

DISTANCE AND DIMENSION

Everything started in 2010, in the midst the nocturnal lights of Shanghai, in an effervescent metropolitan atmosphere where tradition, hinted by the ideogram of thousands of neon signs, blends with the futuristic sweep of architectural structures. It is here that Fernando Bordoni and Lu Xinjian met for the first time. And it is here that, during a chat touching distances and dimensions of art, a relationship is born of professional esteem and friendship. The following summer their paths cross again in Europe: Lu visits Venice, Rome, Florence and lastly Lugano, Fernando's town, where the dialogue continues. Today, in Shanghai again, a new encounter occurs where that conversation, strengthened in time by a steady and prolific exchange of ideas, exalts at last the words and forges ahead eloquently in the direct dialogue between their works.

And we are talking about an abstract conversation, not because it lost the concreteness of the beginning, but because it shares a common language which, far apart from figurative art, it avails itself of the expressive potential of a sign repertory composed by geometrical lines and forms to articulate severe compositions, which place themselves on the pictorial surface capturing its total breadth.

For Fernando Bordoni, the research for order and balances is something innate as well as visceral. It is perhaps even more manifest in his work achieved for Shanghai, underlining a continuity of purposes, which are the distinctive sign of his artistic enquiry. And it is in Shanghai self, and in particular in the Pudong district from which his present work got its inspiration. Emblematic is the large triptych upon which Bordoni has impressed, in the colours and in the compositional rhythm, the emotions he felt upon arriving in the Orient. Pudong, China's pride in comparison with the world and a symbol of its race toward modernization manifested itself at sunset with the last golden rays and the reddish glare of the sun reflected in the adventuristic buildings boldly rising toward the sky. Bordoni seizes those lights; his mind retains the contrasts of a city divided by symbols of a new world and the residues of the ancient regime, which embodies the alluring contradictions of an entire nation.

Here is when the artist gives back those first impressions in a work where the central panel, of the same gold as those dazzling refractions, acts as an element of suspension, of reflection, but also as an energy catalyst, hence bursting off from the two lateral panels having the same powerful red and twilight's glare. Laid down on the surface, are neat tracks of full circles: little and well spaced out between them on the central canvas; of greater dimensions, on the lateral panels, where they acquire an astonishing dynamism thanks to exuberant richness of colour. Thus, there is an ulterior leap of quality in Fernando Bordoni's journey. While the chromatic choices and the attention are still identical, it is the underlying thought that has evolved. The language appears cleansed. The brief lines which in recent works were placed fleetly and loosely, are now allowing space for a single sign, already investigated since the seventies, vehemently recurring in the limelight to find new expressive modalities. The circle, brimful of color, appears to be the exclusive element of the canvas; the outlines are sharp and precise and the distribution in space follows a clearly perceptible network, leaving no more access to that freedom one could grasp in the former trials. The sign appears to be emerging in the foreground aligned by this disciplined grid, as if the grid itself were arranged and spread out on the entire surface bestowing an amplified special extension. It is as if the plot had spread in order to become well visible in all its sections; as if the work's intent were to entice us into its mesh and reveal close-up the painting's ability to become a synthesis of rigor as well as of narrative refinement.

Lu Xinjian reaches compositional order and harmony through different modes. It is above all the study of neo-plastic theories and of their formal jargon based on equilibrium of the relation between the lines, colors and surfaces, which takes him toward abstraction. His training as a designer took care of the rest. The city, which for Mondrian was already “the incarnation of the abstract life due to its ability to express beauty in a mathematical manner”, has become the privileged object of his expressive research. Lu Xinjian translates the urban structures of the metropolis seized from above, via Internet, using the electronic eye of the satellite and converting it into new images, in abstract schemes of sign leading us into the interior movement of the city. The artist blocks the rhythm of every place, suspends the frenzy, captures the essence and returns its peculiarity in a complex weaving of straight, curved and broken lines as well as in geometrical forms. Behind his apparent chaotic portrayal, this network of signs emerges from a vivid monochrome background thereby returning as orderly and distinctive vision of each inhabited centre. The main roads, the most imposing buildings, the squares, the rivers, the mountains, the parks, the stations, these points of reference establish a coherent vision of the site, of the actual fabric of the city, displaying its imprint, its being unrepeatable just like the DNA of a living organism.

Lu Xinjian’s most recent work is just as methodical and precise as that of the prior years, paying homage to his China, probing into the tangles of Hangzhou and Pudong. And to the Ticino Canton he devotes accurate views of Lugano, Bellinzona, Locarno, Chiasso and Mendrisio converting them into a dense mesh of lines, circles and squares prepared with a palette of limited and evocative colors. Different cities in dimensions and culture, which however seem to follow a similar plan of expansion in their most intimate structure as if man, who is the one inhabiting and building them, were acting the same way in every corner of the earth. In the balance between portraying representation and homologating abstraction, Lu Xinjian’s cities bring along enough familiarity, thus making them intimate and confidential, deciphering and disclosing their more recognizable features. Just as that sufficient detachment which shapes them all in the methodical precision of their reconfiguration, turning them into the emblem of the human incoherence on which they are settled.

