

Sonia Ros's Kairotic painting between *mirabilia*, "wishing machines" and "epiphanies of the body"

The time of desire and the epiphany of the body

Images of time and space, images of time within space, images of space within time, images, in which temporality crystallizes in spatiality and spatiality crystallizes in temporality. This is painting: the capacity of establishing and bringing to representation a complex relationship between space and time and in this way crystallizing in an image the relationship between humanity and the world, but at the same time it is also the capacity of establishing a place, in which space and time can remain open to new forms and to further possible interpretations. In the case of Sonia Ros's practice it is not a historical time or an objective spatiality that are urged or pursued, but a particular time, characterized by the force of desire and by the excess of meaning which is born from the encounter between bodies and objects.

The artist's whole poetical research is conducted, in fact, by a tension towards the "qualitative" dimension of temporality. Hers is not, therefore, an artistic gesture which aims to recreate the logical and "quantitative" consequential dimension of time, by means of a realistic figurative or informal or abstract approach, but a kind of painting which attempts to restore a "certain time" and a "certain space", anthropologically determined: those in which desire meets objects and gives shape to a particular world, to the bodies that inhabit it and to the their representation and self-representation.

Sonia Ros is in fact in a continuous research for the "fullness of time" the "right moment" to bring to representation: a specific moment of an undetermined period of time in which something special occurs. But what is this special event, that the artist tries to bring to representation through her paintings, if not that specific moment, which (in her own words), is characterized by the meeting of desire and reality. This "time in between", in which bodies meet objects or other bodies, in which human reality and meaning take shape cannot, therefore, be other than a kairotic moment, which is such exactly because it defines the ontological singularity of happening. That moment in which being becomes "event", as Martin Heidegger would say, and which distinguishes itself as "fullness of time", as *Kairos*, in which human or divine action reconciles with time in an epiphany of being which gives shape to the world. *Kairos* is (according to ancient Greek thought) a qualitative dimension of happening, in which human action has to be accomplished in a timely manner, in which

history reveals itself in "essential moments" for mankind, singularly and in associated form, in which crisis evolve towards their solution.

This "fullness of time" which, starting from neo-testamentary theology, acquires the value of a moment designated/allocated to the manifestation of a divine action and will, is although always recognized as such by a retrospective gaze: it is the revelation of the accomplishment of an existential project, which is unraveled within collective and individual history, which allows one to return with one's gaze to the source of that tension, from which this action and tension flow.

In this perspective, "the end is its own beginning": the accomplishment identifies the genesis, the "fullness of time", in which an element capable of changing the flowing of time and the value assigned to objects emerges and only the "eventual" revelation of a new reality allows one to identify the kairotic moment from which the latter has originated: the birth of Christ is, in this perspective, the quintessential example of Kairos, inasmuch the retrospective gaze upon history can identify in it the inception and the accomplishment of a divine and extra-ordinary existential project. *Kairos* is, from this point of view, the "fullness of time", in which a new reality emerges from the folds of time and space: it is the moment in which "the action" (human or divine) meets the "temporality" and it opens new horizons of meaning. This is the time that Ros's paintings pursue: the exact moment in which human reality begins to take shape, the moment in which mankind's wanting strength encounters reality. In that precise moment the ego and the world take shape and there is an "epiphany of the body", which presents itself as a "wanting device", as a "wanting and metamorphic machine" capable of including within itself impulses, organic and inorganic matter, which is modelled in relationship to the environment, mastering it and transforming it in an inhabitable and hence conceivable world.

The secret of reality and the "the epiphany of the body"

Sonia Ros's paintings are philosophical ones, interested in a phenomenology of time, space and bodies and they conceal a secret: the secret which makes up the Self and the external world. Her paintings are the product of this "epiphany" and they attempt to restore through images the exact moment in which desire meets reality while humanity, as Helmut Plessner would say, becomes aware of "being a body" and "having a body". The artist's insight is not only personal, but is

