

Nelmarie Du Preez

ATMOSPHERE FOR ANTICIPATION

28.11.2018—2.2.2019

2 ↘

RIBOT

ARTECONTEMPORANEA

Nelmarie Du Preez

ATMOSPHERE FOR ANTICIPATION

a cura di Maria Villa

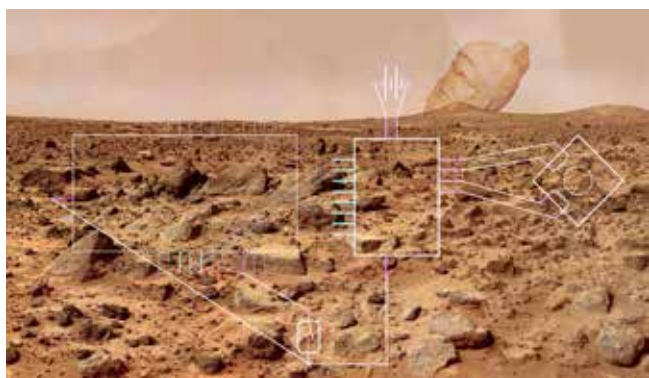
28.11.2018—2.2.2019

↳ **Curator**
Maria Villa

↳ **Atmosphere for Anticipation**

28.11.2018 – 2.2.2019

↑ **Pillars of Anticipation**

2018, stampa a pigmenti su carta Hahnemühle / pigment print on Hahnemühle paper, 90 x 50 cm. 3 es. / ex. + 2 A.P.

↑ **Future Fortunes**

2018, stampa a pigmenti su carta Hahnemühle / pigment print on Hahnemühle paper, 90 x 50 cm. 3 es. / ex. + 2 A.P.

↑ **The Founder's Dilemma**

2018, stampa a pigmenti su carta Hahnemühle / pigment print on Hahnemühle paper, 90 x 50 cm. 3 es. / ex. + 2 A.P.

Può risultare insolito vedere in una galleria una mostra di un'artista trentatreenne che proponga, insieme a un progetto nuovo ed inedito, una serie di opere realizzate precedentemente. *Atmosphere for Anticipation*, la prima personale di Nelmarie Du Preez in Italia, è un viaggio che porta lo spettatore in una dimensione particolare, popolata da esseri robotici attraenti e spaventosi, dove si notano alcuni aspetti che ritornano e che rappresentano la peculiarità e la forza del lavoro dell'artista. Il primo aspetto ricorrente è quello del *fare*, tutti i dispositivi che compongono le opere o appaiono nei video sono infatti progettati e programmati dalla stessa artista a partire da modelli open source presenti in rete ed elaborati in base alle necessità del momento. Questa è una competenza fondamentale per sorreggere il lavoro di chi, come la Du Preez, è dotato di una mente abilissima nell'immaginare dettagliatamente orizzonti, scenari e manufatti nuovi, tutti da costruire, che si ritrovano già nei primi video della serie *Loops of Relation* (2013), remake di alcune celebri performance del duo Abramović-Ulay realizzate in coppia con GUI, un dispositivo robotico programmato di volta in volta per azioni specifiche. Col passare degli anni si deve però trovare una via per emanciparsi dai modelli, ed ecco che l'immaginazione dell'artista si libera da ogni riferimento e si spinge verso linguaggi e narrazioni autonomi, evidenti sia in *Autonomous Times*¹ (2015) che in *A Continuation* (2016) e che possono essere solo parzialmente contestualizzati nell'ambito dell'estetica DIY (do it yourself), il cui esempio emblematico più recente relativo al mondo delle arti visive, nonché ispirazione dichiarata dalla stessa artista, è probabilmente *Mad Max: Fury Road* (2015), film pluripremiato la cui scenografia post apocalittica è popolata da mezzi e oggetti immaginati appositamente. Il secondo aspetto fondamentale è l'*ironia* che caratterizza sempre, più o meno

1. La realizzazione di *Autonomous Times* è stata originariamente finanziata e supportata da Arts Council England, SEASONS SA-UK 2014 & 2015 e arebyte gallery.

