

Steve Sabella

6.5.2010 | 17.7.2010



metroquadro

via Capra 2/E - 10098 Rivoli (TO)

tel. +39 335 6227347

tel. +39 328 4820897

www.metroquadroarte.com - info@metroquadroarte.com

print, Meglia

arty, anastini

Steve Sabella

In Exile

Steve Sabella

In Exile

Steve Sabella - In Exile

A conversation with the artist

by Sara Rossino

The first time you find yourself in front of the artworks which make up the *In Exile* series by Steve Sabella, you have a strange feeling of familiarity. Not with regards to the places which are featured in the images, fragments of a subjective reality which is alien to the viewer, details of the everyday London life which the artist has been living with his family for the past three years since he left the Old City of Jerusalem. These shards of captured memories, deconstructed and reconstructed, are intimate to Sabella because they belong to his daily dimension, but are distant from the spectator, lacking a familiar or recognizable reference, extracted from an anonymous *anywhere*.

In Sabella's compositions you find yourself facing a reconstructed personal reality which maintains only a fragile referential link to the recognizable world, but which slips towards an invisible, mental dimension. States of Mind is the definition which the artist has given to these artworks. The 'state of mind' is what appears to be familiar when facing these images, bringing them nearer to the individual experiences of each one of us, or at least to those of us who are pierced to the core of the consciousness of existence. The fragmentation, dislocation and confusion which make up the essential components of *In Exile* are the conditions which characterize our relationship, as contemporary individuals, with the world both within and outside of us. That is why, when seeing Sabella's works for the first time, the spectators, more or less consciously, recognize a condition which they already know. The dizziness which one experiences in front of the artist's fragmented and reconstructed reality, the difficulty in pinpointing the starting or finishing point in the labyrinth of shards in *In Exile*, these are feelings which the individual could experience when relating to reality, with its variety and multiplicity without any limits, supports or ties.

The *liquid modernity*, as defined by the sociologist Zygmunt Bauman, in which we are immersed, makes up a continuum of places, images, life fragments, faces and voices which often hinder our comprehension - with the original meaning of *cum prehendere*, to take with you, to keep, to grasp - which collides with our individual reality at a speed which is too fast to be "human" and is, in fact, in a liquid form, lacking the necessary solidity which would allow it to be grasped and kept, and therefore

Steve Sabella - In Exile

Conversazione con l'artista

di Sara Rossino

Trovandosi di fronte alle opere della serie *In exile* di Steve Sabella per la prima volta, si può stranamente avvertire un senso di familiarità. Non nei confronti dei luoghi che compaiono nelle immagini, frammenti di una realtà soggettiva estranea a chi le guarda, dettagli della quotidianità londinese che l'artista vive da ormai tre anni con la sua famiglia, da quando ha lasciato la Città Vecchia di Gerusalemme. Queste schegge di memoria catturate, ritagliate e ricomposte, intime per Sabella perché appartenenti alla sua dimensione quotidiana, sono invece distanti dallo spettatore, prive di un riferimento familiare o riconoscibile, estratte da un *anywhere* anonimo.

Nelle composizioni di Sabella ci si trova di fronte ad una realtà personale ricostruita, che mantiene ormai soltanto un labile aggancio referenziale nei confronti del mondo riconoscibile, ma che scivola inevitabilmente verso una dimensione invisibile, mentale.

States of mind è la definizione che l'artista ha dato di questi lavori. Lo *stato d'animo* è ciò che risuona come già conosciuto di fronte alle immagini, ciò che le avvicina all'esperienza individuale di ciascuno di noi, o almeno di chi sia penetrato in profondità nella consapevolezza dell'esistenza. Il disorientamento, il disordine, l'alienazione, che costituiscono le componenti essenziali di *In exile*, sono la condizione che caratterizza il nostro rapporto di individui contemporanei con il mondo dentro e fuori di noi. Per questo, incontrando le opere di Sabella per la prima volta lo spettatore ritrova una condizione che, più o meno consapevolmente, già conosce. La vertigine che si prova di fronte alla realtà frammentata e ricostruita dall'artista, la difficoltà nel reperire un punto di partenza o di arrivo nel labirinto di schegge di *In exile*, sono sentimenti che l'individuo può sperimentare nel relazionarsi con la realtà, con la sua varietà e molteplicità, nel vivere in un mondo privo di limiti, ma anche di appigli, di sostegni, di legami.

La *modernità liquida*, come la definisce il sociologo Zygmunt Bauman, in cui siamo immersi costituisce un continuum di luoghi, immagini, frammenti di vite, volti, voci, che spesso non permette di comprendere - nell'accezione originaria di *cum prehendere*, prendere con sé, trattenerne, afferrare - ciò che entra in collisione con la nostra realtà singolare, ad una velocità troppo alta per essere "umana" e in una forma

comprehended. Sabella's artworks transform this condition into images, make explicitly visible the state of mind of those who experienced the dizziness of the contemporary individual, surrounded by limitless possibilities and immersed in an open and fluid reality but often entrapped within the inability to decipher it or find a collocation within it.

Sabella's story can help to understand how his need to build a new individual and mental reality was born, how he arrived at the definition of such a personal, but at the same time universal and universally comprehensible language. Steve Sabella grew up in Jerusalem during the first Intifada and the first Gulf War. As a child, therefore, he had already experienced the complex and claustrophobic reality of the city, characterized by an extreme variety of political, cultural and religious instances in an ancient and perennial conflict, feeling the effects of the never ending classifications imposed by first one side and then the other, and living with the pressure of what he himself defines as "toxic ideology". As he declared in the past, "*all the religious denominations (...) strove to convert one's religious affiliation into a national one*", often imposing a pre-established sense of belonging without allowing the individual the opportunity to build his/her own authentic identity and limiting the freedom of choice and physical and intellectual movement.

