

HUMANS

SOLO SHOW BY ORTICANOODLES

gcagallery

GCA Gallery

présente

du 25 mars au 4 juin 2016

HUMANS
SOLO SHOW BY ORTICANOODLES

gcagallery

16 bis rue Catherine Ségurane 06300 Nice - France
T. +33 6 09 07 75 99 - info@gcagallery.fr
www.gcagallery.fr

Christian Omodeo a étudié l'histoire de l'art en Italie, avant de s'installer à Paris en 2004.

Après avoir soutenu sa thèse de doctorat auprès de l'Université Paris-Sorbonne et travaillé au sein de l'Institut National d'Histoire de l'Art, il a enseigné l'Art Contemporain à l'Université de Picardie-Jules Verne. En parallèle avec ce parcours de chercheur, il s'est intéressé aux pratiques artistiques urbaines en tant que commissaire d'exposition indépendant. En 2012, il décide de se consacrer entièrement à l'Urban Art et crée l'agence Le Grand Jeu. Ses derniers livres parus sont « C215. Un maître du pochoir » (Critères) et « Crossboarding: an Italian Paper History of Graffiti Writing & Street Art » (LO/A Edition).

«I've painted Kings and prostitutes. I don't paint people because of their fame. I paint those who inspire and thrill me.» (Tamara de Lempicka)

If the Ortica quarter is known to most Italians, the merit is largely due to Enzo Jannacci, a popular Milanese singer who, in 1966, sung with humour about the holdups of a gang led astray by a one-eyed lookout, native to this eastern suburb of Milan. Like all big cities, Milan has changed profoundly over the last few decades. Ortica is no longer the part-country part-city quarter that Jannacci set to music, but a dynamic quarter from which the Orticanoodles duo borrowed part of its street name in 2004, when Wally and Alita started posting up their stickers and posters.

In those days, Milan had just hosted Arte Impropria (Inappropriate Art), one of the first international shows of the movement now known as street art; the city went on to host two other projects, The Urban Edge in 2005 and Street Art Sweet Art in 2007, thereby turning it into an international capital of street art. So the context was more than favourable for young artists who had decided to thoroughly explore street art. Since then, the visual guerrilla warfare of the early years has given way to more thoughtful street art, ready to turn social and historical issues into images, like the monumental fresco of partisan Francesca Rolla, painted in Carrare in 2013, just a few years after her death. Orticanoodles accompanied this change of attitude towards the street with an impressive development of the techniques used to create its art. The stickers and posters of the early days effectively and gradually gave way to cut-out stencils, a technique in which Orticanoodles rapidly earned an international reputation, alongside the Spaniard B-Toy, American Logan Hicks or French C215. The latest challenge to date, namely transposing stencils normally designed for small and medium-sized walls to monumental scale, again placed Orticanoodles in the top rank, ready with its pots of colours to compete with the large two-colour frescos painted by Polish stencil master M-City, or in three colours by American Shepard Fairey, alias Obey. Their latest work to date, the impressive 55-metre tall chimney of the Branca factory in Milan has profoundly modified the quarter's skyline. Nonetheless, the common point of most of their monumental works is their transformation into genuine public art projects, where spectators play a role in defining the subject and occasionally even in making the murals.

For their first personal exhibition in France called Humans,

Orticanoodles composed two different series of works, representative of their research in recent years, around a common theme, namely the portrait of anonymous characters the artists encountered throughout their life. The iconic power of the celebrities who often drew their attention, like Mandela, Warhol, Basquiat and William Burroughs, now takes a back seat, leaving room for the faces that Orticanoodles associates with life experiences, voyages and memories. A sort of self-portrait composed of the eyes of others on the artists, bringing to mind Luigi Pirandello's famous novel, *One, No One and One Hundred Thousand*, in which the writer becomes aware, due to the research of Freud and Jung, that man is not one and that reality is not objective.

