

URE | Stampone

Dedicato a Vincenzo e Velia

Opening

22.03.2022

6 pm

23.03.2022 - 06.05.2022

PROMETEOGALLERY DI IDA PISANI
Via G. Ventura 6, 20134 Milano, Italy
Ex Chiesa di San Matteo, Piazza San Matteo 3, 55100, Lucca, Italy
T: +39 02 83538236 - www.prometeogallery.com
For information contact at: info@prometeogallery.com

**PROM
ETEO
GALL
ERY** ■
Ida Pisani

Rossella Farinotti

The land belongs to everyone, we must cross the limits

To observe the rubble

Two little boys hold their hands, they are bare-chested, and they stand on sharp mountains and look straight ahead. Towards the bottom stands a magnificent city where you can see modern buildings that recall the great contemporary metropolises. *Emigration Made* is the title of this work by Giuseppe Stampone: a hyper-realistic drawing on graph paper. A representation of a utopian aim of feeling good. These thin, elegant illustrations, made with BIC pen on pink graph paper, are light and meticulous. The line is different when compared to the other drawings by Giuseppe Stampone. Here, the line is lighter, thinner, the long and narrow buildings are blurred at their top, as if symbolic clouds were getting through to cut off some of their parts. Stampone has deleted some content, he has lightened it, or perhaps he has hidden it.

There is another version, *Alla ricerca del tempo perduto*, which is more defined and darker, made by the artist on the prepared wood always with the black BIC pen, which is his stylistic signature after all. The buildings are different, the children are fully dressed - this time they do have the t-shirts -, they are not bare-chested and they have white skin. However, the position is the same: they hold their hands, one is older than the other. The one on the left, perhaps the elder brother, protects the tiny figure on the right of the beneficiary of the drawing. Stampone forces the gaze to an almost cinematic vision: we see the subjects from behind, in the manner of the authorial incipit made by Luchino Visconti in "Osessione", which shows the protagonist only after a few minutes, by channeling the sight into a subjective angle that wants to be that of the protagonist of the story in whom the viewers identify themselves. It is like Orson Welles' voyeurism when he writes the screenplay, all personified by the camera lens, of Conrad's novel "Heart of Darkness". Indeed, the viewer of the film becomes part of the narrative. In the same way, the

observer of Stampone's works becomes the protagonist of his drawn stories. An interlocutor of episodes and scenarios that are forced into a narrow visual space, very dense with matters, historical-political-social episodes, autobiographical quotes, mythological characters of our culture, from the popular to the "noble" one of the history of art of the past. Here, the user sees the children from behind by taking on an active responsibility and a story that is not going so well. It is the *Wanderer above the sea of fog* of Friedrich (1818), but it is seen from the overturned eye of the witness who becomes the protagonist by scrutinizing the subject from behind and by becoming the creator of a common thought. This narrative fragment drawn by Giuseppe Stampone has activated in me, since its first impact, a direct cross-reference to the memory of the first time I watched Rossellini's "Paisà" (1946). There is a scene where an American soldier, drunk and tired of the unfinished war, talks to a child whose shoes have just been stolen. They are both seated on the ruins of a neighborhood of Rome, a bombed city, already freed by the allies. There is nothing left in that context: you can

see a tower, perhaps it is a bell tower of a church that the Nazis were unable to tear down. The kid and the soldier do not speak the same language, but they understand each other. "The city is full of lights and music and it welcomes him with the smile of its most beautiful girls... no, that's not true. Who wants to go back home, paisà. I am a hero paisà, a hero. The dream is over paisà. I don't wanna go home".

The war has broken out

The figure of Mussolini made with blue BIC pen is one of the works included within the itinerary of the exhibition. It is an important critical signal in a delicate historical moment. The Duce is portrayed by Stampone in a real and vivid way: he raises his right arm and points upwards with his finger, the expression on his face recalls the cry for power. The fabric of his uniform is almost tangible to the touch: it looks like heavy felt, the one typical of military uniforms. Stampone presents that gesture - the finger raised to the sky - which acts as a matrix and as a link to this body of works in which he creates portraits of fam-

ous people loosely based on his own cultural knowledge and on the history that he has studied: from Benito Mussolini, indeed, to Tina Turner, Michael Jackson and Diego Maradona, to whom he attributes the punch of strength and of victory, instead of the index finger. They are all actions of celebration, but also of a harmful power that re-emerges throughout history. Maybe because we never learn enough from the past. In his black and white, in blue and in pink, works, Stampone wraps episodes in ever-current space-time capsules. As a matter of fact, to work on the past means analyzing the present. In these small tableaux vivants Stampone concentrates thoughts and reflections developed in the last few years of his research. Mussolini does not just point to the media war that the artist has so talked about since the mid-2000s, anticipating and criticizing the burnt potentialities and the problematic issues of a media that we have not yet learned well to manage. By looking now at some of his characters, the cross-reference to the wars that civilization has experienced becomes natural. Those studied on books at school, those seen on television and read in newspapers. The war that is around the corner of everyone's home nowadays. This is precisely the reason why that Mussolini who raises his arm as a sign of satisfied power elicits fear.

The sky belongs to everyone. The land does not

"Why does the sky belong to everyone and the land does not?" Stampone asked himself in an exhibition at the Ciac - Italian Center of Contemporary Art in Foligno - created with Ugo La Pietra, in 2018. It is a current and burning question that recurs in the hours in which this text is taking shape. In the aforementioned exhibition and in its publication, the artist elaborates artistic strategies related to the concept of language - the archetype at the base of each of Stampone's works - analyzed under the most diverse and meticulous aspects. The war and its protagonists are shown and gutted through geographic maps, the flags of the countries of the world, the covers of international magazines - from the weekly "Time" to "The Economist" - and the abecedaries. This group of works, which originates from a letter of the alphabet that Stampone draws on the sides by placing a figure in the center, branches out into images and portraits that conceptually refer to subjects hailed from different fields. The fruition is often cheerful, the image to solve as a rebus also recalls historical beauties and myths, from Dante Alighieri to Michelangelo Pistoletto's *Venus of the Rags*, from the concept of "beauty" to the ambiguous "artist's shit" by Piero Manzoni, forefather of contemporary and conceptual art. And then the drawings made