Growing up in Jerusalem, therefore, Steve already felt that he did not belong to that dimension or to any of the proposed classifications and so, "to escape the rapid changes in Jerusalem and its transformation into a city which was foreign to its own inhabitants, particularly to those who grew up there", he begins to build himself a "New World" which he, himself, defines later as a *Hyperreality*.

The search for a mental dimension, hidden beyond the visible, the possibility of "another" reality which characterizes the more recent works, is already present in his first works from 1997 to 2003. "*Who wants to see the invisible has to penetrate more deeply into the visible*". With these words Sabella accompanies the *Search* series in 1997, in which the use of infra-red photography allows him to imagine and define the existence of another world beyond the visible, in which the images of reality are transfigured to connote a mental galaxy, *Mentalopia*, as the artist now defines it, in which he finds refuge, a space which he proposes instead of the reality to which he feels he does not belong.

In time, however, this new dimension turns out to be a trap, a dangerous trick. With the *End of days* series in 2003, Sabella realizes that the new images, projections of the mental universe he himself created, hide the checkmate of illusion, revealing themselves to be disturbing and threatening, manifesting the fragility of this universe, destabilizing the possibility of escape and highlighting the sense of not belonging, of confusion and solitude.

His situation also seems to be reflected in *Till the end, spirit of the place* (2004), which is present in the exhibition. The deletion of Jerusalem from Sabella's memory becomes the reflection of the artist's condition of conscious de-location. As he visits some places he feels in some way attached to in Jerusalem, he collects a stone from each location and makes an image of the place. He subsequently

liquida appunto, priva della solidità necessaria per essere afferrata e trattenuta, quindi compresa. I lavori di Sabella trasformano in immagine questa condizione, rendono visibile in modo inevitabilmente esplicito lo stato d'animo di chi abbia provato la vertigine dell'individuo contemporaneo, circondato da possibilità illimitate, immerso in una realtà aperta e fluida, ma spesso intrappolato nella sua incapacità di decifrarla e di trovarvi la propria collocazione.

La storia di Sabella può aiutare a comprendere come nasca, per lui, l'esigenza di costruire una nuova realtà, individuale e mentale, come egli sia arrivato alla definizione di un linguaggio così personale, ma al tempo stesso universale e universalmente comprensibile.

Steve Sabella è cresciuto a Gerusalemme durante la prima Intifada e la prima Guerra del Golfo. Già da bambino ha quindi avuto modo di sperimentare la complessa e claustrofobica realtà della città, caratterizzata da un'estrema varietà di istanze politiche, culturali, religiose, in un perenne ed antico conflitto, risentendo delle infinite classificazioni imposte ora da una, ora dall'altra parte, e vivendo la pressione di quella che lui stesso definisce un' "ideologia tossica". Come ha affermato in passato, "*tutte le denominazioni religiose (...) si sforzavano di convertire l'affiliazione religiosa in un'affiliazione nazionale*", imponendo spesso un senso di appartenenza precostituito, a priori, senza lasciare all'individuo la possibilità di costruirsi la propria, autentica identità e limitandone la libertà di scelta e di movimento, fisico ed intellettuale.

Crescendo Steve sente quindi di non appartenere a quella dimensione, a nessuna delle classificazioni che gli vengono proposte e, "*per sfuggire al rapido cambiamento di Gerusalemme, alla sua trasformazione in una città estranea ai suoi stessi abitanti, soprattutto a coloro che vi sono cresciuti*", inizia a costruire per se stesso un "Mondo Nuovo", quella che lui stesso ha in seguito definito una *Iperealtà*.

La ricerca di una dimensione mentale, nascosta oltre il visibile, la possibilità di una realtà "altra" che caratterizza le opere più recenti, è già presente nei suoi primi lavori, dal 1997 al 2003. "*Chi voglia vedere l'invisibile, deve penetrare più profondamente nel visibile*". Con queste parole Sabella accompagna la serie *Search* del 1997, in cui l'uso della fotografia a infrarossi gli consente di immaginare e definire l'esistenza di un altro mondo oltre il visibile, in cui le immagini del reale si trasfigurano per connotare una galassia mentale, *Mentalopia*, come l'artista la definisce ora, in cui egli trova rifugio, spazio che si propone come alternativa alla realtà cui non sente di appartenere.

Col tempo però questa nuova dimensione si rivela una trappola, un inganno pericoloso. Con la serie *End of days* del 2003, Sabella si rende conto che le nuove immagini, proiezioni dell'universo mentale da lui stesso creato, nascondono lo scacco dell'illusione, rivelandosi inquietanti e minacciose, manifestano la fragilità di questo universo, facendo vacillare la possibilità di fuga e rendendo più evidente il senso di non appartenenza, di disorientamento, di solitudine.

La sua condizione sembra essere rispecchiata anche in *Till the end, spirit of the place* (2004), presente in mostra. In questo lavoro la cancellazione della memoria di Gerusalemme diventa il riflesso della

prints the image as he "saw" it on each collected stone. The image on the stone substitutes the real place, which is undergoing a process of vanishing. The stone is a tangible and concrete object, however, the artist produces an alternative reality constructed of images, leading to the transformation of Jerusalem to a "floating disappearing image". This work is significant in allowing us to understand how, in that moment, the artist's awareness of the disappearance, loss and the transformation of Jerusalem into a mental reality far removed from the real city, influenced his perception of life and accordingly his artistic path and vision. That is, Sabella realized that he is no more living in Jerusalem, but in a metaphorical exile. Sabella's world changes yet again, forcing him to acknowledge his condition of "mental exile". From this series of reflections, in 2006 the *Jerusalem in exile* project was born.

Steve, can you explain how the project came about and what "being in exile" means for you? How can you be in exile today, and from what?