The first series of paintings, painted on wooden frames, pushes the stencil technique to extremes. Here the study does not aim to transform the medium into message, like the famous Banksy. The challenge is more about multiplying layers (cut acetate sheets), by 10, 15, 20, sometimes 25, in order to generate a visual force capable of capturing, dialoguing and nourishing the spectators' eyes. For Orticanoodles, the message is not all. The clever mix between bits of faces, painted on certain wooden boards comprising the work, and copies divided up according to the painted signs of store fronts of the Belle Époque, generates an attractive street patchwork. Anonymous men and women meet in the painting, as they do in the city, exactly like in real life. The second series is more radical and even exposes the stencil technique. In fact, the artists exhibit not the finished work painted with the aid of the stencil, but the acetate sheet cut out and used in the workshop. Placed between two plexiglass plates, the stencil is displayed in all its delicate transparency, whereas the light shed on the object gives substance to the image on the wall. From Ortica to the streets of the world, over the last decade Orticanoodles has made a name as one of the international references in stencil art. Their more recent monumental murals reflect the couple's interest in the endless improvement of this "Adobe" aesthetic, tied as much to the imaging software produced by the brand as to the advent of the first Apple computers in middle class homes in the West. Nonetheless, the core of their research is still in the hands of the people and the street, whether to draw passers-by's attention to a great man or to capture, in its workshop work, one of the thousand and one personalities of the men and women we pass every day.

Christian Omodeo

HUMANS

SOLO SHOW BY ORTICANOODLES

«J'ai peint des rois et des prostituées. Je ne peins pas les gens parce qu'ils sont célèbres. Je peins ceux qui m'inspirent et me font vibrer» (Tamara de Lempicka)

Si la plupart des Italiens connaissent le quartier de l'Ortica, une grande partie du mérite revient à Enzo Jannacci, un chansonnier milanais qui sut raconter avec humour en 1966 les braquages d'une bande de malfrats mal aiguillés par un guet borgne, originaire de ce quartier situé dans la banlieue est de Milan. Comme toute métropole, Milan a profondément évolué au cours des dernières décennies. L'Ortica n'est plus cette aire mi-campagne mi-ville mise en musique par Jannacci, mais un quartier dynamique auquel le duo d'Orticanoodles a emprunté en 2004 une partie de son nom de rue, quand Wally et Alita ont commencé à coller des stickers et des affiches dans les rues.

Milan venait alors d'héberger Arte Impropria (Art Impropre), l'une des premières expositions internationales de ce mouvement aujourd'hui labélisé street art, et s'appropriait à accueillir deux autres projets – The Urban Edge en 2005 et Street Art Sweet Art en 2007 – qui en firent l'une des capitales internationales de l'art urbain. Le contexte était donc des plus fertiles pour de jeunes artistes ayant décidé de se dédier à une exploration artistique urbaine très poussée. Depuis, la guérilla visuelle des débuts a laissé sa place à un art de rue plus réfléchi, prêt à traduire en image des préoccupations d'ordre social et historique, comme dans la fresque monumentale de la partisane Francesca Rolla peinte à Carrare en 2013, quelques années seulement après sa disparition. Orticanoodles a accompagné ce changement d'attitude vis-à-vis de la rue avec une évolution impressionnante des techniques employées pour réaliser ses œuvres. Les stickers et les affiches des débuts ont, en effet, laissé progressivement leur place à la découpe de pochoirs, technique dans laquelle Orticanoodles s'est rapidement imposé comme l'une des références internationales, aux côtés de l'espagnole B-Toy, de l'américain Logan Hicks ou du français C215. Le dernier défi en date, la transposition à une échelle monumentale de pochoirs normalement destinés à des murs de tailles petites et moyennes, voit encore Orticanoodles au premier rang, prêt avec ses pots de couleurs à concurrencer les grandes fresques peintes en bichromie par le pochoiriste polonais M-City ou en trichromie par l'américain Shepard Fairey alias Obey. L'impressionnante cheminée de 55 mètres de hauteur de l'usine Branca à Milan, leur dernière intervention en date, modifie profondément le skyline du quartier. Néanmoins, le point commun à la plupart de leurs interventions monumentales est leur transformation en de véritables projets d'art public, où les spectateurs participent à la définition du sujet et, parfois, même à la réalisation des fresques murales. Pour Humans, leur première exposition personnelle en France,

Orticanoodles a composé deux différentes séries d'œuvres, représentatives de leurs recherches des dernières années, autour d'un thème commun : le portrait de personnages anonymes que les artistes ont rencontré tout au long de leur vie. Le pouvoir iconique des stars qui ont souvent attiré leur attention, comme Mandela, Warhol, Basquiat et William Burroughs, passe aujourd'hui au second plan, et laisse sa place à des visages auxquels Orticanoodles associe des expériences de vie, des voyages et des souvenirs. Une sorte d'autoportrait composé des regards que les autres ont posé sur eux, qui remémore le récit du célèbre roman de Luigi Pirandello, *Uno Nessuno Centomila*, dans lequel l'écrivain prend conscience, suite aux recherches de Freud et Jung, que l'homme n'est pas un et que la réalité n'est pas objective.