by the children. How to explain to them that the land belongs to everyone, but it must be defended and cared for every day? How to tell them that even the sky today is chaotic and everyone wants it? The children look at us, but Stampone teaches that they are the ones who must be looked at. It is through the remarkable and laborious collective project *Global Education* (2004-2018), that the Abruzzese artist has created a "totem" - as Lucrezia Longobardi highlights - of images that are valid only in their own whole. As in a puzzle, if Stampone subtracts a single drawing made by the children involved in this great workshop project - which the artist developed together with Maria Crispal in the elementary schools of Lille, Rome, Seoul, Osijek, Częstochowa and Vicenza - the work is incomplete and its message therefore no longer valid. It is like a house under construction from which a piece is subtracted. It is no longer universal, but the point of view of the individual is in force. Which is weak to be able to fight.

An intimate room

The attitude to go from the global to the individual reflects a further conceptual approach present in Stampone's work. The artist deals with universal and recognizable themes through the stratifications of various eras and episodes - real or fictitious, lived or imagined -, always by using the medium of drawing or pain-

ting. Stampone has a great regard for past history: he treats it through a recognizable and precise style. These universal themes conceal a strongly intimistic thought and of latent loneliness. The characters drawn on the prepared woods are created and subsequently viewed as individual parts who, once seen as a whole, become formal elements of a global unicum. The small dimensions of the drawings already show the urgency of sheltering in a tiny place, in a well-kept corner. Like a disturbing alcove in the BIC on prepared wood work entitled *Maria Crispal* (2021) which restores a suspended time and a feeling of restlessness and necessary quiet. This time fragmented into episodes, each individually isolated and interrupted, is also visible in *I love Bergamo* (2020), which the artist chooses as a place to portray his young subjects - two children to whom an adult, probably Stampone himself who often portrays himself into the most different environments, is speaking - alongside the figure of Pasolini who is seated to the side. A tired, blindfolded intellectual who observes the scene together with the user. What does he want to convey? What message does he want to bring? Of this series, *Maria Crispal in the studio* (2021) also interrupts the vision for the first few minutes of fruition: here, the space that welcomes the subjects - two painters and a third person, perhaps an assistant - has a wider breath. The large room with an antique floor and two lar-

Giuseppe Stampone
Emigration Made, 2022
Graphite on prepared wood
40 x 30 cm

A destra
Giuseppe Stampone
Gioconda con baffi, 2020
Bic pen on panel
29,5 x 35 cm

Giuseppe Stampone
Ricordo di un carnevale a Venezia, 2020
Bic pen on prepared wood
35 x 29,5 cm

Giuseppa Stampone
Sacra famiglia Maria Crispal Giuseppe e Jung, 2020
Bic pen on prepared wood
29,5 x 35 cm

Giuseppe Stampone
A Maria Crispal, 2020
Bic pen on prepared wood
30 x 40 cm

ge windows through which light enters is reminiscent of the paintings famously made by the Flemings, from the domestic spaces of Vermeer, to the darker rooms of the convivial episodes painted by Caravaggio. Beams of light that cheer the context up, empty chairs and frames without images on the walls. It is a setting shaped through light and shadows, it is indeed deprived of its own content. Stampone is hiding something while leaving us clues. We see him from behind, in a small size, as he is painting in another room while looking out of a grated window. He is the "Man with a Movie Camera" by Dziga Vertov. He is the witness who documents what is happening. But, once again, he does it without showing himself to his observer. All three subjects are in fact represented from behind. They do not want to be seen. Yet again, each work is a puzzle to solve.

Real people and false myths. The language of Stampone

There is a cinematic sequence that recounts an important and negative historical character who, aesthetically speaking, has both

a romantic and ironic output at the same time. Only cinema and visual art can exchange roles by playing between irony and drama with a subtle intelligence and poetry. In "The Great Dictator" (1940), Charlie Chaplin plays Adolph Hitler. The German chancellor, stereotyped and recognizable by his mustache - the same as the director who played Charlot - and by the Nazi uniform, plays softly with a large air-inflated globe that floats in space, just like a basketball handled by a child. However, that kid is an adult, namely Hitler, and that ball that goes up and down the room stands for the entire globe that is rearranged and ruined with a lightness that only a dictator can impress. It is the exact same accurate and meticulous lightness that Stampone takes up and overturns positively within his black drawings. To do so, he depicts the greatest villains of history: from Mao to Mussolini up to Hitler. The latter is in fact contextualized by the artist in an abecedy in relation to the letter "g". "G" stands for "game over". Gesture after gesture, line after line, Stampone draws the subjects, contexts, geographies, environments, the letters of the alphabet, temporal

stratifications, ending up creating very dense fragments and micro-worlds. Moreover, he realizes narrative sequences, often developed through a dialogue between image, letter and word, in order to create a personal language made up of codes to be deciphered. The artist, always present as an alter ego of himself and as a witness of the past, has thus archived a whole ever changing imaginary, which is in a perpetual transition between what has been, but which has not been of service to us as an example from which to draw and learn, and a utopian future that seeks to mutate, to fix mistakes. All the steps that the artist has been taken up to now - from solo exhibitions to huge projects such as the one at the Cyber Park Architecture of Intelligence (2008); from the actions and the appearances at the Quadrennials, to the collaborations with realities such as the European Union - they all document an immeasurable media archive, both analogical and digital, from which Stampone draws every now and then, always showing something new which is undeniably linked and in dialogue with our history. Between irony and pain, Stam-

pone has "remastered historical paintings"² by involving gimmicks from a classical past - let's think about the references and quotes from the great masters of art history, such as the recovery from the perfect balance of Piero della Francesca, up to the political chaos by Géricault. Giuseppe Stampone uses only the BIC pen. It is a cheap medium that everyone uses and that remains indelible. Thanks to the pen and its obsessive and meticulous use, the artist has created intimate and small-format locations characterized by a perfect perspective. He has contextualized his subjects into a time that he tries to slow down, forcing the gaze of those who enjoy the work to observe every detail from different angles while freed from any judgment.