In the beginning of the millennium, the Jerusalemite artist Kamal Boullata (an artist who lives in exile), in an article about my artistic experiences, pointed out that he considered me an "artist in exile" even though I lived in my city of birth Jerusalem. This was indeed a 'reality' I lived in but was, however, unaware of. It took me some time to become conscious of the essence of his words. I realized that I was not physically in exile, but rather, I was going through a process of mental alienation leading to a unique form of mental exile. I felt I was exiled in my own city, which I started to perceive as a foreign land. Yet, this was unsatisfactory to explain a state of fragmentation, dislocation, and confusion that 'true' exiles go through. It more had to do with a 'reality' on the ground that triggered my state of mind. It could only be explained that I was somehow no longer living in Jerusalem. I was not physically in exile; it was rather Jerusalem that was exiled. Consequently, all those who live in Jerusalem have to feel out of place and alienated.

So I launched a major art project searching for the mental image of Jerusalem in the minds of Palestinians globally. I was simply deconstructing the concept of the city, and reconstructing it through the mind or imagination. I was in other words building my own Jerusalem. Several things happened in the process. First I realized I was personally going through a process of self-construction. Hermits go to the desert, not to find identity but to lose it! I decided to lose my identity and only to become a stranger to myself. Also, I realized that Jerusalem has been transformed into an image. That is I was living in the image of my own lost city.

What happened then?

This intensified my feelings of being out of place. I lost my center point and my point of origin. Let us face it; it is an agonizing and disorientating process to be in. I started perceiving increasingly the world as a foreign and also a common ground at the same time. Exiting 'Jerusalem' to live in London, and the architectural hybridity of the city, forced me into a deeper state of mental alienation. I now notice the similarities between the Jerusalem in exile and in exile artworks. Both deconstruct and

condizione di consapevole de-locazione dell'artista. Visitando alcuni luoghi della città cui si sente in qualche modo legato, Sabella raccoglie delle pietre da ciascun luogo, scatta una fotografia del posto come egli lo ha "visto" e successivamente la stampa sulla pietra. L'immagine si sostituisce al luogo reale, in fase di cancellazione, diventa pietra, cioè oggetto illusoriamente tangibile e concreto, producendo una realtà alternativa, costituita però, in ultima istanza, soltanto di immagini. Queste diventano la testimonianza della condizione di Gerusalemme, città fluttuante, che sta svanendo e che esiste soltanto più nell'immaginario dei suoi abitanti. Questo lavoro è significativo per comprendere come, in quel momento, la consapevolezza della scomparsa, della perdita e della trasformazione di Gerusalemme in un'immagine, in una realtà mentale ormai lontana dalla città reale, abbia influenzato la percezione di Sabella della vita e di conseguenza il suo percorso artistico. La dimensione in cui si rende conto di vivere non è più Gerusalemme, perché Gerusalemme sta vivendo in un metaforico esilio. Il mondo di Sabella cambia ancora una volta, costringendolo a prendere atto della propria condizione di "esilio mentale".

Da questa serie di riflessioni nasce, nel 2006, il progetto *Jerusalem in exile*.

Steve, puoi parlarci di come è nato il progetto e di cosa significhi, per te, essere "in esilio"? Come si può essere in esilio, oggi, e da che cosa?

All'inizio del millennio l'artista gerosolimitano Kamal Boullata (un artista che vive in esilio), in un articolo che parlava delle mie esperienze artistiche, mise in evidenza che egli mi considerava un "artista in esilio" anche se in quel periodo io vivevo nella mia città natale, Gerusalemme. Questa era in effetti una "realtà" in cui vivevo ma di cui non ero consapevole. Mi ci è voluto del tempo per divenire cosciente dell'essenza delle sue parole. Realizzai che non ero fisicamente in esilio, ma piuttosto stavo attraversando un processo di alienazione mentale che mi avrebbe condotto verso un'eccezionale forma di esilio mentale. Sentivo di essere esiliato nella mia stessa città, che cominciai a percepire come una terra straniera. Eppure, questo non era sufficiente per spiegare uno stato di frammentazione, de-locazione e confusione che normalmente caratterizza i "veri" esili. Aveva più che altro a che fare con una "realtà" di fatto che aveva scatenato il mio stato d'animo. La spiegazione poteva essere soltanto che in qualche modo non stavo più vivendo a Gerusalemme. Non ero fisicamente in esilio; era piuttosto Gerusalemme ad essere stata esiliata. Di conseguenza, tutti coloro che vivono a Gerusalemme devono sentirsi fuori posto e alienati.

Così ho avviato un importante progetto con cui intendevo indagare l'immagine di Gerusalemme nelle menti dei Palestinesi in generale. Stavo semplicemente de-strutturando la concezione della città, ricostruendola attraverso la mente o l'immaginazione. In altre parole stavo costruendo la mia personale Gerusalemme. Nel processo accadde diverse cose. Primo, realizzai che io stesso stavo attraversando un processo di auto-costruzione. Gli eremiti vanno nel deserto non per trovare la loro identità, ma per perderla! Decisi di perdere la mia identità e di diventare straniero a me stesso. Inoltre, realizzai che Gerusalemme è stata trasformata in un'immagine. Ciò significa che stavo vivendo nell'immagine della mia stessa città perduta.

reconstruct, have no origin or center point, deal with fragmentation of identity and memory, are a journey to the sub-consciousness-to the psyche, and both allow the imagination to roam and create unexpected connections. Most important for me is that in each of them I reached dangerous levels of self-awareness by penetrating deep into my psyche.

