

ALL IN ART IS KHAOS

Claudio Fiorentini

Castles of Khaos 1 (2022)

Messy mixture on canvas, 80 x 60 (cm)

Claudio Fiorentini

All in Art is Khaos

Artworks are the result of an inner search guided by a lack of guidance. If there is guidance, art contains understandable messages, but does an artist want to transmit clear messages? Not always. More than this: having no guidance means digging into mystery. Therefore “Khaos” is a need.

Las obras de arte son el resultado de una búsqueda interior guiada por una falta de guía. Si hubiera una guía el arte contendría mensajes comprensibles. ¿Pero un artista quiere transmitir mensajes claros? No siempre. Más que eso: no tener una guía implica excavar en el misterio. Para ello se necesita “Khaos”.

Le opere d'arte sono il risultato di una ricerca nel profondo guidata da una mancanza di guida. Se ci fosse una guida l'arte conterrebbe messaggi comprensibili, ma l'artista vuole trasmettere messaggi in chiaro? Non sempre. Dirò di più: non avere una guida implica scavare nel mistero. Per questo occorre “Khaos”.

Art is a full immersion into mystery, the place where the “unexpressed” resides. The “unexpressed” can be translated only into art, and it is only after this creative process that ideas become thought. Art is the seed of thought.

El arte es una inmersión total en el misterio, lugar en el que reside lo que aún no se ha expresado. Lo no expresado puede ser traducido solo con el arte, y es solo después de este proceso creativo que las ideas toman forma de pensamiento. El arte es semilla de pensamiento.

L'arte è un'immersione totale nel mistero, ed è nel mistero che risiede ciò che ancora non è stato espresso. Il non espresso può essere tradotto solo con l'arte, ed è solo dopo il processo creativo che le idee diventano pensiero. L'arte è seme di pensiero.

Prelude

Here I am, with you all
while God, or whoever
stays on the sidelines, following absently our game.
If it were up to me, I'd give that useless coach
a piece of my mind
but I'm on the field with you all to fulfil my destiny,
playing 'till exhaustion.
I even had the transversal thought of asking to be substituted
to sit on the sidelines to watch you all and not to run
but it would be cowardly to leave to others the game
moreover, there are the adversaries
those maliciouselves who sneak into the game
love and serenity treacherous devourers.
If I'd sit now
the Wrong I don't want would celebrate
and I cannot allow that.
I look at the coach, so not interested in me
so distant
then I look at the adversaries, I look at my teammates,
I look at the field, I look...
and understand:
this is my duty.
I will play my game as it is,
I will consume all my strength, all of it
not one single drop of sweat will remain in my body.
God? No, that's not the point.
I.

Preludio

Estoy aquí, con vosotros
Mientras tanto Dios, o alguien en su lugar
se queda en el banquillo siguiendo distraído nuestro juego.
Si fuera por mí, pondría a parir
a ese entrenador inútil
pero estoy en el campo de juego cumpliendo mi destino
con vosotros, jugando hasta desfallecer.
Se me ocurrió, en un desliz, pedir la sustitución
para sentarme en el banquillo a miraros, sin correr
pero sería cosa de cobardes dejar el juego a los otros
y además ahí están los adversarios,
esos duendes malignos que juegan a traición,
devoradores de amor y serenidad.
Si me sentara ahora
el mal que no quiero haría una fiesta
y yo no puedo concedérselo.
Miro al entrenador, tan desinteresado en mí,
tan lejano
y luego miro a los adversarios, miro a mis compañeros,
miro la cancha, miro...
y comprendo:
mi deber es este.
Jugaré mi partido así como es,
consumiré todas mis fuerzas,
no quedará una sola gota de sudor en mi cuerpo.
Dios? No, no es esa la cuestión:
soy yo.