The works of Fernando Bordoni and Lu Xinjian are spaces conquered by signs which stress measured courses, they are areas crowded by signs seizing large extensions. The conversation between the two artists is played on remoteness. A remoteness which, at times as in Fernando Bordoni’s work, discloses near intervals by putting itself as a minimal interstice between the eye and the work’s surface. The abstract signs become part of a plot where they become amplified, almost as if they were atoms observed under a microscope. They are also outstretched toward those who are viewing them, thus forming a wide weave revealing itself in all its brilliance. Other times, as in Lu Xinjian’s work, the distance manifests itself rather as a visual detachment between the image and those observing it. The abstract signs are thus creating complex webs which, as a whole, rise to a representation of something infinitely bigger where it is mandatory to impose the necessary distance in order to grasp its completeness.

Works by Fernando Bordoni and Lu Xinjian are locations - tangible places, real but infraworlds - places beyond of painting inhabited by signs and signals safeguarding physical and spiritual dimensions.

DISTANZA E DIMENSIONE

Tutto comincia nel 2010, tra le luci notturne di Shanghai, in un'atmosfera di effervescenza metropolitana dove la tradizione, suggerita dagli ideogrammi delle mille insegne al neon, si fonde con lo slancio futuristico delle architetture. È qui che Fernando Bordoni e Lu Xinjian si incontrano per la prima volta. Ed è qui che, in una conversazione che sfiora distanze e dimensioni dell'arte, nasce il loro rapporto di stima professionale e di amicizia. Nell'estate dell'anno seguente le loro strade si incrociano in Europa: Lu visita Venezia, Roma, Firenze e infine Lugano, la città di Fernando, e il dialogo continua. Oggi, ancora a Shanghai, avviene un nuovo incontro in cui quella conversazione, corroborata nel tempo da un assiduo e fecondo scambio di idee, sublima infine le parole e prosegue eloquente nel colloquio diretto tra le loro opere.

E di conversazione astratta si parla, non perché abbia perso la concretezza degli esordi, ma perché caratterizzata da un comune linguaggio che, lontano dal figurativismo, si avvale del potenziale espressivo di un repertorio segnico costituito di linee e forme geometriche per scandire rigorose composizioni che si collocano sulla superficie pittorica, ghermendola in tutta la sua ampiezza.

Per Fernando Bordoni la ricerca di ordine e di equilibrio è qualcosa di congenito, di viscerale, e forse di ancor più manifesto proprio nelle opere realizzate per Shanghai, a voler rimarcare quella continuità di intenti che è il segno distintivo della sua indagine artistica. Ed è proprio a Shanghai, e in particolare al distretto di Pudong, che sono ispirati i suoi attuali lavori. Emblematico è il grande trittico su cui Bordoni ha impresso, nei colori e nel ritmo compositivo, le sensazioni che ha provato al suo arrivo in Oriente. Pudong, orgoglio della Cina nei confronti del mondo e simbolo della sua corsa alla modernizzazione, si presentava, all'ora del tramonto, con gli ultimi raggi dorati e i bagliori rossastri del sole riflessi sulle costruzioni avveniristiche che si ergevano ardite verso il cielo. Bordoni cattura quelle luci, ferma nella sua mente i contrasti di una città divisa tra i simboli di un mondo nuovo e i resti del vecchio regime che incarna le seducenti contraddizioni di un'intera nazione. Ecco allora che l'artista restituisce quelle prime impressioni in un'opera in cui il pannello centrale, dello stesso oro di quelle rifrazioni abbaglianti, funge da elemento di sospensione, di riflessione, ma anche da centro catalizzatore dell'energia che si sprigiona poi nei due pannelli laterali, con lo sfondo dello stesso potente rosso di quei riverberi crepuscolari. Adagiate sulla superficie sono file ordinate di cerchi pieni: piccoli e ben distanziati tra loro nella tela centrale; di dimensioni maggiori nei pannelli laterali, dove acquistano un sorprendente dinamismo grazie a un'esuberante ricchezza coloristica. C'è dunque un ulteriore salto di qualità nel percorso di Fernando Bordoni. Le scelte cromatiche e la cura sono quelle di sempre, è il pensiero soggiacente che si è evoluto. Il linguaggio appare depurato. I brevi tratti che nei lavori di poco tempo fa si collocavano fuggitivi e slegati tra loro, lasciano ora il posto a un unico segno, già indagato sin dagli anni Settanta, che torna prepotentemente alla ribalta per trovare nuove modalità espressive. Il cerchio ricolmo di colore appare come esclusivo elemento della tela, i contorni sono nitidi e precisi e la distribuzione nello spazio segue un reticolo ben percepibile che non lascia più adito a quella libertà che si coglieva nelle precedenti sperimentazioni. Il segno sembra emergere in primo piano da questa griglia disciplinata che lo allinea, lo schiera e lo propaga a tutta la superficie conferendole un'estensione spaziale amplificata, come se la stessa trama si fosse dilatata per diventare ben visibile in ogni sua parte; come se l'opera volesse irretirci nelle sue maglie per mostrarci da vicino la capacità della pittura di farsi sintesi di rigore e di eleganza narrativa.

