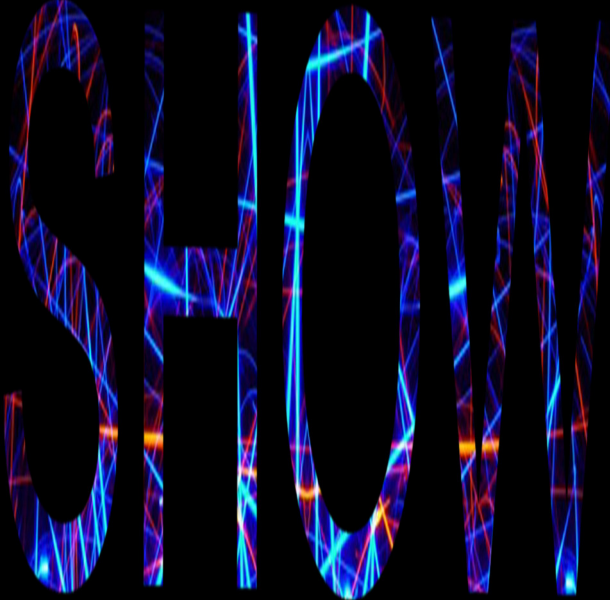

WORLD
FOR
EVER

commenti:

Francesco Veneri
Valeria Ceregini
jjzaino

grafica:

Massimiliano Eddis

□ Bluspazio Contemporanea

○ ● ○ Whitepoint Gallery
Mirano

BARNER

le immagini riprodotte in questa pubblicazione provengono dal sito ufficiale dei collezionisti: alexanderbarnerproject.com
i lavori appartengono a collezioni private
è concessa la riproduzione per scopi non commerciali
all images come from the official website for collectors: alexanderbarnerproject.com
all works are "private collection"
is allowed the reproduction for non commercial purposes

Alexander Barner, al di là del muro

In mano a Barner il pennarello “mannaro” diventa uno strumento capace di distribuire lampi di luce di forte intensità e poetica essenza, impossibili da riprodurre anche con tecniche più sofisticate come pittura ad olio o smalti. Le icone dipinte da Barner sono graffiate sul foglio di cartoncino, solcate da lividi e tagli, stressate e strizzate all'inverosimile, rincorrono un ideale di perfezione che non esiste se non nella mente diabolica dell'uomo contemporaneo, l'uomo macchina, l'uomo numero, come noi lo definiamo.

Il susseguirsi di immagini provoca nello spettatore un vortice di vertigini non confuso ma razionale, la storia della nostra società realizzata per immagini, raccontata come solo lui sa fare, con tragica ironia e concreta lucidità.

Alexander Barner si nasconde e confonde tra la folla, nell'indifferenza il suo occhio vitreo coglie ogni sfumatura di quell'immenso e frenetico turbinio di azioni, gesti e automatiche emozioni, vissute da ognuno di noi quando ci ritroviamo immersi nel caos calmo della vita metropolitana.

Le sue figure sono trafitte da frecce, lance, spilloni e segni di ogni genere che ne deturpano, ma solo in apparenza, il volto. L'occhio è sempre solcato da profondi segni neri che distinguono questi moderni guerrieri metropolitani e rappresentano la tenacia e l'esperienza con la quale queste figure si addentrano nella giungla moderna. In questo contesto nuotano i pesci assassini che assumono sembianze umane e partecipano ai moderni riti tribali stritolando i propri simili e assistendo con assoluta indifferenza al passaggio di consegne tra vittima e carnefice in continua simbiosi.

I social network sono stati l'elemento fondamentale che ha avvicinato Barner ai collezionisti di tutto il mondo, è stato sicuramente uno dei primi artisti a farsi conoscere, agli albori di Facebook, esclusivamente attraverso questi mezzi di comunicazione di massa.

Le immagini prodotte dall'artista si sono, fin dall'inizio, moltiplicate all'infinito nei condotti della rete elettronica, viaggiando da una parte all'altra del pianeta.

Le opere di Barner raccontano la storia della nostra società, la profonda crisi economica, le angosce e le inquietudini di una generazione, quella chimica, fatta di silicone e sostanze allucinogene sintetiche. Nei suoi disegni i volti si trasformano, la moderna chirurgia estetica prende il sopravvento muovendosi tra bisturi comandati da robot che seguono un programma ben definito, lo stesso che annulla l'identità di chi, forse ignaro, decide di sottoporsi al giudizio di questi moderni guru dell'anatomia.

Barner è un artista immediatamente riconoscibile, originalissimo, ha un tocco unico e una tecnica che lo distingue e lo fa emergere tra i tanti, al di là del muro.