La première série de tableaux, peints sur des assemblages de bois, poussent la technique du pochoir à son extrême. La recherche ne vise pas ici à transformer le médium en message, comme le fait le célèbre Banksy. Le défi est, plutôt, la multiplication – 10, 15, 20, parfois 25 – de layers (les feuilles d'acétate découpées), afin de générer une force visuelle capable de capturer, dialoguer et nourrir le regard des spectateurs. Pour Orticanoodles, le message n'est pas tout. Le mélange savant entre des bouts de visages, peints sur certaines plaques de bois qui composent l'œuvre, et des copies morcelées d'après les enseignes peintes des devantures de magasins de la Belle Époque, génère un patchwork urbain attrayant. Des hommes et des femmes anonymes se rencontrent dans le tableau comme dans la ville, exactement comme dans la vraie vie. La deuxième série est plus radicale et met à nu la technique même du pochoir. En effet, l'artiste expose non pas l'œuvre finie et peinte à l'aide du pochoir, mais la feuille d'acétate découpée et utilisée en atelier. Placée entre deux plaques de plexiglass, le pochoir s'expose dans toute sa transparence délicate, tandis que la lumière projetée sur l'objet donne corps à l'image sur le mur. Du quartier de l'Ortica aux rues du monde entier, Orticanoodles a imposé, au cours de la dernière décennie, son nom comme l'une des références internationales dans l'art du pochoir. Leurs peintures murales monumentales plus récentes rendent compte de l'intérêt que ce couple porte pour le développement incessant de cette esthétique « Adobe » liée autant aux logiciels de traitement d'images produits par cette marque, qu'à l'arrivée des premiers ordinateurs Apple dans les maisons de la classe moyenne occidentale. Il n'en reste pas moins que le noyau de leur recherche reste confié aux hommes et à la rue, qu'il s'agisse d'attirer le regard des passants sur un grand homme ou de saisir, dans son travail d'atelier, l'une des mille et une personnalités des hommes et des femmes que nous croisons tous les jours sur notre chemin.

Christian Omodeo

ORTICANOODLES

DATE ET LIEU DE NAISSANCE

- Collectif formé en 2004 par Wally et Alita (nés en 1976 et 1975)

DIPLÔMES / FORMATION

- Direction artistique en communication et publicité (Istituto superiore di Comunicazione [ISC/IED])

THÉMATIQUES TRAITÉES / INSPIRATIONS / INFLUENCES

- Street Art / Pochoir

TECHNIQUES UTILISÉES

- Pochoir
 - Spolvero (technique née à la renaissance et utilisée en art urbain, technique de transfert d'un dessin préparatoire sur le support de la composition picturale, technique de transfert au poncif)
 - Bombe aérosol

ESPACES PUBLICS PRÉFÉRÉS

- Contextes urbains de manière générale

GALERIES / EXPOSITIONS

- Dirty life, traffic gallery, Bergame, Italie, 2013
 - Eternity, ego gallery, Lugano, Suisse, 2012
 - New works, galerie itinérance, Paris, France, 2012
 - Ortiche, traffic gallery, Bergame, Italie, 2009

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS

- Ciminiera Branca, curateur Jacopo Perfetti, Distillerie Fernet-Branca, Milan (55 x 15 m. de haut, plus haute fresque d'Italie à ce jour)
 - Via Crucis, collaboration avec Mr Caos, Chiesa della Pieve, Milan (San Donato)
 - Ritratto Andrea Pazienza, curateur P. Cucchiario, San Benedetto del Tronto (22 x 10 m. de haut), 2015
 - LOVE, au sein de l'exposition Lecco Street View, curateur Chiara Canali, Lecco (8x 13 m.), 2015
 - Il Giro d'Italia, en collaboration avec Liceo Artistico Giordano Bruno, Albenga, (3 x 50 m.), 2015
 - Il Ponte della Memoria, en collaboration avec Nuovo Liceo Artistico e Scout CNGEI (600 m2), Milan, 2015
 - Wall Art, Piazza Cardinal Ferrari, curateurs Mara Taverri et Alice Cosmai et Esterno G. Pini, Milan (4 x 150 m., plus long mur de Milan) 2014
 - Open the Cages, fresque au siège de WWF pendant BreArt, Milan (180 m2), 2014
 - Djerbahood, Djerba, Tunisie, 2014
 - portrait de Roberto Roversi, au Cheap Festival, Bologne, Italie, 2014 (14 x 7 m.)
 - Libya meet Europe, par IIC Istituto Italiano della Cultura - Ambassade italienne de Tripoli, presso Academy of fine Art, Misurata, Lybie, 2014
 - Portrait de Joseph Beuys, par Pretty Portal, Düsseldorf, Allemagne, 2013 (12 x 8 m.)
 - Portrait de Frida Kahlo en collaboration avec la participation de LABA Brescia a San giorgio di Mantova Italie, 2013 (30 x 3 m.)
 - Portrait de Francesca Rolla, par EXP, Carrare, Italie, 2013 (18 x 15 m.)
 - Portrait de Renato Guttuso, par Mr Gargiulo & Stagnitta,