Preludio

Sono qui, con voi
intanto Dio, o chi per lui
rimane in panchina seguendo distrattamente il nostro gioco.
Fosse per me, gliene direi quattro
a quell'allenatore inutile
però sono in campo a compiere il mio destino
insieme a voi, giocando fino a sfinimento.
Ho anche pensato, di traverso, di chiedere la sostituzione
per sedermi in panchina e guardarvi senza correre
ma sarebbe da vigliacchi lasciare agli altri il gioco
e poi ci sono gli avversari
quei folletti maligni che giocano a tradimento
infini divoratori di amore e serenità.
Se mi sedessi ora
il male che non voglio farebbe festa
e io non posso concederglielo.
Guardo l'allenatore, così disinteressato a me
così lontano
e poi guardo gli avversari, guardo i compagni,
guardo il campo, guardo...
e capisco:
il mio dovere è questo.
Giocherò la mia partita così com'è,
consumerò le mie forze, tutte
non resterà una sola goccia di sudore nel mio corpo.
Dio? No, non è questo il punto.
Io.

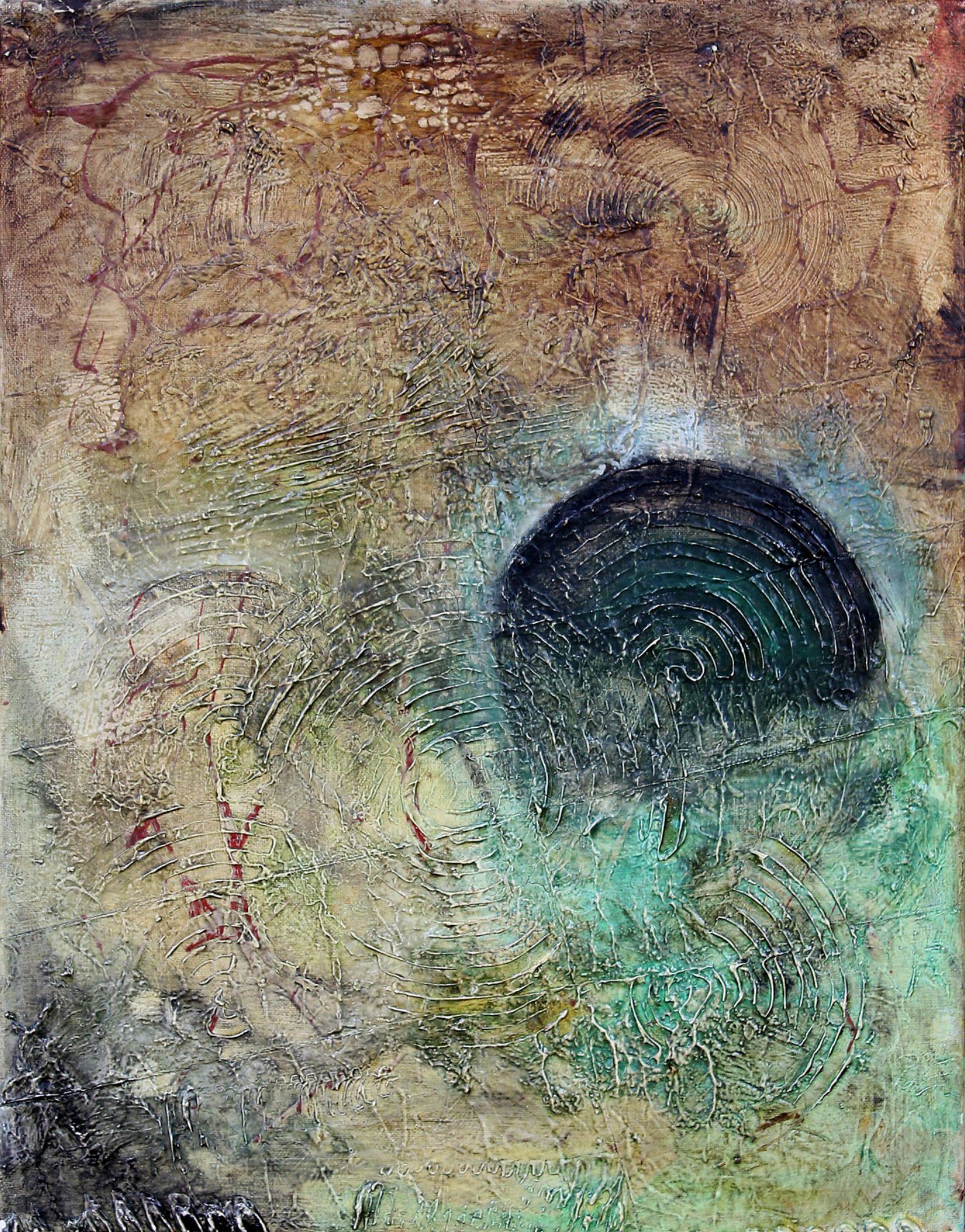
Pretty woman on Khaos (2016)

