

Paolo Parisi | 1996_2015 (20 selected works)

including CV + Lorenzo Bruni's interview for Flash Art and Daniela Bigi's for Arte & Critica

Paolo Parisi, Catania (1965), lives and works in Florence.

The experience of art as a cognitive act and the variation of the perception and formation of one's own point of view are fundamental aspects in Paolo Parisi's work. A certain colouring of the glass in windows means daylight can be transformed into a different colour. The sound recorded by the probes placed beneath the volcano's crust can render the movement of matter audible. The sculpture, made of layers of sheets of corrugated cardboard, can be visited on the inside, as though it were a natural cavity. Paolo Parisi's work reflects on painting and on the relationships that it can establish with what surrounds it. The concept of inhabiting a painting, together with the musing on the ontological status of the painting medium is one of the recurring themes in his work.

Right from the beginning of his career, his investigation was clearly centered on the relationship between the scientific nature of an initial task and the miraculous birth of the art image. In 1993's works (*Rilievi*) he transformed some nautical charts with clay and his fingertips, projecting them onto a canvas. Afterwards these were treated so as to maintain unaltered the clay's natural color. It was a gesture that repeated a pre-existing image in order to re-appropriate, in a tactile way, the spaces, thus rendering a 'new' image of the world. Via a series of signs that produced reality as interpreted in the image, Parisi reached the physical realm of painting, its essence and its tautology. The artwork never appears the same as itself because it depends on the position and the gaze used by the viewer. From the start Paolo Parisi has also reflected on the mechanisms of vision, making the enjoyment of his work a physical experience and establishing strong relationships between content and container.

Parisi is one of the founding members of the artist-run space Base / Progetti per l'arte. From the beginning of the Nineties he has taken part in numerous exhibitions held in both public and private spaces. His solo exhibitions include: *Paesaggi | Landscapes*, Enrico Astuni Gallery, Bologna, in 2013; *Vis à Vis (Datura) + "Observatorium (Blu.Tally)"* (with Massimiliano Sapienza aka Massimo), *Riso*, Museo d'arte contemporanea della Sicilia, Palermo and *Commonplace (Unite D'habitation)*, Brodbeck Foundation, Catania, in 2011; *Observatorium (Museum)*, Centro per l'Arte contemporanea Luigi Pecci, Prato, 2008; *Observatorium - Gegen Den Strom*, Städtische Galerie im Lenbachhaus, München, 2006. He recently took part in the following group exhibitions: "Masterpieces from the Farnesina Collection. A Glance at Italian Art from the Fifties to the Present Day," MSU Museum of Contemporary Art, Zagreb (HR); "Le Stanze D'aragona," Villino Favoloro, Palermo, both in 2015; *Residenze | Residencies*, Museo d'arte Moderna e Contemporanea Palazzo Belmonte Riso, Palermo, 2014; "Trip and Travelling | Introduction," Klaipêda Culture Communication Center, Klaipêda (LT), 2013; "Primavera 2," CNEAI, île des Impressionnistes, Chatou, Paris (F) 2013; "Jubiläumsausstellung 1988 | 2013. Florenz: Antonio Catelani, Daniela De Lorenzo, Carlo Guaita, Paolo Masi, Paolo Parisi," Verein Aller Art, Bludenz (A); "Vorrei camminare sulla luna / I'd like to walk on the moon," Astuni Gallery, Bologna; "Art Fair-Art First," different locations, Bologna, 2013; "Madeinfilandia 2011," Filanda, Pergine Valdarno (AR); *Broken Fall (Organic)*, Galleria Enrico Astuni, Bologna, 2011; "Senza Titolo #1. Landscapes / (Confini In Disordine)," Magazzino d'arte moderna, Rome, 2010; "Niente da vedere tutto da vivere," XIV Carrara's International Sculpture Biennal, Istituto del marmo Pietro Tacca, Carrara, 2010; Paolo Brodbeck Collection: *Italian Painting 1949/2010*, Brodbeck Foundation, Catania, 2010; "Alla Maniera D'oggi. Base A Firenze," various museum venues, Florence, 2010.

[...] The change of perception thus becomes a basic principle of Paolo Parisi's work. This change is the result of various strategies. A particular colouring of the windows may bathe the daylight in another colour, so that each object located in the environment soaks up this new and different colour. Then after a certain period of adjustment, the eye begins to get used to it and the change becomes the rule, while all the complementary remaining objects are looking for a new colour change and new balance. [...] Painting thus becomes a catalyser or impulse. Indeed Paolo Parisi's painting has something extremely transitory in it. It is a story from an observation point which has seen and accepted the change and the movement, and that in these changes and movements attempts to identify what remains constant, always the same.*

From 1993 to 2010, he taught Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Bologna. In 2010, he began his tenure as Professor of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Florence. From 2014 to 2015, he was the Director of the Masters Degree in Printmaking and Publishing Art, and in 2015 he became the Head of the Department of Visual Arts and New Expressive Languages. Between 2001 and 2003 he taught as an assistant to Giulio Paolini in the Workshop of Artistic Expression and Techniques for the two year specialisation programme at the Faculty of Art and Design at IUAV in Venice.

* Helmut Friedel from Paolo Parisi: *Observatorium — Gegen den Strom*, Städtische Galerie im Lenbachhaus, München, Luzern, Periferia, 2006.

Education

1997	Providence (U.S.A.), L.I.S.T., Brown University, Visiting Professor
1987	München, Academy of Fine Arts / Kunstraum Lothringer Straße, "Magonia" project
1983/1987	Firenze, Academy of Fine Arts, Special Degree in Painting

Lectures – Studio visit – Workshops

2015	"The problem of Sharing the Available Space compared to the Color of the Painting. ...and the Atmospheric Dust", OCAD University, Florence.
	"The problem of Sharing the Available Space compared to the Color of the Painting. ...and the Atmospheric Dust", Syracuse University, Studio Arts Department, Florence.
2013	"The July Issue 2013: Art, Architecture and Public Space" Pino Brugellis, Arabella Natalini, Paolo Parisi Washington University in St. Louis Sam Fox School of Design and Visual Arts Florence Visiting critic final review for the Art and Architecture Florence Program Washington University in St. Louis Sam Fox School of Design and Visual Arts
	"...e il pulviscolo atmosferico", Laboratorio Aula 4 Corso di progettazione architettonica Prof. Bartolozzi Architecture Faculty, Florence
2012	"The July Issue 2012: Lecture Series" Washington University in St. Louis Sam Fox School of Design and Visual Arts at Fondazione Michelucci, Fiesole Gianni Pettena, Paolo Parisi, Elena Barthel, Jonathan Hill Visiting critic final review for the Art and Architecture Florence Program Washington University in St. Louis Sam Fox School of Design and Visual Arts
2010	"Observatorium", lecture at Teatro Studio di Scandicci, Florence
2008	Studio Visit for Visual Art Students / Accademia di BB. AA. di Firenze; 6 May
2007	"Observatorium", workshop with Special Degree in Visual Art students / Libera Accademia di BB. AA. (LABA) di Firenze. 22 November Workshop "Public Art. Art and Landscape" Montesole Arte 2007" curated by Roberto Daolio; 22 April
2005	"Drops", Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato; Workshop with Prato High School students, May
2004	"Studio Talks", Studio Visit / Studi d'artista" della Regione Toscana. 26 October
1998	"Il Punto", lecture, Galleria Continua, San Gimignano, 31 May 1998
1998	"Intorno", Lecture, Architecture Faculty, Design Course of Prof. Breschi, Firenze, 14 May
1997	"Around", lecture, Providence, U.S.A., L.I.S.T., Brown University, Visiting Professor, 4 October

Teaching Experience

2010-2016	Firenze, Accademia di Belle Arti, Graphic Arts I and II Professor / Special Degree in
-----------	---

2010-2012	Visual Art a and New Expressive Languages Bologna, Accademia di Belle Arti, Concept Planning Professor / Degree Course in Design Management / Applied Arts Department
2007-2010	Bologna, Accademia di Belle Arti, Methodology in Visual Communications I and II Professor / Degree Course in Graphic Design and Visual Art
2004-2010	Bologna, Accademia di Belle Arti, Graphic Laboratory Professor / Special Degree in Visual Art
2001-2003	Venezia, I.U.A.V., Special Degree in Visual Art; "of Artistic Techniques and Expressions" / Assistant Professor of Giulio Paolini's Course.
1994-2004	Bologna, Accademia di Belle Arti, Printmaking Professor
1993-1994	Catania, Accademia di Belle Arti, Printmaking Assistant Professor
1992-1993	Bari, Accademia di Belle Arti, Printmaking Assistant Professor
1991-1992	Venezia, Istituto Statale d'Arte, Lithography Professor
1990-1991	Reggio Calabria, Accademia di Belle Arti, Painting Professor
1989-1990	Venezia, Istituto Statale d'Arte, Lithography Professor

Solo shows

2013	"Paesaggi Landscapes", Enrico Astuni Gallery, Bologna
2011	"Vis à Vis (Datura)" + "Observatorium (Blu.Tally)" (with Massimiliano Sapienza aka Massimo), Riso, Museo d'arte contemporanea della Sicilia, Palermo
	"Commonplace (Unitè d'habitation)", Fondazione Brodbeck, Catania
2008	"Observatorium (Museum)", Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato
2007	"Time after time" (with Wilfredo Prieto and Takehito Koganezawa), Galica Arte Contemporanea, Milano
2006	"Observatorium – gegen den Strom", Städtische Galerie im Lenbachhaus, München (D)
	"...Between red and violet", Galleria Gianluca Collica, Catania
2005	"Conservatory (San Sebastiano)", (with John Duncan), Quarter / Centroproduzione Arte, Firenze
2004	"Observatorium", Nicola Fornello, Prato
2003	"Color Mind", (with Katharina Grosse), Galleria Primo Piano, Roma
	"Counterprint" (with Carlo Guaita), S.R.I.S.A., Firenze
2002	"(dalla camera chiara all'immagine del mondo)", Galleria Neon, Bologna
	"À rebours", Galleria Comunale d'Arte Contemporanea, Castel San Pietro Terme
2001	"Uno accanto all'altro (come paesaggio e architettura)", Centro per l'Arte Contemporanea Palazzo Fichera, Catania

1997	"One close to the other (about landscape and architecture)", Aller Art Verein, Bludenz (A)
1996	"dicembre (intorno)", Galleria Marsilio Margiacchi, Arezzo
1995	"Uno sull'altro e uno accanto all'altro", Galleria Gianluca Collica, Catania
1994	"Prima l'arte", Bar Il Fico, Roma
1993	"Due nuovi lavori in giardino", (with Antonio Catelani), private house, Firenze
2015	"Navigare solo", in "La ricerca della forma", Galleria Gianluca Collica, Milano
2014	"Personale", Galleria Andrea Cefaly, Catania
2013	"Masterpieces from the Farnesina Collection. A Glance at Italian Art from the Fifties to the Present Day", MSU Museum of Contemporary Art, Zagreb (HR);
	"Le Stanze D'aragona", Villino Favoloro, Palermo;
	"Walking On The Planet / La Camera Delle Meraviglie", Casa Masaccio and Palazzo Panciatichi, San Giovanni Valdarno;
	"Disseminazioni", Casabianca, Zola Predosa;
	"The Wall (Archive)" #10, Assab One, Milano
2012	The Wall (archive) #9, Sponge, Pergola
	Guarda dove vai, Enrico Astuni Gallery, Bologna
	"Residenze" / Museo d'arte Moderna e Contemporanea Palazzo Belmonte Riso, Palermo
	"LIBRopera, Il libro d'artista nell'era digitale / The Artist book in The Digital Era", Palazzo Pretorio, Figline Valdarno
2011	"Trip and Travelling Introduction", Klaipêda Culture Communication Center, Klaipêda (LT)
	"Primavera 2", CNEAI, île des Impressionistes, Chatou, Paris (F)
	"Jubiläumsausstellung 1988 2013. Florenz: Antonio Catelani, Daniela De Lorenzo, Carlo Guaita, Paolo Masi, Paolo Parisi"; Verein Aller Art, Bludenz (A)
	"Misura del Mondo", Francesca Banchelli, Amedeo Martegani, Paolo Parisi, Regan Wheat; Casabianca, Zola Predosa (BO)
2010	"Future, Landscape. A changing exhibition.", Forte Marghera, Venezia
	"Vorrei camminare sulla luna / I'd like to walk on the moon", Astuni Gallery, Bologna
	"Art Fair-Art First", different locations, Bologna
2009	"Madeinfilandia 2011", Filanda, Pergine Valdarno (AR)
	"Su Nero Nero / Over Black Black", Castello di Rivara, Centro d'arte contemporanea, Rivara (TO)
	"Interferenze produttive. Artisti in residenza in aziende del territorio", Palazzo De Sanctis, Castelbasso (TE)
	"Broken Fall (Organic)", Galleria Enrico Astuni, Bologna
	"The Wall (Archive) #2", Reload, ex officine automobilistiche Rosati, Roma / Nosadella 2, Bologna
2008	"PPS", Riso, Museo d'arte contemporanea della Sicilia, Palermo
	"The Wall (Archive)", in Private Flat #6, Firenze

2007	"Sicilia sopra tutti", Galleria Civica Montevergini, Siracusa
2006	"Senza Titolo #1. Landscapes / (confini in disordine)", Magazzino d'arte moderna, Rome
	"Niente Da Vedere Tutto Da Vivere", Parallel Event of XIV Internazional Sculpture Biennale of Carrara, Istituto Del Marmo Pietro Tacca, Carrara
	"Collezione Paolo Brodbeck: Pittura Italiana 1949/2010", Fondazione Brodbeck, Catania
	"Di'vaen. Nuovo soggetto", Galleria Gianluca Collica, Catania
	"Alla maniera d'oggi. Base a Firenze", Scalzo's Cloister, Firenze
2005	"Very late at night", neon>campobase, Bologna
	"Getting Nowhere - Voglio essere proprio qui", Galleria Gentili, Prato
	"Dove sono le ombre", showroom Adele-C, Milano
	"It's only a paper moon", Galleria Galica, Milano
	"crossing - public / art - zones", neon>fdv, Milano
	"da qui", galleria gianluca collica, Catania
	"Italian Genius Now (back to Rome)", M.A.C.R.O., Roma
2004	"per adesso noi siamo qua", Villa romana, Firenze
	"fuori contesto", parallel event of Manifesta 7, Billboards in Rovereto, Trento e Bolzano
	"Chroma! Energia Colore Musica", Sala dell'Arengo, Palazzo del Broletto, Novara
	"Italian Genius Now", Korean Design Center, Seoul (ROK); Istituto italiano di Cultura, Tokyo (J)
2003	"Italian Genius Now", Museum of Fine Arts, Hanoi (VN); White House, Singapour (SGP); "Generazione Astratta", Centro Culturale Le Ciminiere, Catania
	"Open Air", Orto botanico, Parma
	"Geografie", Via Nuova Arte contemporanea, Firenze
	"Pointing Painting", Spazio A, Pistoia "Good Morning Babilonia", Marella Gallery, Beijing (RC)
	"Interim is mine / L'intervallo è mio", Galleria Civica Montevergini, Siracusa
	"Quasi l'infanzia – i bambini e lo sguardo dell'artista", Sala d'arme di Palazzo Vecchio, Firenze
	"Metropolitanscape. Paesaggi urbani nell'arte contemporanea", Palazzo Cavour, Torino
	"Streaming / Esercizi #1", Neon>Campobase, Bologna
2002	"Collezione permanente", Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci, Prato
	"Untitled", Galleria Nicola Fornello, Prato
	"Entr'acte 2", Casa Gallizio, Alba
	"Allineamenti", Trinitatis Kirche, Köln (D)
	"Ad'a", Rocca Sforzesca, Imola
	"Tristram Shandy: un concettuale del Settecento", sala delle colonne, Corbetta
	"Collezionisti per amore", Galleria Civica Montevergini, Siracusa
	"Sonde", Palazzo Fabroni, Pistoia
	"L'arte mia", Galleria Neon, Bologna
	"Libri e multipli d'artista", Galleria Nicola Fornello, Prato

