

ARTHUR JAFAR

RHAMESJAFACOSEYJAFADRAYTON

ARTHUR Jafa

RHAMESJAFACOSEYJAFADRAYTON

Una mostra di | An exhibition by **OGR Torino**
in collaborazione con | in collaboration with **Serpentine**

A cura di | Curated by **Claude Adjil, Judith Waldmann**
con | with **Hans Ulrich Obrist**

04.11.2022 – 15.01.2023 | Binario 1

Una domanda ricorrente guida la pratica artistica di Arthur Jafa: come possono i media, gli oggetti, le immagini statiche e quelle in movimento trasmettere la potenza, la bellezza e l'alienazione proprie della Black music statunitense? Un'indagine alla quale allude anche il titolo della mostra, RHAMESJAFACOSEYJAFADRAYTON, citando i nomi di tre chitarristi: Arthur Rhames (1957-1989), Pete Cosey (1943-2012), Ronny Drayton (1953-2020).

La pratica di Arthur Jafa comprende film, manufatti e happening che sfidano ogni categorizzazione in una ricerca sulla Black culture negli Stati Uniti di un'intensità e complessità senza precedenti. Realizzate in oltre tre decenni, le sue opere multidisciplinari mettono in discussione alcuni assunti culturali dominanti su temi identitari e razziali attraverso esperienze cinematografiche sperimentali e immersive. Alla 58a Biennale di Venezia (2019), con l'opera *The White Album*, esposta in mostra a *May You Live in Interesting Times* al Padiglione Centrale dei Giardini, è stato premiato con il Leone d'oro come miglior artista.

RHAMESJAFACOSEYJAFADRAYTON si concentra sull'ultima opera video di Arthur Jafa, *AGHDRA* (2021). In questo lavoro della durata di 85 minuti i visitatori sono avvolti da immagini, generate al computer, di onde nere, opulente e ipnotiche, in costante evoluzione sotto il cielo di un eterno tramonto. Un impianto audio all'avanguardia permette non solo di ascoltare il suono dell'installazione immersiva, ma anche di viverlo fisicamente attraverso le vibrazioni. Il suono sostiene e allo stesso tempo interrompe il flusso di coscienza dello spettatore. Testi di canzoni popolari per lo più Black come *Love don't live here, live here no more* (Rose Royce, *Love don't live here anymore*, 1978) accompagnano l'installazione, rafforzando lo scenario apocalittico evocato.

Stimolando tutti i nostri sensi, l'esperienza di *AGHDRA* è contestualizzata attraverso una serie di carte da parati e stampe che riflettono la continua ricerca di Arthur Jafa sul concetto di *Blackness*. Una sezione della mostra presenta una selezione di immagini tratte dai *Picture Books* – serie di immagini che l'artista ha iniziato raccogliere a metà degli anni '80, mosso dall'impulso ossessivo di *spingersi verso le cose che lo disturbano e non tirarsi indietro*, come detto da lui stesso. I *Picture Books* contengono immagini intense, belle, crude, sorprendenti, terrificanti e stimolanti, che hanno trovato spazio nelle ormai iconiche video-opere di Arthur Jafa, come *Love is the Message*, *The Message is Death* (2016), *APEX* (2013) e, più recentemente, nel video musicale di Kanye West (Ye) *Wash Us In The Blood* feat. Travis Scott (2020).

La mostra è stata originariamente sviluppata con Amira Gad e questa nuova iterazione fa parte del tour organizzato della Serpentine per la mostra *A Series of Utterly Improbable, Yet Extraordinary Renditions* di Arthur Jafa, appositamente concepita dall'artista per OGR Torino.