Giardini Naxos, Catane, Italie, 2013 (10 x 6 m.)

- Portrait de Gilberto Gil, par M. Teobaldo, Rio de Janeiro, Brésil, 2012 (13 x 8 m.)

- Portraits Prix Nobel de médecine, en collaboration avec l'institut d'Arte G. Romano presso Ospedale C., Poma a Mantova, Italie, 2012 (75 x 2,5 m.)

- Portrait de Clooney/Canalis, par V. Donnarumma, Dicastero Giovani ed Event, Lugano, Suisse, 2010 (15 x 5 m.)

- Stencil Art, par l'Associazione Toniolo, Piazza delle erbe, Verone, Italie, 2010

ENVIRONNEMENT MUSICAL

- Green day (1987 -)
 - Pink Floyd (1965 -)
 - Janis Joplin (1943 - 1970)
 - Guns N' Roses (1985 -)
 - Led Zeppelin (1968 -)
 - Metallica (1981 -)
 - Iron Maiden (1975 -)
 - Dropkick Murphys (1996 -)
 - Alestorm (2004 -)
 - AC/DC (1973 -)
 - Soad (1994 -)
 - Queen (1970 -)
 - Beatles (1960 - 1970)
 - Rolling Stones (1962 -)
 - Deep purple (1968 -)