	"Eco e Narciso," Novalesa Abbey/ Ecomuseo delle terre di confine, Ferrera Moncenisio/Feltrificio Crumiere, Villar Pellice
	"Moto a luogo," Carmignano Fortress
	"Let's give a chance," Base/progetti per l'arte, Firenze
2002	"Libre," Museo Pecci / C.I.D. Arti visive, Prato
	"Entr'acte," Palazzo Albiroli, Bologna
	"Paradiso perduto/Paradise lost," Palazzo dell'Arengo, Rimini
2001	"Leggerezza, Ein Blick auf zeitgenössische Kunst in Italien," Städtische Galerie im Lenbachhaus/ Kunstmuseum, München (D)
	"Abitanti. Arte in relazione," Palazzo Fabroni, Pistoia
2000	"undici" (Airò, Bochner, CaneCapovolto, Moro, Nicosia, Parisi, Penone, Pirri, Serebriakova, Verhoeven, Vercruyse), Centro per l'Arte Contemporanea Palazzo Fichera, Catania
	"Lavori diversi - 2," Galleria E-static, Torino
1999	"Lavori diversi - 1," Galleria E-static, Torino
	Catelani, De Lorenzo, Parisi, Biagiotti Arte Contemporanea, Firenze
1998	"Senza titolo (Elogio alla bellezza)," Galleria Gianluca Collica, Catania
	"Abitanti," Biagiotti Arte Contemporanea, Firenze
1997	"Il Punto," Galleria Continua, San Gimignano
	"Oscar," Galleria La Nuova Pesa, Roma/Castello Colonna, Genazzano
	"Collezione permanente," Galleria Civica d'arte contemporanea, Siracusa
	"To be," Teatro di Santa Caterina, Prato
	"Premio di scultura Umberto Mastroianni," 2° edizione, Torino
	"Profonditàsuperficie," Chiesa di Santa Maria dello Spasimo, Palermo
	"Giro d'Italia: Palermo," Galleria l'Attico di Fabio Sargentini, Roma
1996	"La battaglia di Cascina," Cascina
	"Varchi possibili," Montelupo Fiorentino
1995	"Arteinvideo," Palazzo Beneventano del Bosco, Siracusa
1994	"40 x 40," Galleria Continua, San Gimignano
	"Isole del disordine - Inseln der Unordnung," Cortona
1991	"Una," Fortezza da basso, Firenze

Bibliography (selection)

Magazines, newspapers:

Cornelia Lauf, M Giovanna Virga, "Sicily Rising!", in Art & Documentation / Sztuka i Dokumentacja, Łódź Academic Journal, 2015
 Julia Draganovic, (curated by), "Art Fair-Art First," brochure of the event.
 Daniela Bigi, (curated by), "...e il pulviscolo atmosferico," interview on Arte e critica n° 68, Fall 2011;
 AA.VV., "Frequenze blu a Palermo. Al Museo Riso arriva la macchina sonora/luminosa di Paolo Parisi e Massimiliano Sapienza ((Blue frequencies in Palermo. At Riso Museum arrives the sound/light machine by Paolo Parisi and Massimiliano Sapienza)," Artribune, 21 September 2011;
 Helga Marsala, "Commonplace. Quel luogo comune tra pittura e architettura," Wednesday 15 Giune 2011, Artribune;
 Larry Bolognesi, "Report - Paolo Parisi - Commonplace (Unite D'habitation)," <http://tv.exibart.com>;
 Anna Santomauro, "Broken Fall (Organic)." Metafore in caduta libera." Arte e Critica n° 66, marzo-maggio 2011.
 Lorenzo Bruni, "Toscana oggi," *Flash Art* n° 292, April 2011
 Lorenzo Bruni, "Alla maniera d'oggi. Base a Firenze," *Flash Art* n° 282, April 2010;
 Francesco Fossati, "Base / Progetti per l'arte," intervista su *E il Topo*, Anno XIX, n° 11, Milano 2010;
 Elena Magini, "Alla maniera d'oggi. Base a Firenze," OVO n°3, March 2010.
 Francesco Fossati, "Alla maniera d'oggi. Base a Firenze," interview in *OVO*, n°2, Firenze, February 2010.
 Lorenzo Bruni, "Paolo Parisi. Punto di vista fisico," interview, in *Flash Art Italia* n° 279, December-January 2010.
 Nadia Lionello, "Poveri ma belli," Interni, n°9, September 2009.
 Stefano Pezzato, "Paolo Parisi. Observatorium (Museum)," *Carte d'arte Internazionale*, Winter 2009;
 Donata Panizza, "Paolo Parisi," *Exibart.onpaper*, n° 52, October 2008;
 Guido Molinari, "Geografie," *Flash Art* n° 266, October-November 2007.
 Donata Panizza, "Pointing Painting," *Exibart.com*.
 Lorenzo Bruni, "Observatorium – gegen den Strom," *Tema Celeste* n° 118, October – December 2006.
 Pirkko Rathgeber, „Paolo Parisi al Lenbachhaus di Monaco," *Flash Art* n° 260, October - November 2006.
 Martin Blättner, „Paolo Parisi. »Observatorium – Gegen den Strom«, Lenbachhaus, München"; *Kunstforum International* 182, Oktober - November 2006.
 Luitgard Koch, „Observatorium...," *Financial Times Deutschland*, 30/8/2006.
 Hanne Weskott, Im Inneren des Vulkans," *Süddeutsche Zeitung* 190, 19/20 August 2006.
 Alexander Altman, "Gebannter Lockruf der Entgrenzung," *Bayerische Staatszeitung*, 18/8/2006.
 Joachim Goetz, „Unberechenbar wie die Natur Siziliens," *Donaukurier*, 2/8/2006.
 Jörg Restorff, *Kunstzeitung*, 6/120, 2006.
 Silke Denecke, "Im Innern des Vulkans," *Artnet*; 12 luglio 2006.
 Barbara Reitter-Welter, "Beobachter des Vulkans," *Welt am Sonntag*, München/Bayern, 25/6/2006.
 Barbara Reitter, „Das Dröhnen des Vulkans," *Südwest presse*, 24/6/2006.
 Simone Dattenberger, „Das Grollen des Ätna," *Münchener Merkur*, 23/6/2006.
 AAVV, „Paolo Parisi," *Kunst Aktuell* n°4/2006
 Silvia Freiles, "Paolo Parisi. ...tra rosso e violetto," Galleria Gianluca Collica, Catania," in *Arte & Critica* n° 47, July-September 2006.
 Daniela Lotta, "Ad'A. Area d'azione," recensione, in *Flash Art*, n° 254, ottobre- novembre 2005.
 Daniela Cascella, "Conservatory (San Sebastiano)," recensione, in *Contemporary*, n° 73, London, July, 2005.
 Francesco Marmorini, (a cura di), "Quarter. Progetto Arte," intervista a Sergio Risaliti, *Arte & Critica*, n° 43, July-September, 2005.

Massimiliano Tonelli, (a cura di), "Rinascimento 2005," interview a Sergio Risaliti, *Exibart.onpaper* n°20, December - January 2005.
 Desdemona Ventroni, "Paolo Parisi / Nicola Fornello," in *Tema Celeste*, n° 106, November/December 2004.
 Saretto Cincinelli, "Paolo Parisi / Nicola Fornello, Prato," review, in *Flash Art* n°247, August-September 2004
 Alberto Mugnaini, "Moto a luogo," in *Flash Art* n° 243, Milano, November-December 2003
 Lorenzo Bruni, "Il presente della realtà visibile," in *Arte e Critica* n°35-36, Roma, October-December 2003
 Saretto Cincinelli, "L'invenzione di un confine," in *Flash Art* n°239, Milano, April-May 2003, p.100
 Luca Panaro, "Paolo Parisi," in *Flash Art* n° 234, Milano, June-July 2002
 Angela Madesani, "Apriamo la gabbia dell'astrazione," in *Ipso Facto* n° 11, Bergamo, September - December 2001.
 Ariane Grabher, "Landschaften, von Farbe zugedeckt, VN, Bregenz, March 22 2001.
 Ilse E. Sperling, "Nüchtern und sinnlich," *Neue*, Wien, March 22 2001.
 Paolo Parisi, I ferri del mestiere, in *Ipso Facto*, n° 7, Bergamo, May - August 2000.
 Anna Cirignola, Abitanti, *Flash Art*, n° 214, Milano, February - March, 1999.
 Diletta Borromeo, Un'aura intorno, intervista, in *Opening*, n° 35 - 36, Roma, Fall - Winter, 1998.
 Stefano Chiodi, Paolo Parisi, *Tema Celeste*, n° 68, Siracusa, May - June, 1998.
 Chiara Coronelli, La profondità delle superfici, *Il Sole 24 Ore*, Milano, July 6 1997.
 Teresa Macrì, Le meraviglie dello Spasimo, *Il Manifesto*, Roma, July 18 1997.
 Paolo Parisi, progetto per Centoerbe, *Centoerbe* n° 6, Roma, La Nuova Pesa, 1997.
 Alessandro Querci, L'altra aura, in *Flash Art*, n° 181, Milano, February, 1994.
 Enzo Tomasello, Paolo Parisi geografo neo-moderno, *Kaleghé*, n° 3, Palermo, September, 1993.

Books and catalogues:
 Cognati, M; Iovane, G.; (curated by), "Masterpieces from the Farnesina Collection. A Glance at Italian Art from the Fifties to the Present Day," exhibition cat. MSU Museum of Contemporary Art, Zagreb , Oct. 2015
 Bazzini, M; (curated by) "Alla maniera d'oggi. Base a Firenze," exhibition cat. With texts by Marco Bazzini, Lorenzo Bruni, Center for Contemporary Art L. Pecci, Prato, May 2015
 Luca Panaro, "Visite brevi," Editrice Quinlan, 2015
 Lorenzo Bruni, (curated by), "Paesaggi | Landscapes," edition for Arte Fiera 2013, Enrico Astuni Gallery, Bologna, January 2013
 Giacinto Di Pietrantonio, Francesca Referza, (curated by), "Interferenze costruttive. Artisti in residenza in azienda," Fondazione Malvina Menegaz per le arti e le culture, Castelbasso (TE), June 2011.
 Giovanni Iovane, Alessandra Pace, (curated by), "Broken Fall (Organic)" 2011, Galleria Astuni, Bologna, febbraio 2011.
 Lorenzo Bruni, (curated by), "This is my reference / Questo è il mio riferimento," Galleria Astuni, Bologna, gennaio 2011.
 Duccio Trombadori, (curated by), "Sicilia sopra tutti / Above All / Au-dessus de tous / Über Alles," Edizioni Publinews, Catania, dicembre 2010.
 Giovanni Iovane, Alessandra Pace, "Broken Fall. Rise and Fall of Pictures," page: 158 and texts, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, November 2010;
 Fabio Cavallucci, (a cura di), "Post Monument. XIV Internazional Sculpture Biennale of Carrara," Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, June 2010;
 Marco Bazzini, Stefano Pezzato, (a cura di), "Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci. La collezione," Giunti, Firenze 2009;
 Stefano Pezzato, (curated by), "Paolo Parisi / Observatorium (Museum)," exhibition catalogue, with texts by Saretto Cincinelli, Salvatore Lacagnina, Edizioni del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato, September 2008;
 Marco Bazzini, (curated by), "Italian Genius Now," cat. mostra Museum of Fine Arts, Hanoi, September-October 2007.
 Beatrice Buscaroli, (curated by), "Generazione astratta parte IV," exhibition catalogue, C. C. Le Ciminiere, Catania, October 2007.
 Marinella Paderni, Isotta Saccani, (curated by), "Open Air," exhibition catalogue Orto Botanico, Parma, May 2007.
 Helmut Friedel, (curated by), "Observatorium – gegen den Strom," exhibition catalogue Städtische Galerie im Lenbachhaus, München, with texts by Helmut Friedel, Giovanni Iovane, Sergio Risaliti, Edizioni Periferia, Lucerna, June 2006.
 Sergio Risaliti, (a cura di), "Quasi l'infanzia – i bambini e lo sguardo dell'artista," exhibition catalogue, Sala d'arme di Palazzo Vecchio, Firenze, with texts by Geraldina Fletcher, Pietro Gaglianò, Lorenzo Pallini, Sergio Risaliti, Simone Siliani; Bandecchi e Vivaldi, Pontedera, June 2006.
 Marco di Capua, Giovanni Iovane, Lea Mattarella, (a cura di), "Metropolitanscape. Paesaggi urbani nell'arte contemporanea," exhibition catalogue, Palazzo Cavour, Torino, with texts by curators and Ada Masoero, Alessandra Pace, Sandi Hilal and Alessandro Petti, Mario Desiati; Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, MI, March 2006.
 Lelio Aiello, Sergio Risaliti, (curated by), "Allineamenti," exhibition catalogue, Trinitatiskirche, Köln, Maschietto Editore, Firenze, October 2005.
 Sergio Risaliti, (by), "Conservatory (San Sebastiano)," 's cat. (libro + CD), with texts by Daniela Cascella, Pietro Gaglianò, Giovanni Iovane, Sergio Risaliti, Maschietto Editore, Firenze, October 2005.
 Roberto Daolio, (curated by), "Ad'a. area d'azione," exhibition's cat., with contributions by Valter Galavotti, Claudia Baroncini, Musei Civici di Imola, June 2005.
 Elena Volpato, (curated by), "Tristram Shandy: un concettuale del Settecento," exhibition's cat., Biblioteca Comunale, Corbetta (MI), May 2005.
 Sergio Risaliti, (curated by), "Working Insider," exhibition's cat. and workshop, with texts by J. L. Nancy, G. Matt, S. Givone, E. Del Drago, C. Corbetta, R. Caldura, J. Burckhardt, A. Bonito Oliva, D. Bianco, M&M, Firenze, 2003.
 Ambra Stazzone, (curated by), "Paradise lost," exhibition's cat., with a text by Roberto Daolio, Bologna 2002.
 Saretto Cincinelli, Ambra Stazzone, (curated by), "À

rebours (dalla camera chiara all'immagine del mondo)", exhibition's cat., G. C. A. C. Castel San Pietro Terme, with an essay by Alessandro Sarri, Bologna April 2002.

Sergio Risaliti, (curated by), "Toscana Contemporanea, 1980/2001", with contributions by AA. VV., M&M, Firenze, 2002.

Marion Ackermann, Giovanni Iovane, (curated by), Leggerezza, Ein Blick auf zeitgenössische Kunst in Italien, exhibition's cat., Städtische Galerie im Lenbachhaus, Monaco, November 2001, with an essay by Helmut Friedel.

Marco Bazzini, Bruno Corà, Mauro Panzera, (curated by), Abitanti, Arte in relazione, exhibition's cat., Gli Ori, Prato, October 2001, with an essay by Chiara D'Afflitto.

Saretto Cincinelli, Paolo Parisi: monocromi provvisori, in "Paolo Parisi, One close to the other (about landscape and architecture)", exhibition's cat., Teseco, Firenze, March 2001, with an essay by Ingo Springenschmid.

Giovanni Iovane, Leggerezza, un'idea dell'arte italiana, in Futurama, exhibition's cat., Museo Pecci, Prato, July 2000.

Mauro Pratesi, (curated by), Il disegno in Toscana dal 1945 ad oggi, exhibition's cat., essays by Enrico Crispolti and Angela Sanna, Siena, 1999.

Diletta Borromeo, Giovanni Iovane, "Paolo Parisi, 1999", Galleria Gianluca Collica, Catania/Base, Firenze, September 1999.

Elio Grazioli, (curated by), "Il punto," 3rd edition, "L'opera, il discorso", Galleria Continua, San Gimignano, November 1998.

Sergio Risaliti, L'opera d'arte nell'epoca dell'oblio e della riproducibilità, Note, in "Paolo Parisi, dicembre (intorno)", exhibition's cat., Galleria Marsilio Margiacchi, Arezzo 1998.

Diletta Borromeo, Maria Rosa Sossai, (curated by), Profonditàsuperficie, exhibition's cat., Municipality of Palermo, 1997.

Piero Carini, (curated by), Ovunque posa l'occhio è l'incanto, exhibition's cat., W.E.A., Milano September 1997.

Stefano Chiodi, Oscar, exhibition's cat., Edizioni Galleria La Nuova Pesa, Roma 1997.

Cecilia Casorati, (curated by), exhibition's cat., La battaglia di Cascina, quaderni di Centoerbe, La Nuova Pesa, Roma, June 1996.

