

DRAWINGS FROM LIGHTNING

ARTIST BOOK AND COLLECTION OF DRAWINGS

A PROJECT BY LAURA SANTAMARIA

notes and documents

DRAWINGS FROM LIGHTNING

Collection of Drawings / Artist Book - a project by **Laura Santamaria**

Paola Alborghetti, Matteo Antonini, Susanna Janina Baumgartner, Marco Belfiore, Maurizio Bongiovanni, Sergio Breviario, Pierpaolo Campanini, Gianni Caravaggio, Daniele Carpi, Arianna Carossa, Jacopo Casadei, David Casini, Giuseppe Costa, Carl D'Alvia, Valentina D'Amaro, Alessandro Di Giampietro, Barbara De Ponti, Enza Galantini, Daniele Girardi, Paolo Gonzato, Michele Guido, Debora Hirsch, Pesce Khete, Giulio Lacchini, Maria Morganti, Chiara Pergola, Marta Pierobon, Josephine Sassu, Laura Santamaria, Giovanna Sarti, Kristian Sturi, Marcello Tedesco, Luca Trevisani, Lucia Veronesi.

Drawings from Lightning,

artist book

un progetto di / a project by Laura Santamaria

autori vari / various authors

self published, 2016

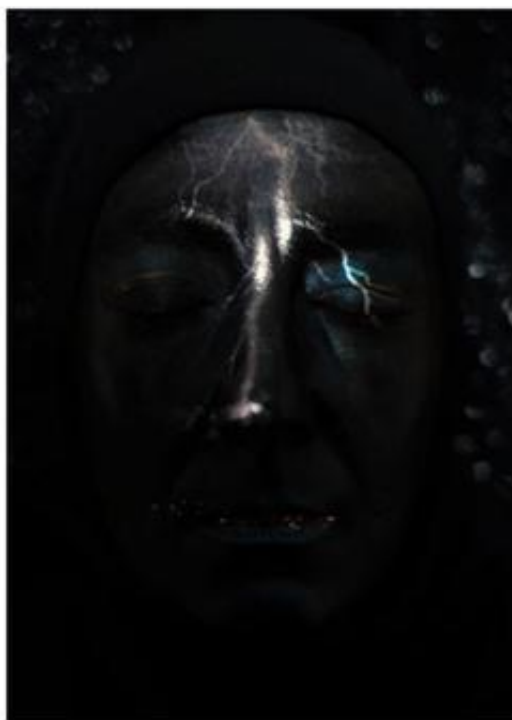
Pages: 31 art works

Edition: 250 numbered copies

Dimensions: 42 x 30 cm

Language: Italian, English

Offset print - Printed in Italy

Drawings From Lightning - artist book / collection of drawings

“Drawings from Lightning” presenta una collezione di disegni ed investiga il raro fenomeno naturale “Upward Positive Leaders” visibile durante i temporali, in cui il fulmine si dirama dalla terra verso il cielo. Il fulmine è infatti l’elemento del paesaggio - chiamato quale simbolo metafisico per esprimere il desiderio e la necessità di lavorare insieme.

Un modo per ripensare i termini in cui vivere il ruolo dell’artista oggi.

La collezione di disegni presenta, per la prima volta, un approfondimento sulle interpretazioni degli artisti al tema, offrendo una rara indagine verso le personalità di alcuni tra i più rilevanti artisti italiani che si esprimono attraverso la pratica del disegno.

“Drawings from Lightning” è un progetto di Laura Santamaria - self published edition realizzata grazie al gentile supporto di appassionati amanti dell'arte e sponsors: Artphilein Foundation, Lugano; Choisi - One at the Time - Lugano; Spazio Morris, Milano; Casa Gialla, Milano; Bice Bugatti Club, Nova Milanese; Technical Sponsor: Gruppo Cordenons Spa, Milano; Partner: Beart, London; Juliet, Trieste.

'Drawings From Lightning' è stato presentato a Berlino presso Kunstraum T27 - Kunstverein Neukölln (2014), Studi Festival Milano (2016), Miart – BeArt booth (2016); il libro d'artista recentemente pubblicato (2016) è stato presentato presso Fonderia Artistica Battaglia, Milano (2016), Choisi - one at the time - Lugano (2016), Madeinbritaly, London (2017).

