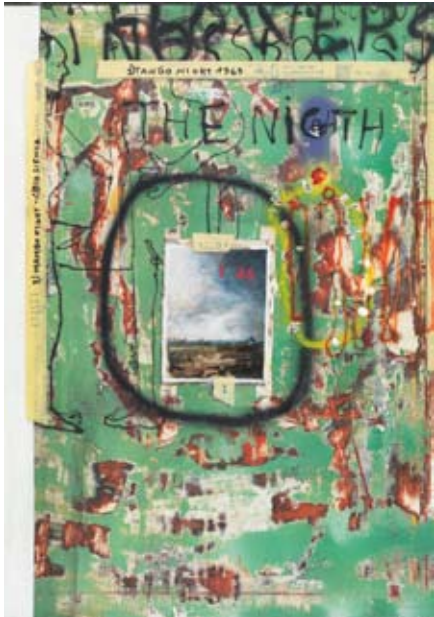
a long long time for a far far away
2012
mixed media on panel
70x108x7 cm

memento audere semper
2012
oil and enamel on panel
70x108x7 cm

the night the flowers
2012
oil and enamel on panel
74x52x7 cm

circle tape
2012
oil and enamel on aluminium
110x80x4 cm

passion fruit
2012
oil and enamel on aluminium
110x80x4 cm

orfeus 99
2013
oil and enamel on panel
103x153x4 cm

naked lunch
2013
oil and enamel on panel
103x153x4 cm

education

2010
Master degree in Visual Arts, Academy of Fine Arts of Brera, Milan

2008
Bachelor degree in Painting, Academy of Fine Arts of Brera, Milan

solo exhibitions

2013
Pitture Domestiche, Studio Tommaseo, Trieste, text by Nicola Cecchelli.

2013
Pitture Domestiche, Federico Luger, Milano, curators Federico Luger and Gabriela Galati.

2012
Did you Dio, Opera Delocalizzata, Museo Internazionale delle Ceramiche (MIC), Faenza, curator Nero/Alessandro Neretti.

2010
Dessert on Desert, Galleria 42, Modena, curator Marco Mango.

2007
Aperò l'Barbieri, Galleria 42, Modena, curator Maura Pozzati.

2007
Retrospectiva, Federico Luger, Milano, curator Federico Luger.

2006
Bicipiti di stracciatella, Galleria 42, Modena, curator Maura Pozzati.

group exhibitions

2013
Ira tra i tartari, Szatior gallery, Budapest, curator Dorka Kaposi.

2013
Dietro lo specchio, Palazzo Appiani, Piombino, curator Nicola Cecchelli.

2013
(P)arerga & (P)aralipomena della (P)ittura, BonelliLAB, Canneto Sull'Oglio, curator Alberto Zanchetta.

2012
Extradelicato, studio Corfone, Milano, curators Claudio Corfone and Marco Magni.

2011
The light cone (And the story of the broken roots), Art on Stage, Vigevano, curator Gaia Rotango.

2010
Top Secret, Federico Luger, Milano, curator Federico Luger.

2010
Edition of 5, Studio Apeiron, Macherio, curators Mattia Barbieri and Francesco Fossati.

2010
2nd Moscow International Biennale for Young Art "Qui Vive?": Attention! Border Crossing, White Hall, Winzavod Contemporary Art Center, Mosca, curator G.L.O.W. Platform (Alberto Podio and Allegra Ravizza).

2010
Ordinary Work, Galleria 42, Modena, curators Marco Mango and Federico Luger.

2009
Ottomani, Galleria 42, Modena, curator Marco Mango.

2009
Disegno ora, Galleria 42, Modena, curators Marco Mango and Federico Luger.

2009
Drawings, Pablo's birthday, New York, curator Jimi Bingsley.

2008
Drawings, Galleria 42, Modena, curator Marco Mango.

2012

winner of *Premio Lissone*, Museo Arte Contemporanea, Lissone, curator Alberto Zanchetta.

