

JOHN GIORNO – Perfect Flowers

15/12/2023 – 26/01/2024

Opening: Friday 15th 2:00-7:00 pm.

Opening hours: Monday – Friday, h 2-7:00 pm.

Thomas Brambilla Gallery is pleased to announce a solo show by the American artist and poet John Giorno (1936-2019) titled "Perfect Flowers," opening on December 15, 2023.

Created in the late 2000s, the series of works titled "Perfect Flowers" was inspired by Giorno's 2004 poem "Welcoming the Flowers" and a corresponding set of prints. Giorno physically transformed poetic verses such as "*daffodils / baptized in butter*," "*poppies packed with narcotic treats*," and "*the cherry blossoms are razor blades*" into poetic paintings.

The Perfect Flower paintings not only continue the Western tradition of the "Still Life" but also draw from the Chinese genre of "Flowers & Birds" painting and from Japanese haikus. Giorno's works eschew figuration, dedicating the entire space of the canvas to a few words and their allusive meanings. The artist's writings are elevated and amplified by luminous, shiny, and shimmering colored surfaces. These concise flower poems transcend literal analysis and contemplate the cycles and impermanence of life - birth, death, and reincarnation.

Not only do Giorno's works point to the power of words but they also evoke the differences between a written and a spoken word. A life-long performer, Giorno would use the intonations of his voice to add layers of depth and complexity to his words, and these painted words carry the visual rhythms and tones of a voice.

The Perfect Flower paintings are also related to Giorno's interest in Buddhist spirituality. In the Buddhist context, flowers are often used as votive offerings to those who have attained enlightenment, symbolizing the beauty, purity, and harmony of the path to enlightenment itself. However, Giorno's artistic interpretation blends this Buddhist "purity" with an American pop/punk sensibility, characterized by vibrant and bold colors and by words that refers to his contemporary context.

In this way, John Giorno's works become a celebration of the duality of human existence, where language and form merge into a kaleidoscope of colors and meanings. They invite viewers to reflect on the transient nature of life, offering a unique perspective on the intersections between spirituality, pop culture, and the essence of art.

THOMAS BRAMBILLA

John Giorno (1936-2019) was a poet, performer, visual artist, practicing Buddhist in the Tibetan Nyingma lineage, and founder of the non-profit organization Giorno Poetry Systems, which still operates today. By 1963, he had established himself as an active presence in New York's art scene, lauded for his starring role in Andy Warhol's five-hour film *Sleep*. Other collaborations followed: with Brion Gysin on *Subway Sound* in 1965, Robert Rauschenberg at *9 Evenings of Theater & Engineering* in 1966, and Bob Moog on Giorno's "electronic sensory poetry environments" of 1967–1969. In 1967, he published his first book of poetry, *Poems*, and his first LP, collaborating with Rauschenberg and Les Levine on the artwork and designs for both. He conceived of the interactive project Dial-A-Poem at The Architectural League of New York in 1968, which was subsequently included in the seminal group exhibition *Information* at the Museum of Modern Art in 1969-70.

Dial-A-Poem was both celebrated and censored for its selection of readings and speeches by poets and activists including New York poets like Anne Waldman, Diane Di Prima, and Allen Ginsberg and Black Panthers' Bobby Seale, Eldridge Cleaver, and Kathleen Cleaver. Giorno was unwaveringly unapologetic in his use of politically-charged and sexually salacious content, using his work as a platform to draw attention to his own status as a gay man, police violence in America, and harrowing statistics associated with the war in Vietnam. Giorno Poetry Systems continues to produce new versions of Dial-A-Poem, with new phone numbers established in countries around the world.

In 1971, Giorno visited India and Nepal with Allen Ginsberg, where gave the Dalai Lama a copy of his book *Balling Buddha* and met his teacher, His Holiness Dudjom Rinpoche. A palpable Buddhist strain began to form in Giorno's work, as he devoted himself to practice and frequent retreats. In the 1980s, Giorno's two lofts at 222 Bowery, one of which was once William Burroughs' apartment, became a space for practice in Giorno's adopted lineage of Nyingma Buddhism, which continues today.