The artist testifies his "origin of the world"³ that cyclically goes back and forth and stages some episodes by mixing imaginaries and critically

¹ "I bambini ci guardano", film directed by Vittorio de Sica (1943)

² Quote from a dialogue with Giuseppe Stampone

³ *Gioconda con baffi*, Giuseppe Stampone (2020)

Giuseppa Stampone
Europa vs Europa, 2022
Graphite on prepared wood
35 x 30 cm

Rossella Farinotti

La terra è di tutti, dobbiamo varcare i limiti

Osservare le macerie

Due ragazzini si danno la mano, sono a petto nudo, stanno in piedi sopra delle montagne appuntite e guardano davanti a loro. Verso il basso si erge una magnifica città dove si scorgono palazzi moderni che richiamano le grandi metropoli contemporanee. *Emigration Made* è il titolo di quest'opera di Giuseppe Stampone: un disegno iperrealista su carta millimetrata. Una rappresentazione di un'utopica meta dello stare bene. Questi disegni sottili, eleganti, realizzati a bic su carta millimetrata rosa, sono leggeri e minuziosi. Il tratto è diverso se comparato alle altre tavole di Giuseppe Stampone. Qui la linea è più lieve, sottile, i palazzi lunghi e stretti sono sfumati verso le altezze, come se nuvole simboliche passassero a mozzarne alcune parti. Stampone ha cancellato del contenuto, lo ha alleggerito, o forse nascosto. C'è un'altra versione, *Alla ricerca del tempo perduto*, più definita e scura, realizzata dall'artista su tavola sempre con la penna bic nera, che è poi la sua cifra stilistica. I palazzi sono diversi, i bambini sono interamente vestiti - questa volta hanno la maglietta -, non sono a torso nudo e hanno la pelle bianca. Ma la posizione è la stessa: si tengono per mano, uno è più grande dell'altro. Quello di sinistra, forse il

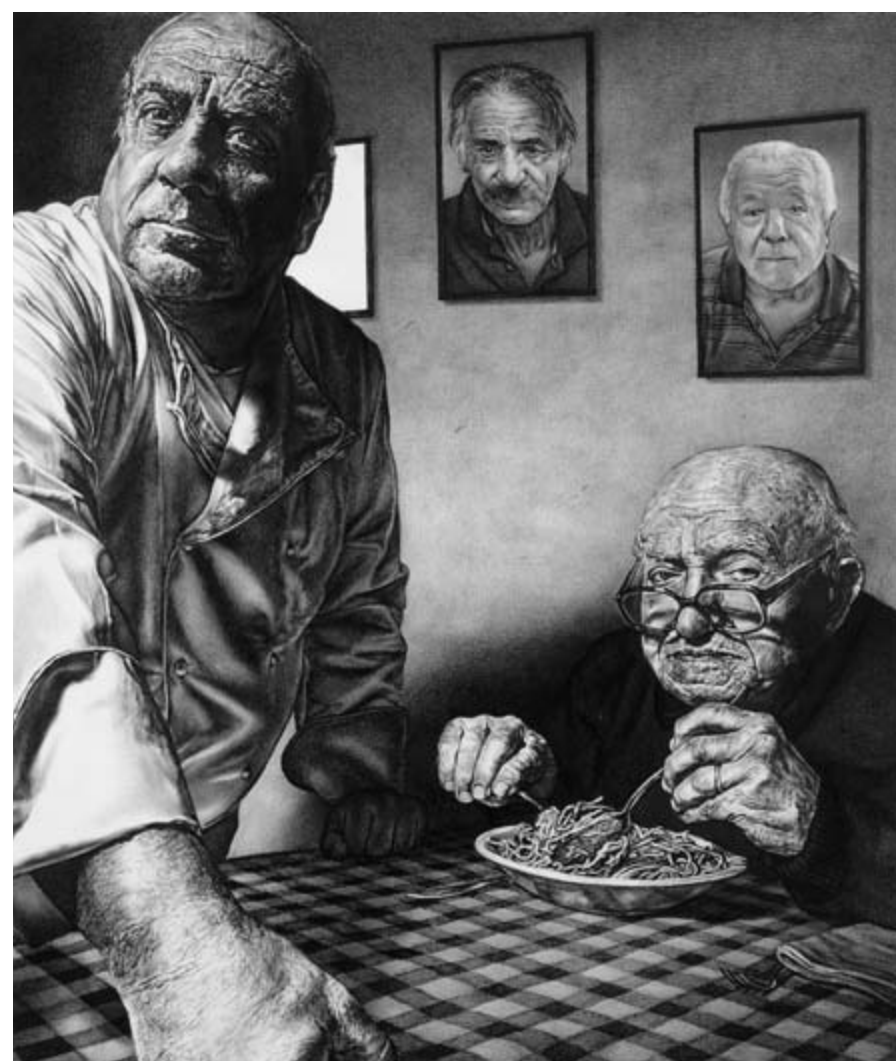
fratello maggiore, protegge la minuta figura sulla destra del fruitore del disegno. Stampone obbliga lo sguardo a una visione quasi cinematografica: vediamo i soggetti di spalle, alla maniera dell'incipit autoriale di Luchino Visconti in *"Osessione"*, che mostra il protagonista solo dopo pochi minuti, immergendo la visione in un'inquadratura soggettiva, che poi vuole essere quella del protagonista della storia in cui lo spettatore si immedesima. È come il voyeurismo di Orson Welles quando scrive la sceneggiatura, tutta impersonificata dall'obiettivo della macchina da presa, del romanzo *"Cuore di Tenebra"* di Conrad. Lo spettatore del film diventa parte della narrazione. Come l'osservatore delle opere di Stampone diviene protagonista delle sue storie disegnate. Un interlocutore di episodi e scenari che vengono costretti in uno spazio visivo ristretto, densissimo di contenuti, episodi storico-politico-sociali, citazioni autobiografiche, personaggi mitologici della nostra cultura, da quella popolare a quella "alta" della storia dell'arte del passato. Ecco che qui l'utente osserva i bambini di spalle: si prende carico di una responsabilità attiva e di una storia che tanto bene non va. È il Viandante sul mare di nebbia di Friedrich (1818), ma dalla visione ribaltata del testimone che diviene protagonista scrutando il soggetto da dietro e facendosi artefice di un pensiero comune. Questo frammento narrativo disegnato da Giuseppe Stampone