ENVIRONNEMENT ARTISTIQUE

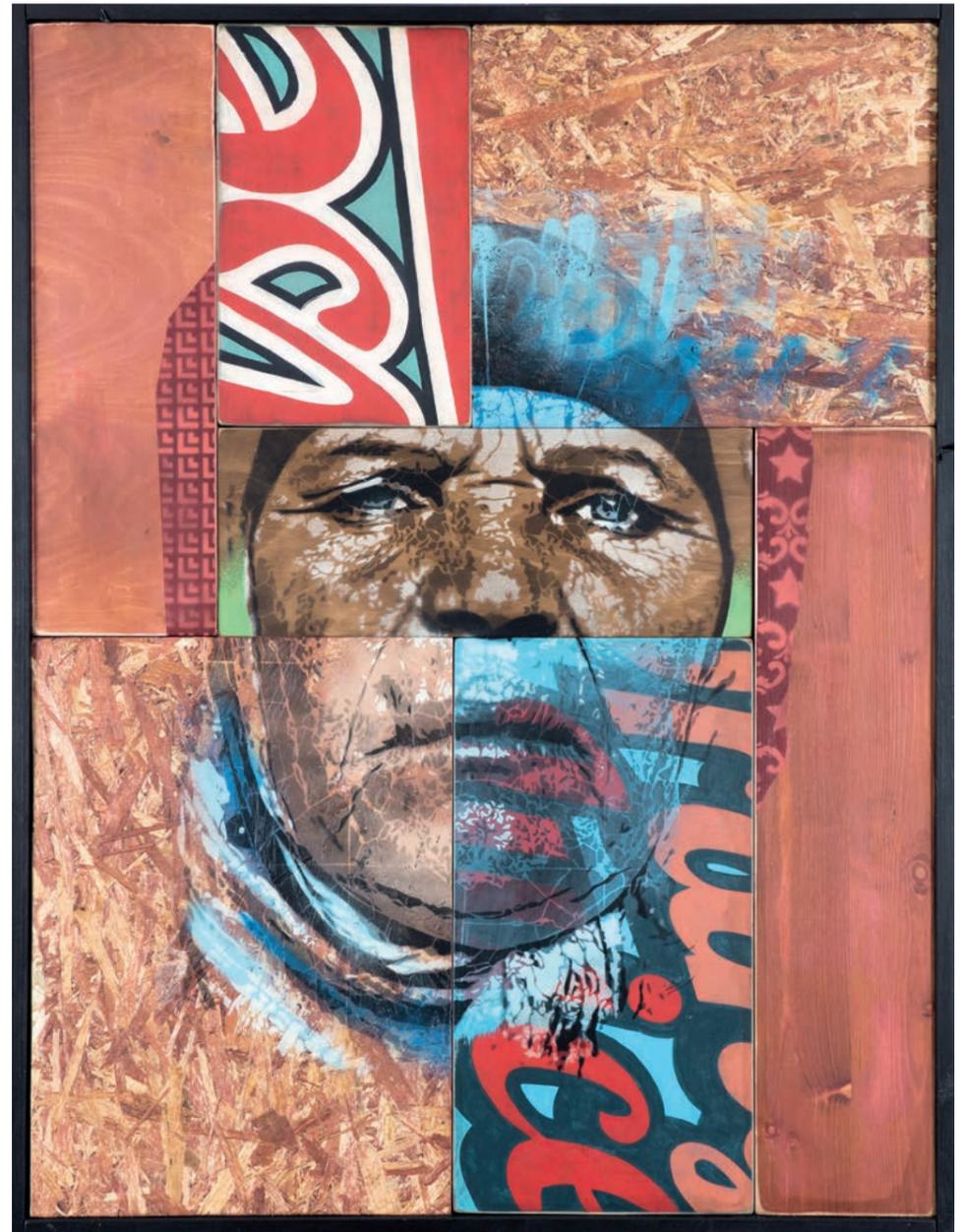
- Le Caravage (1571 - 1610)
 - René Magritte (1898 - 1967)
 - Claude Monet (1840 - 1926)
 - Gustav Klimt (1862 - 1918)
 - Pablo Picasso (1881 - 1973)
 - Henri Matisse (1869 - 1954)
 - Francis Bacon (1909 - 1992)
 - Frida Kahlo (1907 - 1954)
 - Diego Rivera (1886 - 1957)
 - Paul Cézanne (1839 - 1906)
 - Jackson Pollock (1912 - 1956)
 - Lucio Fontana (1899 - 1968)
 - Emilio Vedova (1919 - 2006)
 - Pol Burri (1915 - 1995)