Paolo Parisi, Pier Luigi Tazzi, "Maggio 1996", quaderni della galleria gianluca collica, n° 1, Catania September 1996.

Alessandra Scappini, (curated by), "Varchi possibili", exhibition's cat., Town Council of Empoli 1996.

AA. VV. (curated by), Siracusa Arte in video, exhibition's cat., Città di Siracusa 1995.

Luca Beatrice, Guido Costa, Cristiana Perrella, Nuova Scena, Mondadori, Milano 1994.

Anna Cirignola, Marco Scotini, (curated by), Isole del disordine - Inseln der Unordnung, exhibition's cat., with an essay by Bruno Corà, Town Council of Cortona 1994.

Bruno Bandini, (curated by), Personale, exhibition's cat., essays by Lea Codognato and Martina Cognati, Edizioni Galleria Andrea Cefaly, Catania 1993.

Lea Codognato, Alba Donati, (curated by), Una, exhibition's cat., Firenze 1991.

1

Following the residency at the International Centre Les Recollets in Paris, with the support of DENA Foundation and the Riso Museum in Palermo, Paolo Parisi made the film "Untitled - postcards (Movie)" exhibited at CNEAI, Chatoux, Paris (2013); Klaipeda Klaipeda Culture Communication Center (2013), and at the Museum of Modern and Contemporary Art Palazzo Riso Palermo (2014). The film is based on a new series of paintings "Untitled (postcards)", and a selection of images shot during the residency in Paris, then projected in random order with sounds conceived by a digital composer (AKA Massimo) specifically for the occasion. The sounds and images are broadcast in random structures, creating sequences and overlaps as a reflection on the temporal composition of moving images made precisely through software that offers visual and audio narrations, always different, in time and space.

The new series of work called Untitled (Postcards) was divided in 4 cycles of seven images each (the four weeks of the residency) placed at the optical horizon, within a calendar of captions showing the days on which the works were designed, along with chronological descriptions, the place represented, and the title of the event printed on the invitation hidden by the color. It is a reflection on point of view in relation to the experience and communication of art whereby the invitations, through "erasure" with color, re-open the images, proposing new perspectives on the unique and dictatorial authorship of the photograph.

NEXT PAGES:

"Untitled (postcards)" | 2013 — 2014

oil on Museums and Art Galleries invitation cards on ink-jet prints on Canson paper 80grsm; mounted on wood, cm 19x29 each, silver stickers on wall.

2

The need to reflect on how a landscape is represented versus how it is presented, to attempt to transform any tendency to catalogue the world into an opportunity to discover a new concept of reality, that is at the heart of the video "Untitled / postcards (Film)." The video's narrative is based on a random combination of images from the first "Untitled (postcards)" series, made of photographs of landscapes, artistic events and places traversed by the artist and saved on his iPhone, onto which monochrome rectangles have been applied. These colored shapes, corresponding in size to exhibition invitations that the artist has received over the last few years, emphasize certain parts more than others, creating unexpected visions and compositions. This work radically investigates the statute of the image in order to better interact with the problems inherent to archiving and to the relationship between individual and collective sentiment, placing themselves somewhere between Lucio Fontana's famous exploration of "teatrini" and Mario Schifano's series of painted television screens.

By projecting them onto the façade of the Astuni Gallery, as part of Bologna's Museum Night, a new relationship is established between the exhibition space and the surrounding urban landscape. This was the first step in developing a video project, independent of the images that spawned the idea, which will focus more on the relationship between container and contents and between how we remember, observe and imagine our world.

"Untitled | Postcards (Film)"| 2013

Projection | Courtesy the artist and Astuni Gallery, Bologna

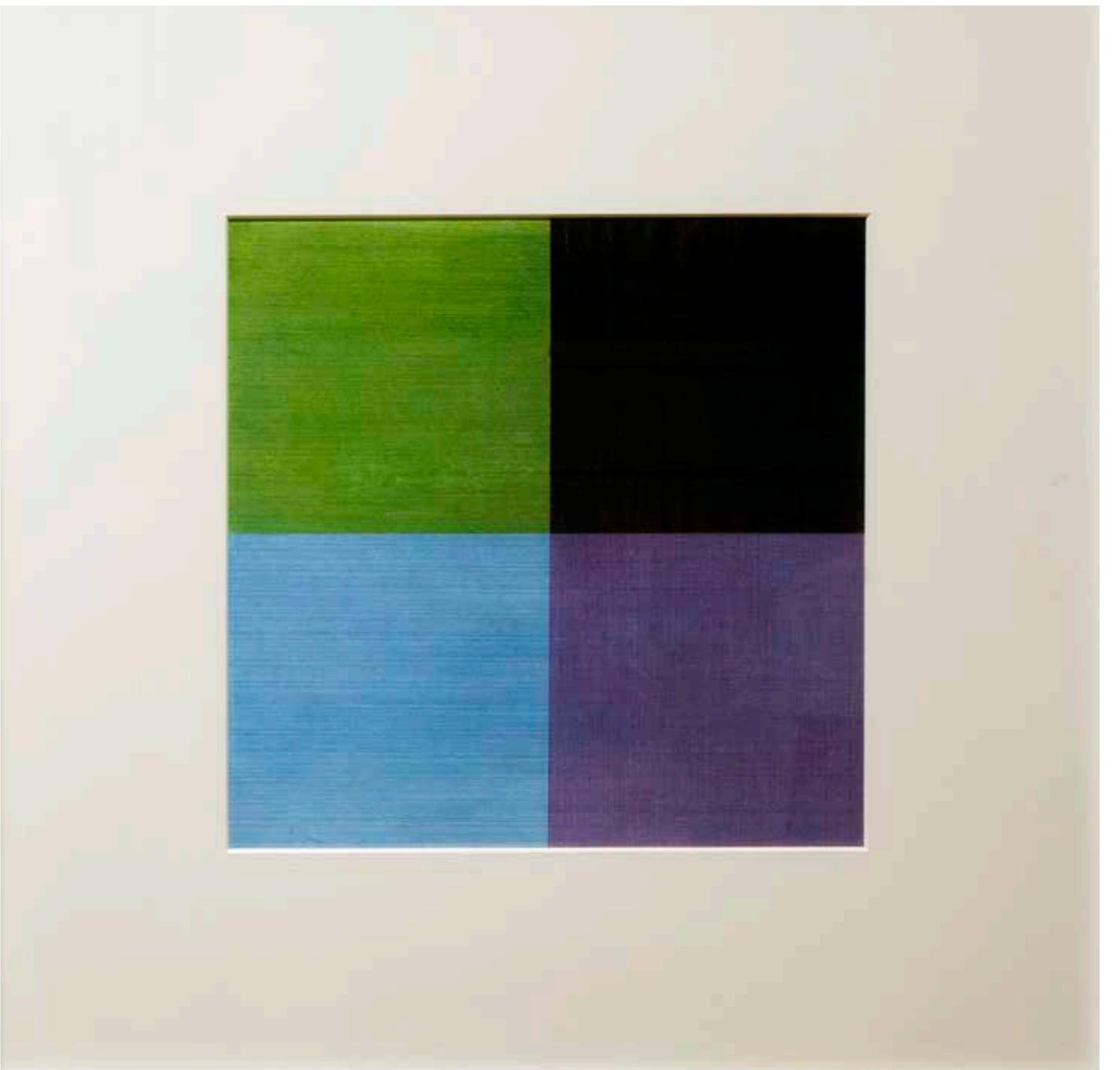
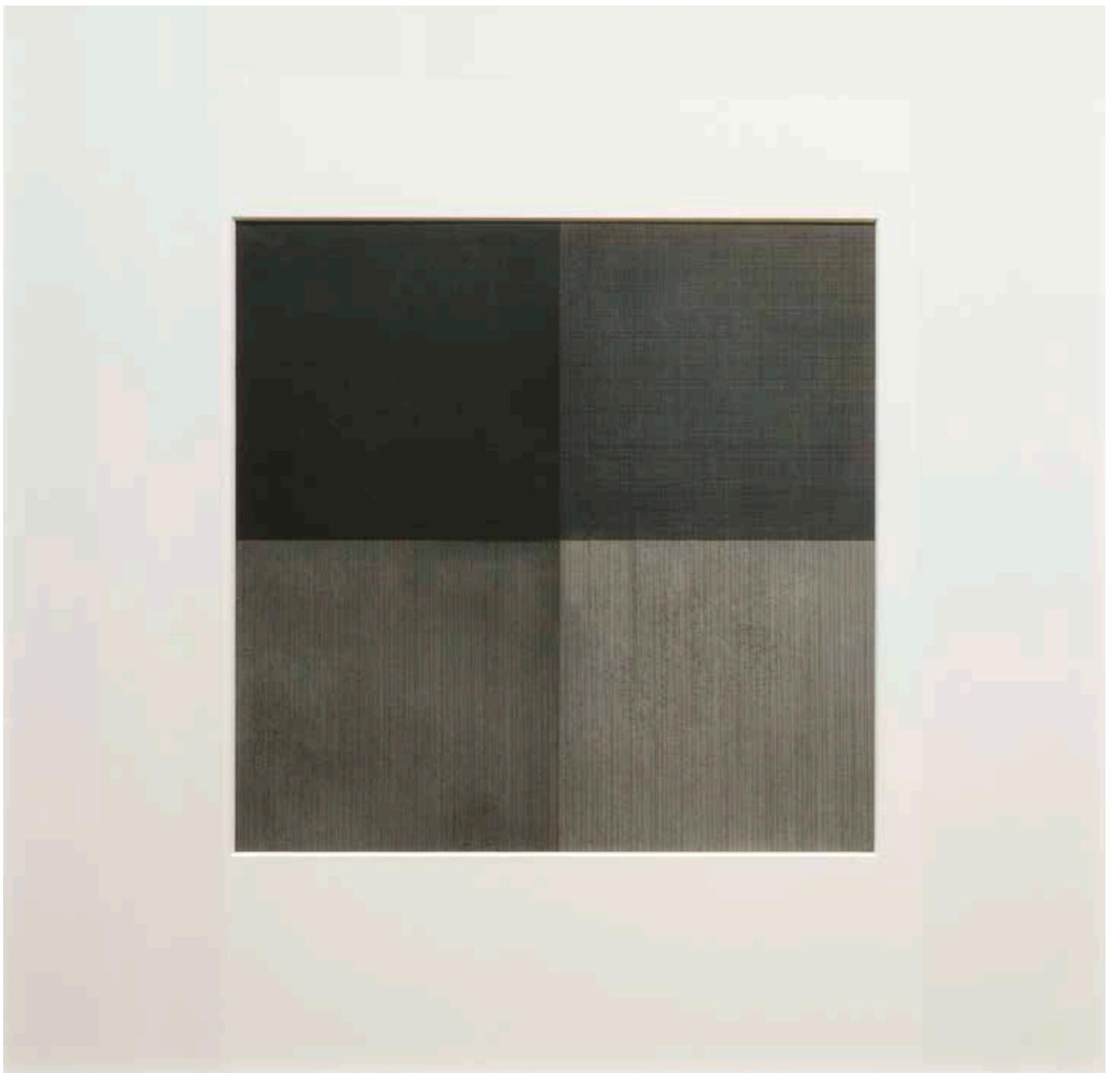
3

"Unité d'habitation" are a series of monochrome oil paintings on wood. The rigorously orthogonal layering of the paint gives the surface the look of a living plan, consisting of four (or more) connected and independent environments which all together create a machine for living in according to the modernist principles of Le Corbusier.

"Unité d'habitation (four reds)" | 2013

Oil on wood, cm 30,5x43,5.

4

Unité d'habitation is a project that brings forward from 2010 Parisi's interests in painting, sculpture, drawing and etching.

The focus of the series is to redeem the utopia of Le Corbusier's Modernist project through the non-functional possibilities of art. It is a series of works in which the layering and the division of the surface define the space of the work: sharing (of the space) and stratification.

With these etchings, the artist reflects on the fundamental elements of an expressive technique now considered obsolete, and makes a necessity of the potentiality of its infinite reproducibility through the canons that constitute etching from the beginning: sign, tone, and color. There are four overlapping aluminum plates that according to the classic technique of color printing (CMYK) define two of the many possibilities obtainable: black & white and color. The craftsmanship of the printing process, a fundamental element of this technique, introduces the relationship between the act of making and the mechanically-etched plates.

"Unité d'Habitation (intaglio)" | 2014

2 elements, intaglio printing in black and white and color on 4 aluminum plates
size: 300x300 mm, paper size 40x40 cm, each
on Graphia paper 300 gr / m², unlimited edition of unique copies

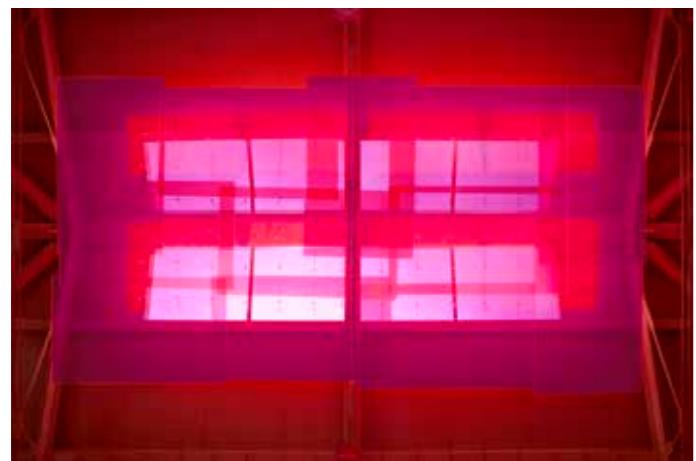
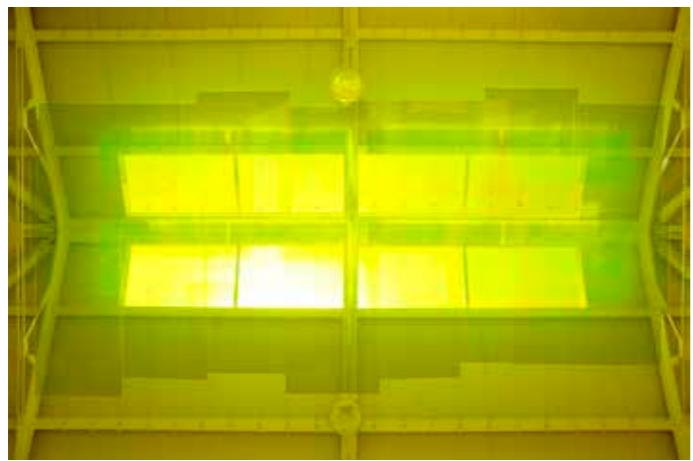

5

An installation for a residency | exhibition called Madeinfilandia, in the province of Arezzo, Italy, made the temporary community of artists visible in the Tuscan countryside by reactivating the old smokestack, having it emit colored smoke three times a day, with tones ranging from red to violet (the color spectrum). It is a work about painting and the possibility that the perception of color no longer belongs within the act of contemplation (a painting hung on a wall) rather immerses us in the space of shared experience (the atmospherical dust of Leonardo da Vinci).