You define yourself as an “artist from Palestine”. Looking at the work of contemporary Palestinian artists, in general, without going through the single cases in detail, one notices a certain common tendency of being stuck in a political or politicized, ideological content, which often prevails over the aesthetic, artistic aspect, forgetting that visual arts should propose, since they are visual, “something to see”. Your work seems, on the contrary, highly independent, complete and even if it springs from your experience as a Palestinian, it reaches universal levels of communication. I could define it as a free work. How were you able not to be entrapped in such a complex reality as that of Jerusalem and the Israeli-Palestinian conflict? How did you escape exploitations and politicizations?

First, I do not define myself as anything. Labels and classifications for me are always in a state of mutation. I am constantly into an act of interrogation and introspection and I journey to my inner self to explore who I really am. The questioning of my surroundings and ‘reality’ has led me to develop my own perception of life and not fall into the trap of ideology and the systematic infection of unified constructed identities. I wanted to speak about my life and give it a visual form. I now see my art as a form of a visual diary or novel. A good novel is read and translated all over the world! I just hope that my art makes an intriguing experience for the visual readers.

Is it possible today to talk about the freedom of art? What does being a free artist mean to you?

We need to differentiate between the artwork and the process of creation. The way I see it, good artwork is liberating or inspiring when created out of the artist’s basic need of expression. That is art that mirrors the artist’s life. As for the process of doing an artwork, I am often entrapped and not free! Liberation comes afterward when I decide to abandon the work!

Perhaps it is easier to identify the barriers, the walls, the borders, if they are imposed and if we find them along our way; it is not so easy to understand how deeply we are conditioned by our own impositions, by the way we are and how we communicate with others. Your artworks made me think of the works by Luigi Pirandello, the Italian playwright, writer and poet who you perhaps do not know but who describes perfectly the condition of the modern individual who finds an insurmountable limit between himself and other people, between who he feels himself to be and what the others see and believe they know of him. The limit is that of non-communicability, the impossibility of truly expressing to others who we really feel we are, perhaps because it is not

Cosa è successo dopo?

Tutto ciò intensificò la mia sensazione di essere fuori posto. Persi il mio centro e la mia origine. Affrontiamo la cosa; è un processo angosciante e disorientante da attraversare. Iniziai a percepire il mondo come sempre più estraneo, ma anche come un terreno comune allo stesso tempo. Lasciare “gerusalemme” per vivere a Londra e l’ibridazione architettonica della città, mi costrinsero in un più profondo stato di alienazione mentale.

Ora noto le affinità tra le opere di Jerusalem in exile e In Exile. Entrambe de-costruiscono e ricostruiscono, non hanno un’origine né un centro, si occupano della frammentazione dell’identità e della memoria, sono un viaggio nel subconscio - nella psiche, e entrambe permettono all’immaginazione di vagare e di creare connessioni inaspettate. Ma la cosa più importante per me è che in ciascuna di loro ho raggiunto livelli pericolosi di auto-consapevolezza penetrando profondamente nella mia psiche.

Tu ti definisci come un “artista della Palestina”. Guardando il lavoro degli artisti Palestinesi contemporanei, si nota una certa tendenza diffusa a restare in qualche modo imbrigliati in un contenuto politico o politicizzato, ideologico, che spesso prevale sull’aspetto estetico, prettamente artistico, dimenticando che le arti visive, per definizione, dovrebbero proporre “qualcosa da vedere”. Il tuo lavoro, al contrario, appare fortemente autonomo, completo, e, se parte dalla tua esperienza di Palestinese, raggiunge però livelli di comunicazione molto più vasti. Potrei definirlo un lavoro libero. Come sei riuscito a non farti intrappolare da una realtà così complessa come quella di Gerusalemme e del conflitto israelo-palestinese? Cosa ti ha permesso di rimanere indipendente da strumentalizzazioni e politicizzazioni?

Innanzitutto, io non mi definisco in nessun modo. Etichette e classificazioni sono per me sempre in uno stato di mutazione. Sono costantemente in un processo di interrogazione e introspezione, viaggio nel mio “io” interno per indagare chi sono veramente. Mettere in discussione la realtà che mi circonda mi ha consentito di sviluppare una mia personale percezione della vita e di non cadere nella trappola dell’ideologia e della sistematica infezione delle identità uniformate. Volevo parlare della mia vita e darle una forma visiva. Ora vedo la mia arte come una sorta di diario o romanzo visivo. Un buon romanzo viene letto e tradotto in tutto il mondo! Quello che spero è che la mia arte crei un’esperienza coinvolgente per i suoi lettori visivi.”

È possibile oggi parlare di libertà dell’arte, e che cosa significa, per te, essere un artista libero?

Dobbiamo distinguere tra l’opera d’arte e il processo della creazione. Per come la vedo io, una buona opera d’arte è liberatoria o ispiratrice quando scaturisce dal bisogno di espressione essenziale dell’artista. In questo caso l’arte rispecchia la vita dell’artista. Per quanto riguarda il processo di creazione di un’opera, io mi sento spesso intrappolato e tutt’altro che libero! La liberazione arriva dopo, quando decido di abbandonare l’opera!

wholly clear even to ourselves. The boundary between who we are and what we become to others becomes the cage in which we remain entrapped.

Don't you think there are limits, barriers, obstacles, that are inside the individual and that they condition and hinder much more than the ones imposed by external reality?

Change is the hardest thing to achieve in life. We often stay the way we are, and we surrender to our surroundings. I nearly entrapped myself into my state of mind. I feel it is time for me to unlock myself and shake my mental stagnation.

Forse è più facile individuare le barriere, i muri, i confini, se vengono imposti e se li troviamo sul nostro percorso; meno facile è comprendere quanto profondamente siamo condizionati dalle nostre stesse imposizioni, dal nostro modo di essere e di relazionarci con gli altri. I tuoi lavori mi hanno fatto pensare alle opere di Luigi Pirandello, drammaturgo, scrittore e poeta italiano che tu forse non conosci, ma che descrive perfettamente la condizione dell'individuo moderno, che trova un limite invalicabile tra sé e gli altri, tra ciò che egli sente di essere e ciò che gli altri vedono e credono di sapere di lui. Il limite è quello dell'incomunicabilità, dell'impossibilità di esprimere autenticamente agli altri ciò che davvero si sente di essere, perché forse non è chiaro fino in fondo nemmeno a noi stessi. Il confine tra ciò che siamo e ciò che diventiamo per gli altri diventa la gabbia in cui restiamo intrappolati.

