

MASSIMO MOTTA

ON THIS SIDE OF TIME

AN IDEA FOR PHOTOGRAPHY

*INTRODUCTORY TEXT BY
CARMELO STRANO*

ROSEis aROSEditions

MASSIMO MOTTA

On This Side of Time

an idea for photography

Introductory text by

Carmelo Strano

ROSE is a ROSE editions

The Implied Image

The path of photography, from 1839, date of its birth, till now, is strongly counterpointed by research, according to technique and technology. The icebergs of tendencies like this appear when these enterprises are accompanied by expressive and inventive genius. We are dealing with circumstances which soon make photography deserve full artistic citizenship. It is as if a sabre had been inflicted on the painting and this is a great note featuring contemporary period, that is cutting edge technological products as a criterion used even for expressiveness.

Today this is easy to say, thanks to the computer immaterial and the inexorable passage from the darkroom chemistry (especially sunburns by Man Ray and his Rayographs, too) to the aseptic manipulations of the image you can operate through photoshop and digital editing (or let us say Camera Lucida dimension, to recall Roland Barthes). If the avant-garde frantic formalistic path ends, the same happens with the photographic experimentation frantic path with its inner link with time dimension.

As for photography, the consequence is that, since time, the need bursts to escape time despotism, at least the outer one you can objectively examine, according to Muybridge's emblematic lesson. Arnulf Rainer, for example, transforms the race for novel formalism into an unthrust running, promptly drawing the latter in favour of the individual drive. By doing so, he went beyond time category, but also even beyond the dialectic of painting-photography. If the main goal is the psychological upheaval, do not save any energy, do not be subject to barricades involvement. That is why, from the late Sixties, Austrian artist's works often offer photography colluding with painting. These are only some preliminary remarks to better understand this publication title that also refers to the latest research by Massimo Motta: *On This Side of Time*. As if to say: before photography, or, if you like better, photography after photography, to recall the title of an impressive exhibition (1995).

On This Side of Time: the shot lands on tramps in Dublin, London, Riga, Milan. But you can not realize where exactly that poor devil has been portrayed, because an unifying, implosive atmosphere let you realize that the discomfort is only intimately experienced. Hence the fact that you do not get it through communicating somatic signs; instead, it is thanks to the envelopped body that you almost breath that atmosphere. There is even too much shame in these anonymous uncharacterized and unfathomable figures. No verism nor realism. You can only imagine the suffering. The content, too, in Motta's work is implied, in harmony with a sufficiently ambiguous expressive sign. *On This Side of Time*, on this side of any sayings, on this side of the explicit. And these remarks deserve to be referred to Motta's research as a whole, as for technical, conceptual and expressive aspects.

Massimo Motta's research produces some proposal outcomes according to these rhythms: in 2010, a substantially laboratory attitude appears, thanks to the cycle of *Flowers*. In this case, black and white composition exasperates masses, with winkings at anamorphosis instead of cultivating specific interests in abstraction. This was followed, in 2011-12, by *Light and Night* production, mainly engaged in a sort of *trompe-l'oeil* in composition where the black and the white dominate (one of these photos has a set design that looks like inspired by Masaccio's *Tribute*). At the same time, Motta plunges into the urban dynamism with *New Milan City* and then with *Subway*. In these photographic art pieces, figures and city landscape are marked by metamorphosis. So, for example, the crowd in the subway becomes shapeless mass or simply light.

