

FINALIST & FONDAZIONE CULTURA E ARTE SPECIAL AWARD / INTERNATIONAL

Axel Gouala

Interferenze visive e corrispondenze ibride: gli oggetti si trasformano pur rimanendo se stessi grazie al gesto ironico dell'artista

Visual interference and hybrid correspondence: objects transform and yet remain the same through the artist's irony

Sofia Di Gravio

Al tempo stesso scultore, disegnatore e incisore, Axel Gouala ama utilizzare, nella sua pratica, materiali e tecniche eterogenei dando vita a creazioni che innescano una profonda empatia con il pubblico. L'arte di Gouala prende le mosse dal reale e dal quotidiano per condurci in un mondo fatto di possibilità, rarefatto e denso di simboli. Il risultato sono opere che sfidano le convenzioni, invitando il pubblico a riflettere sulla loro essenza, creazioni che veicolano messaggi densi di significato senza mettere per questo da parte ironia e leggerezza. «Una componente importante che attraversa il mio lavoro – racconta l'artista – è il desiderio di condividere idee attraverso la derisione». Diplomatosi all'Accademia delle Belle Arti di Strasburgo, Gouala ha avuto un percorso formativo, intriso di un profondo legame con le tradizioni artigianali: «Non esito – precisa l'artista – a riferirmi alle arti artigianali ma non ho l'intenzione di creare una dicotomia tra pratica artigianale e industriale».

Sculptor, designer, and engraver, Axel Gouala loves to use heterogeneous materials and techniques in his practice, giving life to creations that trigger a profound empathy in the viewer. Gouala's art starts from everyday life to lead us into a world made of possibilities, rarefied and full of symbols. The result is pieces that challenge conventions, inviting the audience to reflect on their essence; creations that convey messages full of meaning without putting aside irony and lightness. "An important component that runs through my work," says the artist, "is the desire to share ideas through mockery". Having graduated from the Academy of Fine Arts in Strasbourg, Gouala's education was imbued with a deep bond with artisanal traditions. "I do not hesitate to refer to crafting but I have no intention of creating a dichotomy between artisanal and industrial practice". Indeed, these two souls coexist in his work which is often guided

FINALIST WORK & FONDAZIONE CULTURA E ARTE SPECIAL AWARD / INTERNATIONAL - Cathédrale, Falaise, installation view, Kunst-Raum Riehen, 2022

Clic, 2023

Le due anime coesistono nei suoi lavori e questa caratteristica si riflette chiaramente nelle sue opere: l'artista spesso si lascia guidare dai materiali stessi, dalle loro forme e peculiarità, per trasformarne sia l'aspetto estetico sia la funzione pratica degli oggetti. Il processo creativo dell'artista si articola in diverse fasi: «Sono mosso da uno sguardo creativo che contamina gli oggetti che mi circondano; mi lascio ispirare da essi come se fossero compagni di vita». Gouala cerca di estrarre l'oggetto dal suo contesto specifico, concentrandosi sulle caratteristiche più generiche e spesso standardizzate, quelle che, come afferma, «l'osservatore conserva nella propria mente» come le peculiarità più rilevanti dal punto di vista estetico. Le opere di Gouala ci immergono in un universo effimero e fantastico, in cui ogni elemento viene reinterpretato e decontestualizzato. L'onda non è più nel mare, la montagna non è più nella catena, attraverso interventi all'apparenza piuttosto semplici gli oggetti vengono profondamente modificati, pur rimanendo del tutto riconoscibili. In un processo simile a quello di un vero e proprio collage un aspirapolvere si trasforma in una palma, come avviene nell'opera *Totem-Voyage*. Le interferenze visive tra i due

*by the materials themselves, by their shapes and peculiarities, transforming both the aesthetic aspect and the practical function of the objects. The artist's creative process is divided into different phases. "I am moved by a creative gaze that contaminates the objects that surround me; I let myself be inspired by them as if they were my lifelong companions." Gouala tries to extract the object from its specific context, focusing on the most generic and often standardized characteristics, those which, as he states, "the observer keeps in his mind" as the most relevant peculiarities from an aesthetic point of view. Gouala's work immerses us in an ephemeral and fantastic universe in which every element is reinterpreted and decontextualized. The wave is no longer in the sea just like the mountain is no longer in the range: through apparently simple interventions, the objects are profoundly modified while remaining completely recognizable. In *Totem-Voyage*, in a process similar to that of collage, a vacuum cleaner is transformed into a palm tree and the visual interferences between the two objects lead*