"Il problema della condivisione dello spazio disponibile in architettura e rispetto al colore del paesaggio. ...e il pulviscolo atmosferico | The problem of Sharing the Available Space compared to the Color of the Landscape. ...and the Atmospheric Dust", 2011

with score for airplane and fumes, in tribute to the work "Whirpool, eye of the storm" by Dennis Oppenheim, 1973. Courtesy The author and Madeinfilandia, Pergine Valdarno (AR)

6

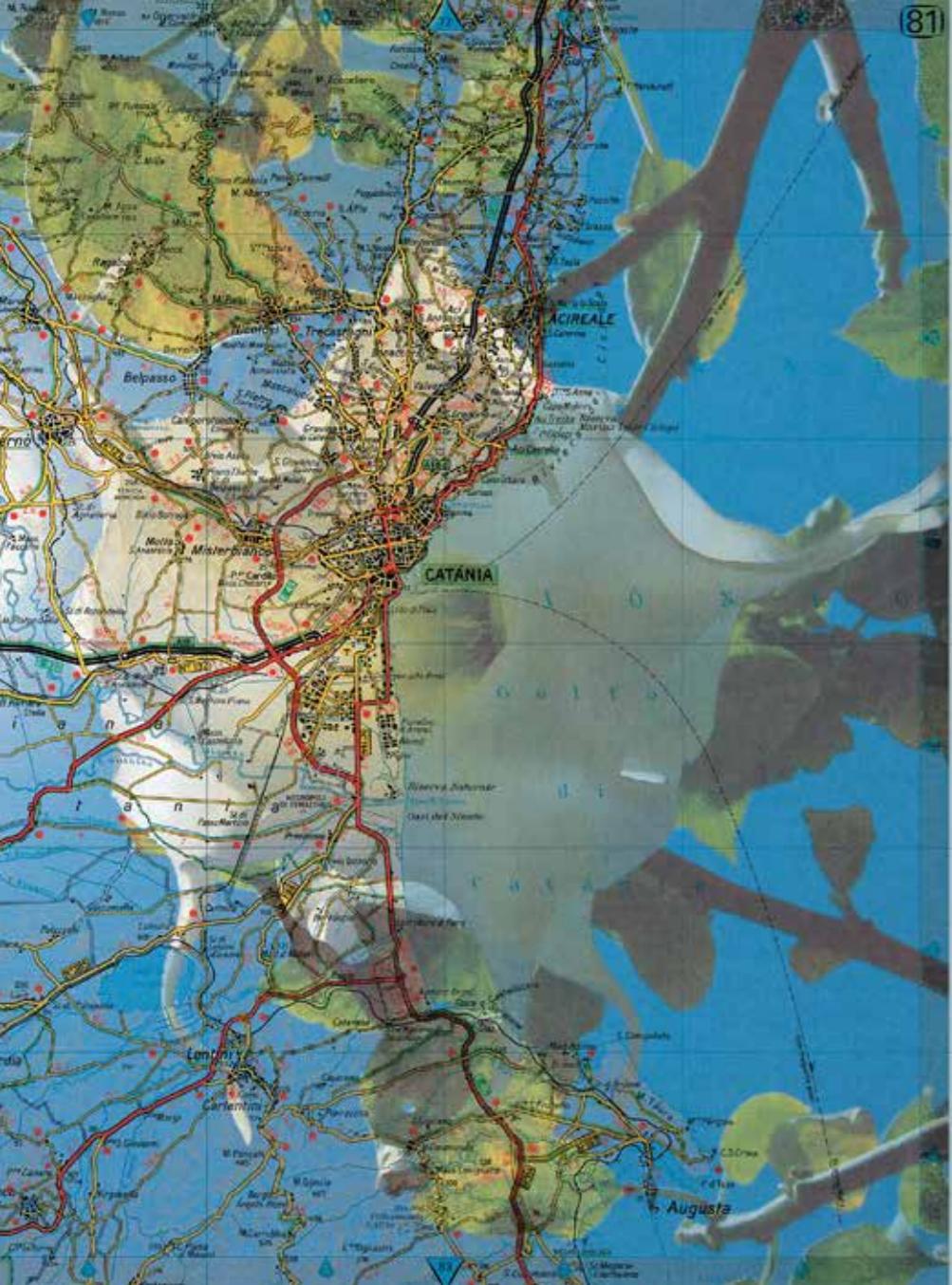
The exhibition at the Brodbeck Foundation occupies a former warehouse that is saturated with color - the three colors of acronym RGB, red, green and blue, which represent all potentially reproducible colors - diffused in the space by large Plexiglas colored filters placed over the skylights and the window. On the walls there are three large paintings from the cycle Unité d'habitation, made with layers of oil paint on wood, which refer to the plan in elevation of the units of Le Corbusier of the same name. These paintings are in dark hues, almost black (ivory black, Cassel earth, and Prussian blue) responding to the saturation of the color in the space. The installation also included six works of the series "Vis à Vis (datura)".

In the adjacent warehouse, at the inauguration, Massimiliano Sapienza aka Massimo saturated the space with the sounds from the recordings of Parisi's previous works about the colors red (Chiostro dello Scalzo, Florence, 2010) and green (Botanical Garden of Parma, 2007) but with a new composition for blue, up to this point unrealized in his work in terms of sound. From this arose the work Blu.Tally exhibited at Museo Riso in Palermo. In this sense the sound confirms and amplifies the idea and the need for a density in the experience of vision, making it physical in relationship with the architectural space.

"Commonplace (Unité d'habitation)" | 2011

Fondazione Brodbeck, Catania. May — September, 2011

plexiglas, steel, dimensions variable, oil on wood, three elements, cm 135x155 each

7

This series of works depicts the flowers, Devil's Trumpets, famous for their hallucinogenic properties; their stamens generally point downward rather than skyward. The portraits of the flowers are printed directly onto actual maps of the areas where the flowers originate (representing the opposite point of view in respect to the one necessary for the shot).

"Vis à Vis (datura)" | 2012

ink-jet prints on atlas pages, 3 elements, cm 20x28 each

8

In his project for the Chiostro dello Scalzo Paolo Parisi creates a new work inspired by a reflection on modernism and on twentieth century painting; this can be seen in his interpretation and elaboration of a synthesis between painting, sculpture and architecture by adding a fourth art: music. Parisi creates an installation that occupies the whole cloister space which is completely filled with the intensity of the color red-violet; this is achieved by the light filtered through colored Plexiglas. In this setting past and present are magnificently brought together. Celebrated for their realization in monochrome, Andrea del Sarto's frescoes are now colored by a contemporary light. On the opening day 12 professional musicians performed a 'chromatic symphony' composed of sound modulations and chosen musical pieces describing tonalities ranging from red to violet, the ideal limits within which a human eye is able to perceive all colours. The intention was to evoke all potential possibilities of chromatic tonalities that painting can obtain. The visitor is welcomed by the scene that hosted an event.

"Il problema della condivisione dello spazio disponibile in architettura e rispetto al colore della pittura. ...e il pulviscolo atmosferico (Sinfonia)" | The problem of Sharing the Available Space compared to the Color of the Painting. ...and the Atmospheric Dust | 2010

A4 samples of 12 shades from a RAL tinte, "Lachea" sitting system, plexiglas plates.

"Alla Maniera d'oggi. Base a Firenze", Chiostro dello Scalzo, Firenze.

Courtesy Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci, Prato. Photo: Cantini.

9

"U.s.a.i.s.o." acronym for the Italian "Uno sull'altro in senso orario" (One On Top Of The Other Clockwise) consists of layers of sheets of cardboard with casts of themselves realized in plaster (copy and reproducibility, a potentially endless act), recalling architectural models in which the most outstanding element is the window-door | opening.

"U.S.A.I.S.O." | 1996 — 2013.

Cardboard, plaster, cm 25 x 24,5 x 28.

10

This work represents the possibility of the expansion of the sculptures "U.s.a.i.s.o." in a habitable and modular version realized with standard elements, stacked. The work was produced for the occasion of the inauguration of the Museo Riso of Palermo. Its daytime vision, emanating light frequencies of blue, countered with nighttime blue, and aka Massimo performing a site-specific composition for the occasion - a symphony on the blue: "Blu.Tally" precisely. The title of the work (including the sound composition) focuses on a double meaning: the blue evokes a spirituality and at the same time confronts the brutality of the urban context and social environment in which the Sicilian museum is located.

Observatorium (Blu.Tally) | 2011

Pallets, dimensions variable, plexiglas, sound system

Observatorium (Museum) | 2008

Lounge | Project Room | Wall Drawing #736 by Sol LeWitt

Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci, Prato

A project by Stefano Pezzato

Paolo Parisi devised a multi-faceted, site-specific project for the area of the Lounge / Project Room on the Luigi Pecci Centre for Contemporary Art ground floor. Here, he has placed accessible sculptures in cardboard, monochrome paintings on canvas and an original ambient installation, taking the circular lobby as the departure point for a reflection on the structure and experience of the work of art. This is a direct encounter between Observatorium (2004), from which the exhibition takes its name, and the permanent installation by Sol LeWitt, Wall Drawing #736 Rectangles of Color (1993).

Observatorium, the architectural model presented at the Fornello Gallery of Prato which has recently become part of the Museum's collection, acts as a means for the visitor to be literally introduced to the exhibition itinerary and to his/her role of observer. Invited to penetrate the cavity cut out in the cardboard sheets of the work he/she should establish the place for looking at the side openings – views of details of the museum's architecture, glimpses of the ambient installation created in the Lounge, or Monochrome background painting of Sol LeWitt's Wall Drawing. Indeed, Observatorium spawns visual relationships between the inside and the outside by creating images that come from architecture and, in exchange, by directing the eye to the surrounding reality. The living space is conceived as an inverted orographic relief in which the empty replaces the full, a geographic map that shapes the internal surface of the outer shell. The relationship between LeWitt's installation and Parisi's work plays, instead, on the geometric assonance between the modular combination of the American's "colour rectangles" in ink and the mechanical seriality of the stacked cardboard rectangles of the Italian, and on the correspondence between the impersonal rationale of the "wall drawing" of the former and the minimal schematics of the cubic volume of the latter.

Analogously to Observatorium, **Benches for Everybody** (2006) – benches in series composed of sheets of cardboard cut out and stacked, also invite the visitor to use them by sitting down and enjoying Parisi's colour array in the installation designed specially for the Lounge. Here the windows are covered with fluorescent red panels which allow the outside view to filter in and with it the changes in the weather and the different amount of light during the day. Similarly to the printing procedure in a dark room, the red light stresses the images of the urban setting that filter through to fix themselves on the plates. At the same time, the whole interior seems steeped in the variable intensity of colour that takes on a physicality beyond the virtuality of the projection of light. Here, Parisi subverts not only the experience of the real world by reducing it to a dynamic surface representation which, furthermore, is altered by the fluorescent light, but also the perception of monochrome colour that expands from the two-dimensional screen to the real space occupied by the visitor.

This immersion in red of every single object present in the room sets off a reaction of vibrant reflections, even from the traces of silver sprinkled over the curved walls in front of the windows. The combination comprises the **Come raggiungere la costa (museo)** (2008) installation.

Produced by a complex procedure of masking and copying the drawing created by the artist from maps and cartographic routes, these lines are the result of previous research by Parisi in the Rilievi series (1993/2000), Come raggiungere la terra dal mare (1993), Punti nave (1996), and in the installations Come raggiungere il cielo dalla terra (Cortona, 1994), Come raggiungere la vetta (Catania, 2000 and Munich, 2006), Dalla camera chiara all'immagine del mondo (Bologna, 2002).

Parisi's apparently casual Wall Painting is a further move by the artist towards decomposing and recomposing a representation of geographic information so as to trigger new relationships between the space of the work and the onlooker. The "relief" on the wall announces the appearance of the painting at the very act of its perception and the immediate disappearance of its interpretation into relativity, "to be or not to be" (Giulio Paolini). Parisi's starting point is the abstraction of reality interpreted by means of a code of signs that reproduce it in the form of images, in this case nautical or coastal outlines,

then moving on to the physical dimension of the painting and the tautology of its essence – a visual form that appears to the subjective perception, its mobility and arbitrariness. In this way, the work is never the same because it depends on the viewpoint of the onlooker who defines it by looking at it

In the large monochrome canvases of the **Coast to Coast** series (2006), the eye settles on the cartographic surrounds, the margins towards which our glance is led. In the slim borders left to frame the paintings, Parisi indicates that he had originally used oil colours the modelled shapes of which, wrinkled and oozy reappear on the upper acrylic layer, seen as a uniform background at the centre of the scene.

These details are possibly reminiscent of the silhouette of the Teatrini (1964-1966) by Lucio Fontana, the representations of which were projected on to the depths of the corresponding Concetti spaziali. Parisi, however, anchors them firmly to the surface of the painting focusing on it the spatial perception of above and below and the temporal perception of before and after. As he had already done in the earlier series Inversi (2000-2004), the artist hides the representation behind the last veil of paint submerging shapes in the dominant monochrome. The grey facing the interior of the museum could be taken as a way of visualising the emptiness the nothingness "neither visible nor invisible" (Gerhard Richter). The green facing outwards to the garden, instead, seems to wish to reflect the natural landscape, the open space that faces us. Yet again, Parisi upsets the order of things – he makes reality look different from what it is, he replaces common sense with the paradox of art. The final destination of this sensorial and cognitive experience is his work.

Come raggiungere la costa (museo) | 2008

Silver acrylic paint on walls, red fluorescent Plexiglas, dimensions variable. Stack of emptied corrugated cardboard, two elements, cm 50x260x130 ciascuna. Installation: Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci, Prato. Photo: Carlo Fei

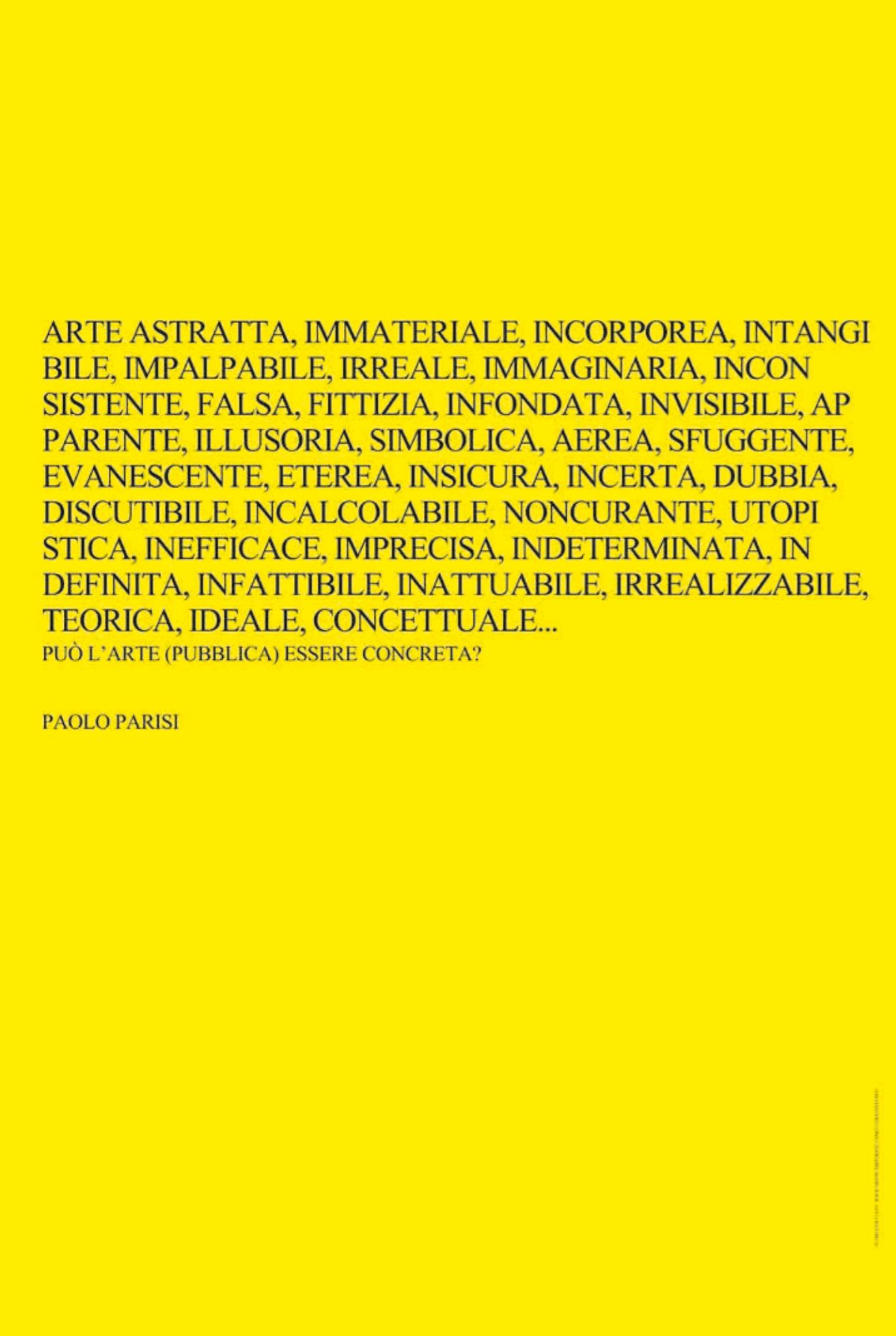

12

This work is conceived in two parts: an off-set print distributed at the entrance of the botanical garden of Parma and 34 monochromes in shades of green supported by poles set up in the garden in place of the original plates corresponding to the botanical species represented by the colors and their names (fir green, moss green, fern green, etc.). The piece was inspired by the RAL colour codes produced in the Weimar Republic in 1927. This was the first attempt in the western world to make "colour communicable": its application to industry meant it offered a new dream of development for the world. This work as well as considering our relationship to landscape, is a reflection on the means we have at our disposal for communicating. In a subsequent version of the same work, every colour plate became a piece of music for a different musician and instrument, playing a symphony of nature. The musicians were asked to play the music inspired by those colours: perceptively (from what they saw) or culturally (from associations, Bach, Mozart, etc.).