Mixed material on garden umbrella, 50 x 70 (cm)

Digging into Khaos 10 (2016)

Mixed material on garden umbrella, 50 x 70 (cm)

Khaos Astralia

Mixed material on canvas, 35x50 (cm)

Rain of Khaos 9 (2015)

Raining mixed material on canvas, 150 x 100 (cm)

Using an array of different materials (printed paper, books, newspapers, glue, plaster, sand...), plus water based paint and oil colours, the expression of a concept can be resumed in three words: "Digging into Khaos". The truth springs out of something we cannot explain and we cannot reproduce, and yet it is inside each one of us. This research explodes when the creative process reveals Chaos (Khaos for the artist), to bring a new order, and yet mystery remains unveiled.

Utilizando diferentes materiales (papel, periódicos, libros, cola, masilla, arena...), óleo y acrílico, la expresión del concepto se resume en estas palabras: "excavando en el Khaos". La verdad surge de algo que no puede explicarse ni puede reproducirse, sin embargo es la verdad que a todos nos pertenece. Esta búsqueda explota cuando el proceso creativo desvela el caos, (Khaos para el artista), para llegar a un nuevo orden, mientras el misterio sigue sin poder desvelarse.

Utilizzando diversi materiali (carta stampata, giornali, libri, colla, stucco murale, sabbia...), vernice ad acqua e colori a olio, l'espressione del concetto è riassunta in tre parole: "Scavando nel Khaos". La verità sgorga da qualcosa che non può essere né spiegata né riprodotta, tuttavia la verità è in ciascuno di noi. Questa ricerca esplosa quando il processo creativo rivela il caos (Khaos per l'artista), per portare un nuovo ordine, e il mistero rimane pur sempre coperto da un velo.

Rain of Khaos 8 (2015)

Raining mixed material on canvas, 60 x 80 (cm)

Rain of Khaos 110 (2012)

Raining mixed material on canvas, 60 x 80 (cm)

In a way, art is similar to mysticism. It is a sort of shamanic experience. The difference between the two is that mystic (or shamanic) experience is the result of a set of exercises, say discipline, while art is not a discipline; it can go beyond limits and can drive to a mindless territory. An artist is potentially (and sometimes not only potentially) a crazy person, he does not know what he is doing and what he is looking for. The result of his attempts is a set of art pieces (music, dance, poetry or whatever else) that translate the inner search into the sensation of the need for this inner search. Appreciating an artwork does not mean to explain it, it means to feel uncomfortable.

De alguna manera el arte es similar al misticismo. Es una forma de experiencia chamánica. La diferencia entre las dos es que el misticismo (o el chamanismo) da vida a la experiencia después de una serie de ejercicios, es resultado de una disciplina, mientras el arte no es una disciplina: puede llevar a explorar territorios donde la mente no está presente. Un artista es potencialmente (y a veces no solo potencialmente) un loco, el no sabe lo que está haciendo y lo que está buscando. El resultado de sus experiencias es un conjunto de obras (que sea música, danza, poesía u otra cosa) que traduce la búsqueda interior en una sensación de necesidad de una búsqueda interior. Apremiar el arte no significa explicarla, significa sentirse incomodo.