velatamente, la poetica di Nelmarie Du Preez. Si tratta di un tema particolarmente importante che si serve dell'abilità performativa dell'artista - sempre efficace e convincente, sia nei panni della domatrice dei bracci meccanici protagonisti di *Autonomous Times*, sia in quelli di vittima dell'attacco di un drone fuori controllo, come avviene in *to shoot* (2016) - e che permette di avvicinarsi alle opere con curiosità, in modo leggero, quasi divertito. L'ironia messa in campo sabota le sovrastrutture e fa sì che opere che propongono scenari distopici non siano degli enunciati chiusi, delle prese di posizione, delle critiche feroci, ma delle riflessioni che ci fanno leggere i problemi con maggior coinvolgimento. Terzo e ultimo aspetto da sottolineare in questo testo è l'indagine intorno al tema della *relazione di fiducia* che si instaura tra uomo e tecnologia, esplorata attraverso gesti semplici e precisi, in bilico tra pericolo, intimità, violenza e convivenza pacifica. Proprio questo ultimo aspetto trova in *Project 01: The Movement*, opera complessa concepita per la mostra, una declinazione inedita. Il progetto indaga come alla base dello sviluppo tecnologico ci siano oggi

personaggi carismatici capaci di innescare meccanismi di fiducia e adorazione molto simili a quelli che nascono all'interno delle comunità religiose e che di fatto condizionano il modo in cui tutti spendiamo denaro e risorse. Per farlo l'artista ci porta in una realtà altra, la sua personalissima rappresentazione di un ipotetico luogo di culto del futuro lasciato abbandonato su Marte (riferimento evidente a Elon Musk), immaginato e ricostruito con un rigore formale unico dove ogni elemento ha un valore simbolico preciso: la sabbia arancione, il triangolo rotante simbolo del divino e veicolo della video-performance, l'instancabile bandiera in movimento, i totem celebrativi che conservano le tracce di una cultura passata e, infine, la mano robotica che tamburella le dita su una sfera con all'interno una luce di emergenza, un gesto familiare fuori contesto che suggerire un qualcosa che sta allo spettatore cogliere.

✓ **Project 01:
The Movement**
2018, installation view

← Special FX

2015, stampa a pigmenti su carta
Hahnemuhle / pigment print on
Hahnemuhle paper, 56 x 34 cm.
3 es. / ex. + 2 A.P.

↘ Stills da / from: Autonomous Times

2015, Video installazione a tre canali con
audio e sculture robotiche / Triple-channel
video installation with sound and robotic
moving sculptures. 5'23"

↪ It may seem unusual to see a show in a gallery by a 33-year-old artist which – alongside a new and previously unseen project – features a series of works produced in past years. Atmosphere for Anticipation, the first solo show by Nelmarie Du Preez in Italy, is a journey that leads the spectator into a particular dimension, one populated by robotic beings, both attractive and frightening, where a number of aspects may be noted to return, and which represent the peculiarity and strength of the artist's work. The first recurrent aspect is that of doing: all the devices that make up the works or which appear in the videos are in fact designed and programmed by the artist herself on the basis of open source models found online and elaborated to meet her needs. This is a fundamental skill to support the work of those who, like Du Preez, are endowed with a mind highly capable of imagining new horizons, scenarios and artefacts in great detail, yet ones here that are all to be constructed, and which are to be found as far back as in the early videos of the series *Loops of Relation* (2013): the remake of a number of famous performances by the Abramović-Ulay duo produced in collaboration with GUI, a robotic device programmed each time to carry out specific actions. Over the passing years however, a path must be found in order to break away from the models, and so we find that the artist's imagination is freed from every reference and is driven towards independent languages and narratives, emerging both in *Autonomous Times*¹ (2015) and in *A*

1. The production of *Autonomous Times* was originally financed and supported by the Arts Council England, SEASONS SA-UK 2014 & 2015 and the arebyte gallery.

Continuation (2016), and which may only partially be contextualised in the field of DIY (do it yourself) aesthetics, of which the most recent emblematic example concerning the world of visual arts (as well as the inspiration declared by the artist herself) is probably Mad Max: Fury Road (2015) – an award-winning film of which the post-apocalyptic scenography is full of specially created vehicles and objects. The second fundamental aspect is the irony that, to varying degrees, has always characterised Nelmarie Du Preez's poetics. This is a particularly important theme which makes use of the artist's performing skills – always effective and convincing, both in the role of the tamer of the mechanical arms featured in Autonomous Times and as the victim of an attack unleashed by a drone that has gone out of control, as takes place in to shoot (2016) – and which allows us to approach the works with curiosity, in a light, almost amused fashion. The irony deployed sabotages the overarching structures and ensures that the works proposing dystopic

scenarios are not closed utterances, the adoption of stances, of fierce criticisms, but reflections that lead us to interpret the problems with a greater degree of involvement. The third and last aspect to underline in this text is the study around the theme of the relation of trust which is established between man and technology, explored through simple and precise gestures, poised between danger, intimacy, violence and peaceful cohabitation. And it's this latter aspect that is given an unprecedented declination in Project 01: The Movement, the complex work conceived for the exhibition.