Non credi che ci siano limiti, barriere, ostacoli, soprattutto all'interno dell'individuo, che spesso condizionano e impediscono molto più di quelli imposti dall'esterno e che vanno al di là della contingenza?

Il cambiamento è la cosa più difficile da realizzare nella vita. Spesso rimaniamo come siamo e ci arrendiamo all'ambiente che ci circonda. Io mi sono quasi intrappolato nel mio stato d'animo. Ora sento che è giunto il momento di sbloccare me stesso e di scuotere la mia stagnazione mentale.

Exit

2006

lambda print mounted on aluminum & diasec mount
100 x 90 cm

This size is a limited edition of 1 + 1 AP

What do you mean when you refer to “exilic landscapes” in your *Exit* hand artwork?
I like the expression very much and would like you to comment on it.

When I discovered my city of birth disappeared and went into exile, I was lost or entrapped in my immediate space – my city. I started perceiving the world in a very harsh way. I had no where to go and I was on the edge of total physical and mental collapse. I found myself walking on harsh foreign lands. My immediate space was shattered and I wanted to convey to the world the nature and form of the new harsh ground I am standing on. This ground or land was the land I was exiled to

Cosa intendi quando ti riferisci a “exilic landscapes” nel lavoro *Exit*?
L'espressione mi piace molto e vorrei che la commentassi.

Quando scoprii che la mia città natale era scomparsa e in esilio, mi ritrovai perduto o intrappolato nello spazio che mi circondava - la mia città. Iniziai a percepire il mondo in modo molto duro. Non avevo dove andare ed ero sull'orlo di un totale collasso fisico e mentale. Mi ritrovai a camminare su una dura terra straniera. Lo spazio circostante era andato in frantumi e io volevo comunicare al mondo la natura e la forma del nuovo duro terreno su cui mi trovavo. Questo terreno o terra era la terra in cui ero stato esiliato.









Till the End, *spirit of the place*

2004

B&W photo emulsion on Jerusalem stone (darkroom print)

26 x 40 x 10 cm

21 x 21 x 7 cm

21 x 14 x 7 cm

14 x 21 x 7 cm

UNIQUE (one original)

Was this consciousness already present in *Till the end*? What was the meaning of this work?

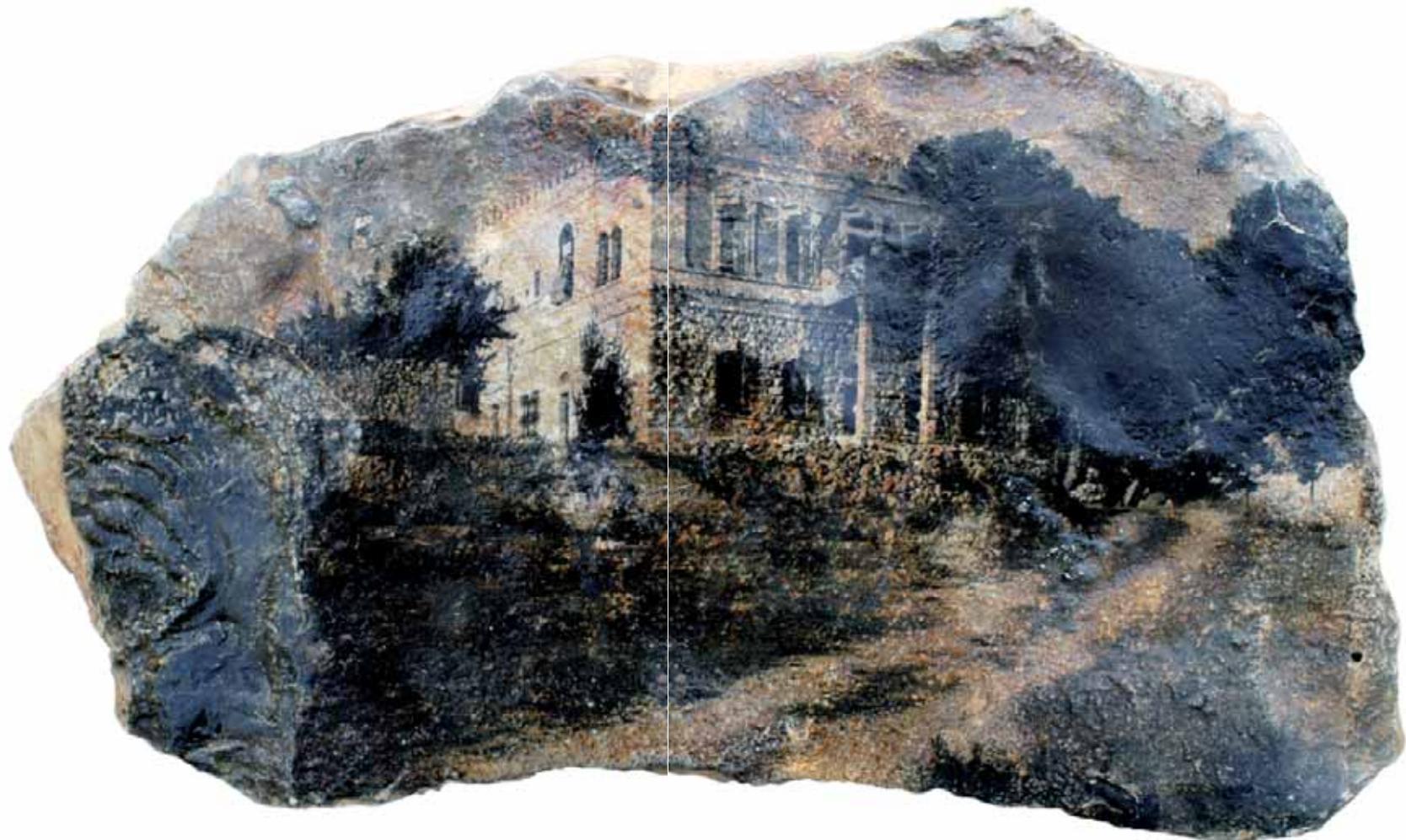
Today I understand better the essence of that experience. Till the end continued my obsession with hyperrealities from Search (1997) and End of Days (2003) where I penetrated through the unseen light an imaginary world which felt for me more real than reality itself. I started living in this constructed reality.