somehow abstract and general and therefore philosophical: she knows that the encounter of the bodies with reality is unleashed by a tension, which generates an excess of meaning in the exact instant in which the bodies become aware of themselves and of the environment and they give shape to their selves and to the world. The gaze and the pictorial gesture try to immortalize the profound sequence of events of the encounter which constitutes the "self" and the "world". Sonia Ros is however a painter and not a philosopher, so she does not speak, she does not theorize, instead she paints and therefore the awareness of the kairotic moment, in which desire meets reality, forces her to recreate as an image a philosophical intuition, that she lives as concrete and not abstract. For these reasons, bodies and reality are seized in the "fullness of time", in which they meet moved by desire, and under its gaze they explode/implode and are re-articulated in organic/inorganic creatures, which are the vectors of this wanting impulse. This moment finds representation through the use of colour, through large shapes, anti-narrative and anti-iconic images, that in a not particularly graphic manner bring to representation the alleviation of the bodies, their explosion/implosion and their integration with the object of their desire, be it organic or inorganic. This visceral type of painting which puts up a dense kind of allegory, through colours, signs, objects, presents itself as the evolution of previous phases of her artistic path, which has always been characterized by an interest in the "epiphany of the body". Sonia is a cultured and refined painter in continuous dialogue with the tradition of painting, for this reason her research has distinguished itself for an attention towards the body which began from a type of figuration *à la* Francis Bacon, crossing an informal style which lived on the primitivism of Pinot Gallizio and the gesture of Mathieu, up to this sort of "surrealist figuration", born from a certain kind of painting/writing, which characterizes her latest works.

Anyway the deep visceral quality of her signs and of her paintings has always put up a moulded unconscious made up by impulses, energy and organic and inorganic materiality. Her figuration is in fact the result of a perceptive and cognitive alleviation capable of producing a symbolic universe which is at the same time sexual and sensual, intellectual and visceral, which puts up the destabilised and destabilising substance, filling the space of large canvases with a continuous metamorphosis of shapes, through a type of painting devoid of representative will, finalized to impose emotions and primitive visions. Her artistic gestures give back in fact an aesthetic event, an ontologically dense happening, in which the essential objects of physicality (organs, movements, technological elements, feathers, hairs, bones...) are articulated in "organised and organisable organisms", which give shape to anti-naturalistic and labyrinthine apparatus which tell about the encounter and the

constitution of the self and the world. Substance is for Sonia Ros a totally explorable space, a place of impulses, energy and tensions, a "wanting machine", that she analyses and describes in its constitutionally heterogeneous parts. Sonia Ros has understood that reality keeps a secret and that this can be revealed by the philosophical gaze and by the artist's gesture, the secret of the epiphany of the body which is given in the "fullness of time" in which desire encounters reality.

Mirabilia: pictorial snap-shots pittoriche from the Wunderkammer

The centre of the venetian artist's poetic has always been the relationship between desire and reality, which she faces with an abstract/conceptual kind of paintings capable of conveying in an anti-naturalistic manner the shapes and the figures of desire. This process of alleviation and allusive symbolization gives back some pictorial snap-shots of *mirabilia* which are alleviated and exempted from the necessity of realistic figuration: it is as if reality were for the artist an enormous *Wunderkammer* and she was capable of reestablishing in a "surrealistic patchwork" the gaze on the combination of marvellous objects that it contains. In this perspective, the elements that form the inner and outer reality are seized, in their individuality and partiality, just a moment before becoming perceived and known and re-assembled objects in a fantastic bestiary, which presents itself as the organic and inorganic synthesis of everything that produces amazement and desire.

It is as if she were watching from a keyhole of *Wunderkammer* and she turned towards the canvas in order to paint the ecstatic vision of a combination of fragments of reality, joined by the common thread of the desire of a collector who is thirsty of exceptional shapes. The "chambers of wonders" are, in fact, the historical example of an ingenuous and instinctive museality, devoid of method, that defies taxonomies and classifications and that answers merely to the logic of desire and amazement. Sonia Ros is aware that reality is the product of a process of perceptive and interpretative mastering and that the subject that is related to reality is a "relationship that relates" to itself and to the environment. For this reason, the artist's pictorial figurations are like self-portraits (one's own self put up, while it relates itself with the world) which she composes articulating the objects struck by the power of her desire and giving birth to metamorphic creatures, that are given back to the spectator's perception as in a pictorial snap-shot, capable of embodying the visionary universe of a magic realism, almost shamanic.