With *Shadows* series, although they appear in 2012, Motta has not come yet to the principle of *On This Side of Time*. In fact, the well refined play of shadows insists in the field of photographic tradition and its link with time in the line of Mar-ey-Duchamp-Balla. Then, beginning from a certain part of 2012, the artist draws his attention to the movement of the fragmented patches of color. These patches, with their polychromy, follow the line of a photographed figure's sketch. Photo and painting are in the courtship phase. They rub noses and lips, as a prelude to bodies kindling. And thus, the hour of *On the Other Side of Time* strikes. Photography and painting live their *kamasutra*. It is mainly divided into two contextual scores. In one of them, large and broad brush-strokes of yellow and green and red lean against the photographic background. At the same time they roughly modify and respect this background up to almost becoming a sort of protective interstice of it. And one can recall the interstices of the *Large Glass* by Duchamp (hence the reason why this line is entitled *Distance*). In the second score, called *Fusion*, the two media cling Dionysian excitement, to quote Nietzsche. At last we are *On This Side of Time*, a dimension which times the photographic image. Now, playing *On This Side of Time*, Motta leaves the constraints of history and deep-rooted forms. Also the two media, painting and photography, get married without taking care about the differentiated roles that usually sexuality establishes. And no jealousy bursts if the "empire of signs," to recall Barthes, leads its materials and final outcomes towards an absolute photographic goal.

Carmelo Strano is a philosopher, critic of visual arts, based in Milan and the theorist of *Daily Aesthetics*. He is full distinguished professor of Aesthetics and Contemporary Art History at the University of Catania (Architecture Department). He published different books on theory, history and criticism and also uncountable essays and articles. Former collaborator to the following newspapers: *La Repubblica*, *Il Sole 24 Ore*, *Corriere della Sera*, *Tempo*. Curator of leading international group exhibitions on contemporary art.

L'immagine implicita

Il cammino della fotografia, dal 1839, data della sua nascita, a oggi, è fortemente contrappuntato da ricerca su base tecnica e tecnologica. Gli iceberg si hanno quando queste imprese sono accompagnate da genialità inventiva ed espressiva. Circostanze, queste, che hanno presto dato alla fotografia la piena cittadinanza artistica. Questa sciabolata inflitta alla pittura è una grande nota caratterizzante il contemporaneo: testimonia che il ritrovato tecnologico è un discrimine persino sul piano poetico.

Cosa oggi facile a dirsi, in virtù dell'immateriale informatico e del passaggio inesorabile dalla chimica della camera oscura (con punte nelle solarizzazioni di Man Ray ed anche nelle sue rayografie) alle asettiche manipolazioni dell'immagine per via di photoshop e di editing digitale (o camera chiara, per dirla con Roland Barthes).

Se il frenetico cammino formalistico delle avanguardie finisce, lo stesso accade col cammino frenetico della sperimentazione fotografica insistente nella dimensione tempo. Ed è così che, non da ora in verità, scoppia l'esigenza di eludere questo dispotismo del tempo, almeno di quello esterno, compulsabile oggettivamente, secondo l'emblematica lezione di Muybridge. Arnulf Rainer, ad esempio, tramuta la corsa alla novità formale in abbrivo e prontamente volge quest'ultimo a beneficio della pulsione individuale. Oltre la categoria tempo. Ma anche oltre la dialettica pittura-fotografia. Se è il sommovimento psicologico il protagonista, non si risparmi nessuna risorsa, non si soggiaccia a nessuna barricata. E così, dalla fine anni Sessanta, nelle opere dell'artista austriaco la pittura collude con la fotografia.

Sintetica, necessaria premessa al titolo di questa pubblicazione che è riferito anche all'ultima ricerca di Massimo Motta: *Al di qua del tempo*. Quasi a dire: prima della fotografia, o, se si preferisce, la fotografia dopo la fotografia, per ricordare il titolo di una mostra del 1995.

Al di qua del tempo, lo scatto si posa su clochard di Dublino, Londra, Riga, Milano. Ma non riconosci mai dove quel poveraccio sia stato ritratto, a causa di un'atmosfera unificante, implosiva, tesa a rendere il disagio intimamente vissuto. Al punto che esso viene colto in virtù non dei segni somatici impegnati a comunicare ma dello stato di avviluppamento in cui il corpo è presentato. C'è pudore, tanto, in questi anonimi personaggi di proposito non caratterizzati e imperscrutabili. Nessun verismo né realismo. La sofferenza è soltanto intuita. Anche il contenuto, nell'opera di Motta, è implicito, in armonia con un segno espressivo sufficientemente ambiguo. *Al di qua del tempo*, al di qua del detto, al di qua dell'esplicito. Ciò vale anche sul piano della ricerca tecnica, oltre che espressiva e concettuale.