Veneri

Alexander Barner Show

L'artista Alexander Barner, dal volto e l'identità sconosciuti, si manifesta al pubblico attraverso dei nuovi lavori che mantengono la consueta carica espressiva che lo hanno contraddistinto fin dai suoi esordi di *street artist* sul finire degli anni Novanta. Prima di lui altri artisti di fama internazionale si misurarono nel contesto urbano sperimentando la loro arte fra i muri della città ricoprendoli dei loro graffiti in segno di protesta contro il dilagante potere economico. Il valore del gesto spontaneo e rabbioso di riappropriazione della città presto scomparì e lo stesso esponente della *Graffiti art*, Jean- Michel Basquiat, presto riconvertì la sua arte da strada in arte da *atelier*. Allo stesso modo Alexander Barner ripercorre le fasi artistiche di Basquiat, non venendo meno però al suo impegno pubblico di denuncia. Il suo cromatismo acceso dal segno grafico scarno ed elementare semplifica la lettura di questo artista che dai muri delle periferie urbane passa al supporto cartaceo in cui si ritrovano comunque i forti richiami coloristici e stilistici dell'arte di strada.

Sebbene il mezzo espressivo sia cambiato, i colori si mantengono acrilici e vistosi caratterizzando la figura di quel malessere che domina la cultura contemporanea. La rapidità del tratto e del gesto disegnativo domina sul mondo raffigurato da Barner popolato di teschi e piranha, simboli di una cultura divoratrice e consumistica.

L'angoscia dell'esistenza è un tema spesso affrontato dalla storia dell'arte e sembra che Barner guardi agli artisti del passato che hanno sviscerato questo tema attraverso l'arte figurativa. Il richiamo più forte è verso la pittura di Eduard Munch, l'artista norvegese che già alla fine dell'Ottocento trasfigurò la realtà ne *L'urlo*. La stessa carica espressiva la si ritrova nei teschi di Barner dai colori violenti e dal drammatico contrasto dello sfondo caratterizzato da tratti nervosi e ripetuti fino a far emergere questa figura inquietante, presagio di morte.

Al contrario de *L'urlo*, però, le labbra dei teschi sono serrate quasi a sottolineare una sorta di incomunicabilità volontaria, di incapacità di esprimere e denunciare quel malessere del vivere umano spesso corrotto dal denaro che compare in una accezione negativa come forma di dominio sulle società.

La linearità angolosa e tormentata, come i contrasti cromatici che concorrono a dare un senso di disarmonia e precarietà, sono un forte richiamo all'arte degli espressionisti tedeschi, in particolare a Ernest Ludwig Kirchner che esprime con la medesima carica figurativa il senso d'inquietudine che popolava la Berlino dei primi del Novecento. I forti richiami a questa

corrente artistica sono rintracciabili nella scelta dei colori dalle tonalità fredde e acide, stesi con tratti nervosi. I profili taglienti, induriti e standardizzati privi di ogni umanità, vogliono ribadire quell'incomunicabilità tipica dell'umanità contemporanea. Oltre a questo aspetto della collettività moderna, Barner denuncia anche il carattere vorace e consumistico facendo comparire nei suoi disegni i piranha, pesci noti soprattutto per la loro avidità. Ed è la stessa avidità di potere che l'artista vuole mettere in scena attraverso la metafora sociale del piranha che, con i suoi denti aguzzi, è in grado di divorare in poco tempo la sua preda, spesso raffigurata come un pesce più piccolo a simboleggiare il predominio del potente sui più deboli, ma non solo, spesso il piranha divora lo stesso denaro di cui è fortemente goloso.

Barner nei suoi disegni, caratterizzati da uno stile dalle forme acute e da linee spezzate, tracciate con un segno veloce che conferisce alla scena un ritmo frenetico, mostra la forte contraddizione della vita urbana e il diffuso malessere che popola le città contemporanee.

Valeria Cereginì

I disegni di Alexander Barner non mi piacciono...

I disegni di Alexander Barner non mi piacciono e dicendolo credo di gratificare l'artista: sicuramente imprime estrema aggressività ai suoi tratti allo scopo di scioccare l'osservatore, ma non solo.

A prima vista in questi disegni, così ossessivi nella reiterazione di determinati soggetti, ritroviamo la sovversione e la furia scaturite dalla repressione tipici dell'Espressionismo europeo, tanto da citarne celebri forme come il volto in "L'urlo" di Munch.