"Classic Colour Names" | 2008

Off-set print on 40 gr/m² paper, edition of 500;
enameled steel plates, 34 elements, cm 15 x 21 x 130(h) each

ARTE ASTRATTA, IMMATERIALE, INCORPOREA, INTANGIBILE, IMPALPABILE, IRREALE, IMMAGINARIA, INCONSISTENTE, FALSA, FITTIZIA, INFONDATA, INVISIBILE, APPARENTE, ILLUSORIA, SIMBOLICA, AEREA, SFUGGENTE, EVANESCENTE, ETEREA, INSICURA, INCERTA, DUBBIA, DISCUTIBILE, INCALCOLABILE, NONCURANTE, UTOPISTICA, INEFFICACE, IMPRECISA, INDETERMINATA, INDEFINITA, INFATTIBILE, INATTUABILE, IRREALIZZABILE, TEORICA, IDEALE, CONCETTUALE...

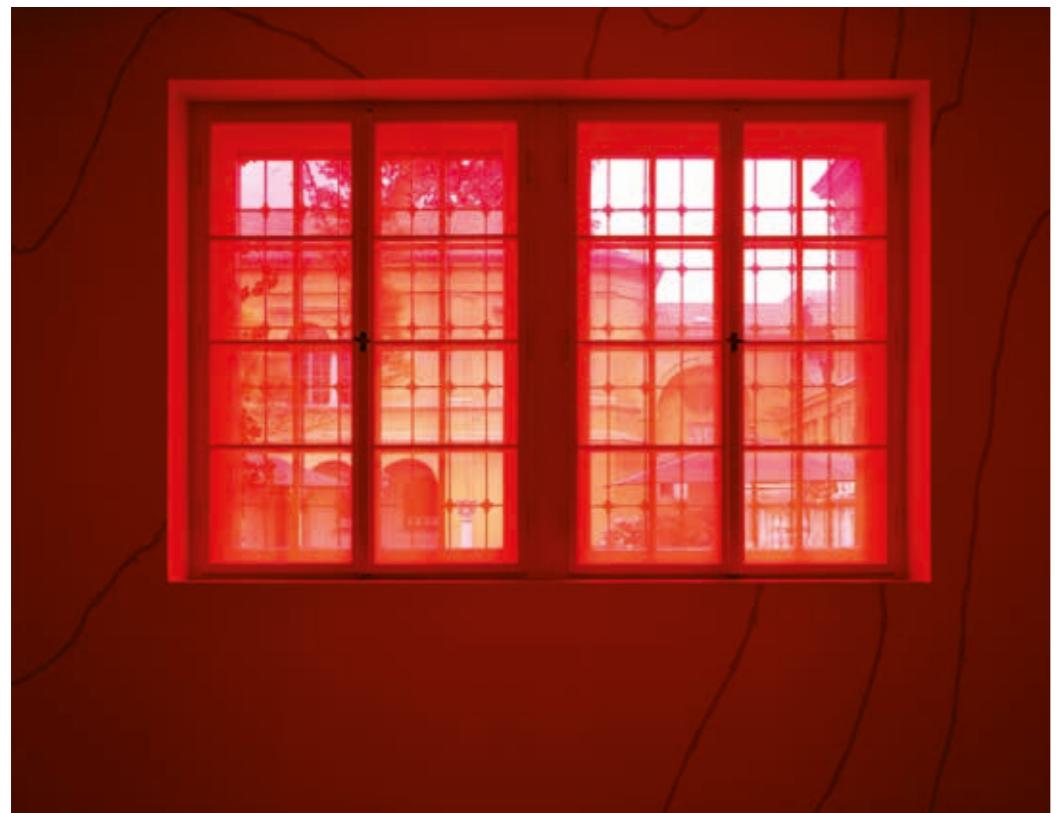
PUÒ L'ARTE (PUBBLICA) ESSERE CONCRETA?

PAOLO PARISI

13

This poster was created for Manifesta 7 for the project "Out of Context": a reflection on public art. Thirty four artists were asked to conceive of a phrase, with only one period, to be printed as posters and put up in the three cities of the exhibition (Trento, Bolzano and Rovereto). What we see are all the words opposite in meaning to the term "concrete" (as normally art in public spaces is understood as a volumetric occupation of space instead of an assumption of responsibility). The result is a list of qualities that belong to the art of the twentieth century: abstract, immaterial, incorporeal, intangible, impalpable, unreal, imaginary, inconsistent, false, fictitious, unfounded, invisible, apparent, illusive, symbolic, airy, elusive, evanescent, ethereal, insecure, uncertain, doubtful, questionable, incalculable, careless, utopian, weak, vague, undefined, indefinite, unfeasible, unworkable, impractical, theoretical, ideal, conceptual ...

Can (Public) Art be concrete? | 2007
Off-set print, cm 70 x 100, unlimited edition

14

"Observatorium – Gegen den Strom", 2006

Städtische Galerie im Lenbachhaus, München

In the exhibition entitled "Observatorium – against the Stream" the artist reflects on the basic and formative impressions of his home near the Etna – the powerful "breathing" mountain whose lava eruptions have led to a prevailing awareness of the earth verging on disaster. The volcano and the profound depth of the sea hidden under its reflecting blue surface constitute the reference points for the development of his works; always attentively observing nature, which transforms, breaks open and closes again. His painting deals with this reality under the surface of appearances.

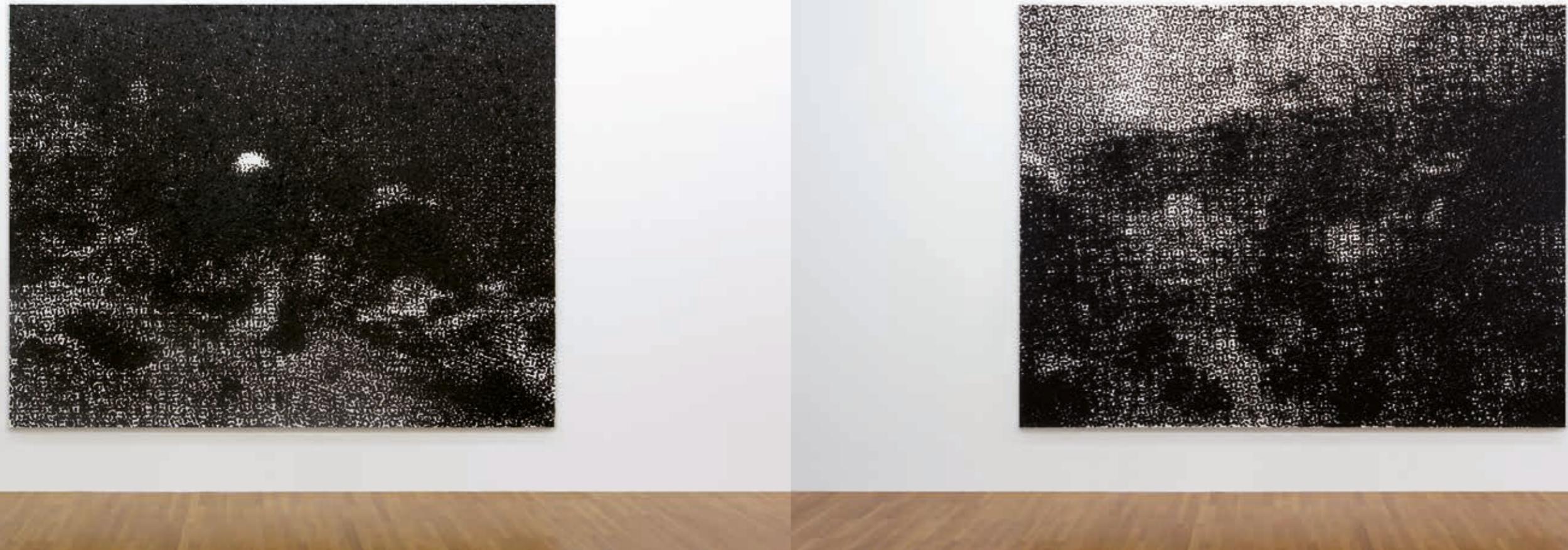
For his first one-man show in a museum outside Italy, Paolo Parisi has developed a presentation especially for the rooms of the Lenbachhaus encompassing the various aspects of his work created up till now.

The exhibition starts with "Come raggiungere la vetta (giardino)" (How to reach the peak – garden), 2006, a new edition of a work of 2000, which he painted in oil directly on the wall practically mapping the inside of the volcano. The visitor finds himself within a space whose reality is heightened by the changes caused by the colored light. Thus Parisi elucidates his stance towards painting right at the beginning. With the medium of paint a real landscape is transformed into a conceptual one. The earthy materiality is replaced by a reflecting paint (containing silver and aluminum pigments) shimmering in the red light.

Come raggiungere la vetta (giardino) | 2006

Oil paint and silver pigment on walls, red fluorescent Plexiglas, dimensions variable
Collection Städtische Galerie im Lenbachhaus, München. Photo: Lenbachhaus

PREVIOUS PAGES: **U.s.a.e u.a.a.a. (nero) | Triangulum Australie** | 2006

Städtische Galerie im Lenbachhaus, München

Photo: Lenbachhaus

ABOVE: **U.s.a.e u.a.a.a. (nero)** | 2004

Oil on canvas, cm 260 x 340

Collection Brodbeck Foundation, Catania

Photo: Lenbachhaus

ADJACENT PAGE: **U.s.a.e u.a.a.a. (nero)** | 2006

Oil on canvas, cm. 260 x 340

Collection Städtische Galerie im Lenbachhaus, München. Photo: Lenbachhaus

NEXT PAGES: **Triangulum Australie** | 2006

Hydraulic PVC pipes, sound system, dimensions variable. Sound composition in collaboration with Domenico Vicinanza, CERN, Genève. Installation view: Städtische Galerie im Lenbachhaus, München

Photo: Lenbachhaus

15

Communication in the language of art is the theme of the succeeding room. Two large-scale oil paintings entitled „U.s.a.e u.a.a.a.“ (Uno sull’altro e uno accanto all’altro, 2004 and 2006) show a mass of people in a black raster screen, viewed from above and from behind respectively. With the paintings corresponds a wall pierced with round holes of different diameters. Their spatial arrangement corresponds to details of certain celestial constellations. The work is named after one of these constellations, the “Triangulum Australie” situated on the right. Sounds are heard through some of those holes – sounds from inside the Etna. Not until you enter the space behind this room do you realize what kind of interconnection Parisi is building here. From the inside of a cardboard sculpture tubes grow establishing communication within the room and with the adjoining rooms. You can enter the “Observatory” and use it as a lookout or you can communicate with an unknown vis-à-vis in the other room.

16

In the third room Parisi presents two large-format paintings entitled "Coast to Coast" both of which he painted for the occasion. A bench made of layers of cardboard invites the visitor to sit and linger. The concept for this room was inspired by the "camara chiara", once used by Veduta painters as a means to reproduce exact views of landscapes and towns. Before a neutral background the grey painting bears on the architecture while the green painting relates to nature beyond the windows facing it. Painting becomes a monochrome reverberation of surrounding "landscapes". It is the painting technique which introduces an uncontrolled moment into this extremely controlled ambience. Through layers of oil and acrylic paint the underlying oil seeps through creating "grease spots" which spread uncontrollably. A different type of landscape seems to "invade" the painting.

Coast to coast | Bench for Everybody | 2006

Oil and acrylic on canvas, cm 260 x 520 each. Stack of emptied corrugated cardboard sheets. Installation: Städtische Galerie im Lenbachhaus, München. Photo: Lenbachhaus.

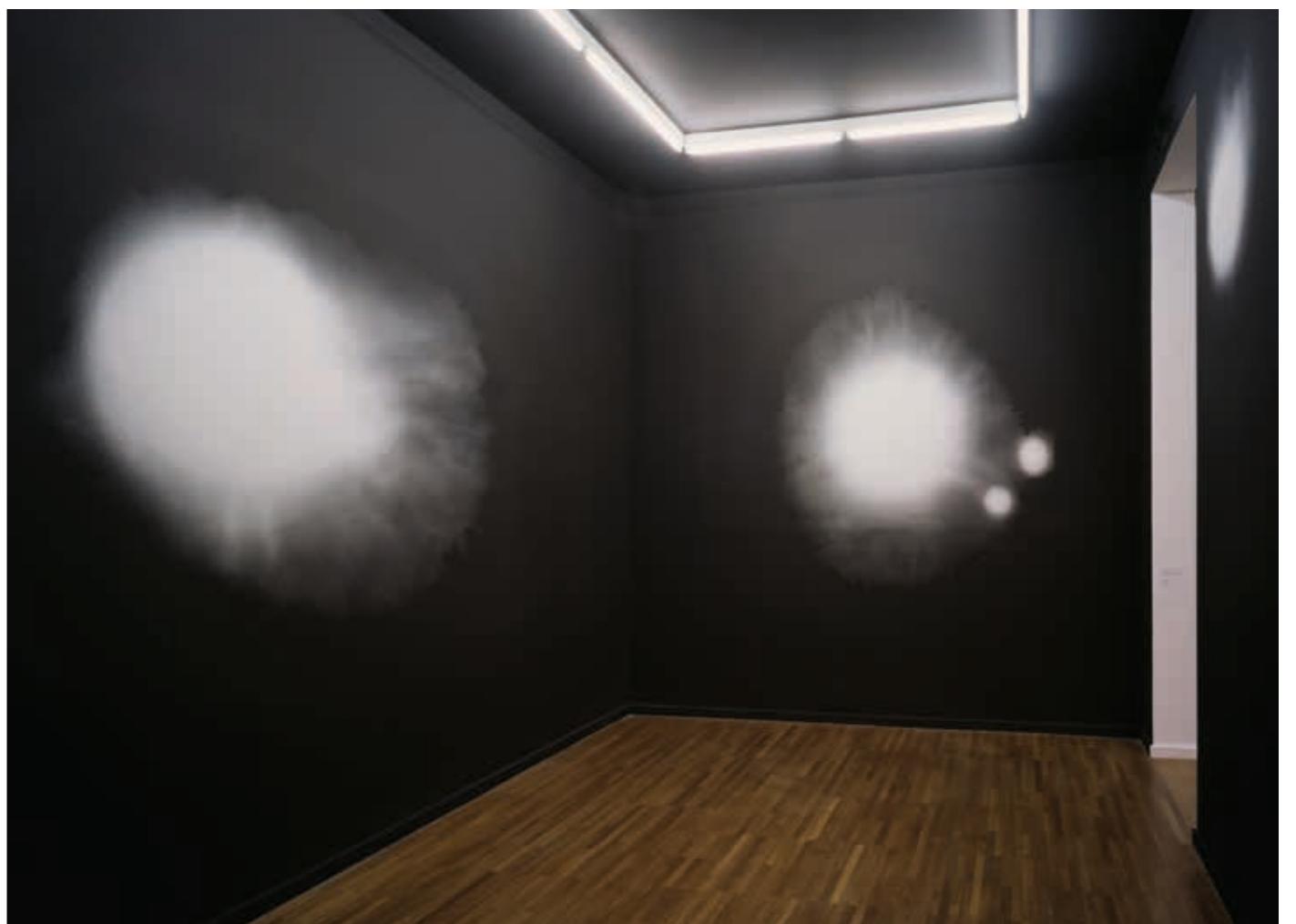
17

In the succeeding room we see the aforementioned sculpture the "Observatorium" whose "communicating tubes" visualize the theme of interconnection and integration.