ha attivato, dal primo impatto, un rimando diretto alla memoria della prima volta che ho guardato *"Paisà"* (1946) di Rossellini. C'è una scena in cui un soldato americano, ubriaco e stanco della guerra non ancora conclusa, parla con un bambino a cui hanno appena rubato le scarpe. Sono entrambi seduti sopra le macerie di un quartiere di Roma, città bombardata, già liberata dagli alleati. Non vi è più nulla in quel contesto: si scorge una torre, forse è un campanile di una chiesa che i nazisti non sono riusciti a buttare giù. Il bambino e il soldato non parlano la stessa lingua, ma si capiscono. *"The city is full of lights and the music welcome him with the smile of its most beautiful girls... no, that's not true. Who wants to go back home, paisà. I am a hero paisà, a hero / La città piena di luci e di musica lo accoglie con il sorriso delle sue più belle ragazze... non è vero. Ma chi ci vuole andare a casa paisà. Sono un eroe paisà, un eroe. È finito il sogno paisà. Non voglio andare a casa. I don't wanna go home"*.

È scoppiata la guerra

La figura di Mussolini realizzata in bic blu è una delle opere inserite nel percorso della mostra. Un segnale critico importante in un momento storico delicato. Il Duce è ritratto da Stampone in maniera reale e vivida: ha il braccio destro alzato e indica con il dito verso l'alto, l'espressione del volto è quella che richiama il grido

di potere. Il tessuto della sua uniforme è quasi tangibile al tatto, sembra feltro pesante, quello tipico delle divise dei militari. Stampone propone quel gesto - il dito alzato al cielo - che fa da matrice e legame a questo corpo di lavori in cui l'artista realizza ritratti di personaggi famosi tratti dalla sua cultura e dalla storia che ha studiato: da Benito Mussolini, appunto, a Tina Turner, Michael Jackson e Diego Maradona, a cui attribuisce il pugno della forza e della vittoria, al posto dell'indice. Azioni di esultanza, ma anche di un potere dannoso che riemerge nei corsi e ricorsi della storia. Perché dal passato, forse, non si impara mai abbastanza. Nelle sue opere in bianco e nero, in blu e in rosa, Stampone avvolge episodi in capsule spaziotemporali sempre attuali. Lavorare sul passato, infatti, significa analizzare il presente. In questi tableaux vivants di piccole dimensioni Stampone concentra pensieri e riflessioni sviluppati negli ultimi anni della sua ricerca. Mussolini non indica solo quella guerra mediatica di cui tanto narra Giuseppe Stampone dalla metà degli anni 2000, precorrendo e criticando potenzialità bruciate e problematiche di un media che ancora non si è imparato bene a gestire. Guardando ora alcuni dei suoi personaggi è naturale il rimando alle guerre che la civiltà ha vissuto. Quelle studiate sui libri a scuola, viste in televisione e lette sui giornali. La guerra che oggi è dietro all'angolo della casa di tutti. Ecco perché quel Mussolini che alza il braccio

Giuseppe Stampone
Mangiatore dipatate, 2021
Bic pen on prepared wood
29,5 x 35 cm

Giuseppe Stampone
Voluntary Quarantine, 2020
Bic pen on prepared wood
29,5 x 35 cm

in segno di un potere soddisfatto fa molta paura.

Il cielo è di tutti. La terra no

"Perché il cielo è di tutti e la terra no?" si chiede Stampone in una mostra presso il Ciac - Centro Italiano di Arte Contemporanea di Foligno - realizzata con Ugo La Pietra nel 2018. Un quesito attuale e bruciante che ricorre nelle ore in cui questo testo sta prendendo corpo. Nella mostra citata e nella sua pubblicazione, l'artista elabora strategie artistiche legate al concetto di linguaggio - archetipo base di ogni opera di Stampone - analizzato sotto i più diversi e minuziosi aspetti. La guerra e i suoi protagonisti sono mostrati e sviscerati attraverso mappe geografiche, bandiere dei paesi del mondo, copertine dei magazine internazionali - dal settimanale *"Time"* a *"The Economist"* - e gli abecedari. Questo gruppo di lavoro, che parte da una lettera dell'alfabeto che Stampone disegna ai lati ponendo una figura al centro, si ramifica in immagini e ritratti che rimandano concettualmente a soggetti provenienti da ambiti diversi. Spesso la fruizione è allegra, l'immaginario da risolvere come un rebus richiama anche bellezze e miti storici, da Dante Alighieri alla *Venere di stracci* di Michelangelo Pistoletto, dal concetto di "bellezza" all'ambigua "merda d'artista" di Piero Manzoni, capostipite dell'arte contemporanea e concettuale. E poi i disegni realizzati da bam-

bini. Come spiegare a loro che la terra è di tutti, ma va ogni giorno difesa e curata? Come raccontare che anche il cielo oggi è caotico e lo vogliono tutti? I bambini ci guardano¹, ma Stampone insegna che sono loro che vanno guardati. Attraverso il grande e laborioso progetto collettivo *Global Education* (2004-2018) l'artista abruzzese ha creato un "totem" - come scrive Lucrezia Longobardi - di immagini che valgono solo nel loro insieme. Come in un puzzle, se Stampone sottraesse un solo disegno realizzato dai bambini coinvolti in questo grande progetto laboratoriale - che l'artista ha sviluppato insieme a Maria Crispal nelle scuole elementari di Lille, Roma, Seoul, Osijek, Częstochowa e Vicenza - il lavoro sarebbe incompleto e il suo messaggio non valido. È come una casa in costruzione a cui viene sottratto un tassello. Non è più universale, ma vige la visione del singolo. Che è debole per combattere.