ENVIRONNEMENT LITTÉRAIRE

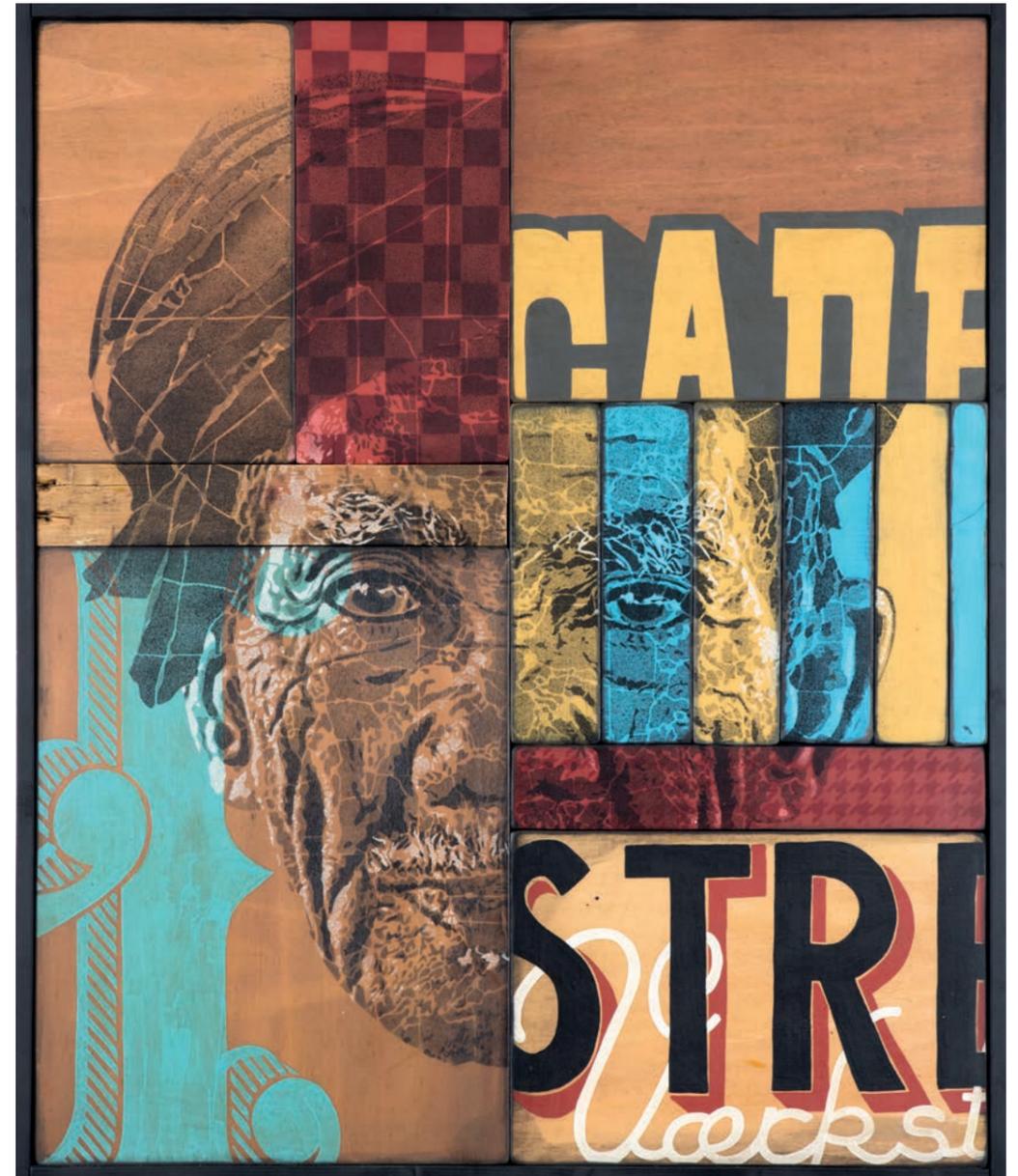
- William Burroughs (1914 - 1997)
 - Charles Bukowski (1920 - 1994)
 - Chuck Palahniuk (1962 -)
 - David Foster Wallace (1962 - 2008)
 - Nicolai Lilin (1980 -)
 - Roberto Saviano (1979 -)
 - Konrad Lorenz (1903 - 1989)

ENVIRONNEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE

- Quentin Tarantino (1963 -)
 - David Cronenberg (1943 -)
 - David Lynch (1946 -)
 - Federico Fellini (1920 - 1993)
 - Dennis Hopper (1936 - 2010)
 - Lars Von Trier (1956 -)
 - Terry Gilliam (1940 -)

Sans titre (1), 2016
Pochoir de bombe aérosol et acrylique sur éléments de bois assemblés montés sur support en bois
signé et daté au dos. Pièce unique
122 x 94 cm

Sans titre (2), 2016
Pochoir de bombe aérosol et acrylique sur éléments de bois assemblés montés sur support en bois
signé et daté au dos. Pièce unique
124 x 104 cm

Sans titre (3), 2016
Pochoir de bombe aérosol et acrylique sur éléments de bois assemblés montés sur support en bois
signé et daté au dos. Pièce unique
114 x 104 cm

Sans titre (4), 2016
 Pochoir de bombe aérosol sur éléments de bois assemblés montés sur support en bois
 signé et daté au dos. Pièce unique
 114 x 94 cm

Sans titre (5), 2016
 Pochoir de bombe aérosol et acrylique sur éléments de bois assemblés montés sur support en bois
 signé et daté au dos. Pièce unique
 114 x 84 cm

Sans titre (6), 2016
Pochoir de bombe aérosol sur éléments de bois assemblés montés sur support en bois
signé et daté au dos. Pièce unique
114 x 94 cm

Sans titre (7), 2016
Pochoir de bombe aérosol et acrylique sur éléments de bois assemblés montés sur support en bois
signé et daté au dos. Pièce unique
114 x 84 cm

Sans titre (8), 2016
Pochoir de bombe aérosol et acrylique sur éléments de bois assemblés montés sur support en bois
signé et daté au dos. Pièce unique
114 x 84 cm

Sans titre (9), 2016
 Pochoir de bombe aérosol et acrylique sur éléments de bois assemblés montés sur support en bois
 signé et daté au dos. Pièce unique
 94 x 64 cm