La ricerca di Massimo Motta produce esiti propositivi con questi ritmi: nel 2010, il ciclo dei fiori giocato su un terreno sostanzialmente laboratoriale. Il bianco e nero esaspera masse e composizione con effetti talora ammiccanti all'anamorfosi, più che spinto verso precisi interessi astratti. Segue, nel 2011-12, la produzione *Light and Night*, impegnata soprattutto in una sorta di *trompe-l'oeil* compositivo dove domina il bianco e nero (una di queste foto presenta un impianto scenografico che sembra ispirato al *Tributo di Masaccio*). Contemporaneamente, Motta si cala nel dinamismo della città con *New Milan City* e con *Metropolitana*. In questi lavori fotografici figure e paesaggio urbano sono segnati dalla metamorfosi. Sicché, ad esempio, la folla nel metrò diventa massa informe o luce.

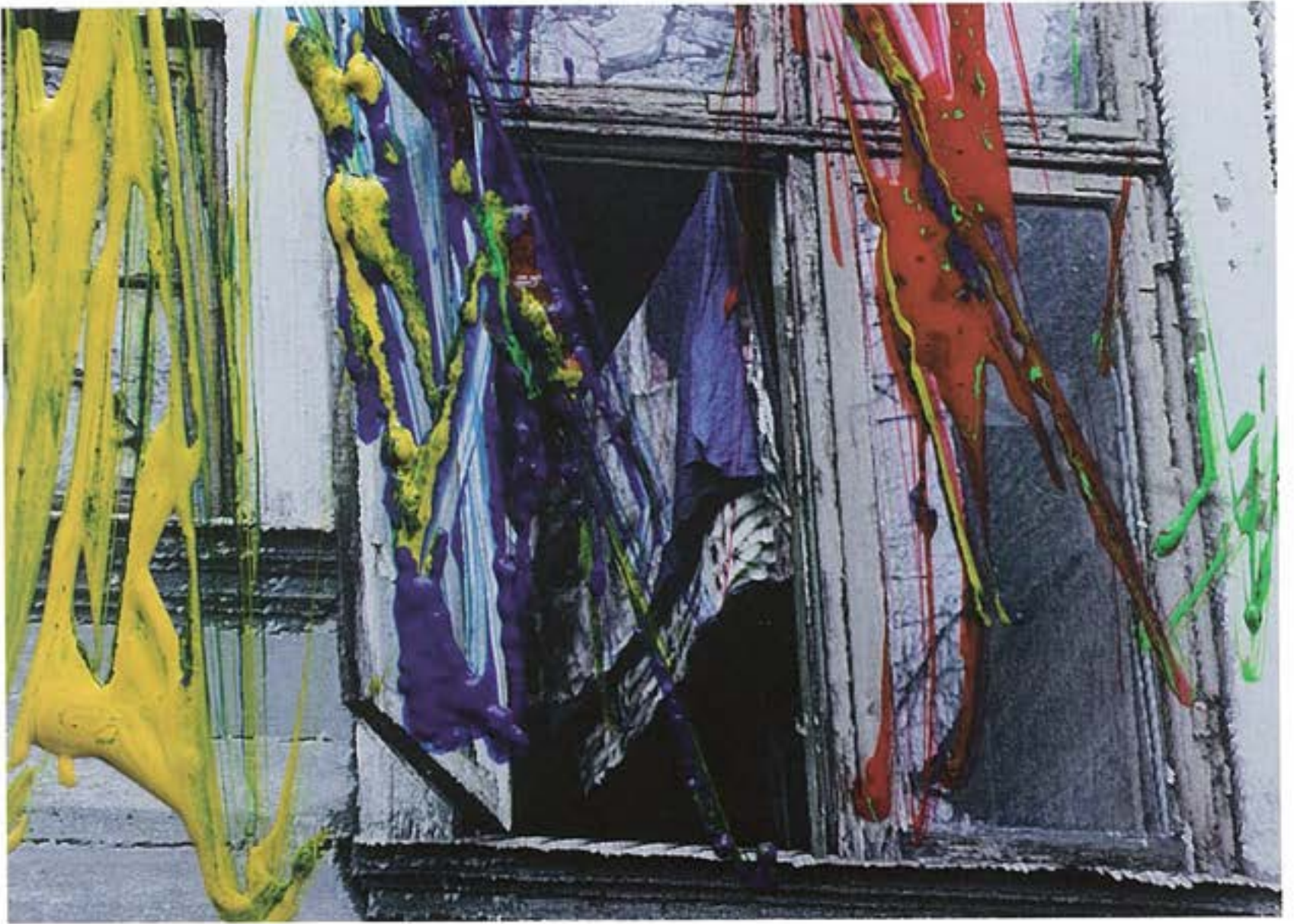
Con la serie *Shadows*, anche se del 2012, Motta non è giunto ancora alla dimensione "al di qua del tempo". Infatti, il gioco delle ombre, raffinatissimo, si attesta nel solco della tradizione fotografica legata alle vicende del tempo nella linea Marey-Duchamp-Balla. Poi, da una certa parte del 2012 ad oggi, l'artista insegue il movimento frammentato di macchie di colore. Esse, su terreno policromo, insistono intorno a una traccia di figura fotografata. Foto e pittura sono nella fase del corteggiamento. Si strofinano naso e labbra, preludio all'accensione dei corpi. E così scocca l'ora di *On the Other Side of Time*. Fotografia e pittura vivono un loro *kamasutra*. Esso si articola principalmente in due partiture contestuali. In una di esse, grandi e ampie sciabolate di gialli e verdi e rossi puri si addossano al background fotografico. Nello stesso tempo lo stravolgono e lo rispettano fino a costituire quasi, di esso, una sorta di interstizio protettivo che potrebbe richiamare gli interstizi del Grande Vetro di Duchamp (da qui la ragione per cui questa linea ha per titolo "Distance"). Nella seconda partitura, detta *Fusion*, i due media si abbarbicano in un sussulto dionisiaco, per richiamare Nietzsche. Siamo nella dimensione "al di qua del tempo" che cronometra l'immagine fotografica. Ora, giocando al di qua del tempo, Motta esce dai condizionamenti della storia e delle forme canoniche. E i due media, pittura e fotografia, convolano indifferenti alla diversificazione dei ruoli che di solito la sessualità sancisce. E nessuna gelosia si affaccia se "l'impero dei segni", come diceva Barthes, nel suo esito materiale finale è fotografico.

