

Saâdane Afif, Maria Thereza Alves, Maja Bajevic, Jean-Pierre Bertrand, Jordi Colomer, Jimmie Durham, Didier Faustino, LaToya Ruby Frazier, Dora Garcia, Mathew Hale, Christian Hidaka, Jean-Charles Hue, Armand Jalut, Yuri Leiderman, Didier Marcel, Stefan Nikolaev, ORLAN, Dan Perjovschi, Elisa Pône, Mark Raidpere, Michael Riedel, Franck Scurti, Allan Sekula, Raphaël Zarka

DAVIDE BALLIANO / PANOS TSAGARIS

PICATRIX

curator: EUGENIO VIOLA

09.02 - 30.03.2013

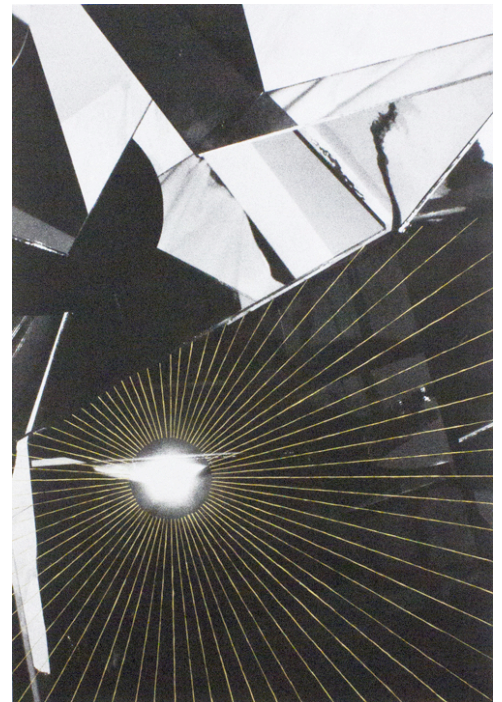
opening on February 9th, 4 p.m. - 9 p.m.

1ST
FLOOR

The title of this exhibition that juxtaposes the works of two artists, **Davide Balliano** and **Panos Tsagaris**, is taken from the *Ghâyat al-Hakîm*, or *The Picatrix. The Aim of the Sage*, as it is known in the West. It is perhaps the largest and most comprehensive of the *grimoires*, or handbooks of magic, attributed to the Andalusian mathematician al-Majrit. It is a composite work that synthesizes older works on Hermeticism, Sabianism, Ismailism, astrology, and alchemy produced in the Near East in the ninth and tenth centuries A.D.

This book had a major influence on later West European magical thinking from Marsilio Ficino's *Corpus Hermeticum* in the 1400s, to Cornelius Agrippa, Thomas Campanella, Dr John Dee and Paracelsus in addition to the anonymous authors of magical grammars such as *The Key of Salomon*. It is indispensable for understanding a conspicuous part of the production of the Renaissance, including the figurative arts.

Since the dawn of time, there is an intrinsic connection between art and alchemy. Both seek to transform the ordinary into the extraordinary, attributing ideological and spiritual meaning to the materials themselves. Both art and alchemy, the latter of which has often been termed the "Secret" or the "Hermetic Art", represent specific modes of the human effort to refine nature. More so, alchemy has been using art to transmit its ideas: in alchemical manuscripts and printed publications images and emblems frequently occur. Likewise alchemical allusions might be contained in works of art. For modern art - which is often devoid of apparent alchemical symbolism - this approach is of special relevance. In the twentieth century a number of artists were fascinated by this topic, amongst all Marcel Duchamp and Yves Klein. Today a small minority of artists remains interested in alchemical meanings and substances.

Panos Tsagaris, Untitled_2, 2013
23k gold on archival print, 51x76cm (unframed)
unique piece

The practice of Davide Balliano and Panos Tsagaris, through a wide range of media, is influenced by a lot of different references: from the history of art and culture to the alchemical and esoteric influences, including symbols of the Rosicrucian and the Freemasons.

By orchestrating with a perfect balance the polysemy of their sources in a sort of initiation rite, they introduce the public in their arcane hemisphere made of heterogeneous symbols and immerse them in a puzzling and alienating atmosphere.

Balliano and Tsagaris dwell in an intermediary utopia, the mirage-world of revelation where they officiate over the meeting of contraries, bizarre syncretism of forms, ideologies and different times. They indicate the ways of transmutation, of the eternal return of the same reality in the mutability of forms. They cross knowledge, genres, and chronologies in an illuminating, scandalous, pulsating *poïesis*. In their research the work of art explodes and recomposes itself in the mixed fabric of the past and the future; it vibrates with the contrary, like elastic stretched between knowing and prophecy, between tradition and dissolution.