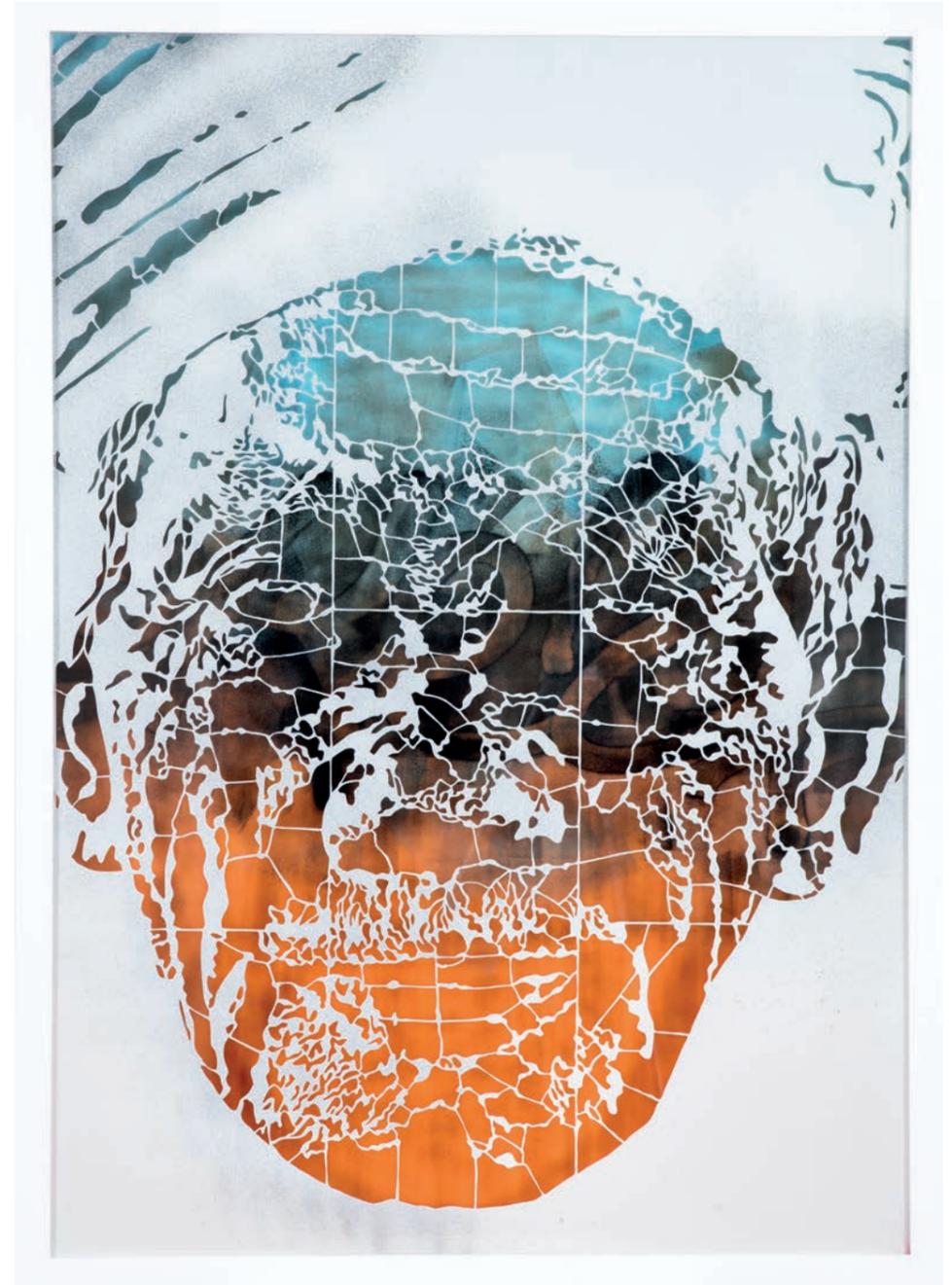
Sans titre (10), 2016
 Pochoir de bombe aérosol et acrylique sur éléments de bois assemblés montés sur support en bois
 signé et daté au dos. Pièce unique
 94 x 64 cm

Sans titre (11), 2016
Pochoir de bombe aérosol et acrylique sur éléments de bois assemblés montés sur support en bois
signé et daté au dos. Pièce unique
94 x 64 cm

Sans titre (12), 2016
Pochoir de bombe aérosol et acrylique sur éléments de bois assemblés montés sur support en bois
signé et daté au dos. Pièce unique
94 x 64 cm