Carmelo Strano

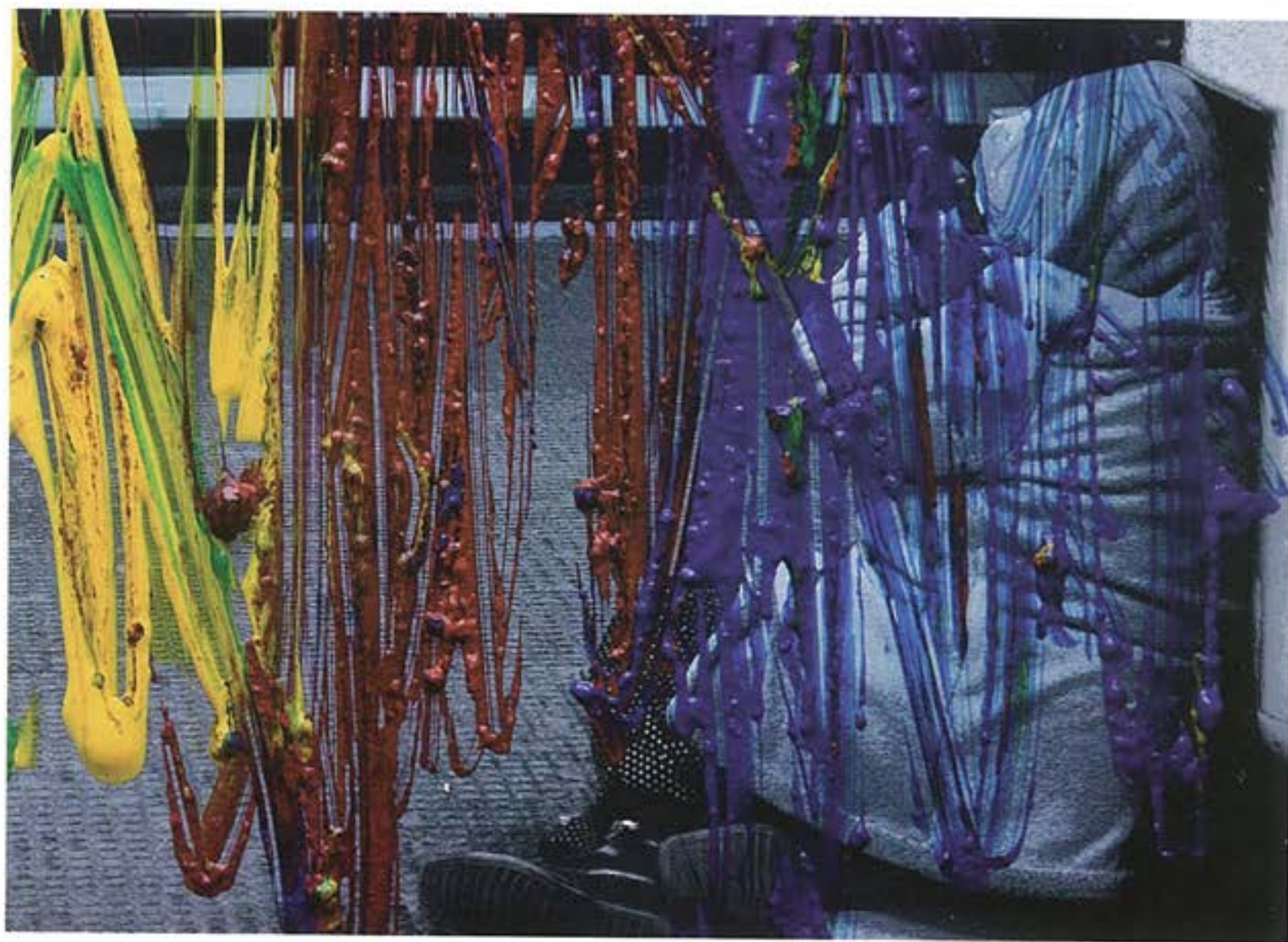
Carmelo Strano, filosofo, critico delle arti visive, teorico dell'Estetica Quotidiana. Vive a Milano. Professore ordinario per chiara fama di Estetica e Storia dell'Arte Contemporanea presso il Dipartimento di Architettura dell'Università di Catania. Autore di volumi teorici, storici e critici e di innumerevoli saggi, già collaboratore presso *La Repubblica*, *Il Sole 24 Ore*, *Corriere della Sera*, *Tempo*. Curatore di rassegne internazionali di riferimento sull'arte contemporanea.

Distance 07 (from the series On This Side of Time), 70 x 50 cm, 2013

Distance 01 (from the series On This Side of Time), 70 x 50 cm, 2013

Distance 02 (from the series On This Side of Time), 70 x 50 cm, 2013

Light and Night

I often represent a man who passes in front a lit up window. He is like an object dominated by a well-dressed dummy as a symbol of the ephemeral and banality. All this leads us to a sub-culture that makes us blind and incapable of true relationships. It is the case of a mannequin that affects humans, as it happens with consumerism which, while keeping us away from an ecocentric vision, prevents us from being ourselves.

L'uomo che passa davanti alla vetrina illuminata è come un oggetto dominato dal manichino ben vestito, emblema dell'effimero e della banalità: una sottocultura che ci rende bui, incapaci di relazioni vere. Un manichino che condiziona l'uomo, come accade col consumismo che, tenendoci lontani dalla visione ecocentrica, ci impedisce di essere noi stessi.