Archivio online www.upwardpositiveleaders.tumblr.com

“Drawings from Lightning” solo 250 esemplari

44 x 32 x 3 cm, self published artist book 2016

Offset print - stampato in Italia da Tipolitografia E. Rosio e Iacchetti Stampa, Milano.

Carta: Modigliani - candido 200 gr; Modigliani - dorè 205 gr.

Gruppo Cordenons, Milano.

1:1 scala di riproduzione dei disegni in fogli separati (42 x 29,7 cm)

blog e archivio online: www.upwardpositiveleaders.tumblr.com

drawingsfromlightning@gmail.com

segui il progetto su Facebook - Google Plus

il libro è distribuito presso il book shop Choisi - one at the time - Lugano e disponibile anche per l'acquisto online:

<http://choisi.info/products/drawings-from-lightning>

/// “ Upward Positive Leaders “ è il nome di un raro fenomeno visibile durante i temporali in cui il fulmine si dirige dalla terra verso il cielo; questo fenomeno è possibile solo nel caso di una presenza di energia molto potente, si verifica quando cariche elettriche positive dal suolo sono in grado di mettersi in contatto con cariche negative dirigendosi verso l'alto attraverso un canale di comunicazione che si genera nell'aria.

Questo ha senso anche per un tipo di atteggiamento umano nel fare azioni che vanno in una direzione diversa rispetto al comune modo di pensare.

Il fulmine è un elemento poco utilizzato nell'arte visiva, non così indagato in confronto con altri elementi del paesaggio. In un certo senso possiamo pensarlo paragonandolo alla linea, come congiunzione di due punti diversi, e in questo caso i due punti sono la terra e il cielo.

Il fulmine è quella linea, e allo stesso tempo la luce. Una sorta di disegno creato nel cielo.

Il concetto del progetto può essere relazionato al fulmine quale elemento del paesaggio, ma anche offrire tesi rilevanti circa il senso metafisico che gli è proprio attraverso la ricerca degli artisti, se noi ammettessimo la categoria capace di comunicare con l'ordine del cosmo e capace di renderne visibili le leggi.

“Credo che la ricerca portata avanti dagli artisti nel passato, come nel periodo romantico ad esempio, fu in grado di creare una interpretazione del paesaggio come un ambiente naturale i cui fenomeni furono strumento per generare nuove idee o forme di pensiero, come specchi della mente, come elementi divini, come percezioni visive del pensiero. Il fulmine è un elemento grafico e simbolico del paesaggio, come lo è la linea dell'orizzonte che osserviamo intorno a noi tutto il tempo, introduce il senso del tempo, e il senso di azione; in questi termini vengono presentati i disegni di "Drawings from Lightning" dove le linee stabiliscono un parallelismo dei fulmini e la carta del cielo.”

Gli artisti sono invitati a esprimere con la ricerca e pratica sperimentale la loro interpretazione del fulmine e la ragione metafisica al di là di esso, da questa riflessione è maturata la decisione di renderlo emblema e riferimento visivo del progetto.

Inoltre gli artisti coinvolti con la loro pratica specifica, e per il loro modo di intendere la ricerca artistica nella circostanza del modo di operare e condividere l'arte sono paragonabili al fenomeno “Upward Positive Leader” nel significato di un carattere positivo e costruttivo, punto di riferimento per gli altri, dotati di una forte resistenza e di una mente illuminata. ///

Contemporary Drawing - in-conversation event / Drawings From Lightning book launch, artists: Susanna Baumgartner, Marco Belfiore, Barbara De Ponti, Chiara Pergola - with the special intervention of the art historian Ilaria Bernardi, curated by Giulio Verago and Laura Santamaria, 31 May 2018, VIR - ViaFarini in Residence, ViaFarini, Milano

"Light - lightning - flames - planets and stars" lecture at the International Day of Light - Symposium at Chelsea College of Arts

presenting Laura Santamaria - art research, thinking on Goethe, Volta, Penone, De Maria, Nasa mission on Mars and Drawings from Lightning project -

interventions by: Lumen London, Cliff Lauson- Haywork Gallery London, Melanie King, Sam Winston, and others.