BIOGRAFIA

I film di Arthur Jafa (1960, Tupelo, Mississippi) sono stati acclamati ai Festival di Los Angeles, New York e Black Star Film e il suo lavoro è incluso in celebri collezioni di tutto il mondo, tra cui il Metropolitan Museum of Art, il Museum of Modern Art, la Tate, il San Francisco Museum of Modern Art, lo Studio Museum di Harlem, l'High Museum di Atlanta, il Dallas Museum of Art, il Museum of Contemporary Art di Chicago, lo Stedelijk, la Luma Foundation, il Perez Art Museum di Miami, il Los Angeles Museum of Contemporary Art, l'Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, e lo Smithsonian American Art Museum. Ha all'attivo mostre personali recenti e prossime al Pérez Art Museum Miami; al Berkeley Art Museum e al Pacific Film Archives; alla Galerie Rudolfinum, Praga; al Moderna Museet, Stoccolma; al Louisiana Museum of Art in Danimarca e al LUMA Arles in Francia. Nel 2019 ha ricevuto il Leone d'Oro come miglior artista alla 58. Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia intitolata *May You Live in Interesting Times*.

A recurring question underscores the multifaceted practice of Arthur Jafa: how can visual media and objects transmit the equivalent power, beauty, and alienation that is embedded within Black music in the United States. An investigation also recalled by the title of the exhibition, RHAMESJAFACOSEYJAFADRAYTON, which mentions the names of three electric guitar players: Arthur Rhames (1957-1989), Pete Cosey (1943-2012), Ronny Drayton (1953-2020).

Arthur Jafa's dynamic practice comprises films, artefacts, and happenings, which tackle Black culture and experience in the US with unprecedented intensity and complexity. With a career spanning three decades, his multidisciplinary works challenge and question prevailing cultural assumptions about identity and race through his immersive and experimental cinematic experiences. At the 58th Venice Biennale (2019), his outstanding work *The White Album*, featured in the central exhibition *May You Live in Interesting Times*, was awarded the Golden Lion for best presentation.

RHAMESJAFACOSEYJAFADRAYTON focuses on Arthur Jafa's latest video work *AGHDRA* (2021). *AGHDRA* (85 min.) wraps the visitor in computer-generated imagery of opulent and mesmerizing black waves, which evolve constantly under an eternal sunset. A state-of-the-art sound system makes it possible to not only hear the immersive installation's sound, but to experience it physically through vibrations. The sound simultaneously supports and interrupts this stream of consciousness viewer response. Lyrics from mostly Black popular songs like *Love don't live here, live here no more* (Rose Royce, *Love don't live here anymore*, 1978) amplify an evoked apocalyptic scenario.

Demanding multisensory engagement, *AGHDRA* is contextualized through a series of wallpapers and prints, reflecting Arthur Jafa's ongoing research into Blackness. A section presents a selection of images deriving from his *Picture Books* – collections of found imagery that the artist started in the mid 80's, driven by the "obsessive" impulse "to push towards things that disturb me" and "not to pull back from them". These source books contain intense, beautiful, raw, surprising, terrifying, and thought-provoking imagery, which has found its way into Arthur Jafa's now iconic video works like *Love is the Message*, *The Message is Death* (2016), *APEX* (2013) and more recently Kanye West's (Ye) music video *Wash Us In The Blood* feat. Travis Scott (2020).

The exhibition was originally developed with Amira Gad and the new iteration is part of Serpentine's tour of Arthur Jafa's exhibition *A Series of Utterly Improbable, Yet Extraordinary Renditions*, and is specially conceived by the artist for the cathedral-like space of OGR Torino.

BIOGRAPHY

The films by Arthur Jafa (b. 1960, Tupelo, Mississippi) have garnered acclaim at the Los Angeles, New York and Black Star Film Festivals and his artwork is represented in celebrated collections worldwide including The Metropolitan Museum of Art, The Museum of Modern Art, The Tate, The San Francisco Museum of Modern Art, The Studio Museum in Harlem, The High Museum Atlanta, The Dallas Museum of Art, The Museum of Contemporary Art in Chicago, Stedelijk, Luma Foundation, The Perez Art Museum Miami, Los Angeles Museum of Contemporary Art, The Hirshhorn Museum and Sculpture Garden; and the Smithsonian American Art Museum, among others. He has recent and forthcoming solo exhibitions of his work at the Pérez Art Museum Miami; the Berkeley Art Museum and Pacific Film Archives; Galerie Rudolfinum, Prague; Moderna Museet, Stockholm; the Louisiana Museum of Art, Denmark and LUMA Arles, France. In 2019, he received the Golden Lion for the Best Participant of the 58th Venice Biennale *May You Live in Interesting Times*.