Ma superata la fase visiva, i soggetti diventano l'elemento fondamentale del messaggio: volti avvizziti come teschi, occhi ostili, che ricordano gli alieni in "Essi vivono", bocche tappate dal denaro, pesci piranha che inseguono il denaro, stelle a pentacolo, grattacieli e piramidi. Una perfetta immagine a raggi X della società.

Ecco, in questo le opere di Alexander Barner mi piacciono.

Jizaino

" untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

" untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

" untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled" acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

" untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

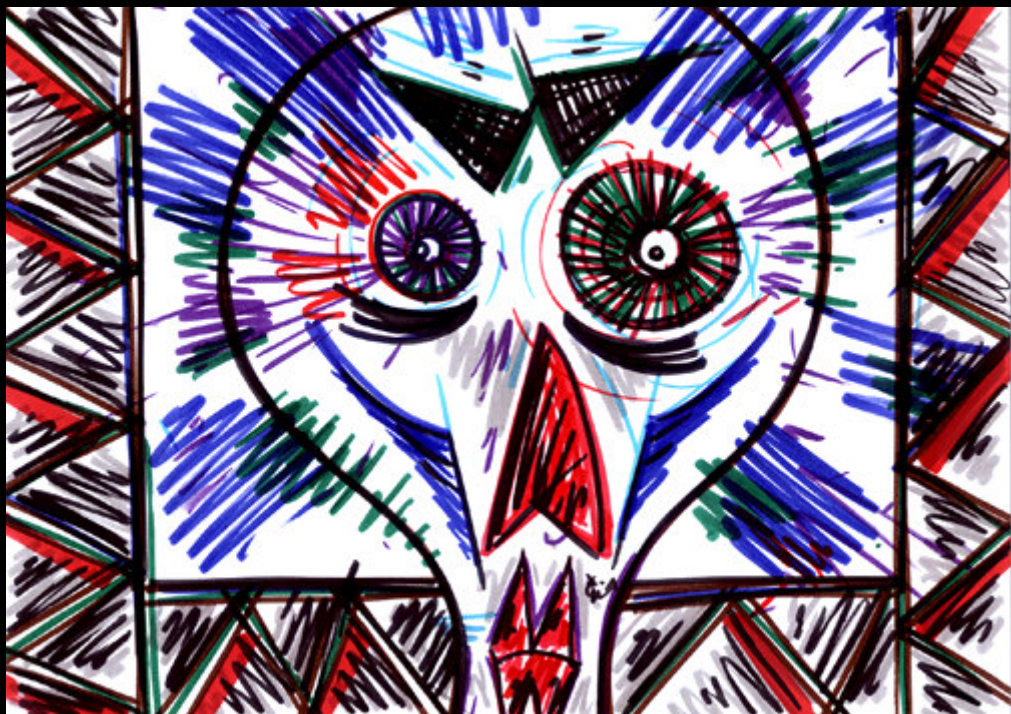
"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

" untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

" untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

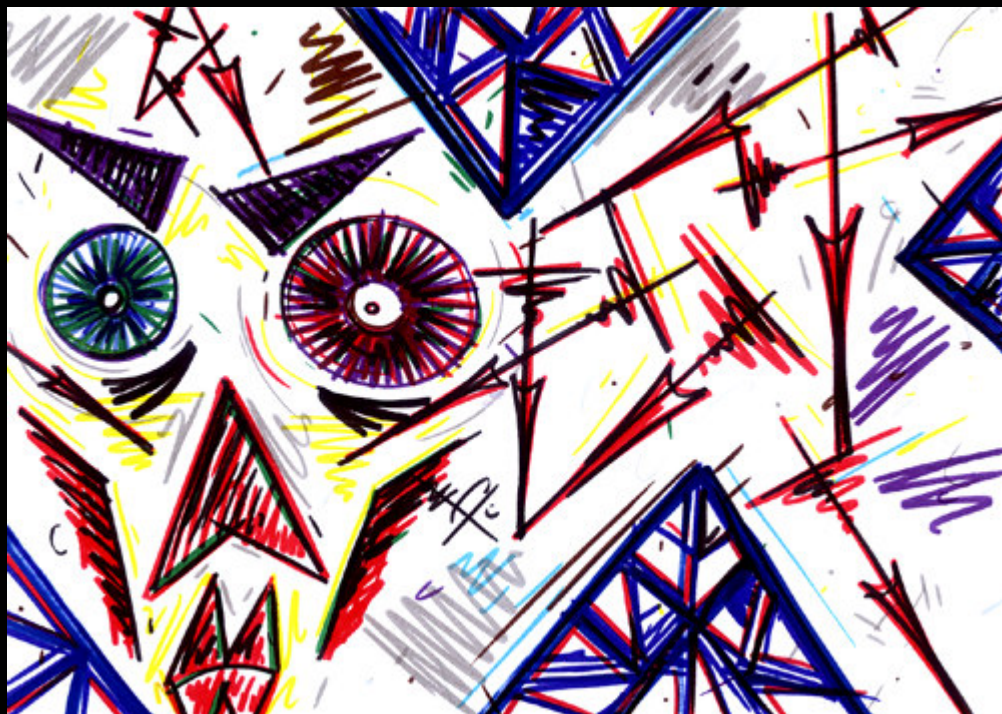
" untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

" untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled" acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled" acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

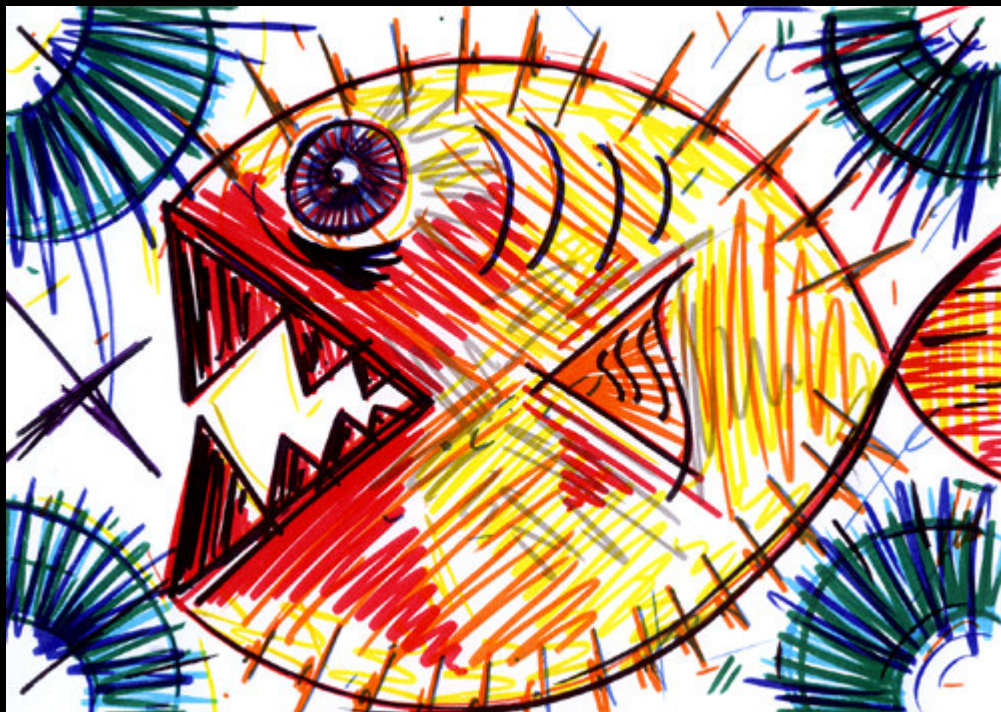
“domina sul mondo
raffigurato da Barner,
popolato di teschi e
piranha, simboli di una
cultura divoratrice e
consumistica”

" untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled" acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled" acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled" acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

" untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled" acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

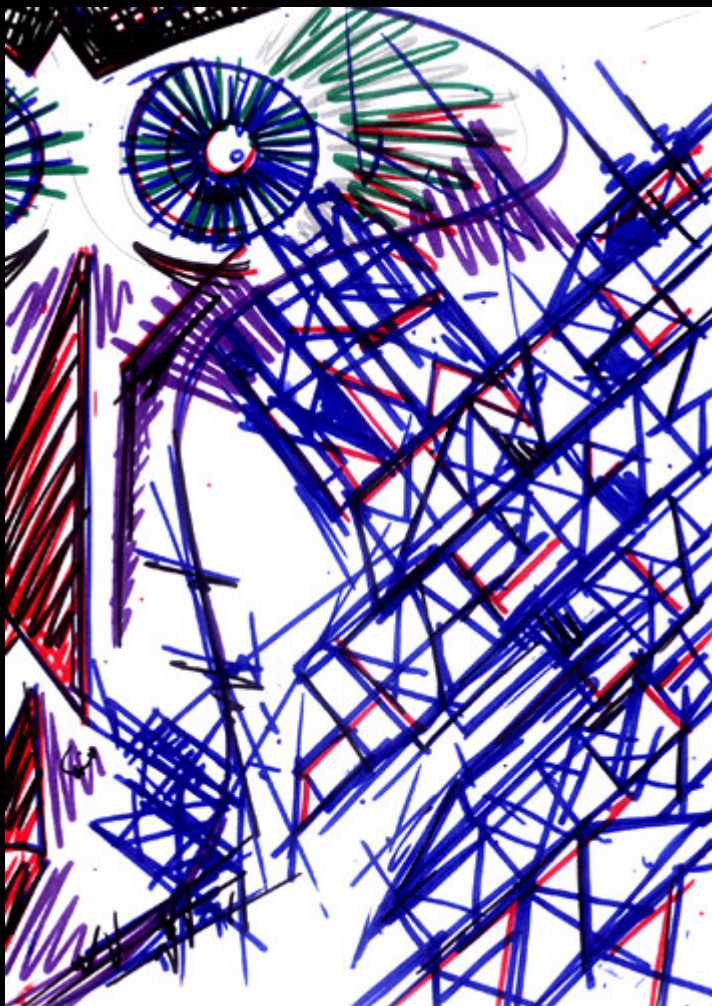
"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled" acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