Totem-Voyage 12, L'île et le Cocotier Aspiration Vacances and Totem-Voyage 7 Office Room, Looking at a Black Bird, exhibition view, Kunstverein Freiburg, 2021, courtesy Marc Doradzillo

Estate, from Ricordi d'Estate series, Panorama, exhibition view, Garage Coop, Strasbourg, 2023, photo Silvin Kutsch

Banana Gloves, 2022

oggetti conducono la mente degli spettatori in direzioni molto diverse, verso suggestioni che si allontanano dalla fisicità degli stessi se non per la loro collocazione nello spazio: «Mi diverto a esacerbare questi legami applicandoli in disegni e sculture ibridi in cui i mondi si mescolano e dove l'integrità si fonde». L'artista sottolinea nella sua ricerca che il suo riferimento alla quotidianità non mira semplicemente a mettere in luce la sua drammaticità, ma piuttosto a smantellare le sue convenzioni predefinite e a trasformare le apparenze attraverso un giocoso gesto artistico. Nel suo intento non c'è pretesa di delineare una rappresentazione esaustiva della vita umana, Gouala indirizza la sua arte a farsi specchio della quotidianità, delle ansie e dello stress che permeano la vita di tutti i giorni. Da Michel Gondry a Spike Jonze, da Roman Signer a Francis Alÿs: i riferimenti artistici di Gouala non sono casuali: «A questi artisti – spiega – mi ritengo vicino proprio per la capacità che hanno di comunicare il senso delle loro opere con un'ironia molto marcata».

the audience's minds in very different directions, away from the objects' physicality if not for their location in space. "I enjoy exacerbating these links by applying them in hybrid drawings and sculptures in which worlds mix and where integrity merges." The artist emphasizes that his reference to everyday life does not simply aim to highlight its dramatic nature but rather to dismantle its predefined conventions and transform appearances through a playful artistic gesture. In his intent there is no pretense of outlining an exhaustive representation of human life: rather, Gouala directs his art to mirror everyday life, the anxieties and stress that permeate us all. From Michel Gondry to Spike Jonze, from Roman Signer to Francis Alÿs: Gouala's artistic references are not casual. "I consider myself close to these artists," he explains, "precisely because of their ability to communicate the meaning of their work with marked irony."

A Tooth for an Eye, exhibition view, Kunsthalle Basel, 2018, photo Philipp Hänger

FONDAZIONE CULTURA E ARTE SPECIAL AWARD / INTERNATIONAL

FONDAZIONE TERZO PILASTRO = INTERNAZIONALE

La Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, ente non profit di diritto privato (di cui la Fondazione Cultura e Arte è ente strumentale), è il risultato di un importante ed ambizioso processo, voluto dal Presidente Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, finalizzato a razionalizzare e strutturare la multiforme attività delle realtà in essa confluite, che fanno capo alle due strategiche direzioni di intervento originarie: il non profit – definito dal Prof. Emanuele in un suo libro sull'argomento il "Terzo Pilastro" – e le tematiche urgenti ispirate dall'osservazione di ciò che accade anche al di fuori del mondo Occidentale. La Fondazione ha esteso progressivamente la propria operatività fino al Medio ed Estremo Oriente, mantenendo il presidio nei settori di intervento storici e prioritari, ma su più ampia scala e senza alcun vincolo territoriale, con uno sguardo che va oltre l'area mediterranea di iniziale competenza per approdare nei Paesi emergenti, veri protagonisti della nostra Storia attuale. I settori di intervento statuari in cui la Fondazione Terzo Pilastro opera sono: la Sanità e la Ricerca scientifica ad essa applicata, l'Assistenza alle Categorie Sociali Deboli, l'Istruzione e Formazione, l'Arte e Cultura.