The hypertonal pleasantness, the liquid luminosity and the transparency the pale colour, accompanied by acid dissonances and shapes that occupy the space imposing themselves on a full and monochrome colour field, characterize painting of large dimensions, in which geometric shapes and organic apparatus lend themselves to continuous metamorphosis of shapes, the product of a linguistic refinery which the result of out of the common pictorial skills. Sonia Ros possesses a secret, the epiphany of the body in the moment in which desire meets reality, and she knows that this secret reveals itself to people's perception only in that moment in which reality frictions with the vital energy of the wanting subject. The challenge that she has accepted is to paint that tension and that moment.

Turin-Venice Spring 2013

Roberto Mastroianni

La pittura Kairotica di Sonia Ros tra *mirabilia*, “macchine desideranti” ed “epifania del corpo”

Il tempo del desiderio e l'epifania del corpo

Immagini del tempo e dello spazio, immagini del tempo nello spazio, immagini dello spazio nel tempo, immagini, in cui si cristallizza la temporalità nella spazialità e la spazialità nella temporalità. La pittura è questo: capacità di fissare e portare a rappresentazione una relazione complessa tra lo spazio e il tempo e in questo modo cristallizzare in un'immagine il rapporto tra l'umano e il mondo, ma nello stesso tempo essa è anche la capacità di istituire un luogo, in cui lo spazio e il tempo possano rimanere aperti a nuove forme e a nuove possibili interpretazioni. Nel caso della pittura di Sonia Ros non è però il tempo storico o la spazialità oggettuale che vengono sollecitati e ricercati, ma un tempo particolare, caratterizzato dalla forza del desiderio e dall'eccesso di senso che nasce dall'incontro tra i corpi e le cose. Tutta la ricerca e la poetica dell'artista è improntata, infatti, da una tensione verso la dimensione “qualitativa” della temporalità, non è il suo, pertanto, un gesto artistico che cerchi di restituire la dimensione logico consequenziale e “quantitativa” del tempo, attraverso una figurazione realista o informale o astratta, ma una pittura che tenta di restituire un “certo tempo” e un “certo spazio” antropologicamente determinati: quelli in cui il desiderio incontra le cose e dà forma ad un mondo, ai corpi che lo abitano e alla rappresentazione ed auto rappresentazione di essi. Sonia Ros è infatti alla continua ricerca del “momento opportuno”, del “momento giusto” da portare a rappresentazione: un momento specifico di un periodo di tempo indeterminato nel quale qualcosa di speciale accade. Ma cos'è questo avvenimento speciale, che l'artista cerca di portare a rappresentazione attraverso la pittura, se non quello specifico istante, che (nelle sue parole) è caratterizzato dall'incontro tra il desiderio e la realtà. Questo “tempo nel mezzo”, in cui i corpi incontrano le cose o altri corpi, in cui la realtà umana e il senso prendono forma non può essere, quindi, che un momento kairotico, che è tale proprio perché definisce l'eccezionalità ontologica dell'accadere. Quel momento in cui l'essere si fa “evento”, come direbbe Martin Heidegger, e che si caratterizza come un “momento opportuno”, come *Kairos*, in cui l'azione umana o divina si concilia con il tempo in un'epifania dell'essere che dà forma al mondo. Il *Kairos* è (nel pensiero greco classico) una dimensione qualitativa dell'accadere, in cui l'azione dell'uomo deve essere compiuta “tempestivamente”, in cui la storia si manifesta in “momenti fondamentali” per l'umanità singola e associata, in cui le crisi evolvono verso la propria soluzione. Questo “tempo opportuno” che, a partire dalla teologia neotestamentaria, assume il valore di momento designato/destinato alla manifestazione dell'azione e della volontà divina, è però in quanto sempre riconosciuto come tale da uno sguardo retrospettivo: è la manifestazione del compimento di un