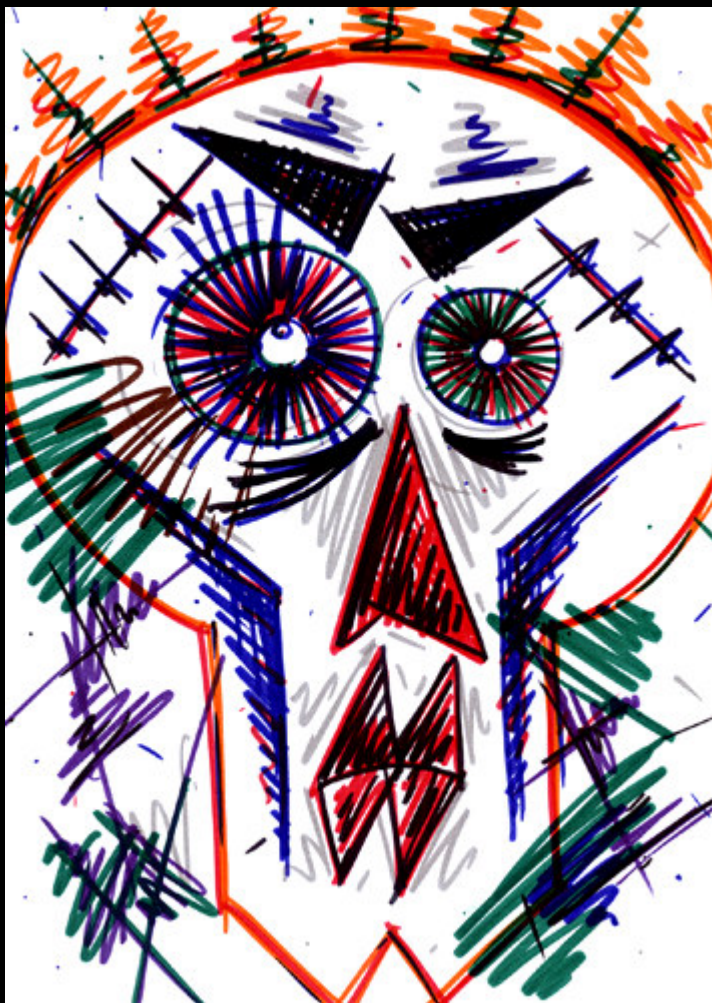
"untitled" acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

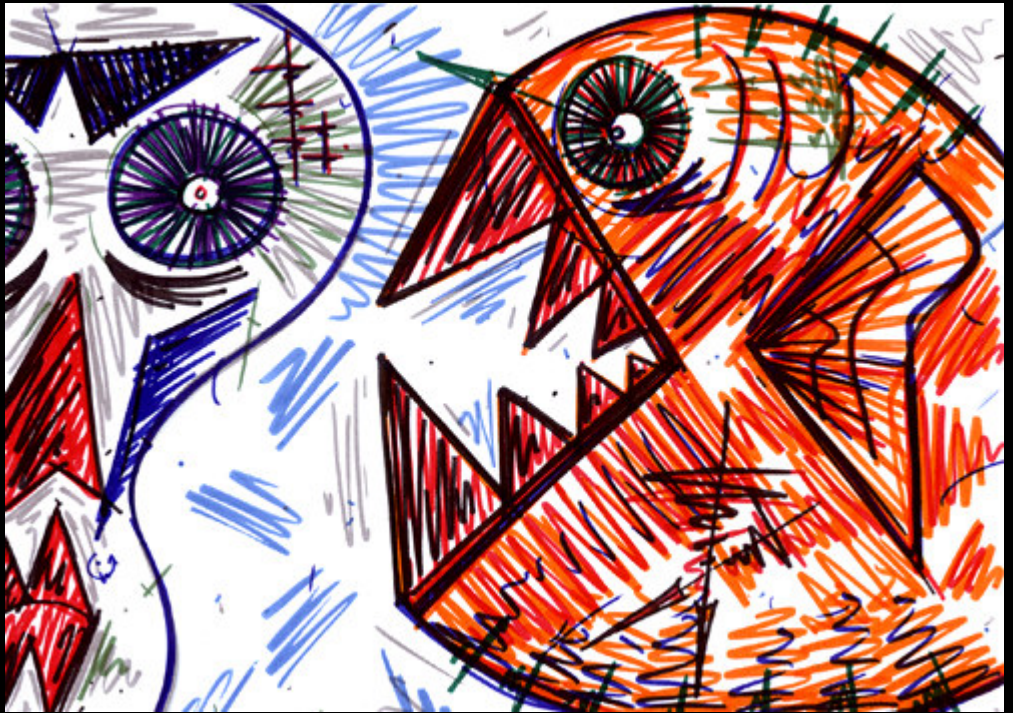
"untitled" acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

" untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled" acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

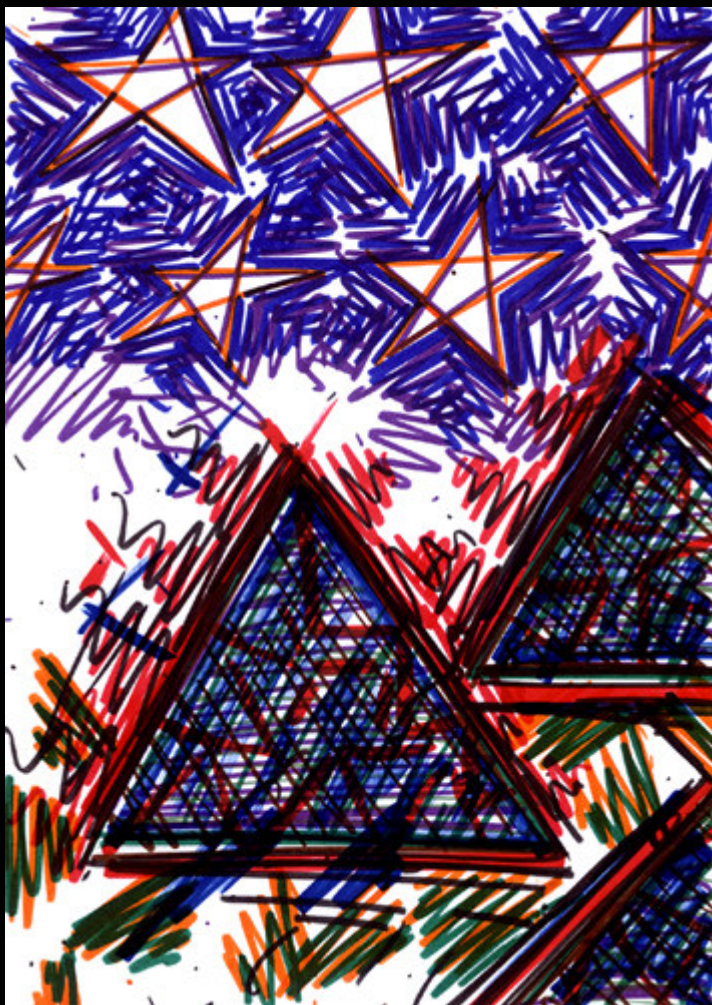
"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled" acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled" acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled" acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled" acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

" untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

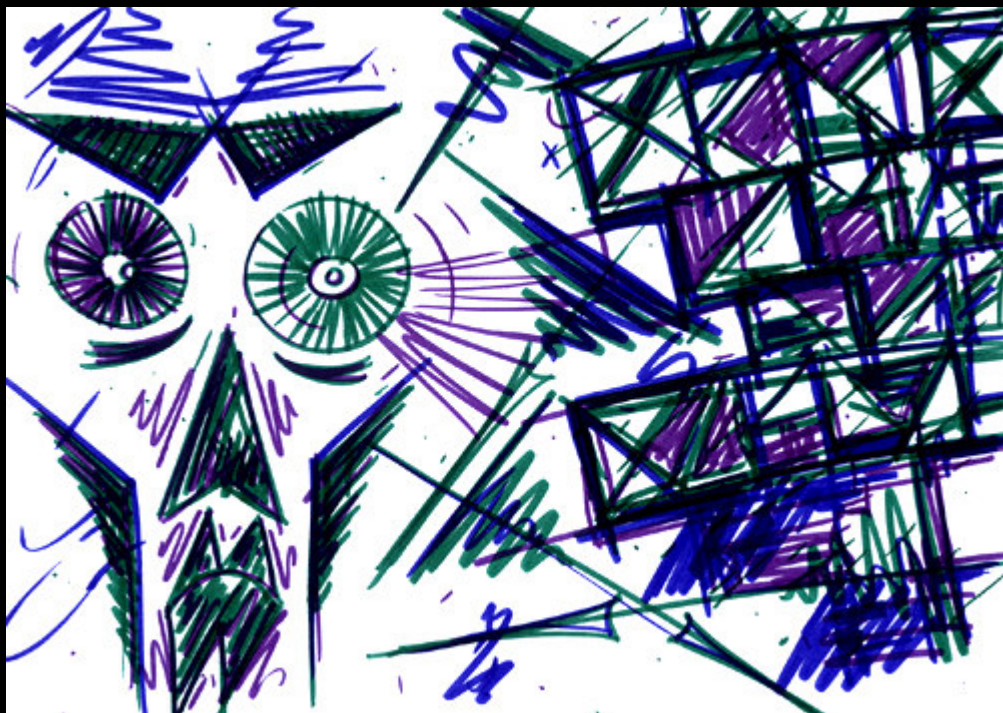

" untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

“una generazione, quella
chimica, fatta di silicone
e sostanze allucinogene
sintetiche”

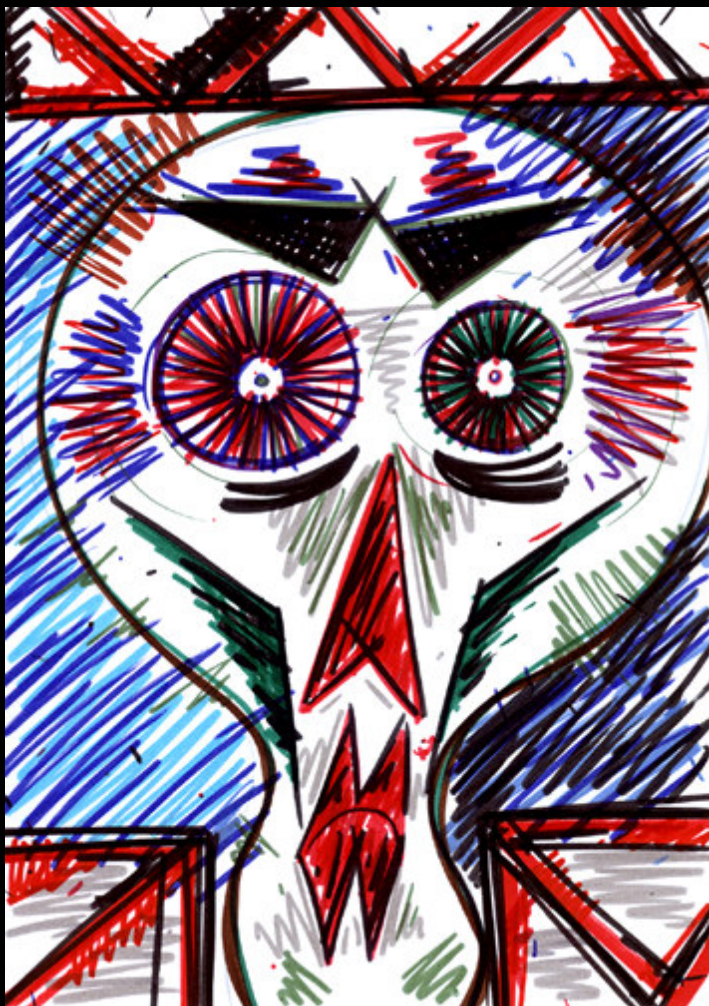
" untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