In qualche modo l'arte è simile al misticismo, è una forma di esperienza sciamanica. La differenza tra le due è che il misticismo (o lo sciamanismo) dà vita all'esperienza dopo una serie di esercizi, insomma, è risultato di una disciplina. Invece l'arte non è una disciplina e può portare ad esplorare territori dove la mente non c'è. Un artista è, potenzialmente (a volte non solo potenzialmente) un folle. L'artista non sa cosa sta facendo o cercando. Il risultato delle sue esperienze è un insieme di opere (che siano musica, danza, poesia o altro) che traducono la ricerca interiore in una sensazione di bisogno di ricerca interiore. Apprezzare l'arte non significa spiegarla, significa sentirsi scomodi.

Leaf of Khaos (2016)

Raining mixed material on canvas, 60 x 80 (cm)

Rain of Khaos 109 (2012)

Raining mixed material on canvas, 60 x 80 (cm)

Castles of Khaos (2022)

Crashed mixed material on canvas, 90 x 65 (cm)

Dream on Khaos (2022)

Crashed mixed material on canvas, 90 x 65 (cm)

Raising from Khaos (2018)

Messy mixture on canvas, 50 x 70 (cm)

Rain of Khaos 10

Raining mixed material on canvas, 150 x 100 (cm)

Colours

What is light
 If not a yearning for colour
 distancing itself from tedium
 that light is not?

It is found, light
 in each wrinkle of life
 in each rebellious moment
 in each of those moments
 that do not cave in to the passage of time
 but dilate
 that are forever fixed inside the soul
 that together they all make the meaning of life.
 This must be made clear:
 it is not memory
 But the soul harbouring those moments
 ours or of others it doesn't matter.
 When the pain drives out the sadness
 and gets ready to make an idol of it
 the moment does not fear the challenge
 and imposes itself in its vibrancy
 because only the moment is master now and always.
 Not sadness
 but joy bending life to its will.
 not darkness
 but light guiding our will.
 not death
 but life which, stone on top of stone
 becomes a drywall
 separating two fields
 one of wheat, the other of sunflowers...
 both spotted with poppies.

Colores

Qué es la luz
 sino un afán de colores
 que se aleja del tedio
 que no es luz?

Se encuentra la luz
 en cada arruga de la vida
 en cada instante rebelde
 en cada uno de esos momentos
 que no se doblan al paso del tiempo
 sino que se dilatan
 que permanecen para siempre fijos en el alma
 pues todos juntos hacen la razón de vida.
 Pero eso hay que aclararlo,
 no es la memoria
 sino el alma que alberga esos momentos,
 nuestros o no nuestros, no importa.
 Cuando el dolor desanida la tristeza
 y se dispone a transformarla en ídolo
 el instante no teme al desafío
 y en su luminosidad se impone,
 porque solo él es y será el señor de todo.
 No es la tristeza
 sino el regocijo que pliega la vida a voluntad,
 no es la obscuridad
 sino la luz que guía nuestra voluntad
 no es la muerte,
 sino la vida que piedra sobre piedra
 se convierte en muro seco
 que divide dos campos
 uno de trigo, el otro de girasoles
 ambos manchados de amapolas.

Colori

Cos'è mai la luce
 se non una smania di colore
 che si allontana dalla noia
 che luce non è?

Si trova, la luce
 in ogni ruga della vita
 in ogni attimo ribelle
 in ciascuno di quei momenti
 che non si piegano al passo del tempo
 ma che si dilatano
 che rimangono per sempre fissi nell'anima
 che tutti insieme fanno il perché della vita.
 Questo però va chiarito:
 non è la memoria
 ma l'anima che alberga quegli attimi
 nostri o non nostri non importa.
 Quando il dolore stana la tristezza
 e si predispone a farne un idolo
 l'attimo non teme la sfida
 e si impone nella sua lucentezza
 perché solo lui, ora e sempre la fa da padrone.
 Non è la tristezza
 ma la gioia che piega la vita alla sua volontà.
 Non è il buio
 ma la luce che guida le nostre volontà.
 Non è la morte
 ma la vita che, pietra su pietra
 diventa un muro a secco
 che divide due campi
 uno di grano, l'altro di girasoli...
 entrambi macchiati di papaveri.