Observatorium (Valle del Bove) | 2006

Stack of emptied corrugated cardboard sheets, cm 265 x 261 x 261; Hydraulic PVC pipes, sound system, dimensions variable. Sound composition in collaboration with Domenico Vicinanza, CERN, Genève. Installation view: Städtische Galerie im Lenbachhaus, München. Photo: Lenbachhaus

18

The "Islands," white spots on a black wall dominate the last room. The shape of the spots imitates that of watercolor on paper: they show the natural expansion of color stretched to the limit. In some ways they also represent mountains with the color marking the highest peaks fading towards the edges following their own natural, uncontrollable laws. In this black space the white spots compare to the lookouts in the cardboard sculpture "Observatorium".

Islands | 2006

Acrylic paint on walls, dimensions variable. Installation: Städtische Galerie im Lenbachhaus, München. Photo: Lenbachhaus.

19

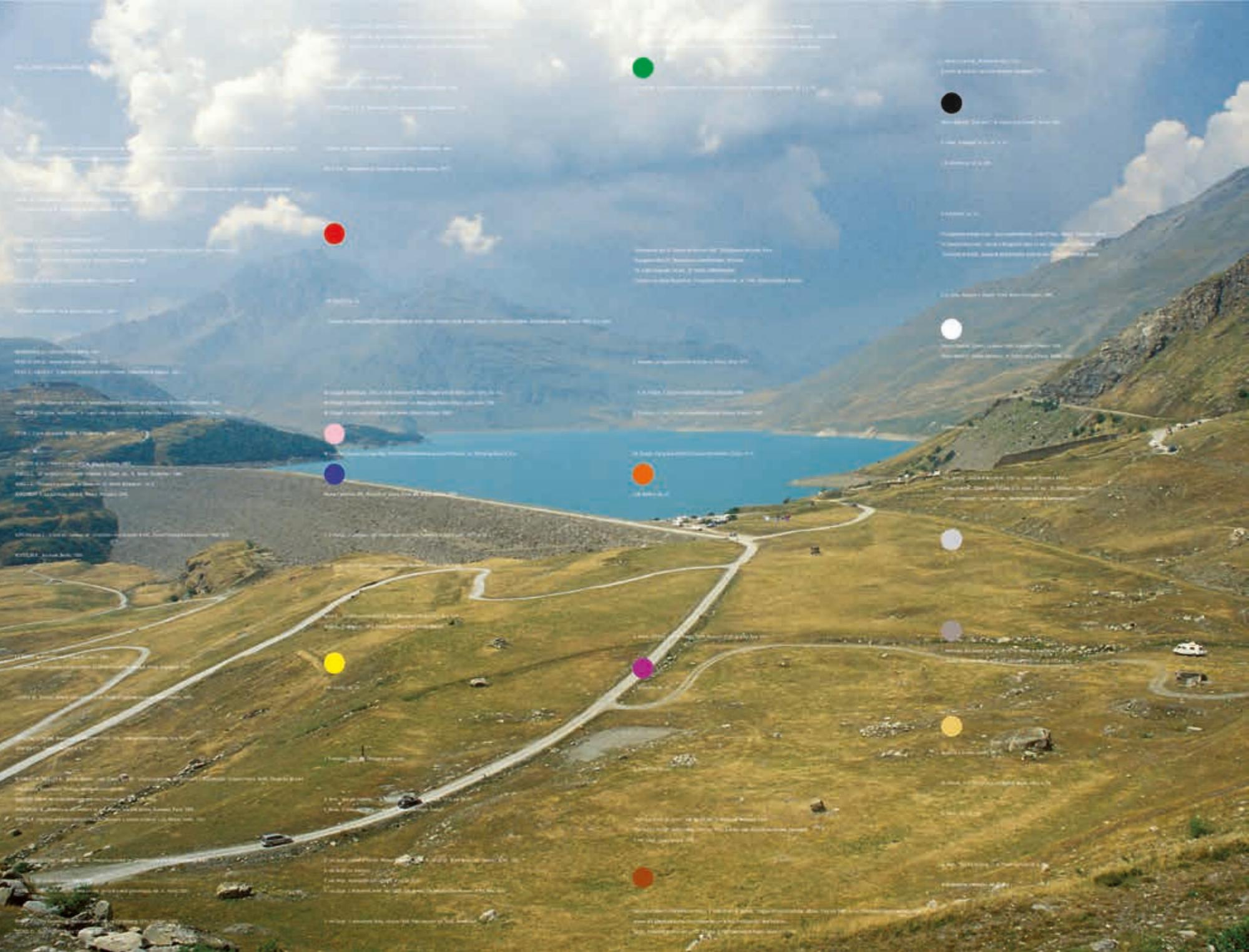
The work entitled "Territori di Confine (Bibliografia)" consists of two parts. Firstly a poster (92x121 cm) depicting a reservoir lake in the mountains. Above the landscape are lines of text and a number of colored dots. While the written text comprises a bibliography of colour, beginning with texts of a general nature on the theory of colour written by the likes of Goethe, Runge and Kandinsky, the individual colour dots are annotated with more specialist text references or concrete works of art relating to the colours shown. The depiction of nature is thus correlated with a spiritual and imaginary reference to the world of art and the theory of art; indeed, the abstract is made to confront the real.

Parisi placed the work at Ferrera-Moncenisio, a town on the border between Italy and France which has a Museo delle Terre di Confine (Cross-Borders Museum). The poster in question was displayed there, facing north, on a notice board belonging to the local tourist office. It offered of a view of the lake that lies beyond the mountain. Depiction and imagination were thus brought into play.

The second part of the work - south-facing and set up at Novalesa's Abbey, a few miles from the poster and some 1,000 meters lower in altitude - shows a reflective steel plate engraved with the bibliography on color (the same bibliography as the one on the poster). The surrounding landscape is reflected in the polished steel plate.

Territori di confine (Bibliografia) | 2004

6 colours off-set print on paper, cm 92x121, Edition of 100 and XXX;
Enamelled carved still, cm 92x121x140 (h), unique.

20

This work tends to activate the pre-existent architecture within the Carmignano fort transforming it into a place for art, thanks to an actual restoration and the placing of an artwork on the outside.

Two monochrome panels — oil paint applied with fingertips on panes of glass — hang on the two adjacent sides at the corner of the building; the rear — the glass — faces outwards “seeking” the largest possible portion of visible landscape.

The two glass panels block two of the four openings. The other two are left open and it is possible to enter and see — together with two portions of landscape (visible from the entrances left open) — the two paintings which fill the door openings, in the attempt to represent the landscape visible from within the architecture.

Inside: a white space conceived for the exhibition of works by other artists.

“Casa dell’arte (verde cadmio e magenta)” | 2003

oil painting (fingerprints) on glass, two elements, cm 300x400 each

Permanent installation, rocca di Carmignano, Carmignano (PO).

Photo: Serge Domingie/Firenze

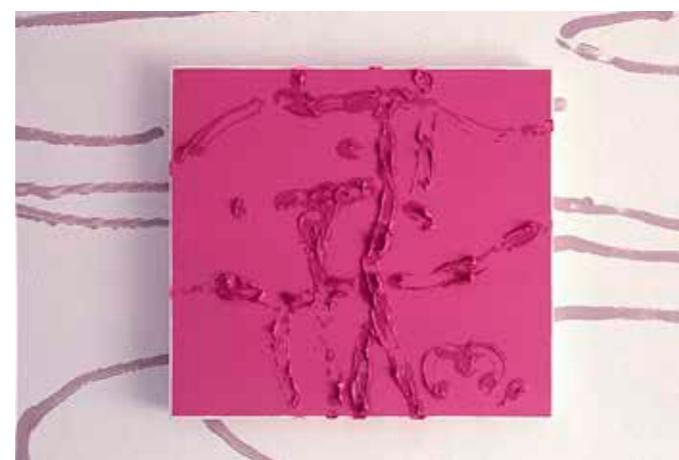
Lorenzo Brunì: Pratichi l'astrazione pittorica per riflettere sui meccanismi della visione e rendere la fruizione del monocromo un'esperienza fisica; questo stabilisce nuove relazioni tra contenuto (il quadro) e contenitore (la scatola architettonica). L'esigenza di stabilire un confronto tra il bisogno di un controllo sulle cose (usci da sempre le mappe geografiche o i retini della stampa fotografica) e la meraviglia che deriva da eventi incontrollabili (il trasudare del colore a olio e la sua presenza tangibile al di sotto di una superficie assoluta e compatta come nella serie degli "Inversi" del 2000, o la serie successiva dei "Coast to Coast" del 2005) corrisponde, a livello formale, a un confronto tra segno e superficie. In questo rapporto risiede la tua eredità modernista. Partendo da queste riflessioni mi sono sempre chiesto cosa è per te il colore?

Paolo Parisi: Come on Baby light my... color! Il colore è viscere e intelletto. Cito i Doors per riportare la questione al nocciolo del mio lavoro: l'esperienza. I miei quadri, i disegni e le installazioni sono il tentativo di proporre un'esperienza, in presa diretta, del vedere, che poi corrisponde a sua volta a una riflessione sulle modalità della visione. Per questo motivo non vedo una differenza tra gli "Inversi" e le sculture o le fotografie ("M.V.", 2002) realizzate per la mia personale da Neon a Bologna nel 2002. Si trattava di fogli di plexiglas blu sovrapposti a stampe fotografiche di alcune vedute di paesaggi innevati. Il paradosso che si creava attraverso il bianco naturale della neve, filtrato a sua volta da lenti colorate, è per me la condizione in cui si trova l'uomo occidentale, ovvero quella di vedere le cose sempre attraverso un filtro: una "condanna" a cui sembra non esista rimedio. La mia ossessione (la pittura) ha a che fare con questa condanna e con la necessità di uscire da essa, trovando un punto di vista fisico rispetto alle cose, e non solo mentale (e viceversa). Il colore è quello che rende possibile questo dialogo. Il colore è la componente immateriale, luminosa, ma anche densa e fisica, dentro la quale siamo costantemente immersi e che io cerco di mettere in evidenza.

LB: Il colore è inteso come suono che rompe gli altri suoni e per questo ci riporta a calibrare i nostri valori di osservazione del reale?

PP: Sì. Questa idea del raggiungere un grado assoluto della visione mi ha sempre affascinato, non per un bisogno di fuga, quanto per la ricerca di un confronto più concreto.

L'esigenza di lavorare sul monocromo oggi nasce dalla consapevolezza modernista del fatto che la "fisicità" della tela ormai è stata conquistata a discapito dello spazio illusorio all'interno della cornice del quadro. La sfida adesso è di porre l'attenzione sullo spazio che occupa lo spettatore e sul suo punto di vista *hic et nunc*, usando però sempre i mezzi della pittura e cercando di rinnovare i codici di questo linguaggio. Nel mio recente progetto per il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato ["Come raggiungere la costa (Museo)", 2008], lo spettatore camminava in un corridoio denso di colore, ovvero di luce, ottenuto semplicemente cambiando il materiale delle vetrine con un plexiglas rosso. Se osservava verso l'esterno, vedeva un paesaggio e un cielo come se fosse un quadro, se invece rivolgeva lo sguardo verso l'interno, sulle pareti, si trovava a confronto con un disegno in

SOPRA: **Inverso** | 2003. Olio e acrilico su tela, cm 40 x 50

SOTTO: **Coast to coast** | 2006, olio e acrilico su tela, cm 260 x 520. Courtesy Gianluca Collica Gallery, Catania | Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato. Photo: Carlo Fei

SOTTO DALL'ALTO: **M.V.** | 2002.

Stampa Cibachrome, Plexiglass, ferro, cm 27 x 40. Edizione di 10

Intorno (giallo) | 1997.

Ceramica smaltata, cm 37 x 37 x 38. Edizione di quattro esemplari unici.

argento di una carta nautica deformata per ottenere una veduta costiera.

LB: è questo l'equilibrio di cui parlavi all'inizio? Metti sempre il vedere e il percepire in relazione, unendo l'esigenza che ha da sempre l'uomo di controllare il mondo e quella di perdersi in esso. Questa tua intenzione si manifesta nella proposta di nuovi parametri con cui orientarsi e ripensare la fruizione del nostro reale. Oltre all'Observatorium del 2004, realizzato per la personale alla Galleria Nicola Fornello a Prato, penso a Luogo, scultura con video realizzata per la personale alla Galleria Gianluca Collica a Catania nel 1996, o all'intervento nel paesaggio, Territori di confine (Bibliografia), realizzato per la Provincia di Torino, nel 2003. Con i tuoi lavori metti a conoscenza lo spettatore del suo punto di vista sia fisico che mentale, ma anche del fatto che questo punto di vista deve essere condiviso e confrontato con quello di altri spettatori. È così? Oppure la pittura e la visione sono prima di tutto un fatto personale?

PP: Il mio è un lavorare su questo confronto/dialogo della visione soggettiva. L'Observatorium del 2004 (strati di fogli di cartone che formano un cubo perfetto all'esterno ma consumato in maniera irregolare all'interno, fino a realizzare delle fessure che si fanno canocchiali e filtri con cui osservare l'esterno), per esempio, accoglie la presenza del singolo soggetto spettatore ma non lo lascia isolato dal mondo. In questo caso siamo come costretti al dialogo con l'esterno attraverso la luce e i fori o, come nell'opera al Lenbachhaus di Monaco [Observatorium (Valle del Bove), 2006], del suono. Lì dei tubi idraulici in PVC colorati univano più ambienti attraverso dei fori nelle pareti, nei quali scorreva un suono o le voci degli altri spettatori. Il suono in questo senso è proprio quel mixto di razionale e istintuale di cui parlavamo prima perché era la registrazione scientifica dei movimenti del sottosuolo del vulcano Etna (l'orizzonte della mia infanzia), che però si fa vibrazione ed esperienza fisica.

LB: Condivisione della visione: è un aspetto che vuoi che si manifesti non solo a livello mentale nello spettatore?

PP: Voglio alludere alla condivisione come possibilità di una condizione di vivere le cose, ma senza importa. L'Observatorium non è il luogo dell'ego del singolo, ma uno strumento per mettersi in relazione con gli altri. Non mi interessa il monologo, ma tentare di attivare un dialogo. Mi piace pensare che la pittura non sia solo frontale e che diventi l'elemento attivo di raccordo tra pittura, scultura e fusione di entrambe nello spazio, a favore di uno spazio attivo, contenente tracce di una geografia collettiva ed elementare.

Questa attitudine mi ha portato, per esempio, a sviluppare il lavoro dei cartoni (che vedo da sempre come un lavoro sulla pittura poiché si tratta di stratificazione di superfici) realizzando delle sculture/panchine che vivono solo nel momento in cui vengono vissute dallo spettatore. Per la mostra collettiva "Geografie" (Via Nuova, Firenze) mi è sembrato naturale proporre la panchina Benches for Everybody (2004-06) da cui le persone potevano osservare le opere non solo mie, ma anche quelle di tutti gli altri artisti. Da quella sorta di "isola" il pubblico era stimolato a confrontarsi con la dimensione cognitiva dell'arte.

SOPRA: **Come raggiungere la costa (museo)** | 2008. Acrilico argento su parete, plexiglas rosso fluorescente, dimensioni ambiente. Pile di fogli di cartone svuotate, due elementi, cm 50x260x130 ciascuna. Foto: Carlo Fei.
SOTTO: **Observatorium** | 2004. Pila di fogli di cartone svuotata. Courtesy Enrico Fornello Gallery, Milano. Photo: Jörg Heikel.

SOTTO: **Luogo** | 1996. Pila di fogli di cartone ondulato svuotata, cm 100 x 100 x 50; Video VHS Colore, 30 minuti. Courtesy Gianluca Collica Gallery, Catania.

SOTTO: **Territori di confine (bibliografia)** | 2003. incisione e smalto a forno su lastra di acciaio; cm 92 x 121.

Come prologo a queste opere c'è Territori di confine (Bibliografia) che consiste in un manifesto con l'immagine di un paesaggio a cui era sovrapposta l'immagine di un catalogo di colori e da una lastra di metallo con incisa una bibliografia sul colore. Come dire: trovarsi di fronte ad una montagna (e a una veduta di paesaggio) e riuscire a vedere il lago (ancora una superficie) che si trova al di là...