2009

Premio Cairo, X edizione, Palazzo della Permanente, Milano, curator Marco Pierini.

2005

winner of *Premio Pittura Salon Primo*, Palazzo della Permanente, Milano.

nicola cecchelli. pittore quotidiano

“La Zona è un unico, ampio edificio.

Le stanze sono di un tipo di cemento plastico che si gonfia per accogliere sempre più gente, [...]. Un ronzo di sesso e traffici scuote la Zona come un vasto alveare.”

William S. Burroughs¹

Le ultime opere di Mattia Barbieri ‘pendono’ dalle pareti, attraversandoci radiose come tempeste di schegge. Racchiuse a fatica nella restrizione dell’allestimento, urlano la fuga. Nello stesso tempo, la sala espositiva diventa “[...] di un tipo di cemento plastico che si gonfia per accogliere sempre più gente²”.

Inglobati ormai nella Zona, ci soffermiamo sugli universi espressi di opera in opera, stupiti dal risultato di varie deflagrazioni.

Le esplosioni, tuttavia, non hanno spento le architetture distrutte lasciando luminose le rimanenti rovine.

Tra le macerie non ancora del tutto deposte, si colgono i primi segnali di vita; pare di scorgere dalla polvere del tempo tributi alla storia pittorica occidentale: incontriamo a varie latitudini il buio di Goya rischiarato senza preavviso da luce veermeriana, incontri inaspettati dai tratti brillanti in acuti fauvismi che si sporcano declinati all’informale.

Dipinti memori e testimoni delle vestigia del trascorso, qui tradotte in frammentari messaggi visivi dal formato più consono per la nostra epoca, scandita da post e cinguettii.

Pittura saporita, domestica e quotidiana, stagionata come il buon vino da suggestioni che convivono nella mente dell’autore.

Barbieri ostenta con disinvoltura una nutrita conoscenza linguistico visiva che gli permette di ‘smontare’ facilmente il ‘meccanismo’ delle immagini, spaziando dalla rivisitazione del *papier collé* cubista a echi anatomici di Giotto, passando dalla leggerezza *naïve* che schiude lo struggente tratto umano dell’operare quotidiano, sino alla poesia visiva di un sms.

In un periodo che vede l’arte culinaria glorificata da decine di programmi televisivi, sarebbe interessante osservare Barbieri nell’atto di ‘cucinare’ le immagini, ‘lucidare’ velocemente alcuni ingredienti, o ‘mantecare’ con pazienza certolina altri. Dipingere come cucinare, quotidianamente.

Dipinti ‘bastardi’, tuttavia, dal pedigree incerto. La mappatura genetica di tali esemplari meticci include disegni osceni, appunti, numeri e nomi, spunti e punti, molti intenti ma pochi dubbi.

Il disegno sgrammaticato si presta a figure carnevalesche che incespicano sulla superficie materica dei ‘riquadri’. Quasi una sintesi viene offerta dalla convivenza di rudimenti culturali mitteleuropei con soavi idilli francescani, atti a celebrare, pare, una ‘dimensione bucolica’ della pittura. Seguire gli indizi presenti nelle caleidoscopiche rappresentazioni è una tentazione molto forte, che rende facile smarrire il punto di partenza.

Una mappatura che tenta la topografia di un territorio inesplorato e difficilmente esplorabile, una Zona dove diventa inutile affidarsi alle nostre certezze sensoriali, essendo continuamente aggrediti da esperienze sinestetiche dal profumo di carillon insaporiti di giallo.

Un brusio di fondo si leva dalle opere di Barbieri, tutto l’impianto compositivo brulica, generando soluzioni inaspettate.

Rovine luminose che ricordano ancora un’originaria struttura alveare, precedente l’inizio della ‘ricerca’.