Black and White, but still Khaos

B&W 2 (2023)

Mixed material on canvas, 50 x 70 (cm)

Simplicity of black and white to cope with minimalism, no colors are permitted because emotions should be banned. Only naked perception is allowed.

Simplicidad del blanco y negro para acercarse al minimalismo, no se permiten colores simbolizando la exclusión de las emociones. Solo la percepción desnuda está permitida.

Semplicità del bianco e nero per avvicinarsi al minimalismo, non si ammettono colori simbolizzando l'esclusione delle emozioni, Solo la nuda percezione è permessa.

Art is a sort of a mechanism that activates the secret dynamics that make ideas bubbling. Ideas are the origin of thought, but no idea has ever come out without bubbling. The sense of bubbling is "Khaos". Without it no order can be raised. Art is a bubbling activator.

El arte es como un mecanismo que activa las dinámicas secretas que hacen que las ideas burbujeen. Las ideas son lo que da origen al pensamiento, pero ninguna idea nace sin ese burbujeo. El sentido del burbujeo es "Khaos". Sin ello no puede nacer el orden. El arte activa el burbujeo.

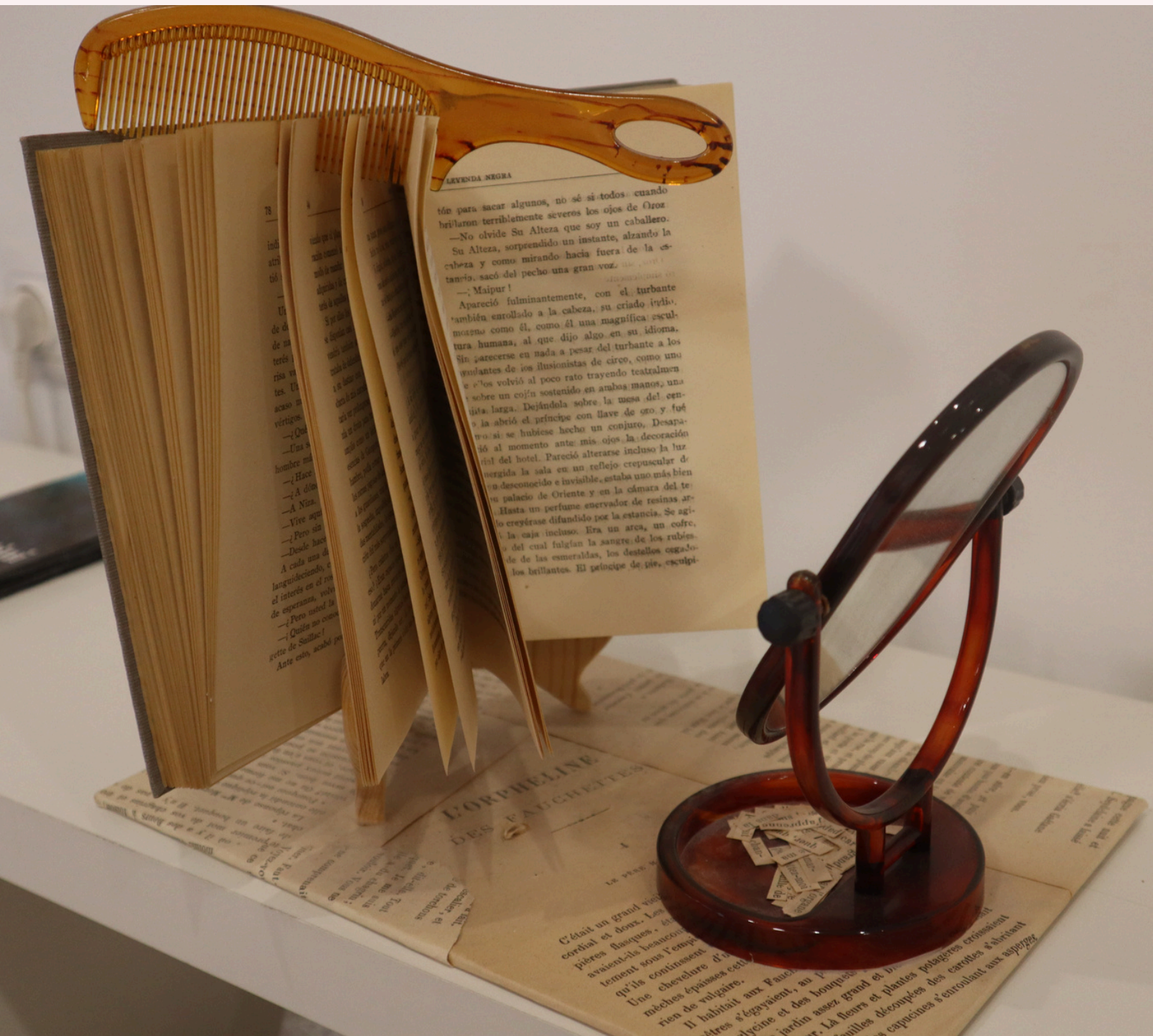
L'arte è una specie di meccanismo che attiva le dinamiche segrete che fanno gorgogliare le idee. Le idee sono ciò che dà vita al pensiero, ma nessuna idea nasce senza che vi sia quel gorgoglio, il cui senso è in "Khaos". Mancando quello non può nascere l'ordine. L'arte attiva quel gorgoglio.