Curated by Lumen London, and PhD candidate Sara Buoso at Central Saint Martins Postgraduate Community

Blacksmoke series (2008/2018) work on paper - Day of Light group exhibition - the Morgue project space, UAL Chelsea College 16 May 2018 - International Day of Light

Exhibition of the artist's book "Drawings from Lightning"

opening on Sunday 7th - 13th May 2017

Public talk - in conversation with the artists - moderator Chiara Pergola - 7 May 2017
with Barbara De Ponti, Debora Hirsh, Chiara Pergola, Laura Santamaria

Biblioteca Civica D'Arte - Luigi Poletti,
Palazzo dei Musei, Piazza Sant'Agostino
Modena

DRAWINGS FROM LIGHTNING

Exhibition curated by Laura Santamaria
MADEINBRITALY
London (2017)

DRAWINGS FROM LIGHTNING AT MADEINBRITALY LONDON, 7 March / 20 April 2017
PRESS RELEASE

MADEINBRITALY is delighted to present “**Drawings From Lightning**” artists book and a selection of original drawings; the exhibition includes new works by **David Casini, Valentina D'Amato, Alessandro Di Giampietro, Barbara De Ponti, Debora Hirsch, Laura Santamaria.**

“The history of artists’ book cannot retrace the functional formality of the history of art and needs more complex, intriguing, and personal routes. Worthy of an ambiguous object which is always trying to be different from what it seems” 1 whilst this statement by Giorgio Maffei seems to declare the metaphysical nature of the artists’ approach towards their productions of books, in our case the artist book is also intended as a media to explore chosen to reach new audiences and create a collaboration between artists, public and institutions. “*Drawings from Lightning*” was initiated in 2013 as a drawings project and it takes its quintessential title from a natural phenomenon where the *lightning* comes from the ground going towards the sky (Upward Positive Leaders) which clarifies the essence of the artist’s book itself, i.e. introducing the idea of *lightning* as the chosen element to tell the desire and the necessity of rethinking the role of the artist today, as conjunction between human condition and cosmic energy.

The book is a collection of drawings representing a statement of the artists’ thinking, an expression of an intellectual position which finds in the *drawing practice* its favorite language.

*“As a primary visual language, essential for communication and expression, drawing is as important as the development of written and verbal skills. The need to understand the world through visual means would seem more acute than ever; images transcend the barriers of language, and enhance communications in an increasingly globalised world.”*2 With her words Anita Taylor defines the *practice of drawing* as a point of dialogue between communities and institution and as a peculiar expression of contemporary art: a language able to narrate present times in an universal panorama.

The exhibition presents a selection of works by artists who, through their specific practice and art research, succeed in positioning the drawing media as a point of *avant-garde* research through their own interpretation of the landscape and its elements as a whole natural environment, in which certain phenomena are the instruments to generate new ideas or ways of thinking.

Lightnings and natural phenomena meant as mirrors of the mind, divine elements and visual perceptions of thought.

The 2015 small size, oil on canvas work, is an Untitled Landscape by **Valentina D'Amato** from the "Vespro" (*Vesper*) series recently featured in *Vitamin P3: New Perspectives in Painting* (published by Phaidon Press, 2016). The painting is representing a dark evening lake view, as an ideal continuation of the research of romantic *sublime* through nature that started with the 2013 drawing "Tra Terra e Cielo" (*Between Earth and Sky*) conceived for the "Drawings from Lightning" artists book.

The drawing "A ciel sereno" by **David Casini** represents a tree which has been struck by a lightning and consequently destroyed. This tree is part of a series of images of downed trees conceived across several years (2003-2008). The poetry of this drawing pictures the tree in that instant of time, when the tree becomes a lone element isolated from the rest of the landscape, with a sense of intimate relation between the artist's look and the natural environment: this singular vision leaves the spectator first disorientated and only later able to decipher the poem.

"Effetto Punta" (*Tip Effect*) is the title of the drawing by **Barbara De Ponti**, which quotes a scientific metaphor taken from the *lightning conductor* that can still be effective in protecting a structure from lightning's damage. It takes this metaphorical pregnancy thanks to reinterpretation of a physical phenomenon in as the connection between humans :when they eventually manage to establish a clear dialogue and a healthy interaction, the effect becomes a catalyst of energy, giving light to an open circuit of visions that are gathering in unpredictable results.

