Interview with Francesco Perilli
Intervista a Francesco Perilli

"And life grows/ from these stone ruins": An artist's challenge to contemporary art….

Interview with Francesco Perilli

"I am concrete, […], freedom is fundamental but not necessary to creation, […], and I hate perfo
Yet his works are present in the four corners of the world: from Italy to Bosnia, from China to Au
I meet him in his town of Nereto. He is in his studio, engulfed by the hazy cloud of the smoke fr

-Francesco, many recent critical essays comment on the unhappy state of the contemporary art world, i

-A work of art is authentic when its results correspond to or are close to the artist's intention […

-Which of these qualities, then, do you see lacking in contemporary art or in the art that has brought us t

- Let me give you a small/big but concrete example that has produced works that meet and hav

- It seems that one of the questions you raise, then, is the choice between instinct and thought? Or perh

- Instinct and thought are almost always in conflict – and in the case of American abstract expre
in action painting … I would almost compare Jackson Pollock to a great orchestra director, who
Art dies when the balance of all its components, the paradigm of its end goes astray.
Abstract Expressionism demonstrates that instinct tied to emotion, may be sufficient for the com

- Is it for this reason, then, that you contest and reject great part of contemporary art?

- Recently we have ended up imagining, theorizing that Art may be a receptacle, a dynamic mu
We are, in fact, in front of an homologous Avant-garde! But avant-garde of what? The avant-ga
vertical object of glass and cement. Art is adrift and this must be re-iterated so that we may give

- Hence you want to return to pure painting, drawing, sculpture… not following a fashion, but creating a

- A new thinking cannot be but universal, global, expressed through original and authentic cultu

In one of your writing of 1992, you sought and found a lyrical tone. You first "rejected the continuous and

In my early paintings, I repeat, surfaced a humanist and emotional thought: this phase represen
"In my exploration I will sow the dust of time to reap the fragments of memories and I will feel pi
This was the period of the "Vertigos and Memories": works like "Totem and Robot", "Water Roo

How do you, then, try to concretely avoid de-humanization? With the impact and provocation of your wo

My painterly gesture is a mixture of both reason and casual occurrences, of rationality and irrati
The work becomes the viewers' essence at the end of time… the human imagining spirit only to

My explorative emotion of artist-archeologist re-reads the whole past alongside the future, a gre

You speak of sidereal emotions and of archeological remains of a past that is still to come, a past projec

The strata of matter that have accumulated and will continue to accumulate in the millennia thro

Which are the roots that will take on, which branches will grow/ from these ruins of stone?

Edited by Liliana Leopardi, Ph.D.
Assistant Professor Department of Art Chapman University
One University Drive - Orange, CA 92866 - 714.997.6869

"I rami che cre

Intervista a Francesco Perilli

"Io sono concreto, (…) la libertà è fondamentale ma non necessaria alla creazione (…) odio le

- Francesco, il disagio verso il mondo dell'arte contemporanea traspare da qualsiasi saggio criti

- Un'opera d'arte è autentica quando il risultato corrisponde o si avvicina all'intenzione dell'artista… Ma scompensa l'esito, l'impatto e la valenza del gesto artistico.

-In che modo, dunque vedi queste qualità mancare nel contemporaneo o nell'arte che ci ha por

- Un piccolo-grande esempio concreto, per rapportarci ad opere che incontrano e hanno incont

- Istinto o pensiero? O forse occorrono entrambi? Sono in tanti a notare l'appiattimento dell'esp

- L'istinto e il pensiero, si sa, sono sempre in conflitto – e nel caso dell'espressionismo astratto
-L'arte muore quando impazzisce l'equilibrio tra le sue componenti, il paradigma dei suoi fini. L

- È dunque per questo che contesti e rigetti gran parte della "nuova" artecontemporanea?

- Si è finito per immaginare, teorizzare, che l'Arte possa essere un ricettacolo, un contenitore d
Siamo infatti all'inesauribile omologazione dell'Avanguardia! Ma avanguardia di che, di cosa? L

- Allora tornare alla pittura, al disegno, alla scultura… Non seguire la moda ma creare la moda!

- Il pensiero nuovo, inoltre, non può che essere universale, globale, espresso dalle originali ed

- In un tuo scritto del '92, cercavi e trovavi un tono squisitamente lirico. Dopo il "rigetto continuo

- Nella mia pittura, ripeto, emerge un pensiero umanistico e partecipato: esso in questa fase sta
"…Nel mio esplorare seminerò la polvere del tempo per raccogliere frammenti di memorie e pe
Era anche il periodo, e i prodromi, delle "Vertigini e Memorie": opere come "Totem e robot", "Ra
dall'uso della materia che ci impasta uomini, e ci transustanzia divini. E i nuovi spazi sono sopr

- In che modo, quindi, cerchi concretamente di evitare la disumanizzazione con l'impatto e la pr

- La mia gestualità pittorica è una miscela di ragione e casualità, razionalità e irrazionalità, mate
Divenire essenza spettatrice della fine dei tempi e dell'umano immaginarsi spirito per ritrovare s
organico-tecnologici e strani reperti di chissà quali mondi fossero riscoperti dalle infinite spiritua
La mia emozione esplorante di artista-archeologo rilegge tutto il passato compresente al futuro

- Parli di emozioni siderali e di reperti archeologici di un passato ancora futuro, ancora a venire.

- Le stratificazioni materiche accumulatesi e che si accumuleranno nei millenni attraverso gli ac

Quali sono le radici che s'afferrano, quali i rami che crescono / Da queste macerie di pietra?…

A cura di Liliana Leopardi, Ph.D.
Assistant Professor Department of Art Chapman University
One University Drive - Orange, CA 92866 - 714.997.6869