LB: Eccoci finalmente! Lo stavamo dando per scontato... Nel tuo lavoro è fondamentale il concetto di natura. Quale verde è "vero": quello della pianta o quello del campionario di colore? Accettare la natura o razionalizzare la natura? Mi viene subito in mente, pensando alla riflessione sul paesaggio (mentale e fisico), all'idea di creare nuove coordinate spaziali e di condivisione di un attorno con l'opera Nomi dei colori classici (Sinfonia) che hai realizzato per Villa Romana a Firenze nell'estate del 2008.

PP: Quest'opera (monocromi di variazioni di verdi, sorretti da aste collocate nel giardino, che poi diventavano leggi di fronte a cui i musicisti eseguivano brani ispirati alla natura) parte dal campionario RAL, il primo tentativo europeo (della Repubblica di Weimar, nel 1927) di rendere "comunicabile il colore" (per l'industria, e quindi per il nuovo sogno di sviluppo del mondo) attraverso dei codici numerici. Quindi, oltre al rapporto con il paesaggio, con questo lavoro, come con altri, riflettevo sui mezzi che abbiamo a disposizione per comunicare tra di noi. È questo che intendeva con condanna della visione. Questa condanna però può avere anche squarci di libertà. Ogni targa in quel caso diventava nel corso della serata uno spartito per un diverso musicista e strumento che eseguiva la sinfonia della natura. Tutti i musicisti coinvolti dovevano suonare a partire da ciò che vedevano in quei colori: percepitivamente (ciò che vedevano) o culturalmente (ciò che li portava a ricordare, ovvero Bach, Mozart, ecc.).

LB: Suoni, installazioni, quadri che devono far riflettere sul contenitore in cui sono contenuti e non solo su segno e colore... condivisione di percezione... ma allora cosa è per te la pittura?

PP: La pittura è superficie e stratificazione. La pratica della pittura, invece, si risolve nella riflessione sul linguaggio della pittura stessa e sul come si vedono le cose. Penso all'ultima serie di lavori che ho fatto: delle fotografie dal titolo "Under the bridge" realizzate a partire dal testo dei Red Hot Chili Peppers. Sono immagini di cieli sulle quali disegno, col pennarello argento (un non colore o tutti i colori, perché assume dentro di sé ciò che c'è intorno), altre immagini desunte da vedute aeree di foci di fiumi: immagini che hanno a che fare con i liquidi. L'acqua quindi si trasforma in gas, e viceversa. Ma anche: due punti di vista opposti che convergono. Come in altri miei lavori precedenti: forma e contenuto, esterno e interno, esperienza e contemplazione, apparenza e sostanza...decadono dall'essere opposizioni e si presentano come un'unica entità. Dalla sovrapposizione di strati e di punti di vista affiora sempre un'immagine imprevista: una nascita al posto di una potenziale morte per cancellazione. Ecco cosa rappresenta la pratica della pittura per me... il possibile.

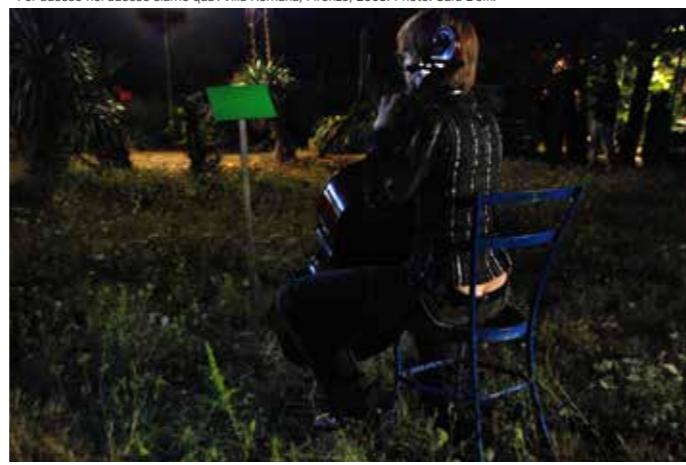
SOPRA: **Under the bridge (Po)** | 2009
Pennarello argento indelebile su plexiglass su stampa Lambda, su dibond; cm 100 x 145
SOTTO: **U.s.a. e u.a.a. (nero) | Triangulum Australis** | 2006. Städtische Galerie im Lenbachhaus, München.
Foto: Lenbachhaus.

SOTTO: **Bench for Everybody** | 2006
Pila di fogli di cartone ondulato svuotata, cm 50 x 260 x 130. "Geografie": Rossella Biscotti, Christian Jankowsky, Roman Ondak, Paolo Parisi. Via Nuova Arte Contemporanea, Firenze, 2007. Photo: Sara Dolfi.

SOTTO: **Nomì dei Colori Classici (Sinfonia)** | 2008
lastre di acciaio smaltate, 34 elementi, cm 15 x 21 x 130(h) ciascuna; 34 musicisti classici.
"Per adesso noi adesso siamo qua" Villa Romana, Firenze, 2008. Photo: Sara Dolfi.

Lorenzo Bruni: You use abstract painting to reflect on the mechanism of vision and to create a physical experience out of monochrome; this sets up new relationships between the content (the painting) and the container (the architectural box). The need to establish a balance between the control over things (you have always used maps or texture screen dots of photographic prints) and the wonder occasioned by uncontrollable events (the transuding of colour from oils and its tangible presence beneath a compact and firm surface as in the "Inversi" ("Inverted") series of 2000, or in the later "Coast to Coast" series of 2005) corresponds, at a formal level, to the relationship between the sign and the surface. This is where your modernist inheritance lies. Taking this as my starting point I have always wondered what colour means to you.

Paolo Parisi: Come on Baby light my... colour! Colour is to do with both the viscera and the intellect. I quote The Doors in reference to the issue at the heart of my work: experience. My paintings, drawings and installations all amount to attempts to convey an experience, live, witnessed first hand, while serving at the same time as a reflection on ways of seeing. For this reason I don't recognise any difference between the "Inversi" and the sculptures or, better, the photographs ("M.V." - acronym for Monochrome View - 2002) produced for my one-man show at Neon in Bologna in 2002. There were sheets of blue plexiglass superimposed on photographs of snowy landscapes. The paradox created by the natural white of the snow, filtered at the time through coloured lenses, represents for me the condition of us today in the Western culture, where we see things constantly through a filter: a "sentence" or condemnation from which there appears to be no reprieve. My obsession (painting) is about this condemnation and the need to escape it, by working out a physical way of looking at things, and not just a mental one (and vice versa). Colour is what makes this dialogue possible. Colour is the immaterial component: it is luminous but also dense and physical. We are constantly immersed in it, something I try to bring into focus.

LB: Colour is perceived as a sound that breaks through other sounds and for that reason forces us to weigh up our approach to observing reality?

PP: Yes. The idea of reaching an absolute standard in observing reality has always fascinated me, not through a desire to escape, but more as a way of finding a more concrete way of facing up to experience.

My need to work in monochrome now stems from the modernist awareness that the "physicity" of the canvas has already been conquered to the advantage of the illusory space within the picture frame. The challenge now is to turn our attention to the space occupied by the spectator and by his point of view hic et nunc. This has to be undertaken within the means available within the realm of painting and by seeking to renew the available language. With my recent project for the Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci in Prato ["Come raggiungere la costa (Museo)" - "How to reach the Coast (Museum)", 2008], the spectator walked in a corridor filled with colour, or rather with light: an effect achieved simply by putting red Plexiglass in the window space. Looking towards the exterior the landscape and sky appeared as if in a painting, while

UP: **Inverso** | 2003 (Detail). Oil and acrylic on canvas, cm 60 x 80

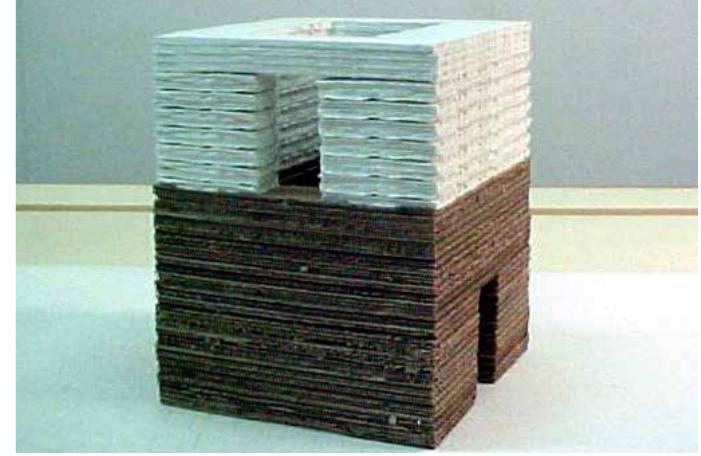
DOWN: **Coast to coast** | 2006. oil and acrylic on canvas, cm 260 x 520. Courtesy Gianluca Collica Gallery, Catania | Contemporary Art Center Luigi Pecci, Prato. Photo: Carlo Fei.

DOWN: **M.V.** | 2002.
Cibachrome print, Plexiglass, iron, cm 27 x 40. Edition of 10.

DOWN: **U.S.A.I.S.O.** (Acronym of the Italian for "One On Top Of The Other Clockwise") | 1997
Cardboard, plaster, cm 25 x 24,5 x 28.

looking towards the interior, one could see a drawing on the walls in silver of a nautical chart manipulated to create a coastal view.

LB: Is this the balance you mentioned at the beginning? You always bring seeing and perception together, man's desire to control the world contrasted with his desire to abandon himself to it. Your intentions are apparent in your attempts to create new parameters to guide us and rethink our relationship with the world around us. I am thinking not only of the 2004 Observatorium, for your show at the Nicola Fornello Gallery in Prato, but also of Luogo (Place), the sculpture with a video created for your show at the Gianluca Collica Gallery in Catania in 1996, or your work in the landscape Territori di confine (Bibliografia) [Cross-border territories (Bibliography)], for the Provincia of Turin, in 2003. You make the spectators aware of their own point of view, both physical and mental, but also of the fact that this point of view has to be shared and compared with that of the other spectators. Is that right? Or are painting and vision above all personal?

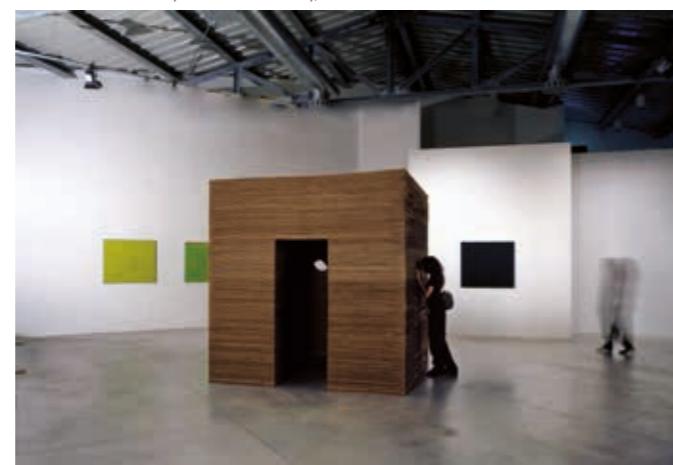
PP: My interest is in working on a dialogue with and comparison of subjective visions. The Observatorium of 2004 (layers of corrugated cardboard forming a perfect cube when seen from the outside but worn away within to reveal cracks and openings from which to look out), for example, accepts the presence of the individual viewer but does not leave them isolated in the world. We are obliged to enter into dialogue through the light and holes, or, as in the work in Lenbachhaus in Munich [Observatorium (Valle del Bove), 2006], through sound. Hydraulic pipes in coloured PVC linked several rooms through holes in the walls, through which sound and the voices of the other visitors could be heard. This sound was a mixture of the rational and the instinctive of which we spoke earlier because there was also the scientific recording of the underground rumblings of the volcano Etna (the horizon of my childhood...). These also created vibrations and a physical experience.

LB: Sharing of vision: you would like this to be manifest not only on a mental level in the spectator?

PP: I would like to suggest the possibility of a shared condition of experiencing things, but not to impose it. The Observatorium is not a place for the individual ego, but a means of comparing oneself with others. The monologue does not interest me, but trying to coax a dialogue does. I like to imagine that painting is not only frontal but that it can become an active element linking painting, sculpture and the fusion of both in space, favouring an active space, containing traces of a collective and elementary geography. This has encouraged me to turn my attention to working in cardboard (which strikes me as very similar to working with paint as it also entails the stratification of layers) to produce sculptures / benches that only come to life when they become part of the spectators' experience. For the collective exhibition "Geografie" (Via Nuova, Florence) it seemed natural to include Benches for Everybody (2004-06) from which visitors could view, not only my works, but those of all the other artists. From this "island" the public was encouraged to engage with the cognitive dimension of art. Territori di confine (Bibliografia) [Cross-border territories (Bibliography)] was like a prologue to these works. It

UP: *Come raggiungerà la costa (museo)* (How to reach the coast - Museum) | 2008. Acrylic silver painting on wall, fluorescent red plexiglass, dimensions variable. Emptied stack of corrugated cardboard sheets, two elements, cm 50x260x130 each. Photo: Carlo Fei. DOWN: *Observatorium* | 2004. Emptied stack of corrugated cardboard sheets. Courtesy Enrico Fornello Gallery, Milan. Photo: Ela Bialkowska.

ABOVE: *Place* | 1996. Emptied stack of corrugated cardboard sheets, cm 100 x 100 x 50; Video VHS Colour, 30 minutes. Courtesy Gianluca Collica Gallery, Catania.

DOWN: *Territori di confine (bibliografia)* (Cross-border territories (Bibliography)) | 2003. 6 colors off-set print; cm 92 x 121. Edition of 100 and XXX.

was a poster with the picture of a landscape with a superimposed colour catalogue and a metal strip engraved with a bibliography on colour. The idea was this: to be standing in front of a mountain (or of the view of a landscape) and to be able to see the lake (yet another surface) that lay just beyond...

LB: I knew we would reach this point sooner or later! It was clear... In your work nature is of fundamental importance. What green is "real": the green we see in a plant or the green in the colour catalogue? Do we accept nature or rationalise it? It occurs to me, reflecting on landscape (both mental and physical), you developed the idea of creating new spatial coordinates and of a shared environment in your work Nomi dei colori classici (Sinfonia) - "Classic Colour Names (Symphony)" - for the Villa Romena in Florence in the summer of 2008.

PP: That work was monochromes in shades of green. It was supported by poles set up in the garden, which also served as stands for musicians who played pieces inspired by nature. The piece was inspired by the RAL colour codes produced in the Weimar Republic in 1927. This was the first attempt in Europe to make "colour communicable": its application to industry meant it offered a new dream of development to the whole world. So, with this work, as with others, as well as considering our relationship to landscape, I was reflecting on the means we have at our disposal for communicating among ourselves. This is what I meant when I referred to our vision being condemned, to us all serving a sentence. But glimpses of freedom do exist. Every colour plate became during the evening a piece of music for a different musician and instrument, playing a symphony of nature. All the musicians had to play the music inspired by those colours: perceptively (from what they saw) or culturally (from associations, Bach, Mozart, etc.).

LB: Sounds, installations, and paintings designed to make us reflect on the container surrounding them and not just on their lines and colours... the sharing of perception... so what does painting mean to you?

PP: Painting is surface and stratification. The practice of painting, on the other hand, involves a reflection on the language of painting itself and on how we see things. The last series of works I made called "Under the bridge", was inspired by the words of a Red Hot Chili Peppers song. There are images of the sky over which I draw with a silver permanent marker — and silver is a non-colour or all colours because it draws into itself everything around it — other images derived from aerial views of the mouths of rivers: images associated with liquids. Water is then transformed into gas, and viceversa. This also represents: two opposing points of view that converge. As in my previous works: form and content, exterior and interior, experience and contemplation, appearance and substance... are no longer in opposition but appear as a single entity. From the superimposition of layers and points of view an unexpected image always emerges: a birth instead of the potential death of cancellation. That is what painting means to me... the possible.

Flash Art 279 | dicembre 2009 – gennaio 2010. © 2010 The Authors and Flash Art Italia, Giancarlo Politi Editore.

UP: *Observatorium (Valle del Bove)* | 2006. Emptied stack of corrugated cardboard sheets, cm 265 x 261 x 261; hydraulic PVC pipes, sound system, dimensions variable. Photo: Städtische Galerie im Lenbachhaus, München. DOWN: *Triangulum Austral* | 2006. Hydraulic PVC pipes, sound system, dimensions variable. Sound composition in collaboration with Domenico Vicinanza, CERN, Genf. Photo: Städtische Galerie im Lenbachhaus, München.