Una stanza intima

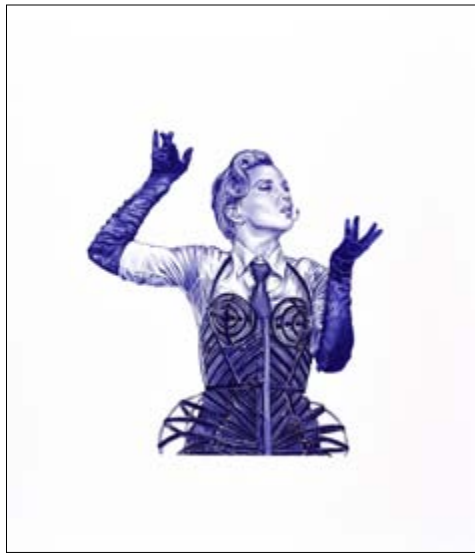
L'attitudine dal globale al singolo rispecchia un ulteriore approccio concettuale presente nell'opera di Stampone. L'artista tratta tematiche universali e riconoscibili attraverso stratificazioni di epoche ed episodi vari - reali o fittizi, vissuti o immaginati -, utilizzando sempre il medium del disegno o della pittura. Stampone ha grande riguardo nei confronti della storia passata, trattato in uno stile riconoscibile e preciso. Questi temi universa-

li celano un pensiero fortemente intimista e di latente solitudine. I personaggi disegnati nelle tavole sono creati e, successivamente, guardati come singole parti che, viste nell'insieme, divengono elementi formali di un unicum globale. Già le piccole dimensioni dei disegni indicano l'urgenza del riparo in un luogo piccolo, in un angolo curato. Un'alcova inquietante come nell'opera a bic su legno dal titolo *Maria Crispal* (2021) che restituisce un tempo sospeso e un sentimento di inquietudine e necessaria calma. Questo tempo frammentato in episodi, ognuno singolarmente isolato e interrotto, è visibile anche in *I love Bergamo* (2020), che l'artista sceglie come luogo in cui ritrarre i suoi giovani soggetti - due bambini a cui un adulto, probabilmente Stampone stesso che spesso si ritrae nei più diversi ambienti, sta parlando - con la figura di Pasolini seduta a lato. Un intellettuale stanco, bendato, che osserva la scena insieme al fruitore. Cosa vorrà indicare? Quale messaggio vorrà portare? Di questa serie anche *Maria Crispal in studio* (2021) sospende la visione per i primi minuti di fruizione: qui l'ambiente che accoglie i soggetti - due pittori e un terzo, forse un aiutante, - ha un respiro maggiore. La grande stanza dal pavimento antico e con due grandi finestre da cui entra luce ricorda le pitture dei fiamminghi, dagli spazi domestici di Vermeer, alle stanze più buie degli episodi conviviali dipinti da Caravaggio. Fasci di luce a rianimare il contesto, sedie vuote e telai senza immagini

alle pareti. Un ambiente tra luce e ombre, svuotato dal suo contenuto. Stampone nasconde qualcosa, lasciandoci degli indizi. Lo vediamo di spalle, in piccolo, che dipinge in un'altra sala, guardando fuori da una finestra a grate. È "l'uomo con la macchina da presa" di Dziga Vertov. È il testimone che documenta quello che sta accadendo. Ma, ancora una volta, lo fa senza mostrarsi al suo osservatore. Tutti e tre i soggetti sono infatti di spalle. Non si vogliono far vedere. Ancora una volta ogni tavola è un rebus da risolvere.

Persone reali e falsi miti. Il linguaggio di Stampone

C'è una sequenza cinematografica che narra di un personaggio storico importante e negativo che, esteticamente, ha una resa romantica e ironica allo stesso tempo. Solo il cinema e l'arte visiva possono scambiare i ruoli giocando tra ironia e dramma con sottile intelligenza e poesia. Ne *"Il grande dittatore"* (1940) Charlie Chaplin interpreta Adolph Hitler. Il cancelliere tedesco, riconoscibile e stereotipato con i suoi baffetti - gli stessi del regista che interpretava Charlot - e la divisa nazista, gioca morbidamente con un grande mappamondo gonfiato ad aria che fa fluttuare nello spazio, proprio come una palla da basket maneggiata da un bambino. Ma quel bambino è un adulto, è Hitler appunto, e quella palla che va su e giù nella stanza rappresenta l'intero globo che viene

Giuseppe Stampone
Nel blu dipinto di blu, 2022
 Triptych, blu Stampone
 50 x 50 cm ciascuno

rimaneggiato e rovinato con una leggerezza che solo un dittatore può imprimere.

La stessa leggerezza accurata e minuziosa che Stampone riprende e ribalta in positivo nei suoi disegni neri. Rappresentando anche i grandi malvagi della storia: da Mao a Mussolini fino a Hitler, appunto, contestualizzato dall'artista in un abecedario in relazione alla lettera "g". "G" di "game over". Gesto dopo gesto, tratto su tratto, Stampone disegna i soggetti, i contesti, le geografie, gli ambienti, le lettere dell'alfabeto, le stratificazioni temporali, creando frammenti e micromondi densissimi. Sequenze narrative, spesso sviluppate anche attraverso il dialogo tra immagine, lettera e parola, a creare un linguaggio personale costituito da codici da decifrare. L'artista, sempre presente come alter ego di sé stesso e testimone del tempo passato, ha così archiviato un intero immaginario, sempre in evoluzione, in perpetuo passaggio tra ciò che è stato, ma che non ci è servito da esempio da cui attingere e imparare, e un futuro utopico che cerca di mutare, di rimediare agli errori. Tutti i passaggi realizzati fino ad ora dall'artista - dalle mostre personali, ai progetti di enorme portata come quello presso il Cyber Park Architecture of Intelligence (2008); dalle azioni e presenze alle Quadriennali, alle collaborazioni con realtà come l'Unione Europea - documentano un grande archivio mediatico, analogico e digitale, a cui Stampone ogni tanto attinge,