An artist of self-described "promiscuous compassion," Giorno has always worked just as much to elevate the work of others as he has on his own creations. In 1972, Giorno Poetry Systems began releasing compilation records under his now-incorporated moniker, giving birth to the Giorno Poetry Systems Records which has released over forty LPs, cassettes, videopaks and CDs featuring a wide range of new wave, no wave, punk, and otherwise rebellious and vocal artists, musicians, and poets. The scope of Giorno Poetry Systems' activities expanded in 1984, when it established the AIDS Treatment Project as an emergency response to the impacts of the epidemic on artists' lives and provided funding for artists living with AIDS through the early 2000s. Giorno meant for Giorno Poetry Systems to continue long after he was gone, and in 2023, it restarted, under new leadership, with an artist-curated event program at 222 Bowery, new LP releases on the record label, and a grant program for LGBTQ+ artists, poets, and musicians.

Towards the end of his life, Giorno collaborated on expansions of his work across visual and time-based media with artists, filmmakers and others including Pierre Huyghe, Michael Stipe, Rirkrit Tiravanija, and Ugo Rondinone. A major retrospective Giorno's work, *I ♥ John Giorno*, was curated by Rondinone for Palais de Tokyo in 2015, and was re-imagined for 13 spaces in New York City in 2017. Giorno retired from performing in 2017, and spent the last two years of his life in meditation, artmaking, writing poetry, and finishing his memoir, *Great Demon Kings*, which was published in 2020. His iconic poem prints, paintings, prints and drawings continue to show in museums and galleries around the world.

JOHN GIORNO – Perfect Flowers

15/12/2023 – 26/01/2024

Opening: venerdì 15 dicembre 14:00-19:00.

Orari di apertura: lunedì – venerdì ore 14:00-19:00.

La galleria Thomas Brambilla è lieta di annunciare la prima mostra personale dell'artista e poeta americano John Giorno (1936-2019) dal titolo "Perfect Flowers," che inaugurerà il 15 dicembre 2023.

I "Perfect Flowers" realizzati alla fine degli anni 2000 traggono ispirazione dalla raccolta di poesie intitolata "Welcoming the Flowers" del 2004 e da una serie di stampe corrispondenti.

Giorno ha trasformato fisicamente versi poetici come "*daffodils / baptized in butter*", "*poppies packed with narcotic treats*" e "*the cherry blossoms are razor blades*" in dipinti poetici.

I "Perfect Flowers" traggono ispirazione sia dalla tradizione occidentale delle nature morte ma anche dal genere cinese della pittura "fiori e uccelli" e dagli haiku giapponesi. Le opere di Giorno evitano la figurazione dedicando l'intero spazio della tela a poche parole e ai loro significati allusivi. Le parole sono elevate e amplificate da superfici colorate luminose, lucide e scintillanti. Questi brevi poemi trascendono l'analisi letterale e contemplano i cicli e l'impermanenza della vita - nascita, morte e reincarnazione.

Le opere di Giorno non solo mettono in luce il potere delle parole, ma evocano anche le differenze tra una parola scritta e una parlata. Giorno -performer a 360°- utilizzava le intonazioni della sua voce per aggiungere strati di profondità e complessità alle sue parole, e queste parole dipinte portano con sé i ritmi visivi e le tonalità di una voce.

I Perfect Flowers sono anche legati all'interesse di Giorno per la spiritualità buddista. Nel contesto buddista, i fiori vengono spesso utilizzati come offerte votive a coloro che raggiungono l'illuminazione, simboleggiando la bellezza, la purezza e l'armonia del percorso verso l'illuminazione stesso. Tuttavia, l'interpretazione artistica di Giorno mescola questa "purezza" buddista con una sensibilità pop/punk americana caratterizzata da colori vivaci e audaci e da parole che si riferiscono al suo contesto contemporaneo.

In questo modo, le opere di John Giorno diventano una celebrazione della dualità dell'esistenza umana, dove linguaggio e forma si fondono in un caleidoscopio di colori e significati. Invitano gli spettatori a riflettere sulla natura transitoria della vita, offrendo una prospettiva unica sulle intersezioni tra spiritualità, cultura pop e l'essenza dell'arte.