↓ **The Future is Rocky**

2018, argilla epossidica, braccio robotico in legno, Micro Servo Motor, Arduino Nano, rame, cavo USB / epoxy clay, wooden robotic claw, Micro Servo Motor, Arduino Nano, copper, USB-cable, 22 x 11 x 14 cm. Special project in 6 es. / ex.

The project investigates how at the basis of technological development today, there are charismatic figures capable of triggering mechanisms of trust and adoration very similar to those that emerge within religious communities and which actually condition the way in which we all spend our money and resources. In order to do so, the artist leads us into an alternative reality, with her highly personal representation of a hypothetical place of worship from the future, abandoned on Mars (making a clear reference to Elon Musk), imagined and reconstructed with unique formal rigour, in which each element has a specific symbolic value: the orange sand, the rotating triangle symbolising the divine and the driving force of the video-performance, the ceaselessly moving flag, the celebratory totems that withhold the traces of a culture gone by, and lastly, the robotic hand strumming its fingers on a sphere containing an emergency light: a familiar gesture taken out of context which suggests something that it is left up to the viewer to grasp.

↗ **to stub ↗ to hit ↗ to rely**

dalla serie / from the series *Loops of Relation*, 2013. Video monocanale con audio / Single-channel video with sound. 0'45"; 3'02"; 2'23"

↘ **to shoot ↘ to collide**

dalla serie / from the series *A Continuation*, 2016. Video a due canali con audio / Dual-channel video with sound. 1' 17" ; Video monocanale con audio / Single-channel video with sound. 3'38"

↗ to spin

2016, stampa a pigmenti su carta
Hahnemühle / pigment print on
Hahnemühle paper, 54.7 x 100 cm.
3 es. / ex. + 2 A.P.

BIO

Nelmarie Du Preez (Pretoria, 1985) vive e lavora a Pretoria. Nel 2014 ha conseguito il master in Fine Art presso la Goldsmiths, University of London, dove, nel 2013, ha completato anche un ciclo di studi in in Computational Arts. Sue mostre personali si sono tenute presso diverse istituzioni pubbliche e private, tra cui: ad-ad projects, Hannover, 2018; Pretoria Art Museum, Pretoria, 2016 e arebyte gallery, Londra, 2015. Sue opere sono state inoltre esposte presso: Museum am Dom, Trier, 2018; New Media Gallery, Vancouver, 2017; *Transmediale Festival*, Documenta 14, Kassel, 2017; *the International Digital Arts Biennale*, Arsenal, Montreal, 2016; *London Open*, Whitechapel Gallery, Londra, 2015; *Home Works 7*, Ashkwal Alwan, Beirut, 2015. Ha preso parte a diverse residenze per artisti come: Künstlerhaus Schloss Balmoral, Bad Ems, 2018-19; Ampersand Foundation, New York, 2016; arebyte gallery, Londra, 2015.

Nelmarie Du Preez (Pretoria, 1985) lives and works in Pretoria. In 2014 she was awarded a Master in Fine Art from Goldsmiths, University of London, where in 2013, she also completed a cycle of studies in Computational Arts. Solo shows of her work have been held at various public and private institutions, including: ad-ad projects, Hannover, 2018; Pretoria Art Museum, Pretoria, 2016 and arebyte gallery, London, 2015. Her works have also been displayed at: Museum am Dom, Trier, 2018; New Media gallery, Vancouver, 2017; *Transmediale Festival*, Documenta 14, Kassel, 2017; *the International Digital Arts Biennale*, Arsenal, Montreal, 2016; *London Open*, Whitechapel Gallery, London, 2015; *Home Works 7*, Ashkwal Alwan, Beirut, 2015. She has taken part in various artists' residence projects such as: Künstlerhaus Schloss Balmoral, Bad Ems, 2018-19; Ampersand Foundation, New York, 2016; arebyte gallery, London, 2015.

RIBOT
Via Enrico Nöe 23
20133 Milano

Orario

mart. - ven. 15 - 19.30

sabato 11.30 - 18.30

anche su appuntamento

Opening Hours

Tue - Fri 3 - 7.30 pm

Saturday 11.30 am - 6.30 pm

also by appointment

T. +39 347 050 93 23

INFO@RIBOTGALLERY.COM

↳ WWW.RIBOTGALLERY.COM

R I B O T

ARTE CONTEMPORANEA

crediti fotografici

/ photo credits

Andrea Sartori

traduzione

/ translation

Ben Bazalgette

progetto editoriale

/ editorial project

Maria Villa

progetto grafico

/ graphic design

Chiara Athor Brolli

stampa / print

Graphic srl

grazie a

/ thanks to

1+1

un ringraziamento

speciale a / a special

thanks to

Thorsten Grahl