mostrando sempre qualcosa di nuovo, innegabilmente legato e in dialogo con la nostra storia. Tra ironia e dolore Stampone ha "rimasterizzato quadri storici"², coinvolgendo escamotage dal passato classico - si pensi ai rimandi e alle citazioni dai grandi maestri della storia dell'arte, come la ripresa dall'equilibrio perfetto di Piero della Francesca, fino al caos politico di Géricault. Giuseppe Stampone utilizza solo la penna bic. Un mezzo che costa poco, che utilizzano tutti e che rimane indelebile. Grazie alla penna e al suo uso ossessivo e minuzioso, l'artista ha creato ambienti intimi e di piccolo formato dalla prospettiva perfetta. Ha contestualizzato i suoi soggetti in un tempo che cerca di rallentare, obbligando lo sguardo di chi fruisce l'opera a osservare ogni dettaglio da angolazioni diverse e svincolandosi da ogni giudizio. L'artista testimonia la sua "origine del mondo"³ che ciclicamente ritorna su sé stessa e mette in scena degli episodi mescolando immaginari e riappropriandosi criticamente del suo momento.

Giuseppe Stampone
Ansia Blu, 2022
 Blu Stampone
 70 x 50 cm

¹ "I bambini ci guardano", film diretto da Vittorio De Sica (1943)

² cit. da un dialogo con Giuseppe Stampone

³ *Gioconda con baffi*, Giuseppe Stampone (2020)

Giuseppe Stampone
A J. Beuys la natura delle cose, 2019
 Bic pen on prepared wood
 35,4 x 29 cm

«The work is never alone, it is always a relationship.
To begin with: at least a relationship with another work of art.
A single work in the world would not even be understood as a human production,
but rather viewed with reverence or horror, as magic, as a taboo,
as the work of God or the sorcerer; not of man».

Roberto Longhi, *Proposte per una critica d'arte*, in *Paragone*, n. 1, 1950.

Lorenzo Madaro

Giuseppe Stampone, the new ethics of images

Giuseppe Stampone considers the history of art - indeed, the history of images - a wide open archive which should be investigated with awareness, by passing through eras and styles while incorporating history and stories within one's own imaginary, visual obsessions and conceptual relationships within specific artworks and certain artists. It is by drawing from an ample repertoire of images, that he carries out actions of extreme awareness: on the one hand he knows well that certain icons are continuously alive, thus they cannot fail to be recovered from his artist's gaze as they still hold active values; on the other hand, he re-reads them, changing some details of the building of the compositions, updating them with new bodies, new crucial details for a substantial understanding of his thought. He is therefore interested in thinking about a kind of art capable of structuring a reflection's path on the present, allowing thought to pass through global images that belong directly to us, by training

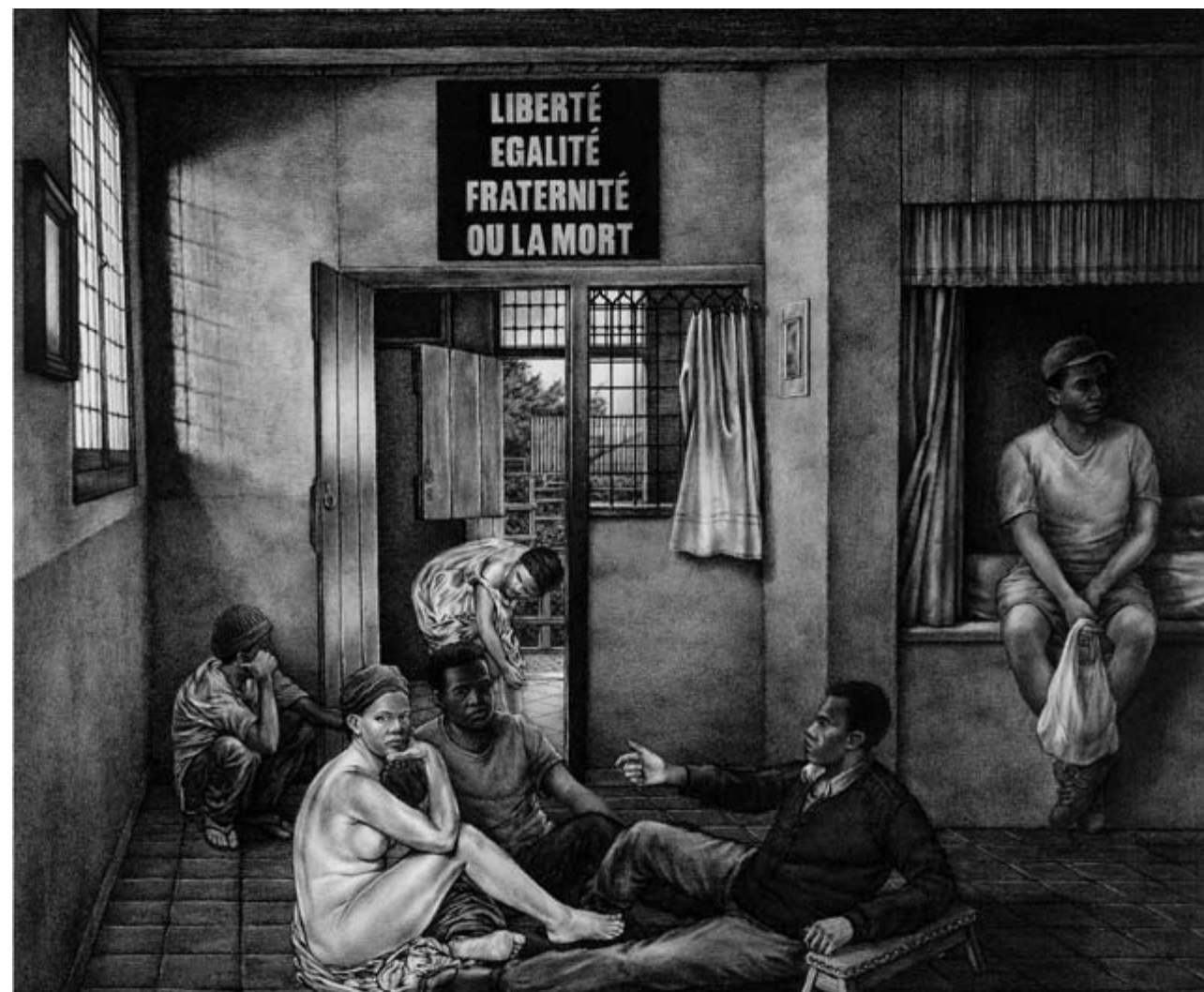
but also by distraction.