THOMAS BRAMBILLA

John Giorno (1936-2019) era un poeta, performer, artista visivo, buddista praticante della tradizione tibetana Nyingma, nonché fondatore dell'organizzazione no-profit Giorno Poetry Systems – oggi ancora attiva.

Già nel 1963, Giorno si era affermato come una delle figure più attive e interessanti nella scena artistica newyorkese, lodato anche per il suo ruolo da protagonista nel film “Sleep” di Andy Warhol. Tra le varie collaborazioni, si annoverano quelle con artisti come Brion Gysin in “Subway Sound” nel 1965, Robert Rauschenberg a “9 Evenings of Theater & Engineering” nel 1966 e Bob Moog per gli “electronic sensory poetry environments” del 1967-1969. Nel 1967 pubblicò il suo primo libro di poesie, “Poems”, e il suo primo LP, collaborando con Rauschenberg e Les Levine per le illustrazioni e i design di entrambi. Nel 1968, ideò il progetto interattivo “Dial-A-Poem” presso l'Architectural League di New York, incluso successivamente nella mostra di gruppo fondamentale “Information” al MoMA nel 1969-70.

“Dial-A-Poem” venne sia celebrato che censurato per la sua selezione di letture e discorsi di poeti e attivisti, tra i quali si ricordano; Anne Waldman, Diane Di Prima e Allen Ginsberg e i Black Panthers con Bobby Seale, Eldridge Cleaver e Kathleen Cleaver. Giorno non si scusò mai per l'uso di contenuti politicamente carichi e sessualmente espliciti e utilizzò il suo lavoro come piattaforma per attirare l'attenzione sulle discriminazioni verso la comunità gay, sulla violenza della polizia americana e sulle atrocità della guerra in Vietnam.

Giorno Poetry Systems continua tuttora a produrre nuove versioni di Dial-A-Poem, con nuovi numeri di telefono stabiliti in vari paesi del mondo.

Nel 1971, Giorno visitò l'India e il Nepal con Allen Ginsberg, dove regalò al Dalai Lama una copia del suo libro “Balling Buddha” e incontrò il suo maestro, Sua Santità Dudjom Rinpoche. L'influenza della corrente buddhista cominciò ad influenzare anche il suo lavoro, infatti si dedicò ad una pratica costante e a frequenti ritiri. Negli anni Ottanta, i due loft di Giorno al 222 Bowery, di cui uno era un tempo l'appartamento di William Burroughs, divennero uno spazio per la pratica del buddismo Nyingma, che continua ancora ad oggi.

Nel 1972, Giorno Poetry Systems iniziò a pubblicare dischi dando vita ai Giorno Poetry Systems Records che ha prodotto oltre quaranta LP, cassette, videopaks e CD con una vasta gamma di artisti, musicisti e poeti di correnti diverse. La portata delle attività di Giorno Poetry Systems si ampliò nel 1984, quando istituì l'AIDS Treatment Project che forniva aiuti agli artisti affetti da AIDS.

Giorno ha da sempre voluto che la fondazione Giorno Poetry Systems continuasse la missione anche dopo la sua scomparsa, difatti nel 2023 con una nuova direzione, è stato inaugurato un nuovo programma di eventi al 222 di Bowery e di sovvenzioni per artisti, poeti e musicisti LGBTQ+, oltre al lancio di nuovi LP sotto l'etichetta discografica.

Negli ultimi anni, Giorno collaborò all'espansione del suo lavoro attraverso diverse collaborazioni con artisti tra cui Pierre Huyghe, Michael Stipe, Rirkrit Tiravanija e Ugo Rondinone. Una grande retrospettiva del lavoro di Giorno, “I ♥ John Giorno”, fu curata da Rondinone al Palais de Tokyo nel 2015 e fu riproposta in 13 spazi a New York nel 2017. Giorno si ritirò come performer nel 2017 e trascorse gli ultimi due anni della sua vita dedicandosi prettamente alla meditazione, alla creazione artistica, alla scrittura di poesie e al completamento delle sue memorie, “Great Demon Kings”, poi pubblicate nel 2020. Le sue iconiche stampe di poesie, dipinti -dai Rainbow Paintings ai Perfect Flowers-, stampe e disegni continuano a essere esposti in musei e gallerie di tutto il mondo.