Eugenio Viola, 2013

Saâdane Afif, Maria Thereza Alves, Maja Bajevic, Jean-Pierre Bertrand, Jordi Colomer, Jimmie Durham, Didier Faustino
LaToya Ruby Frazier, Dora Garcia, Mathew Hale, Christian Hidaka, Jean-Charles Hue, Armand Jalut, Yuri Leiderman, Didier Marcel
Stefan Nikolaev, ORLAN, Dan Perjovschi, Elisa Pône, Mark Raidpere, Michael Riedel, Franck Scurti, Allan Sekula, Raphaël Zarka

DAVIDE BALLIANO / PANOS TSAGARIS

PICATRIX

commissaire : EUGENIO VIOLA

09.02 - 30.03.2013

vernissage le 9 février 2013, de 16h à 21h

1ST
FLOOR

L'exposition juxtapose les travaux de **Davide Balliano** et **Panos Tsagaris**. Son titre provient du *Ghâyat al-Hakîm*, connu en Occident sous le nom de *Picatrix*. *The Aim of the Sage*. Il s'agit d'un des grimoires les plus larges et les plus complets existant, attribué au mathématicien andalou aj-Majrit. C'est un travail composite qui synthétise des études plus anciennes sur l'Hermétisme, le Sabéisme, l'Ismaélisme, l'astrologie et l'alchimie produites dans le Proche Orient aux IXe et Xe siècles.

Plus tard, ce livre a eu une influence majeure sur la pensée magique de l'Europe de l'ouest, du *Corpus Hermeticum* de Marsilio Ficino au XVe siècle à Cornelius Agrippa, Thomas Campanella, Dr John Dee et Paracelsus qui s'ajoutent aux auteurs anonymes de grammaires magiques comme *Clavicula Salomonis (La Petite clef de Salomon)*. Il est aussi indispensable à la compréhension d'une large partie de la production intellectuelle datant de la Renaissance, notamment des arts figuratifs.

Depuis l'aube du temps, il y a une connexion intrinsèque entre l'art et l'alchimie. Tous deux cherchent à transformer l'ordinaire en extraordinaire, attribuant une signification idéologique et spirituelle aux matériaux. L'art et l'alchimie, souvent nommé l'« Art secret » ou « hermétique », représentent des modes spécifiques de l'effort humain pour redéfinir la nature. Plus souvent l'alchimie a utilisé l'art pour diffuser ses idées : on trouve souvent des images et des emblèmes dans les manuscrits alchimiques et les publications imprimées. De même, des allusions à l'alchimie peuvent être présentes dans les œuvres d'art. Pour l'art moderne, qui est souvent dépourvu de symbolisme alchimique en apparence, cette approche est particulièrement intéressante. Au XXe siècle quelques artistes se passionnent pour ce sujet. Parmi eux figurent Marcel Duchamp et Yves Klein. Aujourd'hui une petite minorité d'artistes conserve cet intérêt pour les significations et les substances alchimiques.

La pratique de Davide Balliano et Panos Tsagaris, à travers une large étendue de médium, est influencée par de nombreuses références : de l'histoire de l'art et de la culture aux influences alchimiques et ésotériques, incluant des symboles hérités des Rose-Croix et des Francs-Maçons. En orchestrant avec un juste équilibre la polysémie de leurs sources dans une sorte de rite initiatique, ils placent le public dans leur hémisphère obscur construit de symboles hétérogènes qu'ils immergent dans une atmosphère troublante et aliénante.

Balliano et Tsagaris demeurent dans une utopie intermédiaire, le monde-mirage de la révélation où ils officient sur la rencontre des contraires, syncrétisme de formes étrange, des idéologies et des temps différents. Ils indiquent le chemin de la transmutation, de l'éternel retour de la même réalité dans la mutabilité des formes. Ils croisent les connaissances, les genres, les chronologies avec une *poïétique* éclairante, scandaleuse et vibrante. Dans leur recherche l'œuvre explose et se recompose elle-même en un tissu mêlé de passé et de futur. Elle vibre avec le contraire, comme un élastique tendu entre savoir et prophétie, entre tradition et dissolution.

Eugenio Viola, 2013

David Balliano, UNTITLED_Mirror, 2012
acrylique sur papier
24,9 x 20,4 cm. (framed) 56 x 48,6 x 3 cm