To dilate time, of doing and observation: this is another essential paradigm that emerges distinctly in this personal exhibition through a reasoned selection of recent works created with BIC pen on prepared wood and on paper. In the ultimate era of what is sudden, Stampone instead brings us back to a dilated time, that of the dimension of doing with a deliberately artisan inspiration that rejects the imposed time and also obsessively focuses on what is necessarily enormous and evident. On the contrary, the artist, through his veiling of traces, brings us back to the intimacy of a work capable of being pregnant in its intimate being, deliberately reduced, in an absolute concentrate of both rigor and vision, which is the same that we breathe when we observe those painted small wooden boards of the fourteenth and fifteenth century, conceived for private devotion or for nomadic needs. Inscrutable details, quotes, iconographic connections: even these addends of Stampone's work require long digestion and restitution times.

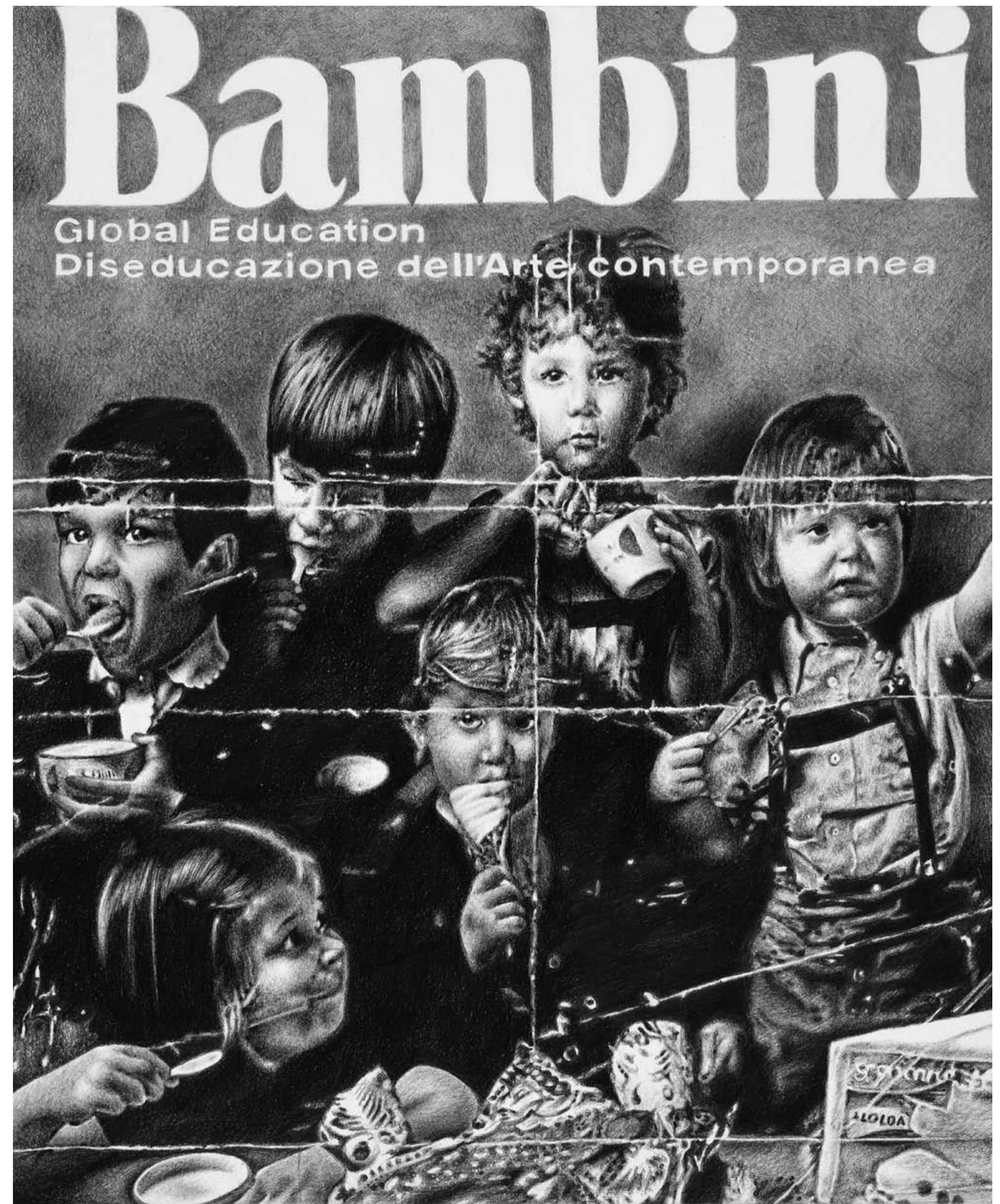
Nomadic is also Stampone, first and foremost for his ability to range from sacred images to the

history of painting, as happens with the *San Girolamo in the studio* by Antonello Da Messina (1474-1475 ca.) or with the *Wanderer above the sea of fog* by Caspar David Friedrich, to icons of the twentieth century, from Fidel Castro to many others: all of them live the prepared woods and papers, together with the Afghan women, the wanderer young children who observe, amazed, the metropolis, and even the reinterpretation of Giorgione's *The Tempest*, which highlights the artist's commitment to the great theme of emigration. The sources are art history books, but also newspapers, magazines and of course the internet. In its own making - and even prior to the issues investigated -, Stampone's work is indeed political, because in that obsessive construction of images through the veils of the blue BIC, the artist defends his own self-sufficiency by developing his own time. Even when he focuses on the procedural and participatory matters, Stampone's commitment is consciously political, as happens with the *Abecedary of sixty letters* conceived along with the children of the Ghetto of Rome: a unique, collective work, which

validates the primary stages of reflection at the base of his mental and creative path: firstly, there is sociality, sharing. The latter is followed then by solitary, intimate, ritual and meditative work in the studio. The work returns to be invested with a timeless aura, precisely because it embraces so many ages, stories, images and a unique sensitivity, always dilated and in progress.