Almost B&W (but not really) 2023

Mixed material on canvas
60 x 80 (cm)

LITERART (being a bit conceptual)s

The vanity of literature

Trash and glue, 30cm x 20cm x 26cm

Digging into conceptual art, with old books (and poor material) rescued just before they find their way to be recycled, and giving them a second chance, now the book represent a good part of today's literature, mirror of authors vanity.

Explorar el lenguaje del arte conceptual utilizando material pobre y libros viejos, rescatados del destino del reciclaje que viven una segunda oportunidad, contando la historia de gran parte de la literatura contemporanea, hoy reflejo de la vanidad del autor.

Esplorare il linguaggio dell'arte concettuale utilizzando materiale povero e vecchi libri riscattati da cassonetto della carta che ora vivono una seconda opportunità e rappresentano buona parte della letteratura contemporanea, che è riflesso della vanità dell'autore.

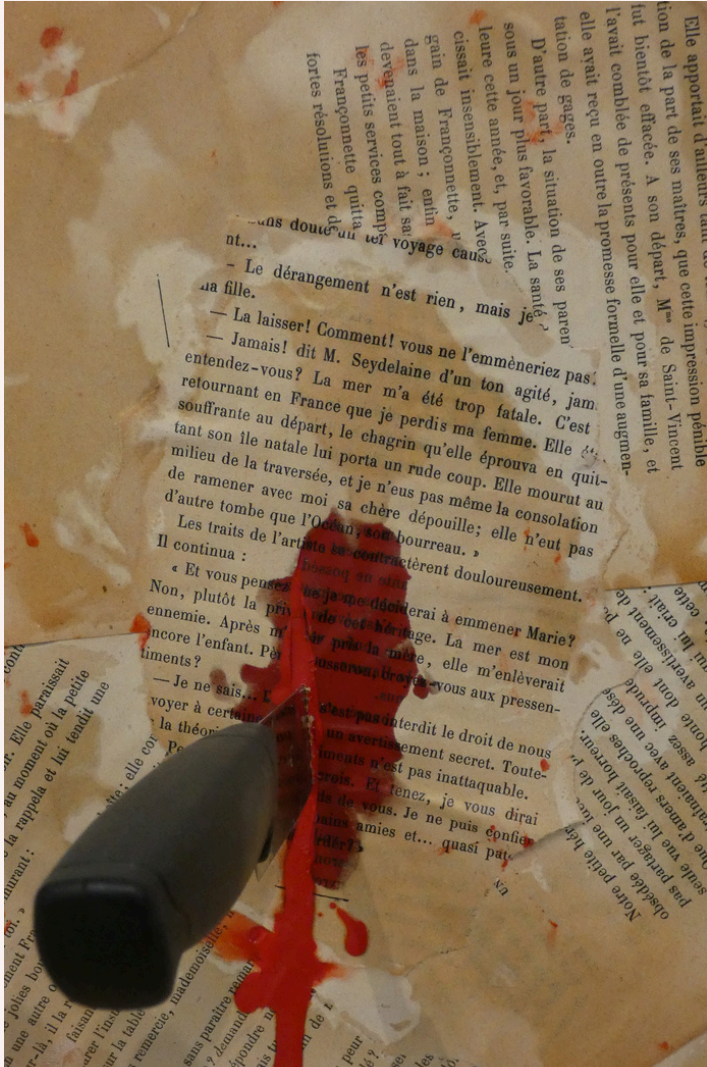
A university students' (and parents) meditation collection is submerged into tap water, essentially is drowning. Title of the book "The narrow door" (1971), it will slowly deteriorate and eventually disappear.