Shadows

A man as a disappearing shadow. We cross running our existence, since our being is evanescent and inconsistent. The shadow is our soul that we have lost while intended to look for possession, career's improvement, and utilitarianism at all costs. It is a shadow as a metaphor of values that no longer exist and that have not been replaced by new ones.

L'uomo come ombra che sparisce. Attraversiamo di corsa la nostra esistenza. Il nostro essere è evanescente, inconsistente. L'ombra è la nostra anima che abbiamo perso nella ricerca dell'avere, della carriera, dell'utilitarismo a tutti i costi. Ombra come metafora dei valori che non esistono più e che non sono stati sostituiti da altri. (Massimo Motta)

On This Side of Time

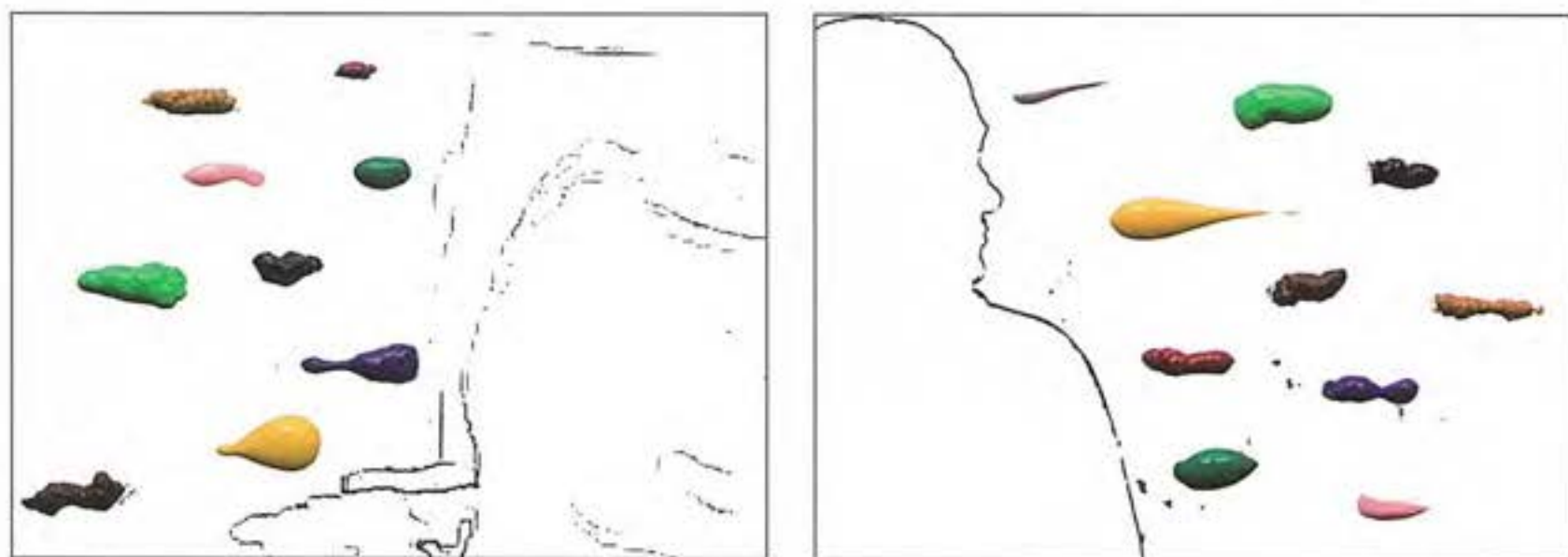
Having been struck by the poverty in which I came across while visiting some European cities with prominent cultural traditions, I photographed starving people having assumed them as an emblem of wretchedness throughout the world. A very bitter reality that lies beyond those cultural traditions and their deep-rooted antagonisms. In the series I called "Fusion" the outcast and the background's colours merge. I chose the subway, looking at it as the place where indifference and egocentrism become paradoxically true. Being piled in the Metro, we do not see but ourselves, concentrated in communicating over the phone or being deep in thought. The one who is standing by us is only a wall, he is not our neighbour any more, he no longer exists.

