

[E]SCH[H]ATOLOGY

MARCO FORMISANO POKA-YIO ENRICO DE MAIO

07/05/2010-10/06/2010

CURATED BY MARRIE SANIDA

Opening: Friday May 7, 19:00

Producing many Heads, three or seven or ten, & hands & feet
Innumerable at will of the unfortunate contemplator
Who becomes his food: such is the way of the Devouring Power

William Blake (*Jerusalem II*, 33:22-24)

The exhibition [E]SC[H]ATOLOGY in *Akneos* gallery deals with the conflict of incompatible tendencies or forces that can be prolonged and extended when a reconciliation is not effected. Scatology is brought forth as the *prima materia* in alchemical terms, the initial state of analysis and dissolution of physical matter when the antithetical qualities are acknowledged. It is an instigation of chaos and filth but constitutes fertile ground for synthesis and invites or necessitates the rebirth of a reconstituted exalted totality. The end-state, *the eschaton*, is reached when base matter is purified, when the corporeal unites with the divine, profanity blends with the sacred and what were once polarities in a linear, time-bound antagonism engage now in a circular motion of counter-balance. Thus, the end meets with the beginning re-enacting the archetypal drama of life coming after death and vice versa whereupon an elevated stillness is secured.

Marco Formisano thrusts out on brittle yellowish paper of 1900, forms of intestinal rotten matter bringing to light vile original instincts, animal-like tendencies of an unbridled unconscious that traces back to an indefinite beginning. As in the first phase in alchemy, the *nigredo* seems to be realised here, the polluted, dark substance of dissolving matter, of “matter that is at the same time defaecated and defaecating, object and subject of the sickness,” as the artist points out, leaving him convulsing with disgust at its sight. The latter is only aggravated at the instantaneous realisation of the obsolescence and limitations imposed on the individual by the medium used for channelling the self. “It’s the effort without a vent, an effort manifested by the products of the viscera of an individual that is merely a canal, that doesn’t manage to become a passage actively but passively eliminates waste matter from the body without a vent and only through continuous, exhausting contractions,” he says. Still, he becomes the canal through which all possibilities of separation from the amorphous mass are opened up. According to Freud, by departing from faecal products, the child renounces autoerotic practises of pleasure which presents the first instance of reaching out, of a proclamation of love for the other without.

In a similar vein, the Greek artist Poka-Yio plays with the sound of the word *kakao* (cocoa in Greek) that brings to mind the nursery Greek word *kaka*, meaning excrement. On the ceiling of the gallery, the alchemical *coniunctio* (the uniting of separated qualities) is activated. Chocolate becomes the all-devouring darkness of unconscious repressed desires and primeval urges inasmuch as it is the centrifugal desire to mould it into sweets that will be gratifyingly devoured. It is the alluring dark force that attracts and impels reaction and, paradoxically enough, accentuates the attractive and deceptive glamour of gold. The

Alchemists professed that their gold was not the common gold and likewise in the artist's work, it becomes the most precious yet filthiest of metals no longer governing existence but asserting it. A series of chocolate anal beads in the shape of the "snake biting tail" seems to reveal an esoteric journey into psyche's inscrutable ways in a self-perpetuating circle of affirming identity and integrity of character. Poka-Yio says: "for 2010 I wish you all the profits while I will keep the profiteroles for myself."

Energy which is a prerequisite of evolution cannot be released without the clash of counter forces. Nonetheless adherence to such a state of discord would only disquiet and bring alienation to the self. The consolatory effect of symbols that have survived through the peoples and through the ages is then sought to compensate for the division. Enrico de Maio's structure of glass and carbon, which has come all purified out of his self-constructed glass-moulding furnace, highlights the enlightenment that emanates out of a revelation of what transcends the boundaries of time and of this earthly world and defies the rational thinking of our present. The artist remains: "impressed by the modification of matter; all collaborate on the creation of the work, and everything doesn't last but one moment." Participation in the eternal cycle of life coming after death comes out of symbols of faith which were passed on from generation to generation and it is this faith that constitutes our most invaluable inheritance.

Jung delineates that there are four sides of our psychological orientation. The first one is our *sense* which ensures us that something is out there. The second is our *thought* by which we can identify what that is. The third one is our *feeling* through which we can tell if what is out there is in accordance with us and whether we want it or not. And, last but not least, there is a fourth one, our *intuition*, our instinctive belief which informs us whence this came and where it leads to. When repressed by conscious thought, it comes as an indefinite dark force, present in its absence, dissolving, poisoning, and immaterializing identity. Then never will the divine be embodied never will the corpus incorporate the spirit never will the maker and the partaker be imbued with it in communion one. History is then reversed and the present is reconstructed if culture is to survive and the age-old urge on the formation of the solid character -the enlightened individual that is prepared to stand up to the oppressive forces of our times- be brought to light.

Napoli, May 2010

Marrie Sanida

[E]SC[H]ATOLOGY alla galleria *Akneos*, conflitto di tendenze, forze incompatibili che possono essere estese e prolungate quando una riconciliazione non è portata a compimento. La scatologia viene alla luce come *prima materia* in termini alchemici. Lo stato iniziale dell'analisi e la dissoluzione della materia fisica, quando si riconoscono le qualità antitetiche. Una istigazione del caos, della sporcizia, che costituisce terreno fertile per la sintesi ed esorta o implica la rinascita di una totalità ricostituita ed esaltata. Lo stato finale, *l'eschaton*, si raggiunge quando la materia di base è purificata, quando il corporeo si congiunge al divino, il profano si fonde col sacro e quelle che erano le polarità di un antagonismo lineare si impegnano in un movimento circolare di contro bilanciamento. Così la fine si congiunge al principio ripetendo il dramma archetipale della vita che succede alla morte e viceversa, così da garantire uno stato elevato di quiete.