Meditaciones para universitarios (y para sus padres) sumergidas en agua de grifo, ahogándose. El libro, que tiene por título "la puerta angosta", es de 1971 y se está deshaciendo lentamente, hasta que va a desaparecer.

Meditazioni per universitari (e per i genitori) immerse in acqua del rubinetto, affogano. Il libro, con titolo "La porta stretta", è del 1971 e si sta disfacendo lentamente, fino a quando scomparirà.

Dictator guidance (2024)

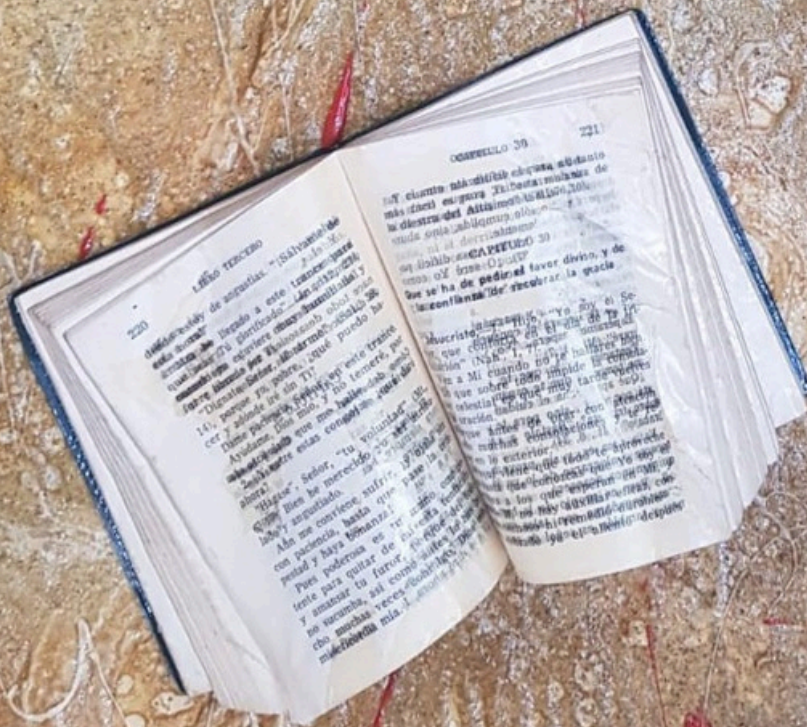

Panem et circenses (2022)

Ancient pages representing literature and history, in other words, culture, are bleeding because of a fatal wound inflicted by a kitchen knife.

Paginas antiguas representando la literatura y la historia, en otras palabras, cultura, están sangrando por la herida infligida por un cuchillo de cocina.

Pagine antiche rappresentano la storia e la letteratura, in altre parole, la cultura, sanguinano per la ferita mortale inflitta da un coltello da cucina.