With the aim to create new contributions to a collective research and shared discussion about symbols, the work "Upward Lightning" by **Debora Hirsch** is based on the shape of the lightning bolt that struck St. Peter's Basilica's rod the day that Pope Benedict XVI resigned. The lightning is conceived here in the meaning of a conceptual catastrophe whose presence could break the order of an ordinary perspective introducing a new striking unexpected parameter to the analysis.

The "*Lightning Series*" are ten portraits by **Alessandro Di Giampietro** that refer to a mystery of a strong intimate energy between the photographer and his subjects. These were in fact the very authors of the drawings, invited to interpret new characters and to give life to unreleased profiles in the continuous identity changeovers which represent the unlimited perspective of human beings.

"Cosmos celebrates its experience through the flame and me" is a work on paper by **Laura Santamaria**, a drawing made using flame. Anything that involves a *transformation*, in terms of *process* and *purpose*, is like alchemy. It is not a theoretical and cryptic doctrine, but a daily practice that the artist is led to adopt, mostly spontaneously, becoming aware that a work of art not only expresses pieces of the subconscious but also makes visible traces of the cosmos, which finds its expression through the available and open territory of creation.

1 Affirmation by Giorgio Maffei "The artist's book. Instruction for use" was published into "Il Libro come Opera d'Arte / The Book as a Work of Art, The Italian Avant-Gardes in the Twentieth Century as part of the International Panorama, first reprint 2008 Galleria Nazionale D'Arte Moderna, Mibac, Darc.

2 The article "Why drawing needs to be a curriculum essential" by Anita Taylor was published by The Guardian in 2014

ALESSANDRO DI GIAMPIETRO

From the series Lightning Portraits, 2015

colour photograph

42 x 29,7 cm

DEBORA HIRSCH

Upward Lightning, 2017

acrylic and ink

42 x 29,7 cm

BARBARA DE PONTI

Effetto Punta (Tip Effect), 2017

graphite on paper

42 x 29,7 cm

DAVID CASINI

A ciel sereno, 2008

mixed media on paper

42 x 29,7 cm

LAURA SANTAMARIA

Cosmos celebrates its experience through the flame and me

Blacksmoke on paper, 2016

Composition of 4 drawings 70 x 50 cm each

VALENTINA D'AMARO

Untitled, 2015 (from Vesper series)

oil on canvas

30 x 40 cm

CABINET OF DRAWINGS

Selected Original Drawings - "Drawings From Lightning" Collection – are available upon request during the exhibition. Private view.

DRAWINGS FROM LIGHTNING - In - conversation event with Giovanna Sarti - Drawing Storage, Revolve:R - Sam Treadaway / Pietro Reviglio, Drawings from Lightning - Laura Santamaria / Enza Galantini

Book launch / Public Talk / Signing, Madeinbritaly, London.

www.upwardpositiveleaders.tumblr.com

DRAWINGS FROM LIGHTNING

Book launch / Public Talk /
Signing
Choisi - One at the Time
Lugano CH
(2016)

DRAWINGS FROM LIGHTNING

Book launch / Public Talk / Signing
Choisi - One at the Time
Lugano CH
(22 dicembre 2016)