Colpito dalla povertà in cui mi sono imbattuto in varie metropoli europee dalla gloriosa tradizione culturale, l'ho fotografata come emblema dell'indigenza nel mondo intero. Un'amarissima realtà che sta al di sopra di quelle tradizioni culturali e dei relativi antagonismi pluricentenari.

Nella serie "Fusion" il diseredato si fonde con lo sfondo assumendone il colore. Ho scelto la metropolitana, perché luogo dove l'indifferenza e l'egocentrismo diventano paradossalmente veri. Ammassati nel Metrò, non vediamo che noi stessi, concentrati nel comunicare con il cellulare o immersi nei nostri pensieri. Il nostro vicino non è il prossimo, ma la parete, ed egli non esiste più. (Massimo Motta)

"On this side of time" series is printed through Digigraphie System (Fine Art Giclée), using Epson pigments and Hahnemühle paper of pure cotton. Each print is one piece only. It is accompanied by an official Fine Art Certificate. This series is realized under my own Lightning and Lightning label, to stress the pattern between photography and painting.

La serie "Al di qua del tempo" è realizzata con il sistema Digigraphie (Fine Art Giclée), con pigmenti della Epson e carta Hahnemühle di puro cotone. Ogni stampa è pezzo unico. È accompagnato da certificazione museale di belle arti. Questa serie viene realizzata all'insegna del marchio che ho inteso darle Lightning and Lightning, per sottolineare l'incontro tra fotografia e pittura.

Pattern of Media 02, 70 x 50 cm, 2013

Pattern of Media 03, 70 x 50 cm, 2013

(left) Pattern of Media 01, 70 x 50 cm, 2013

Distance 06 (from the series On This Side of Time), 70 x 50 cm, 2013

Distance 04 (from the series On This Side of Time), 70 x 50 cm, 2013

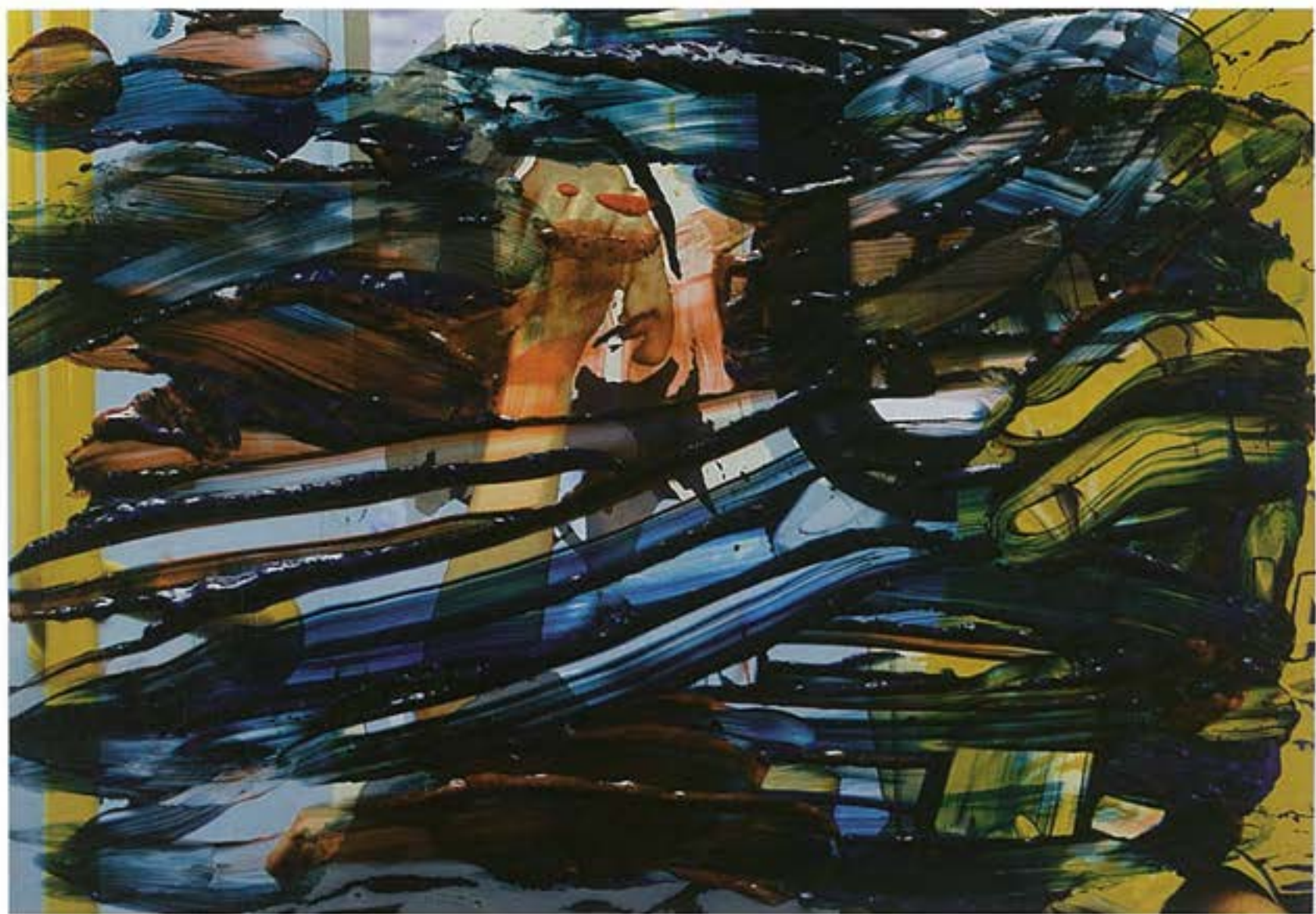
Distance 03 (from the series On This Side of Time), 70 x 50 cm, 2013