All'ordine e all'armonia compositiva Lu Xinjian giunge per altre vie. È soprattutto lo studio delle teorie

neoplastiche e del loro vocabolario formale basato sull'equilibrio dei rapporti fra linee, colori e superfici a portarlo verso l'astrazione. La sua formazione di designer ha fatto il resto. La città, che già per Mondrian era "l'incarnazione della vita astratta per come riesce a esprimere la bellezza in maniera matematica", è diventata l'oggetto privilegiato della sua ricerca espressiva. Lu Xinjian traduce le strutture urbane delle metropoli, catturate dall'alto usando via Internet l'occhio elettronico del satellite, in nuove immagini, in schemi astratti di segni che ci conducono nel movimento interno della città. Di ogni luogo l'artista blocca il ritmo, sospende la frenesia, coglie l'essenza e ne riconsegna la peculiarità in un complesso intreccio di linee rette, curve e spezzate e di forme geometriche. Dietro la sua apparente caotica raffigurazione, questo reticolo di segni emerge da un vivido sfondo monocromo per restituire una visione ordinata e distintiva del sistema urbano da cui affiora l'unicità di ogni centro abitato. Le strade principali, gli edifici più imponenti, le piazze, i fiumi, le montagne, i parchi, le stazioni sono tutti nettamente distinguibili. Ridotti e semplificati, questi punti di riferimento vanno a costituire una visione coerente del luogo, del tessuto reale della città che così mostra la sua impronta, il suo essere irripetibile proprio come il DNA di un organismo vivente. Metodiche e precise come quelle degli anni passati sono anche le opere più recenti di Lu Xinjian, omaggi alla sua Cina, di cui esplora i viluppi di Hangzhou e di Pudong, e al Canton Ticino, di cui restituisce accurate vedute di Lugano, Bellinzona, Locarno, Chiasso e Mendrisio trasformandole in una fitta maglia di linee, cerchi e quadrati approntati con una tavolozza di limitati ed evocativi colori. Città diverse per dimensioni e per cultura che però nella loro struttura più intima sembrano seguire un medesimo piano di espansione, come se l'uomo, che è colui che le abita e le edifica, agisse allo stesso modo in tutti gli angoli della terra. In bilico tra rappresentazione caratterizzante e astrazione omologante, le città di Lu Xinjian portano con sé quel tanto di familiarità che le rende intime e confidenziali, che le decodifica e le palesa nei loro connotati più riconoscibili, così come quel tanto di distacco che le conforma tutte nella precisione metodica della loro riconfigurazione, facendole diventare così l'emblema delle incoerenze umane su cui sono sedimentate.

Le opere di Fernando Bordoni e Lu Xinjian sono spazi conquistati da segni che scandiscono misurati percorsi, sono aree gremite di tracce che catturano ampie estensioni. Quella tra i due artisti è una conversazione giocata sulla distanza. Una distanza che, a volte, come nei lavori di Fernando Bordoni, svela intervalli ravvicinati, ponendosi come minimo interstizio tra l'occhio e la superficie dell'opera. I segni astratti diventano parte di una trama in cui vengono amplificati, quasi come fossero atomi osservati al microscopio, e protesi verso chi li scruta così da formare un esteso intreccio che si rivela in tutta la sua nitidezza. Altre volte, come nei lavori di Lu Xinjian, la distanza si palesa invece come distacco visivo tra l'immagine e chi la osserva. I segni astratti vanno allora a costituire complessi orditi che nel loro insieme assurgono a rappresentazione di qualcosa di infinitamente più grande in cui è d'obbligo imporre quella lontananza necessaria a coglierne la completezza.

Le opere di Fernando Bordoni e di Lu Xinjian sono luoghi: luoghi tangibili, reali, ma anche inframondi, oltreluoghi della pittura abitati da segni e segnali che custodiscono dimensioni fisiche e spirituali.