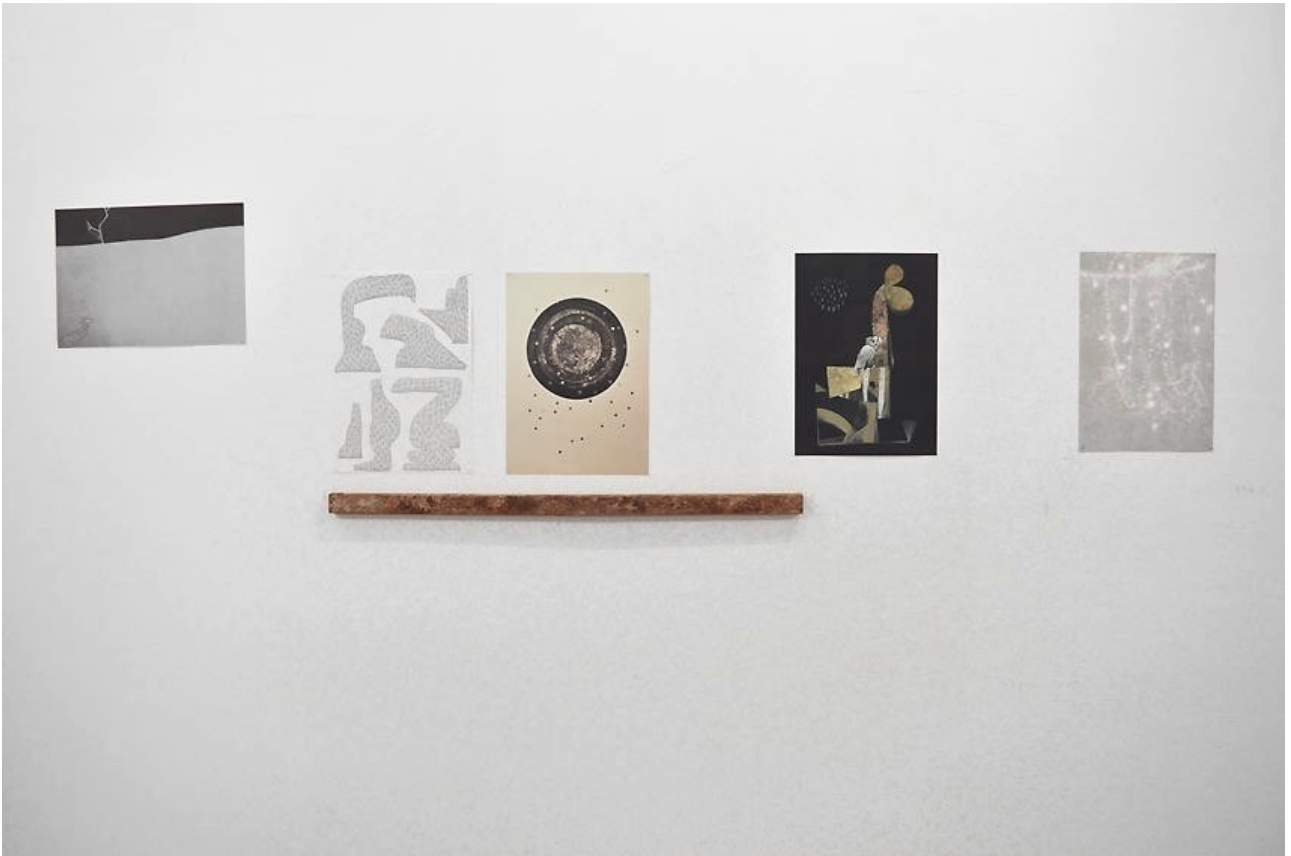

DRAWINGS FROM LIGHTNING

Book launch / Public Talk / Signing
Fonderia Artistica Battaglia, Milano (16 novembre 2016)

www.upwardpositiveleaders.tumblr.com

DRAWINGS FROM LIGHTNING

Book launch / Public Talk / Signing
Fonderia Artistica Battaglia
Milano

DRAWINGS FROM LIGHTNING

Exhibition of original drawings, curated by Laura Santamaria
Kunstraum T27 - Kunstverein Neukölln
Berlin (21 marzo 2014)

TIMELINE

2018:

31 May **Contemporary Drawing - in-conversation event / Drawings From Lightning book launch**, artists: Susanna Baumgartner, Marco Belfiore, Barbara De Ponti, Chiara Pergola - with the special intervention of the art historian Ilaria Bernardi, curated by Giulio Verago and Laura Santamaria, 31 May 2018, VIR - ViaFarini in Residence, ViaFarini, Milano
16 May INTERNATIONAL DAY OF LIGHT - SYMPOSIUM / Exhibition Chelsea College of Arts, Curated by Sara Buoso, Lumen, London.