I dipinti, allora, sono forse le pareti della sua stessa mente, esposte dopo esser state scandagliate quotidianamente, come profondità da raggiungere e iniziare così a disporre, catalogare, archiviare fantasmi, rumori, sogni e saperi.

La pittura come pratica terapeutica, forse, disciplina da destreggiare per compiere una sorta di esorcismo personale. In poche parole Gerhard Richter tenta di esprimere l’ineffabile: “Polke ritiene che deve esserci qualcosa nella pittura, perché la maggior parte dei malati di mente inizia a dipingere spontaneamente³”. La spontaneità delle sensazioni come sorgente, il dipinto come struttura reticolare per catturarle.

“Ci sono due modi per superare la figurazione (cioè, insieme, l’illustrativo e il narrativo): in direzione della forma astratta, oppure verso la Figura, Cézanne la chiama molto semplicemente: la sensazione⁴”. Così Deleuze sottolinea quanto sfuggente sia l’oggetto che tentiamo di analizzare, tanto inafferrabile da poter esser figurato letteralmente con una parola francese particolarmente suggestiva: *sensation*.

Catturare sensazioni è un’attività particolare, che richiede uno strumento arcaico, la ‘pittura di una volta’, come lo stesso Barbieri vuole forse farci intendere, rigorosamente in bresciano, con la frase tratta da un video del 2007: “el fattò l’è che la pitùrà l’è mià pè chelò dè uno òltà!”.

Dipingere partendo da lontano, quindi, forse dal profondo del tempo: “Mi piace pensare che la pittura sia nata in una grotta e che queste siano pitture parietali in cui si fa largo un

sedimento d'immagini che si ancorano al telaio, avvinghiandosi come se fosse l'unico posto dove andare”.

Le parole dell'artista illuminano la panoramica sulla sua opera. Opera in divenire che segue le orme di un ritratto di Barbieri, realizzato da una figura familiare per lo stesso quasi 'archetipica', che si mostra profetico, limpido: “[...] io immerso nei monti e sovrastato da due querce sono chino su una pietra, come un alchimista in atto di raffinare la materia in prospettiva di una vita dedita alla tensione di innalzarsi”.

¹ William S. Burroughs, *Naked lunch*, Olympia Press, Paris, 1959, trad. it.: William S. Burroughs, *Il pasto nudo*, Adelphi Edizioni S.p.a., Milano, 2001, p. 183.

² William S. Burroughs, op. cit.

³ Gerhard Richter. *Text. Schriften und interviews*, © Insel Wergal, Frankfurt am Main und Leipzig, 1993, trad. it.: Hans Ulrich Hobrist (ed.), *Gerhard Richter. La pratica quotidiana della pittura*, Postmedia S.r.l., Milano, 2003, p. 28.

⁴ Gilles Deleuze, *Francis Bacon. Logique de la sensation*, La Différence, Paris, 1981, trad. it.: Gilles Deleuze, *Francis Bacon. Logica della sensazione*, Quodlibet, Macerata, 1995, p. 85.

<i>everyday painter</i> , nicola cecchelli	7
<i>domestic paintings</i> , 2012-13	12
curriculum vitae mattia barbieri	31
<i>pittore quotidiano</i> , nicola cecchelli	33

Mattia Barbieri was born in Brescia in 1985. He lives and works in Milan where, in 2010, he received his Master's Degree in Visual Art from the Academy of Fine Arts of Brera.

During his studies he won the "Salon Primo" Prize for young artists.

His first solo exhibition was in 2006 at the Federico Luger Gallery in Milan. The same year he had an exhibition at the Galleria 42 of Modena where he soon came back with two new artistic projects.

His collective exhibitions include "Drawings", organized by Jimi Bingsley at Pablo's Birthday of New York and the participation, in 2010, at the Second Biennale of Moscow for Young Art at the Winzavod Contemporary Art Center. In December 2012, he won the "Lissone Prize". He collaborates with the art magazine "E il topo".