So I ask myself today, whether the images on the stones were early visual prophecies about what was happening to Jerusalem and its transformation into an image (eventually disappearing) and how in many ways many of these images accompanied me from childhood.

Questa consapevolezza era già presente in *Till the end*? Qual era il senso di quel lavoro?

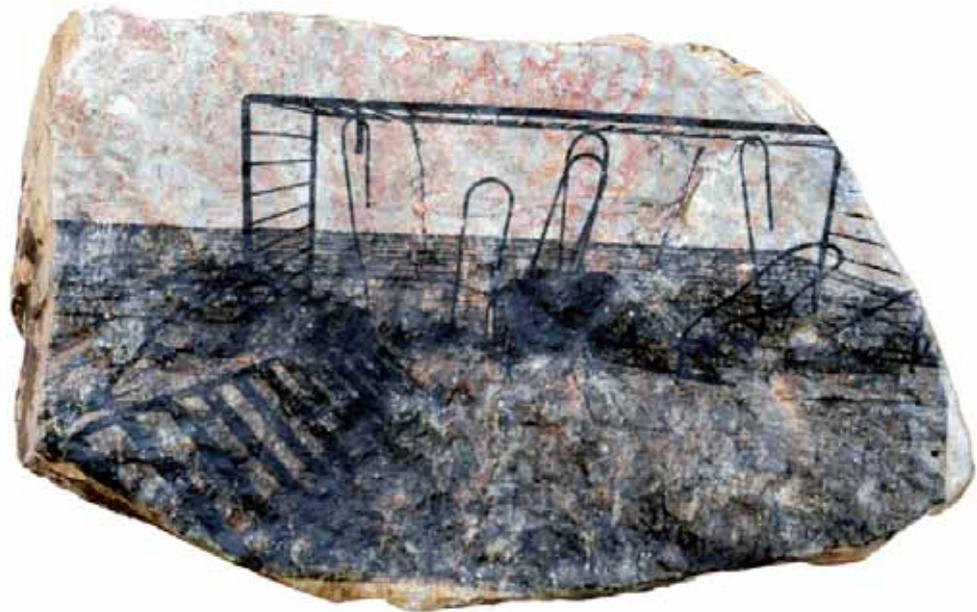
Oggi comprendo meglio l'essenza di quell'esperienza. Till the end continuava la mia ossessione per le Iperrealtà di Search (1997) e End of Days (2003), in cui penetravo, attraverso la luce non visibile, un mondo immaginario che per me era più reale della realtà stessa. Iniziai a vivere in questa realtà costruita.

Così oggi mi chiedo se le immagini sulle pietre non fossero già delle precoci profezie visive di ciò che stava accadendo a Gerusalemme e della sua trasformazione in un'immagine, e di come in molti modi molte di queste immagini mi avessero accompagnato dall'infanzia.









Cécile Elise Sabella

2008

Artist Book

lambda matt print 25 x 25 cm

hand stitched on Fedrigoni paper 300 gr. Coptic Binding.

14 UNIQUE *different* artist books + 3 AP enclosed in a custom made unique art box

Each book has a different cover, a different cut piece from the original Cécile clothes and a different Cécile drawing. Each box is unique with a different cut piece from the original Cécile clothes and a different artwork spread inside.

Prints

lambda matt print 49.5 x 100 cm

hand stitched on cotton primed canvas size 60 x 110 x 3 cm

limited edition of 5 + 2 AP

I think that your move to London from Jerusalem was very important to your private life and also to your artistic development. Your condition of being in exile didn't really alter with the change in where you were living because it was a mental and not a physical state. But I think it is interesting to shed some light on what happened to your daughter, Cécile, because it is meaningful to understand the further evolution of your vision of existence and to come to the artwork presented in the exhibition, *Cécile Elise Sabella*. Can you tell us what happened? What is the work about?

When my daughter Cécile was born six years ago, it was only a question of time until we had difficulties communicating. She spoke Swiss German; I spoke Arabic, and neither of us understood what the other was talking about. She was simply foreign to me. Alienation entered my private and immediate family life.

For three years we communicated through the mother who did the translation, and when we moved to live in London something happened. Cécile felt homesick. Standing at the window of the living room (the first artwork in exile), she expressed: "I want to go back home, to my country - Jerusalem." She felt physically in exile and I anyway felt mentally in exile. For the first time, Cécile and I started to communicate using our own language—the language of exile.

To mirror this new communication, I photographed her clothes from both sides, because a piece of cloth will always have its other side—that is Cecile and I will always be connected. So, the left side of the prints or the art book connotes my daughter (the child's world) and the right side connotes me (confused or lost in my space). It is like two simultaneous levels of exile consciousness.

This work is like discovering the 'Other' that lives in us. It also approaches the concept of exile from a different perspective. This inside and outside concept connotes the condition people who are forced to live in exile go through as they are moved from within the space to another outer space. Furthermore, even though the artwork may have at its origin notions of political exile, it also explores personal exile - a state that many people in today's mobile world live in.