fondazioneterzopilastrointernazionale.it

Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, a non-profit organization under private law (of whom Fondazione Cultura e Arte is emanation), is the result of an important and ambitious process, commissioned by the President Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, aimed at rationalizing and structuring the multifaceted activities of the realities merged into it, which they refer to the two original strategic directions of intervention: the non-profit - defined by Prof. Emanuele in one of his books on the subject the "Third Pillar" - and the urgent issues inspired by the observation of what happens even outside the world Western. The Foundation has progressively extended its operations to the Middle and Far East, maintaining its presence in the historical and priority sectors of intervention, but on a larger scale and without any territorial constraint, with a view that goes beyond the Mediterranean area of initial competence, to land in emerging countries, true protagonists of our current history. The statutory areas of intervention in which the Fondazione Terzo Pilastro operates are: Healthcare and scientific research applied to it, Assistance to Weak Social Categories, Education and Training, Art and Culture.

Axel Gouala

FALAISE

Falaise è un'opera site-specific che cattura l'immagine di pareti rocciose plasmate da mattoni scolpiti. Questa fusione di costruzione e decostruzione enfatizza le qualità plastiche del materiale, creando un fluire armonioso con il soggetto. Il mattone, originando dalla terra stessa, diventa protagonista. *Falaise* si configura sia come paesaggio che come rovina ma è anche una visione di viaggio, un intreccio di paesaggi mediterranei, coste bretoni e montagne del Sichuan. L'idea nasce dalla materia stessa, il mattone alveolare, osservato durante i miei viaggi in America, Asia, Cina e Africa. Questo materiale estratto dalla terra crea un ciclo creativo: dall'estrazione nasce un negativo, che io trasformo in positivo e poi nuovamente in negativo. Inizialmente concepito come un modello, è poi stato realizzato su larga scala. *Falaise* è un'ode alla connessione tra materia e terra, un viaggio ciclico che prende forma attraverso l'arte.

Falaise is a site-specific piece that captures the image of rock walls shaped by sculpted bricks. This fusion of construction and deconstruction emphasizes the plastic qualities of the material, creating a harmonious flow with the subject. Brick, originating from the Earth itself, thus become the protagonists of the piece, making it appear both as a landscape and as a ruin but also a travel vision, a mix of Mediterranean landscapes, Breton coasts, and Sichuan mountains. The idea comes from the material itself - the honeycomb brick - observed during my travels to America, Asia, China, and Africa. This material, extracted from the earth, creates a creative cycle: from the extraction a negative is born, which I transform into positive and then back into negative. Initially conceived as a model, it was then realized on a large scale. Falaise is an ode to the connection between matter and earth, a cyclical journey that takes shape through art.

1987

Nasce il 3 agosto a Parigi
Born in Paris on August 3

2014

Si laurea di un MFA (Master of Fine Art) alla Haute Ecole des Arts du Rhin (HEAR) e vince per il suo lavoro di diploma il premio della SAAMS (Société des Amis des Arts et de Musées de Strasbourg)
Graduates with a MFA (Master of Fine Art) at the Haute Ecole des Arts du Rhin (HEAR) and wins the SAAMS (Société des Amis des Arts et de Musées de Strasbourg) prize for the piece presented for the diploma

2015

Partecipa alla sua prima residenza artistica alla Meetfactory di Praga in collaborazione con il CEAAC Art center e l'Istituto Francese
Participates in his first artistic residency at the Meetfactory in Prague in collaboration with the CEAAC Art center and the French Institute

2019

È in residenza al Künstlerhaus Bethanien di Berlino in partenariato con l'Istituto Francese, il Goethe Institut e il Ministero della Cultura Francese (DRAC)
Participates in a residency at the Künstlerhaus Bethanien in Berlin in partnership with the French Institute, the Goethe Institut, and the French Ministry for Culture (DRAC)

2020

Vince una gara d'appalto per una scultura pubblica commissionata dall'Eurométropole di Strasburgo
Wins a tender for a public sculpture commissioned by the Eurométropole in Strasbourg

axelgouala.com