Prayer book on Khaos (2022)

Prayer book and mixed material on canvas, 35x50 (cm) Khaos

Gospel hanged (2022)

The religious theme finds its interpretation in the crucifixion of literature and in the hanged gospels. Books hold history, culture and faith. Our contemporary society reduces culture and faith to an amusement park, building murals to further us from doubt and searching within, letting consumerism and ego drive our lives.

El tema religioso encuentra su representación en la crucifixión de la literatura y en los Evangelios ahorcados. Los libros contienen historia, cultura y fe. Nuestra sociedad contemporánea reduce la cultura y la fe a un parque de atracciones, construyendo muros para alejarnos de las dudas y de la búsqueda interior, dejando que el consumismo y el egoísmo conduzcan nuestras vidas.

Il tema religioso trova le sue rappresentazioni nella crocifissione della letteratura (o della cultura) e nell'impiccagione dei Vangeli. I libri contengono storia, cultura e fede. La nostra società ha trasformato cultura e fede in gite turistiche, costruendo muri per allontanarci dal dubbio e dalla ricerca interiore, lasciando che siano consumismo ed egoismo a guidare le nostre vite.

Crucified literature (2022)

Literat 3 (2022)

Mask and paper (trash) on canvas, 70x50 (cm)

Conceptual art is similar to a poem that instead of using words, it uses objects. In these works books are not anymore a container of creative work, but they become the content.

El arte conceptual se parece más a la poesía, pero en lugar de usar palabras utiliza objetos. En estas obras los libros ya no son un contenedor de creatividad, sino son el mismo contenido.

L'arte concettuale è simile alla poesia ma, invece di utilizzare parole, utilizza oggetti. In questi lavori i libri non sono più un contenitore di creatività, ma diventano contenuto dell'opera stessa.

Literat 1 (2022)

Old book and paper trash on wood, 50x40cm

Claudio Fiorentini was born in 1959 in Rome, but he likes defining himself a true international person. In fact he lived in Mexico, France, Italy and Morocco, and currently lives in Spain, where he runs his own art gallery. As a writer he has published nine novels, seven poetry books and a collection of short stories and as a painter he has participated to national and international art exhibits. He is member of several prestigious literary award juries and actively promotes other artists. With the philosopher Franco Campegiani gave birth the Cultural Manifesto "Il Bandolo" (The unraveling end) undersigned by more than 100 artists.

Claudio Fiorentini nació en Roma en 1959, pero le gusta definirse un hombre internacional. De hecho ha vivido en México, Francia, Italia y Marruecos, y actualmente vive en España donde dirige su propia galería de arte. En tanto que escritor ha publicado nueve novelas, siete poemarios y una colección de cuentos, en cuanto artista ha participado en numerosas exposiciones nacionales e internacionales. Es comisario en prestigiosos concursos de literatura y es un activo promotor de otros artistas. Con el filósofo Franco Campegiani ha dado vida al manifiesto cultural "Il Bandolo" que ha sido firmado por más de cien artistas.

Claudio Fiorentini, nato a Roma nel 1959, ama definirsi un uomo internazionale. Infatti ha passato molti dei suoi anni in Messico, in Francia, in Italia, in Marocco e ora in Spagna, dove dirige la propria galleria d'arte. Come scrittore ha pubblicato nove romanzi, una raccolta di racconti e sette sillogi poetiche, come pittore ha partecipato a numerose mostre nazionali e internazionali. È membro di giuria in prestigiosi concorsi letterari ed è un instancabile promotore di cultura e di artisti. Con il filosofo Franco Campegiani ha dato vita al Manifesto Culturale "Il Bandolo", firmato da oltre 100 artisti.

Artworks, text and poems by Claudio Fiorentini
Obras, textos y poemas de Claudio Fiorentini
Opere, testi e poesie di Claudio Fiorentini

Cover/portada/copertina: Portrait of Khaos (2024) messy mixture on canvas, 60x80 (cm)

Claudio Fiorentini
captaloon@gmail.com

+34 669 616 220

Calle de Andrés Mellado, 55
MADRID

<https://www.loonacontemporary.com>

<https://captaloon.com>