progetto esistenziale, che si dipana nella storia collettiva o individuale, che permette di tornare con lo sguardo all'origine di quella tensione, da cui l'azione e il progetto sgorgano. In questa prospettiva, "la fine è il proprio inizio": il compimento individua la genesi, il "momento opportuno" in cui emerge un elemento capace di cambiare il fluire del tempo e il valore assegnato alle cose e solo il manifestarsi "eventuale" di una realtà nuova permette di individuare il momento kairotico in cui essa ha avuto origine: la nascita di Cristo è, in questa prospettiva, l'esempio per antonomasia di *Kairos*, in quanto lo sguardo retrospettivo sulla storia può individuare in esso l'inizio e il compimento di un progetto esistenziale, divino ed extra-ordinario. *Kairos* è, da questo punto di vista, il "momento appropriato", in cui dalle pieghe del tempo e dello spazio emerge una nuova realtà: è il momento in cui "l'azione" (umana o divina) incontra la "temporalità" e apre nuovi orizzonti di senso. Questo è il tempo che la pittura di Ros insegue: il momento esatto in cui la realtà umana comincia a prendere forma, il momento in cui la forza desiderante degli uomini incontra la realtà. In quel preciso istante l'io e il mondo prendono forma e si ha un'"epifania del corpo", che si presenta come un "dispositivo desiderante", come una "macchina desiderante e metamorfica" capace di includere in sé pulsioni, materia organica e inorganica, che si modella in relazione all'ambiente, padroneggiandolo e trasformandolo in un mondo abitabile e quindi pensabile.

Il segreto della realtà e "l'epifania del corpo"

La pittura di Sonia Ros è una pittura filosofica, interessata ad una fenomenologia del tempo, dello spazio e dei corpi e nasconde un segreto: il segreto costitutivo dell'io e del mondo. La pittura di Sonia è il frutto di questa "epifania" e cerca di restituire in immagini il momento esatto in cui il desiderio incontra la realtà e l'umano, come direbbe Helmut Plessner, prende coscienza di "essere un corpo" e di "avere un corpo". L'intuizione dell'artista non è solo personale, ma in qualche modo astratta e generale e pertanto filosofica: lei sa che l'incontro dei corpi con la realtà è prodotto da una tensione, che produce un eccesso di senso nel preciso istante in cui i corpi prendono coscienza di sé e dell'ambiente e danno forma a sé ed al mondo. Lo sguardo e il gesto pittorico cercano quindi di immortalare la dinamica profonda di quell'incontro costitutivo dell' "io" e del "mondo". Sonia Ros è però una pittrice e non una filosofa, quindi lei non parla, non teorizza, ma dipinge e pertanto la consapevolezza del momento kairotico, in cui il desiderio incontra la realtà, le impone di rendere in immagine un'intuizione filosofica, che lei vive come concreta e non astratta. Per questi motivi, i corpi e la realtà vengono colti nel "momento opportuno", in cui si incontrano mossi dal desiderio, e sotto

il suo sguardo esplodono/implodono e si ri-articolano in creature organiche/inorganiche, fissando in qualche modo l'istante preciso in cui la realtà fa attrito con il desiderio ed i corpi, che sono vettori di questa forza desiderante. Questo momento trova figurazione attraverso l'uso del colore, di grandi forme, di immagini anti-narrative ed anti-iconiche, che in maniera poco grafica portano a rappresentazione l'alleggerimento dei corpi, la loro esplosione/implosione e la loro integrazione con l'oggetto del desiderio, sia esso organico o inorganico. Questa pittura viscerale che mette in scena una figurazione densa, attraverso colori, segni, oggetti si presenta come l'evoluzione di fasi precedenti del suo percorso artistico, che da sempre è stato caratterizzato da un interesse per l'"epifania del corpo". Sonia è una pittrice colta e raffinata in dialogo continuo con la tradizione pittorica, per questo la sua ricerca si è caratterizzata per un'attenzione per la corporeità che è partita dalla figurazione *à la* Francis Bacon, attraversando un informale che si nutre del primitivismo di Pinot Gallizio e del gesto di Mathieu, fino ad arrivare a questa specie di "figurazione surrealista", figlia di una certa pittura/scrittura automatica, che caratterizza le sue ultime opere. In ogni caso la visceralità profonda del suo segno e della sua pittura hanno sempre messo in scena un inconscio plastico fatto di pulsioni, energia e materialità organica e inorganica. La sua figurazione è infatti il risultato di un alleggerimento percettivo e cognitivo capace di produrre un universo simbolico sessuato e sensuale, al tempo stesso, cerebrale e viscerale, che mette in scena la corporeità destabilizzata e destabilizzante, riempiendo lo spazio di grandi tele con una continua metamorfosi delle forme, attraverso una pittura priva di volontà rappresentativa, finalizzata ad imporre emozioni e visioni primordiali. Il suo gesto artistico restituisce infatti un evento estetico, un accadere ontologicamente denso, in cui gli oggetti essenziali della fisicità (organi, movenze, elementi tecnologici, piume, peli, ossa ...) si articolano in "organismi organizzati e organizzabili", che danno forma ad apparati anti-naturalistici e labirintici che raccontano dell'incontro e della costituzione dell'io e del mondo. La corporeità è per Sonia Ros uno spazio totalmente esplorabile, un luogo di pulsioni, energia e tensioni, una "macchina desiderante", che lei analizza e descrive nelle sue parti costitutivamente eterogenee. Sonia Ros ha capito che la realtà custodisce un segreto e che esso può essere svelato dallo sguardo filosofico e dal gesto dell'artista, il segreto dell'epifania del corpo che si dà nel "momento esatto" in cui il desiderio incontra la realtà.