Marco Formisano spinge in fuori su ingiallita e fragile carta del novecento forme di materia intestinale marcia portando alla luce bassi istinti primitivi, tendenze animalesche di inconscio sfrenato che risale a un inizio non identificato. Come avviene nella prima fase dell'alchimia, sembra qui realizzarsi la *nigredo*, la sostanza oscura e inquinata della materia in dissoluzione, della "materia che è al contempo defecata e defecante, oggetto e soggetto del malessere", così come rileva l'artista lasciandolo contorto dal disgusto della sua vista. Quest'ultima è appesantita dalla realizzazione istantanea dell'obsolescenza e dalle limitazioni imposte all'individuo dal mezzo impiegato per trasmettere il Sé. "È lo sforzo senza una bocca, uno sforzo manifestato dai prodotti delle viscere di un individuo, semplicemente un canale che non riesce a trasformarsi in un passaggio attivo ma elimina passivamente i rifiuti dal corpo, senza la bocca e solo grazie a continue ed estenuanti contrazioni", egli dice. Ancora, egli diviene il canale attraverso cui sono aperte tutte le possibilità di separazione dalla massa amorfa. Secondo Freud col separarsi dalle proprie feci, il bambino rinuncia ad atti piacevoli di autoerotismo, rinuncia che rappresenta il primo passo verso l'esterno, il primo passo di una dichiarazione d'amore per l'altro.

Allo stesso modo, l'artista Greco Poka-Yio gioca con il suono della parola *kakao* (cacao in greco) che riporta alla mente la parola greca infantile *kaka*, escremento. Sul soffitto della galleria è attivata la *coniunctio* alchemica (l'unione di qualità distinte). La cioccolata si trasforma nelle tenebre onnivore dei desideri inconsci repressi, istinti primari, poiché essa rappresenta il desiderio centrifugo di plasmarla in dolci che saranno divorati con gratificazione. Essa è l'oscura forza allettante che attrae e costringe ad una reazione e

paradossalmente evidenzia il fascino attraente e ingannevole dell'oro. Gli alchimisti sostenevano che il loro oro non era oro comune e allo stesso modo nel lavoro dell'artista esso diventa il più prezioso e tuttavia più sporco dei metalli che non governa più l'esistenza ma la impone. Una serie di sfere anali di cioccolato nella forma del serpente che si morde la coda sembra rivelare un viaggio esoterico lungo le imperscrutabili vie della mente in un cerchio autoperpetuante di affermazione di identità ed integrità del carattere.

L'energia, requisito fondamentale dell'evoluzione non può essere rilasciata senza lo scontro di forze contrarie. Tuttavia l'adesione a un tale stato di discordia provocherebbe solo disordine e alienazione al sé. L'effetto consolatorio dei simboli che sono sopravvissuti attraverso le età ed i popoli viene allora ricercato per compensare la frammentazione. La struttura di vetro e carbone di Enrico de Maio, che fuoriuscita purificata dal forno per il vetro che egli stesso ha costruito, evidenzia la luce che proviene dalla rivelazione di ciò che trascende i confini del tempo e di questo mondo terreno, sfida il pensiero razionale del nostro presente. L'artista s rivela: "colpito dalla trasformazione della materia; tutto collabora alla creazione dell'opera, tutto non dura che un solo istante." La partecipazione ad un eterno ciclo di vita dopo la morte proviene dai simboli di fede che si tramandano di generazione in generazione, questa fede costituisce la nostra eredità più preziosa.

Jung sostiene che ci sono quattro modi nel nostro orientamento psicologico. Il primo è il *sensò* che ci assicura l'esistenza di qualcosa all'esterno. Il secondo è il nostro *pensiero* attraverso il quale possiamo stabilire di cosa si tratta. Il terzo è la *sensazione* attraverso la quale possiamo dire se quel qualcosa all'esterno è in accordo con noi e se la desideriamo o meno. È ultimo ma non meno importante, il quarto, la nostra *intuizione*, la nostra istintiva convinzione che ci rende noto da dove e verso dove qualcosa proviene e conduce. Quando è repressa dal pensiero conscio l'intuizione diviene come una forza oscura e indefinita, presente nella sua assenza che dissolve, avvelena e smaterializza l'identità. Allora, mai il divino si incarna, mai il corpo incorporerà lo spirito, mai colui che fa e il partecipante saranno imbevuti di intuizione allo stesso modo. La storia è quindi rovesciata, il presente ricostruito, se la cultura deve sopravvivere, il bisogno secolare di formazione di una solida personalità (l'individuo illuminato che si opporrà alle forze oppressive del nostro tempo) verrà alla luce.

Napoli, Maggio 2010

Marrie Sanida

AKNEOS GALLERY

Palazzo Monte Manso di Scala, Via Nilo 34, 80134, Naples, Italy

Opening hours, from Tuesday to Friday 10.30/13.00 16.30/19.30