2017:

7 Maggio 2017 **Drawings From Lightning** - book presentation - mostra, public talk con gli artisti, moderatrice Chiara Pergola
Biblioteca D'Arte Luigi Poletti, Modena

7 Marzo / 20 Aprile **Drawings From Lightning** exhibition, **MADEINBRITALLY**, London a cura di Laura Santamaria <http://www.madeinbritaly.com/>

Between The Ground And The Cloud Thursday 20 April 6 - 9 pm

in-conversation event by

Drawings From Lightning Collection of Drawings - Curated by Laura Santamaria

<http://upwardpositiveleaders.tumblr.com/>

Drawing Storage drawings virtual-archive curated by Giovanna Sarti

<http://drawingstorage.tumblr.com/>

1 Febbraio 2017

Conclusione della produzione delle copie del libro - presso il tipografo Iacchetti Stampa, Milano con la gentile collaborazione di Susanna Janina Baumgartner, Matteo Antonini, Daniele Girardi, Michele Guido

2 Gennaio 2017

intervista in merito al progetto su Atp Diary a cura di Simona Squadrito

<http://atpdiary.com/intervista-a-santamaria-drawings/>

2016:

22 Dicembre 2016

Book Launch - Public Talk and Signing con gli artisti

Drawings From Lightning presso **Choisi - one at the time** - Lugano

sono intervenuti:

Susanna Janina Baumgartner, Valentina D'Amaro, Chiara Pergola, Michele Guido, Daniele Carpi

il libro è distribuito ora presso il book shop e disponibile anche per l'acquisto online:

<http://choisi.info/products/drawings-from-lightning>

26 Novembre 2016

Book Launch - Public Talk and Signing con gli artisti

Drawings From Lightning presso **Fonderia Artistica Battaglia**, Milano

<http://upwardpositiveleaders.tumblr.com/booklaunch>

Public Talk, moderano: Simona Squadrito, Laura Santamaria

sono intervenuti:

Susanna Janina Baumgartner, Marco Belfiore, Giuseppe Costa, Valentina D'Amaro, Enza Galantini, Marta Pierobon, Daniele Girardi, Michele Guido, Giulio Lacchini, Marcello Tedesco,

10 Maggio 2016

Conclusione della raccolta fondi online con una raccolta di 2342 euro grazie a 23 donazioni, con profonda gratitudine verso privati e sponsor che sono diventati sostenitori del progetto.

In Aprile il progetto è stato presentato: al **Mi Art 2016** a Milano presso lo stand **BeArt**, si è distinto tra i progetti che hanno generato interesse e curiosità di un pubblico di appassionati.

In Marzo il secondo prototipo "Drawings from Lightning" è stato presentato negli spazi dello Studio di Alessandro Di Giampietro nel corso di Studi Festival #2 a Milano, dove è avvenuto il primo Public Talk con intervento degli artisti: Matteo Antonini, Susanna Janina Baumgartner, Marco Belfiore, Giuseppe Costa, Valentina D'Amaro, Michele Guido, Marta Pierobon, Laura Santamaria ottenendo molti riconoscimenti di pubblico e stampa.

In Febbraio ha avuto inizio il **crowdfunding** online per la pubblicazione del libro "Drawings From Lightning" - artists book - attraverso la piattaforma web di **BeArt**. E' stata attivata la newsletter a cui è possibile iscriversi facendo richiesta alla mail drawingsfromlightning@gmail.com

2014:

La prima mostra dei disegni "Upward Positive Leaders + Drawings from Lightning" presso Kunstraum T27 - Kunstverein Neukölln a Berlino.

E' stimato il raggiungimento di oltre 10000 contatti, attraverso la presentazione del progetto sui canali social - la pagina Facebook (800/1400 visualizzazioni per post), la regolare newsletter (rating 35%) gli incontri col pubblico;

un network di sostenitori: Artisti, Collezionisti, Giornalisti, Studenti, Fondazioni, Istituzioni, Associazioni, No Profit ed un pubblico legato all'editoria del libro d'artista, e di "appassionati" che si avvicinano attraverso il libro all'arte contemporanea

Grazie al pubblico e all'interesse generato dai sostenitori è un desiderio fortemente voluto che la pubblicazione, a stampa effettuata, venga donata a 30 luoghi di cultura, tra cui verranno scelti: Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole a loro destinate le relative copie messe a disposizione, con l'intento di rendere questo progetto presente nei luoghi di cultura e consultabile da persone, studenti e ricercatori a sostegno dell'arte in Italia, così che l'impegno e lo sforzo che unendosi stanno contribuendo alla realizzazione dell'opera diano risultati durevoli nel tempo.