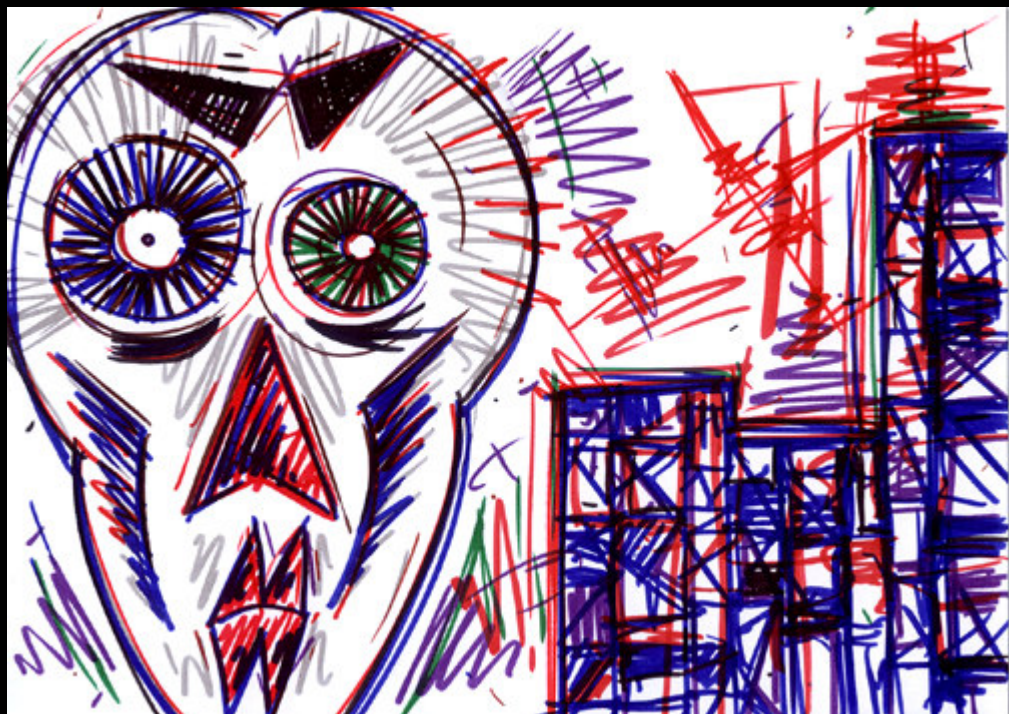
" untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled" acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

" untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled" acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

" untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled" acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled" acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled" acrylic pens on cardboard cm 13x17 inch 5.11x10.62 2014

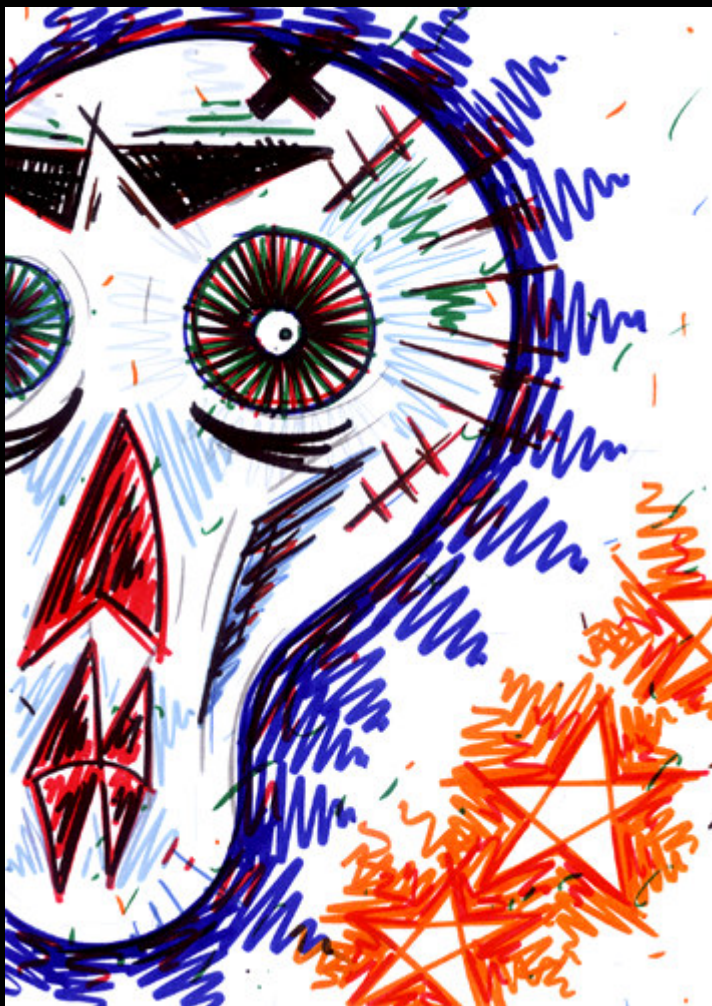
" untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

" untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

" untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

" untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

" untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled" acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled" acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled" acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

" untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled" acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

" untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

" untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

" untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

" untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

"untitled" acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

" untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

" untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

"untitled " acrylic pens on cardboard cm 30x21 inch 11.8x8.26 2014

" untitled " acrylic pens on cardboard cm 21x30 inch 8.26x11.8 2014