In brief, I wanted to convey a relationship, duality, confusion and alienation, but for sure a dialogue. I tried to humanize a piece of cloth and give it identity.

Besides the complexity and deepness of research, your works are characterized by a high aesthetic value. It is as if in your work there were a constant search for beauty, as if every detail were studied in an endless tension towards harmony, balance and perfection. Am I wrong?

Looking at my works from the mid 1990s, I notice that I tend to use aesthetics as a means to attract the viewer to dig deeper into what it is I am trying to express. I like works of art that are ambivalent, visually arresting and where a process of attraction and repulsion occurs simultaneously. It has been my nature to see the beautiful side of things, but it has also been a curse to see through this beauty their uncanny side. I see myself often looking through images and discovering other hidden 'realities'.

Credo che il momento in cui ti sei trasferito a Londra lasciando Gerusalemme sia stato molto importante per la tua vicenda personale e per il tuo sviluppo artistico. Per te la condizione di esilio non muta con il mutare del luogo in cui vivi, essendo una condizione mentale e non fisica. Ma è interessante focalizzarsi su quello che è avvenuto con tua figlia, Cécile, perché è molto significativo per comprendere l'ulteriore evoluzione della tua riflessione e per approdare al lavoro presente in mostra, *Cécile Elise Sabella*. Ce lo racconti? Di cosa parla questo lavoro?

Quando è nata mia figlia Cécile sei anni fa, io e lei abbiamo ben presto cominciato ad avere difficoltà a comunicare. Lei parlava tedesco svizzero; io parlavo arabo, e nessuno dei due capiva cosa l'altro dicesse. Per me era semplicemente un'estranea. L'alienazione era entrata nella mia vita privata e familiare.

Per tre anni abbiamo comunicato attraverso la madre, che traduceva per noi, ma quando ci siamo trasferiti a Londra è successo qualcosa. Cécile aveva nostalgia di casa. In piedi davanti alla finestra del salotto (la prima opera di In Exile), mi disse: "Voglio tornare a casa, nel mio paese - Gerusalemme." Lei si sentiva fisicamente in esilio e io continuavo a sentirmi mentalmente in esilio. Per la prima volta, Cécile ed io cominciammo a comunicare usando la nostra lingua personale - la lingua dell'esilio.

Per rispecchiare questa nuova comunicazione, ho fotografato i suoi vestiti da entrambi i lati, perché un pezzo di stoffa avrà sempre un rovescio - ovvero, Cécile ed io saremo sempre legati. Quindi, la parte a sinistra della stampa o del libro connota mia figlia (il mondo della bambina) e la parte a destra connota me stesso (confuso o perso nel mio spazio). Sono come due livelli simultanei di consapevolezza dell'esilio.

Questo lavoro è come scoprire l' "Altro" che vive in noi. Inoltre affronta il concetto di esilio da una prospettiva diversa. Questo concetto di dentro e fuori connota la condizione che le persone costrette a vivere in esilio attraversano, dal momento che sono spostate dall'interno di uno spazio ad uno spazio esterno differente. In più, sebbene l'opera possa avere come origine nozioni di esilio politico, esplora anche l'esilio personale - uno stato d'animo che molte persone vivono in questo mondo mobile di oggi.

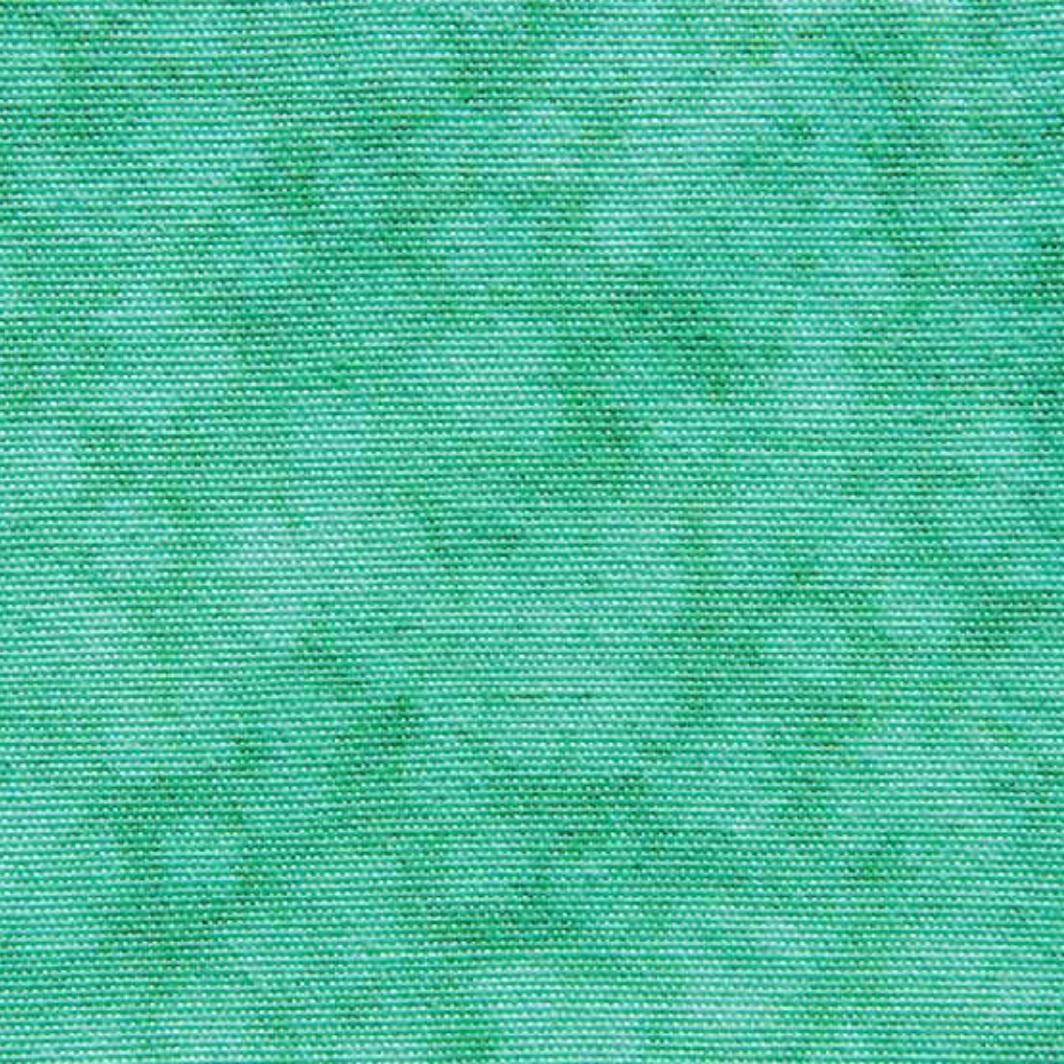
In breve, volevo esprimere una relazione, dualità, confusione e alienazione, ma sicuramente un dialogo. Ho tentato di umanizzare un pezzo di stoffa e di dargli un'identità.