DFL - PRESS

2018

Artribune - redazione

<http://www.artribune.com/mostre-evento-arte/drawings-from-lightning-2/>

Laura Santamaria, UN'ARTISTA NEL SEGNO DELLA CONDIVISIONE a cura di Liana Zanfrisco

<http://www.lianazanfrisco.com/laura-santamaria-drawings-from-lightning/>

2017

Sara Buoso per Juliet - Drawings from Lightning. A cura di Laura Santamaria

<http://julietartmagazine.com/it/drawings-lightning/>

Simona Squadrito per ATP Diary - Intervista a Laura Santamaria Drawings From Lightning

Drawings From Lightning non è solamente un libro d'artista, ma un progetto ambizioso e corale che ha coinvolto trentun artisti italiani. gennaio 2, 2017

<http://atpdiary.com/intervista-a-santamaria-drawings/>

2016

NATURA NATURATA #2 Laura Santamaria, essay and words, intervista a cura di Marco Tagliaferro, Fruit of the Forest, Magazine

www.fruitoftheforest.com/natura-naturata-2-laura-santamaria/

Marco Arrigoni per ATP Diary - Studi Festival #2 | Appunti

Alcuni studi coinvolti nella seconda edizione di Festival Studi. marzo 22, 2016

<http://atpdiary.com/studi-festival-2-appunti/>

Claudia Giraud per Artribune

Finanzi un libro d'artista, e ti porti a casa una stampa. C'è il crowdfunding anche a sostegno dell'artist book Drawings from Lightning

<http://www.artribune.com/2016/03/finanzi-un-libro-dartista-e-ti-porti-a-casa-una-stampa-ce-il-crowdfunding-anche-a-sostegno-dellartist-book-drawings-from-lightning/drawings-from-lightning/>

Massimiliano Rossin per Il Cittadino MB

Il crowdfunding per l'arte: ecco il progetto "Drawings from Lightning" di Laura Santamaria

www.upwardpositiveleaders.tumblr.com

http://www.ilcittadinomb.it/stories/cultura-e-spettacoli/il-crowdfunding-per-larte-ecco-il-progetto-drawings-for-lightning-di-laura-s_1168907_11/

2014

Intervista a Laura Santamaria a cura di Federica Tattoli per Pizza Digitale - VIX Magazine Italiani a Berlino. Diario di un viaggio e di una doppia mostra. Curatrice e artista, Laura Santamaria ci racconta la doppia collettiva in corso al Kunstraum t27 di Berlino attraverso un diario visivo.

<http://www.vixmagazine.it/laura-santamaria-intervista-kustrau-t27tra>

about the author

BIO

Laura Santamaria is an Italian artist living and working in Como, Milano - Italy London – UK, Lugano – Switzerland, whose practice includes painting, book-arts and installation. Her work is concerned with precarious states of impermanency which she explores through varied experimental creative processes. Her site-specific sculpture installations present to the viewer a parallelism between the micro and macro cosmos. Recent exhibitions and projects include: Open Studio international residency at V-I-R ViaFarini in Residence, Milano (2018); international residency at Museo de Arte Contemporáneo (MAC) A Coruña (2017);

Revolve:R Foyer Gallery, UCA, Farnham and Hours Gallery Bristol UK; Drawings from Lightning at MADEINBRITANY, London (2017) The London Open, Whitechapel Gallery, London, UK (2015); Italia Happening. 130 artists' books, Salon Fur Kunstbuch, Wien, Austria (2015); Praestigium, Contemporary Artists from Italy, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino, Italy (2015); Room&Book, ICA, London, UK (2015); Upward Positive Leaders + Drawings from Lightnings, co- curated with Kunstverein Neukölln, Kunstraum t27, Berlin, Germany (2014); Focus On Laura Santamaria, Choisi – one at the time, Choisi Gallery, Lugano, Switzerland (2014); I Never Read, Volkshaus, Basel, Switzerland (2014); Hypnero, publication, Artphilein Foundation (2013). Laura Santamaria's work appears in both public and private collections including: Artphilein Foundation Collection, Switzerland; Microcollection and Luciano Benetton Collection, Italy.

www.laura-santamaria-blog.tumblr.com

laura.santamaria76@gmail.com

drawingsfromlightning@gmail.com