Mirabilia: istantanee pittoriche dalla Wunderkammer

Il centro della poetica dell'artista veneziana è sempre stato il rapporto tra desiderio e realtà, che lei affronta con una pittura astratto/concettuale capace di rendere in modo anti-naturalistico le forme e le figure del desiderio. Questo processo di alleggerimento e simbolizzazione allusiva restituisce delle istantanee pittoriche di *mirabilia* alleggeriti ed esonerati dalla necessità della figurazione realista: è come se la realtà fosse per l'artista un'enorme *Wunderkammer* e lei fosse in grado di restituire in un "*patchwork* surrealista" lo sguardo sull'insieme di oggetti meravigliosi che essa contiene. In questa prospettiva, gli elementi che formano la realtà interiore ed esteriore vengono colti, nella loro individualità e parzialità, un momento prima di divenire cose percepite e conosciute e ri-assemblati in un bestiario fantastico, che si presenta come la sintesi organica ed inorganica di tutto ciò che produce stupore e desiderio. È come se lei guardasse dal buco della serratura di una *Wunderkammer* e si girasse verso la tela per dipingere la visione estatica di un insieme di frammenti di realtà, accomunati dal filo rosso del desiderio di un collezionista assetato di forme eccezionali. La "camere delle meraviglie" sono, infatti, l'esempio storico di una musealità ingenua ed istintiva, priva di metodo, che sfida tassonomie e classificazioni e che risponde solamente alle logiche del desiderio e dello stupore. Sonia Ros è consapevole che la realtà è il frutto di un processo di padroneggiamento percettivo ed interpretativo e che il soggetto che si relaziona con la realtà è un "rapporto che si rapporta" con sé e con l'ambiente. Per questo motivo, le figurazioni pittoriche dell'artista sono come degli autoritratti (il proprio sé messo in scena, mentre si relaziona con il mondo) che lei compone articolando gli oggetti colpiti dalla forza del suo desiderio e dando vita a creature metamorfiche, che vengono restituite alla percezione dello spettatore come in un'istantanea pittorica, capace di incarnare l'universo visionario di un realismo magico, quasi sciamanico. Le gradevolezze ipertonali, la liquida luminosità e la trasparenza dei colori pastello, accompagnate da dissonanze acide e da forme che occupano lo spazio imponendosi su una campitura piena e monocromatica, caratterizzano quadri di grandi dimensioni, in cui forme geometriche e apparati organici si prestano a continue metamorfosi delle forme, frutto di un affinamento linguistico frutto di una tecnica pittorica fuori dal comune. Sonia Ros possiede un segreto, l'epifania del corpo nel momento in cui il desiderio incontra la realtà, e sa che questo segreto si manifesta alla percezione delle persone solo in quell'istante in cui la realtà fa attrito con l'energia vitale del soggetto desiderante. La sfida che lei ha accettato e di dipingere quella tensione e quel momento.

Torino-Venezia primavera 2013

Roberto Mastroianni

.