Sans titre (13), 2016
Pochoir de bombe aérosol sur verre et bombe aérosol sur support en bois signé et daté au dos.
Pièce unique
105 x 74,5 cm

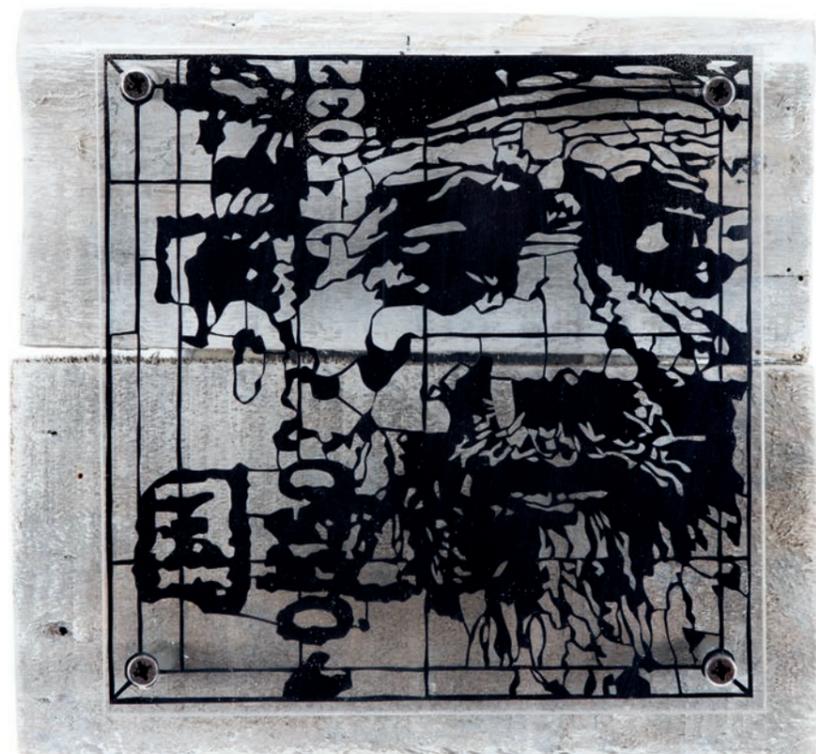
Sans titre (14), 2016
Pochoir de bombe aérosol sur verre et bombe aérosol sur support en bois signé et daté au dos.
Pièce unique
104,5 x 75 cm

DETAIL

Sans titre (16), 2016
Matrice de pochoir montée sous plexiglas et fixée sur éléments de bois peint
signé et daté au dos. Pièce unique
19 x 20 x 10 cm

Sans titre (15), 2016
Matrice de pochoir montée sous plexiglas et fixée sur éléments de bois peint
signé et daté au dos. Pièce unique
19 x 20 x 10 cm

Sans titre (17), 2016
Matrice de pochoir montée sous plexiglas et fixée sur éléments de bois peint
signé et daté au dos. Pièce unique
19 x 20 x 10 cm

Sans titre (18), 2016
Matrice de pochoir montée sous plexiglas et fixée sur éléments de bois peint
signé et daté au dos. Pièce unique
19 x 20 x 10 cm

Sans titre (19), 2016
Matrice de pochoir montée sous plexiglas et fixée sur éléments de bois peint
signé et daté au dos. Pièce unique
19 x 20 x 10 cm

Sans titre (20), 2016
Matrice de pochoir montée sous plexiglas et fixée sur éléments de bois peint
signé et daté au dos. Pièce unique
19 x 20 x 10 cm

Sans titre (21), 2016
Matrice de pochoir montée sous plexiglas et fixée sur éléments de bois peint
signé et daté au dos. Pièce unique
19 x 20 x 10 cm

REMERCIEMENTS

Alice et Héline Jossaume
Alita Montanari
Christian Omodeo
Clémence Ruiz
Loïc Thébaud
Marine Amiot
Mireille et Jack Jossaume
Robert Roux
Stéphane Benderitter
Sudwebtraduction
Vincent Rucheton
Walter Contipelli

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

Loïc Thébaud
Guido Borso (portrait Orticanoodles)

RÉALISATION GRAPHIQUE

Les Pisteurs

IMPRESSION

Pixartprinting

gcagallery

16 bis rue Catherine Ségurane 06300 Nice - France
T. +33 6 09 07 75 99 - info@gcagallery.fr
www.gcagallery.fr