Fusion 01 (from the series On This Side of Time), 70 x 50, cm 2013

Fusion 03 (from the series On This Side of Time), 70 x 50 cm, 2013

Fusion 02 (from the series On This Side of Time), 70 x 50, cm 2013

Shadows 04, digital print, 70x50 cm, 2012

Shadows 02, digital print, 70x50 cm, 2012

Subway, digital print, 70x50 cm, 2012

Flowers, digital print, 70x50 cm, 2010

Distance 05 (from the series On This Side of Time), 70 x 50 cm, 2013

Massimo Motta

Born in 1952, Massimo Motta as a biologist did long and uninterrupted use of photography; but he always oriented his documentary aim towards the aesthetic and artistic added value, switching soon his interests to art tout court, as linguistic and content research. This up to transfer research from science to art absolutely.

Even though in a polite way, that is not avoiding the aesthetic result, nevertheless rigor and fidget in the domaine of language are his main concern, competing with the spurs coming from art, technology and photography history, particularly Muybridge. Hence, Light and Night series, followed by Shadows, Pattern of Media, and this last unpublished series, titled On This Side of Time, where a strong pattern between painting and photography has been implemented, even though photography constitutes the ultimate goal. Among his recent solo exhibitions: Milan (Fabbrica del Vapore) and Daegu, Korea, Photissima 2013, Venice.

Nato nel 1952, Massimo Motta da biologo ha fatto lungo e continuativo uso della fotografia, ma da subito ha orientato lo scatto documentario verso il valore aggiunto estetico-artistico, per passare presto all'arte tout court, come ricerca linguistica e contenutistica.

Ciò fino a trasferire interamente il senso della ricerca dalla scienza all'arte. In quest'ultima, infatti, è andato sempre ben oltre l'effetto estetico a favore di rigore e inquietudine nel terreno del linguaggio, misurandosi con le provocazioni della tecnica, della tecnologia e della storia della fotografia, particolarmente Muybridge. Da qui: Night and Light, serie seguita da Shadows, da Pattern of Media, e l'ultima serie, inedita, qui presentata sotto il titolo di This Side of Time, dove realizza un pattern forte tra pittura e fotografia, essendo comunque quest'ultima l'obiettivo finale. Tra le ultime mostre: Milano (Fabbrica del Vapore) e Daegu, in Korea, Photissima 2013, Venezia.