DOWN: *Bench for Everybody* | 2006. Emptied stack of corrugated cardboard sheets, cm 50 x 260 x 130. "Geografie": Rossella Biscotti, Christian Jankowsky, Roman Ondak, Paolo Parisi. Via Nuova Arte Contemporanea, Firenze, 2007. Photo: Sara Dolfi.

DOWN: *Classic Colour Names (Symphony)* | 2008. Enamelled steel plates, 34 elements, cm 15 x 21 x 130(h) each; 34 classic musicians. "Per adesso noi adesso siamo qua" Villa Romana, Firenze, 2008. Photo: Sara Dolfi.

... E IL PULVISCOLO ATMOSFERICO. PAOLO PARISI

Intervista a cura di Daniela Bigi

DB: Forse, dopo parecchi anni di riflessione intorno alle possibili declinazioni della pittura, dopo una ricerca costante e probabilmente in certi periodi anche scomoda su ciò che resta del portato modernista, dopo la realizzazione di tanti e complessi progetti ove la sintesi disciplinare ha indicato una risposta al fare, diventa oggi interessante rileggere le tappe cruciali di questo tuo percorso. Quali snodi significativi individueresti, a partire da quando, negli anni Novanta, lavoravi con la pittura monocroma e gli strati di cartone, passando attraverso l'esperienza della coralità mi verrebbe quasi di dire movimentista di Base a Firenze, fino alla produzione più recente, che da una parte vede la pittura sempre più implicata nella disamina di problematiche ambientali e dispiegata sul versante percettivo, e dall'altra continua a coniugare concretezza del dato scientifico/catalogatorio (penso alle mappe) con l'impossibilità dell'assunto fantastico?

PP: È chiaro che alla fine, riguardandosi a ritroso come in un film (o in un romanzo...), sei portato a sostenere che... tutto torna! Troppo facile. Nel senso che ad uno sguardo retrospettivo le coincidenze e le scelte appaiono tutte perfettamente connesse e assolutamente non casuali. Ma, fortunatamente c'è un ma. Ed è rappresentato dall'esperienza diretta e dalla possibilità di trovare, o di riformulare, la ragion d'essere degli assunti modernisti oggi. I lavori che si espandono nello spazio, come dici, ambientali, che sono sempre una riflessione attorno alla pittura monocroma, cercano una nuova relazione tra illusione e concretezza dell'oggetto pittorico, come presenza nel mondo e non come rappresentazione del mondo. In questo per me si manifesta l'eredità dell'assunto modernista di cui parlavi prima, che io vorrei tentare di definire meglio. Soltanto attraverso la mia esperienza concreta nel mondo posso parlare di eredità di modernismo o confrontarmi da artista, e non solo come pittore, con le avanguardie. Superando all'improvviso i problemi degli ultimi trent'anni tra realisti e post modernisti. Con i miei lavori parlo di percezione e di rappresentazione della percezione del colore e della pittura piuttosto che fornirne il problema di realizzare pittura oggi. In tutti i passaggi che citi tutto è avvenuto perché mosso da una ricerca – altre volte l'ho definita una condanna, termine che forse rende meglio l'idea – di esperienza diretta delle cose. In questo senso, la matrice modernista cui fai riferimento è stata per me sempre messa in relazione alle necessità, alle urgenze ed alla consapevolezza di esserci qui ed ora. I primi quadri monocromi (gli *Inversi*, 2000-2006 e poi *Coast to coast*, 2006-2010) preceduti dai *Rilievi* (le opere cartografiche cui fai riferimento, 1992-2000), a cui aggiungerei le opere fotografiche *Interno*, del 1997 (e le coeve opere in ceramica *Intorno* da cui provengono e che ho esposto alla fine del percorso espositivo alla Fondazione Brodbeck) e le panchine realizzate a strati di cartone coeve alle sculture *Observatorium* (2004 e

2005), originano tutte da questo confronto con quelle che avvertivo come esigenze personali e culturali del momento, messe in relazione con l'esperienza modernista. Come ho già detto altre volte non mi ha mai interessato la "scatola chiusa" della contemplazione – già soltanto l'idea mi annoia – ma piuttosto la "piazza" del dialogo, che si nutre del diverso ed altri punto di vista. In questo senso l'eredità modernista è un "capitolo dorico" di purezza cristallina per l'utopia che contiene, che ho però dovuto rivedere, rimettere continuamente alla prova del punto di vista attuale. Ecco perché oggi parliamo di pittura nello spazio, di suono, di design, di graphic design... tutto insieme e tutto, volendo, attivo, utilizzabile. Non perché siamo tutti diventati, per sempre, postmoderni ma perché dal moderno abbiamo estratto l'anelito all'utopia (la linea verticale)... con i piedi per terra. E rinunciando al problema della cronaca. La stessa esperienza di Base risponde alle necessità di artisti che, per qualche ragione, vivono a Firenze ed in Toscana. In questo territorio, per me, è stata questa la cosa più giusta da fare: attivarsi per sostenere un'idea di qualità e di precisione insieme ad altri. Costituire un punto fermo nel mondo, anche se temporaneo, con cui osservare, scoprire, esperire il reale condividendo tale scoperta.

DB: Quali gli obiettivi persistenti, quali le necessità che permangono, quali le procedure irrinunciate?

PP: Continuare questo percorso "sensibile", questa esperienza diretta delle cose attraverso lo sguardo dell'arte. Le procedure, come vedi, si adattano alle nostre urgenze per permetterci di realizzare le cose. Dunque mutano. Dare voce alle esperienze, attraverso la visione, e trovare, nel tempo, nuove pa-

veduta della mostra *Commonplace (Unité d'habitation)* alla Fondazione Brodbeck, Catania, 2011. A destra: *Under the bridge (Platani)*, 2011; a sinistra: *Commonplace (Unité d'habitation)*, 2011. Courtesy Fondazione Brodbeck, Catania. Foto Baronello

Commonplace (Unité d'habitation), 2011. Courtesy Fondazione Brodbeck, Catania. Foto Baronello

Il problema della condivisione dello spazio disponibile in architettura e rispetto al colore della pittura. ...e il pulviscolo atmosferico (*Sinfonia*), 2010. Chiostro dello Scalzo, Firenze. Courtesy Polo Museale, Firenze / Museo Pecci, Prato. Foto Carlo Cantini

tura) che sono dei ritratti di fiori, quelli di datura appunto, che crescono a testa in giù e che, per riprenderli frontalmente, è necessario assumere un punto di vista che è opposto a quello della visione in pianta e della cartografia. Il rapporto tra l'unico spazio restaurato della Fondazione ed i restanti volumi ancora "in potenziale" mi ha affascinato sin dall'inizio... Hai un esempio di idea di spazio ma tu sai, senti che tutto il resto potrebbe avere tanti altri sviluppi. Un potenziale enorme. Nel 2009, quando cioè fu presentato il progetto *Fortino 1* di cui la mostra fa parte, realizzai un'edizione di un manifesto dal titolo *Commonplace (Museum)*, ponendo l'accento su questa energia eccezionale che aveva condotto a concretizzare, a Catania, un luogo comune per l'arte. In seguito il titolo della mia residenza, e mostra, è diventato *Commonplace (Unité d'habitation)* unendo l'esperienza della Fondazione con quella del quartiere, l'Angelo Custode, che è l'anima (architettonica, e non solo) di una città che negli anni '50 e '60 ha ritenuto di dover abbandonare la propria cifra stilistica e storica per sposare l'idea di modernità. Come questa sia stata poi realizzata è un'altra storia, ma mi piaceva soffermarmi sull'idea di unità abitativa – rappresentata dalle unità unifamiliari della Catania storica, intonacate ad azolo,

sabbia grigio-nera dell'Etna, – e metterla in rapporto all'utopia modernista, risultata per certi versi fallimentare, provando a riscattarla attraverso la pittura. Da queste riflessioni scaturisce l'ambiente totale, come lo definisci, in cui colore, materia, pittura e suono coesistono. Nel capannone adiacente a quello colorato, il giorno dell'inaugurazione, Massimiliano Sapienza aka Massimo ha saturato lo spazio con i suoni provenienti dalle registrazioni di miei precedenti lavori, in cui mi ero confrontato con i rossi (Chiostro dello Scalzo, Firenze, 2010) ed i verdi (Orto Botanico di Parma, 2007), e con una sua nuova composizione sul blu, per me ancora inedito dal punto di vista sonoro... Da questa è scattato *Blu.Tally* che abbiamo appena ripresentato a Riso, a Palermo. In questo senso il suono conferma e amplifica l'idea, e la necessità di densità nell'esperienza della visione, rendendo fisico il rapporto con lo spazio architettonico: il precedente a questo lavoro presentato a Riso è sicuramente quello realizzato a Monaco – *Observatorium (Valle del Bove)*, 2006 – in cui il suono dell'Etna e le nostre voci letteralmente invadevano ed attraversavano l'architettura, intesa quindi come spazio di esperienza e condivisione. In quella circostanza il suono rappresentava l'insondabile. La voce della

natura tradotta scientificamente ma sempre incontrolata. Pensa che all'inizio volevo ottenere i suoni in diretta dalle sponde collocate sull'Etna. Successivamente ho dovuto desistere perché era vietata la riproduzione in diretta di valori – sonori – che servono per monitorare i rischi di eruzioni o terremoti. Così ripiegammo, per così dire, su una versione registrata e differita. Ma... in realtà, cosa cambia sapere in anticipo che il vulcano eruterà? È la questione dell'uomo moderno: sapere, nonostante non cambi niente. L'architettura sonora concepita per Riso, – *Observatorium (Blu.Tally)*, 2011 – prosegue la riflessione su questi aspetti, ed in particolare: densità dell'esperienza visiva e spazio architettonico come luogo comune di esperienza.

DB: Nelle sale della mostra alla Brodbeck c'è una mobile e continuamente diversa condizione di equilibrio tra la fisicità della natura (luce) e l'artificio della struttura (plexiglas colorato che filtra la luce) che costruisce una circolarità sempre uguale ma di fatto sempre diversa. Hai ragionato altre volte su questo tema?

PP: Negli ultimi anni il tema del movimento è entrato nel mio lavoro in maniera abbastanza evidente... devo dire sinceramente di non averlo perseguito in maniera grammatica, ma evidentemente era presente nell'idea

e dunque nel lavoro finale. Così nella personale al Museo Pecci del 2008 – *Observatorium (Museum)* – il disegno a parete, realizzato ad argento e rappresentante delle vedute costiere in prospettiva, si attivava attraverso il nostro movimento nello spazio saturo di colore; a Monaco nel 2006, nella personale al Lenbachhaus – *Observatorium-Gegen Den Strom* –, il suono diffuso nello spazio attraverso i collegamenti acustici forniti dai tubi che attraversavano l'architettura del museo teneva insieme le sei sale utilizzate per la mostra; a Quarter (oggi Ex3) a Firenze nel 2004 – *Conservatory (San Sebastiano)* – era necessario esperire interamente l'enorme volume dello spazio per scoprire i volumi interni delle sculture in cartone (*Observatorium*), entrarvi dentro ed ascoltare le voci degli altri insieme al suono diffuso nell'ambiente (realizzato da John Duncan per l'occasione) dai tubi idraulici colorati; a Villa Romana, nel 2007 – *Nomi dei colori classici (Sinfonia)* –, così come nell'Orto Botanico di Parma nel 2007, era necessario aggirarsi nel paesaggio o tra le specie botaniche per avere un'esperienza del colore (i verdi del campionario RAL) e del suono associato dai musicisti alle tinte; al Chiostro dello Scalzo, a Firenze nel 2010 – *Il problema della condivisione dello spazio disponibile in architettura e rispetto al colore della pittura... e il pulviscolo atmosferico* –, la visione del chiostro e degli affreschi di Andrea del Sarto, realizzati in bianco e nero, avveniva attraverso un'esperienza comunque legata al movimento: tra i musicisti che interpretavano le gradazioni esistenti tra il rosso ed il violetto, immersi in un ambiente saturo di colore ed in continuo mutamento, a seconda delle ore del giorno; all'ingresso della Fondazione Brodbeck, infine, i tre fiumi siciliani più importanti per portata – Salso, Platani e Simeto — realizzati a pennarello argento su fotografie di cielo, assumono il colore che li circonda e col riflesso mutano a seconda del nostro movimento nello spazio (*Under the bridge*, 2011)... Come vedi il confronto col mutamento, presente in maniera così evidente in quest'ultima mostra alla Fondazione, sia esso provocato dal nostro stesso movimento che dal movimento della luce del sole nello spazio, a questo punto è

per me come una cifra. È nel DNA del lavoro. In fondo, se ci pensi, in questi casi, e soprattutto alla Fondazione, si esprime un'impossibilità del lavoro di manifestarsi completamente ad un unico sguardo. Come se la visione ottimale fosse costituita da una somma di punti di vista ottenuta mettendo insieme diversi momenti "luminosi" e diverse possibilità di osservazione dei quadri, a seconda della nostra presenza nello spazio.
DB: *Le tue mappe si pongono rispetto alla realtà come attenzione lenticolare per un verso e come macchina fantastica per l'altro, rivendicano la dimensione fisica mentre catturano quella concettuale. Cosa ti ha portato all'universo della mappa e come ti sei confrontato con la sofisticata tradizione artistica che ne ha fatto in più occasioni, soprattutto negli ultimi decenni, oggetto di ricerca?*
PP: Il mio lavoro sin dall'inizio si è soffermato sul rapporto tra una scientificità dell'assunto iniziale – o forse sarebbe meglio dire non arbitrarietà... – e la "nascita", quasi miracolosa, dell'immagine artistica, e la sua prevalenza sull'assunto iniziale. Se penso alle carte geografiche di Leonardo o, meglio, alle vedute di Canaletto e di Bellotto, ottenute con l'ausilio della camera chiara, trovo che il punto d'arrivo è comunque il quadro: un'immagine d'Arte e dell'Arte, in cui i parametri di lettura non sono più scientifici ma artistici. Se ricordi i *Rilievi* (1992-2000) erano ottenuti ritracciando con i polpastrelli e l'argilla delle carte nautiche del Peloponneso, proiettate sulle tele. Il gesto ricalcava delle immagini preesistenti e si confrontava con la ripetizione, simile a quello che, dal '94, ha generato le sculture di cartone e gesso che tuttora realizzo (U.s.a.i.s.o., 1994-2011). Successivamente, negli *Inversi* (2000-2006) la cartografia era, se vogliamo, nascosta, sovrastata, cancellata da stesure monocrome di colore acrilico dalle quali... riemergeva comunque in un secondo momento. In questo modo il paesaggio – i segni ad olio sottostanti la stesura monocroma – e l'Architettura – la stessa monocroma realizzata con colori da esterni – si fondevano in un'unica immagine. Un processo in grado di generare un'apparizione imprevista, seppur mutevole ed incontrollabile, che si oppone ostinatamente ad un de-

Il problema della condivisione dello spazio disponibile in architettura e rispetto al colore del paesaggio... e il pulviscolo atmosferico, 2011. Courtesy l'artista e Madeinfilanda, Pieve a Presciano

stino di sparizione. Come dici, una macchina fantastica! Dal momento in cui la pittura si è emancipata dal suo stesso isolamento, aprendosi alla relazione con lo spazio, ma anche con altri mezzi e possibilità di espressione e di esperienza, credo che sia possibile per noi permetterci qualsiasi forma di ridefinizione. Soprattutto, per quanto mi riguarda, in termini di non isolamento. Così l'energia effimera, mutevole, fugace emanata dalla luce che, filtrata, attraversa e colora l'architettura può coesistere con la fisicità della pittura e con la densità immateriale dell'esperienza sonora. E qui, sulla coesistenza e condivisione, e soprattutto sulla fisicità e sull'urgenza del nostro essere qui ed ora, giungiamo a quello che per me è il nocciolo della questione. Oggi, forse meglio che in ogni altro periodo storico, la pittura può riconquistare il suo terreno originario: lo spazio e la sua ridefinizione.

nelle due immagini: *Observatorium (Blu.Tally)*, 2011. Composizione audio Massimiliano Sapienza aka Massimo. Courtesy Riso, Museo d'Arte Contemporanea della Sicilia