Giuseppe Stampone
Lampedusa, 2020
Bic pen on prepared wood
35 x 29,5 cm

Giuseppe Stampone
*Global education, istruzioni per l'uso
all'acquisto per arte contemporanea*, 2021
Graphite on prepared wood
40 x 30 cm

«L'opera non sta mai da sola, è sempre un rapporto.
Per cominciare: almeno un rapporto con un'altra opera d'arte.
Un'opera sola al mondo non sarebbe neppure intesa come produzione umana,
ma guardata con reverenza o con orrore, come magia, come tabù,
come opera di Dio o dello stregone; non dell'uomo».

Roberto Longhi, *Proposte per una critica d'arte*, in *Paragone*, n. 1, 1950.

Lorenzo Madaro

Giuseppe Stampone, la nuova etica delle immagini

Giuseppe Stampone considera la storia dell'arte – anzi, la storia delle immagini – un grande archivio aperto da investigare con consapevolezza, transitando tra epoche e stili e inglobando all'interno del proprio immaginario storia e storie, ossessioni visive e relazioni concettuali con specifiche opere e determinati artisti. Attingendo a un vasto repertorio di immagini, compie azioni di estrema consapevolezza: da un lato sa bene che certe icone sono ininterrottamente vive, perciò non possono non essere recuperate dal suo sguardo di artista perché detengono valori ancora attivi; dall'altro le rilegge, cambiando alcuni dettagli della costruzione delle composizioni, riattualizzandole con nuovi corpi, nuovi dettagli determinanti per una comprensione sostanziale del suo pensiero. Gli interessa quindi pensare a un'arte in grado di strutturare un percorso di riflessione sul presente, facendo transitare il pensiero da immagini globali che ci appartengono, per formazione ma anche per distrazione.

Dilatare il tempo, del fare e dell'osservazione: è questo un altro paradigma essenziale, che in questa mostra personale affiora con estrema chiarezza attraverso una selezione ragionata di opere recenti realizzate con penna bic su tavola e carta. Nell'era assoluta di ciò che è subitaneo, Stampone ci riporta invece in un tempo dilatato, quello della dimensione del fare dall'afflato volutamente artigianale che rifiuta il tempo imposto e si concentra anche ossessivamente verso ciò che è obbligatoriamente enorme ed evidente. Al contrario, l'artista con le sue velature di tracce ci riporta nell'intimità di un lavoro in grado di essere pregnante nel suo essere intimo, volutamente ridotto, in un concentrato assoluto di rigore e visione, che è lo stesso che respiriamo osservando quelle tavolette dipinte del Tre e Quattrocento, concepite per la devozione privata o per esigenze nomadiche. Dettagli imperscrutabili, citazioni, connessioni iconografiche: anche questi addendi del lavoro di Stampone necessitano di tempi lunghi di gestione e restituzione. Nomade è anche Stampone, anzitutto per la sua capacità di spaziare da immagini sacre per la

storia della pittura, come accade con il *San Girolamo nello studio* di Antonello Da Messina (1474-1475 ca.) o con il *Viandante sul mare di nebbia* di Caspar David Friedrich, a icone del Novecento, da Fidel Castro a molti altri: tutti loro vivono tavole e carte, insieme alle donne afgane, ai bambini novelli viandanti che osservano, stupiti, la metropoli, ed ancora la rivisitazione della *Tempesta* di Giorgione, che ci evidenzia l'impegno dell'artista nei confronti del grande tema dell'emigrazione. Le fonti sono i libri di storia dell'arte, ma anche i quotidiani, le riviste e naturalmente internet. Nel suo stesso farsi – e prima ancora che per le tematiche investigate –, l'opera di Stampone è politica, perché in quella ossessiva costruzione di immagini attraverso le velature della Bic blu l'artista difende la propria autosufficienza sviluppando un proprio tempo. Anche quando si concentra sugli aspetti processuali e partecipativi, l'impegno di Stampone è consapevolmente politico, come accade con l'*Abbecedario di sessanta lettere* concepito con i bambini del Ghetto di Roma: un'opera unica, collettiva, che avvalorata gli stadi primari della riflessione alla base

del suo percorso mentale e creativo: c'è prima la socialità, la condivisione. Seguita poi dal lavoro solitario, intimo, rituale e meditativo in studio. L'opera torna ad essere investita da un'aurea senza tempo, proprio perché ingloba tanti tempi, tante storie, tante immagini e un'unica sensibilità, sempre dilatata e in divenire.

Giuseppe Stampone
Icona, 2020
Bic pen on prepared wood
35 x 29,5 cm

PAST TO THE FUTURE

Cara Terra Guerra
distesa riarsa nella catarsi
nell'attesa del nuovo farsi
dopo il comando di bombe
risuonate nella nebbia le trombe
in asfalti asfaltati da carri armati
deformati stracci scoppiati
corpi riuniti in anonime fosse
vituperate le anime scosse
in affliti di trebbiatrici di cuori
sfollati e vittime privi di allori
Cara Terra Guerra
sollevare la testa solo resta
per arrestare le tremende gesta
nazione unite riunite nelle direzioni
a dirigere guerre in azioni
rintocchi di mine negli occhi spenti
sventramenti via coi venti
sfibrature sociali in orde disordinate
nello sgancio di armi preparate
senza menti saccheggiamenti di ori
soldati e comandanti privi di allori
Cara Terra Guerra.

Maria Crispal

Giuseppe Stampone
Women, 2021
Graphite on prepared wood
40 x 30 cm

PAST TO THE FUTURE

PAST TO THE FUTURE

Giuseppe

Published on the occasion of the solo show by

Giuseppe Stampone *PAST TO THE FUTURE*

Texts by
Rossella Farinotti
Lorenzo Madaro

Director Studio Stampone
Daide Sottanelli

Translation
Daide Macchiarini

Graphic design
Marta Seminerio

Photography
Gino Di Paolo