Accanto alla complessità e alla profondità di ricerca, le tue opere sono caratterizzate da una valenza estetica molto alta. È come se nel tuo lavoro ci fosse una costante ricerca della bellezza, come se ogni dettaglio fosse studiato in una continua tensione verso l'armonia, l'equilibrio, la perfezione. Mi sbaglio?

Guardando alle mie opere dalla metà degli anni '90, noto che tendo ad usare l'estetica come un mezzo per attrarre lo spettatore e portarlo a scavare più profondamente in ciò che sto cercando di esprimere. Mi piacciono le opere ambivalenti, che catturano visivamente e in cui si verifica simultaneamente un processo di attrazione e di repulsione. La mia natura è quella di vedere il lato bello delle cose, ma è anche la maledizione di scorgere, attraverso questa bellezza, il loro lato inquietante. Mi vedo mentre guardo attraverso le immagini e scopro altre "realità" nascoste.











in exile

2008

lambda matt print mounted on a 2 mm aluminum with a 5 cm aluminum edge
125 x 136 cm

limited edition of 6 + 2 AP

The five *In exile* artworks are composed of windows. The window is an element charged with connotations. It is a link, a gate, an opening towards the outside, a potential means of communication with what is beyond. But a window is not a door. A door lets you go out, can be crossed or passed through, whereas a window only lets you look out, without the possibility of going beyond. In a certain way it gives protection from what is outside, but forces you to stay inside. Your windows are always closed, inaccessible; we are not allowed to know who or what is beyond the window as if it were not important. Whether the window belongs to your space, or is outside on the front of the house opposite, there is no communication with what is beyond the glass. It is as if one were entrapped either way and this mirrors in many ways the state of exile and its duality – the place of origin and how it is perceived and also the new residential space and how people perceive or look at the exiled person. Often, there is no access or accessibility from either side.

Maybe this is what we can feel as familiar in front of your artworks. The impossibility of feeling completely and deeply free, because of the limits that everyone's background builds around the consciousness. Do you agree?

YES.

I have often talked about my work in terms of expressing 'impossible realities'.

In your photographic compositions one can feel an intricate search for an exit, an escape route that can never be found, as happens in the surreal architecture by Maurits Cornelis Escher, where bewildering stairs run from one to the other and interlace in an endless vicious circle with no way out, apparently logical, geometrical, structurally perfect, but in reality absurd and impossible, much closer to the world of dreams and the unconscious than to the one we live in. However, in Escher's work there is a certain hidden irony, an inclination towards play that can relieve frustration, but which I cannot find in your works. What do you think about that?

Escher's work is built on mathematical geometry. My abstractions are based on visceral geometry geared by intuition. This allows me to throw images on the canvas freely just like a painter's hand. I only stop when it feels right or when I mirror my state of mind.

Technically, I multilayer the work in a cubist manner and express myself in an abstract expressionist way. In brief, it might be a form of 'Cubpressionism'...

Le cinque opere che costituiscono *In exile* sono composte da finestre. La finestra è un elemento carico di implicazioni. E' un tramite, una soglia, un'apertura verso l'esterno, potenziale mezzo di comunicazione. Una finestra però non è una porta. La porta permette di uscire, può essere varcata, anzi, lo richiede, la finestra permette soltanto di affacciarsi, di guardare al di là, consente la scelta dell'apertura, ma non la possibilità di andare oltre, in qualche modo concede l'illusione di una protezione da ciò che sta fuori, ma impone di rimanere dentro. Le tue finestre sono sempre chiuse, inaccessibili, non ci è dato sapere chi o cosa stia al di là, come se non fosse possibile saperlo, come se non fosse davvero importante. Sia che la finestra appartenga al tuo spazio, sia che stia fuori, sulla facciata della casa di fronte, non c'è comunicazione con ciò che sta dall'altra parte del vetro. E' come se si fosse intrappolati in entrambe le direzioni. Questo aspetto forse rispecchia in molti modi la condizione dell'esilio e la sua dualità - il luogo d'origine e come esso è percepito da chi la ha lasciato, ma anche la nuova situazione e come gli altri vedano la persona esiliata. Spesso non c'è accesso né accessibilità da nessuna delle due parti.

Forse è questo che si può percepire come familiare di fronte alle tue opere. L'impossibilità di sentirsi completamente e profondamente liberi, a causa dei limiti che il vissuto di ciascuno costruisce attorno alla coscienza. Sei d'accordo?

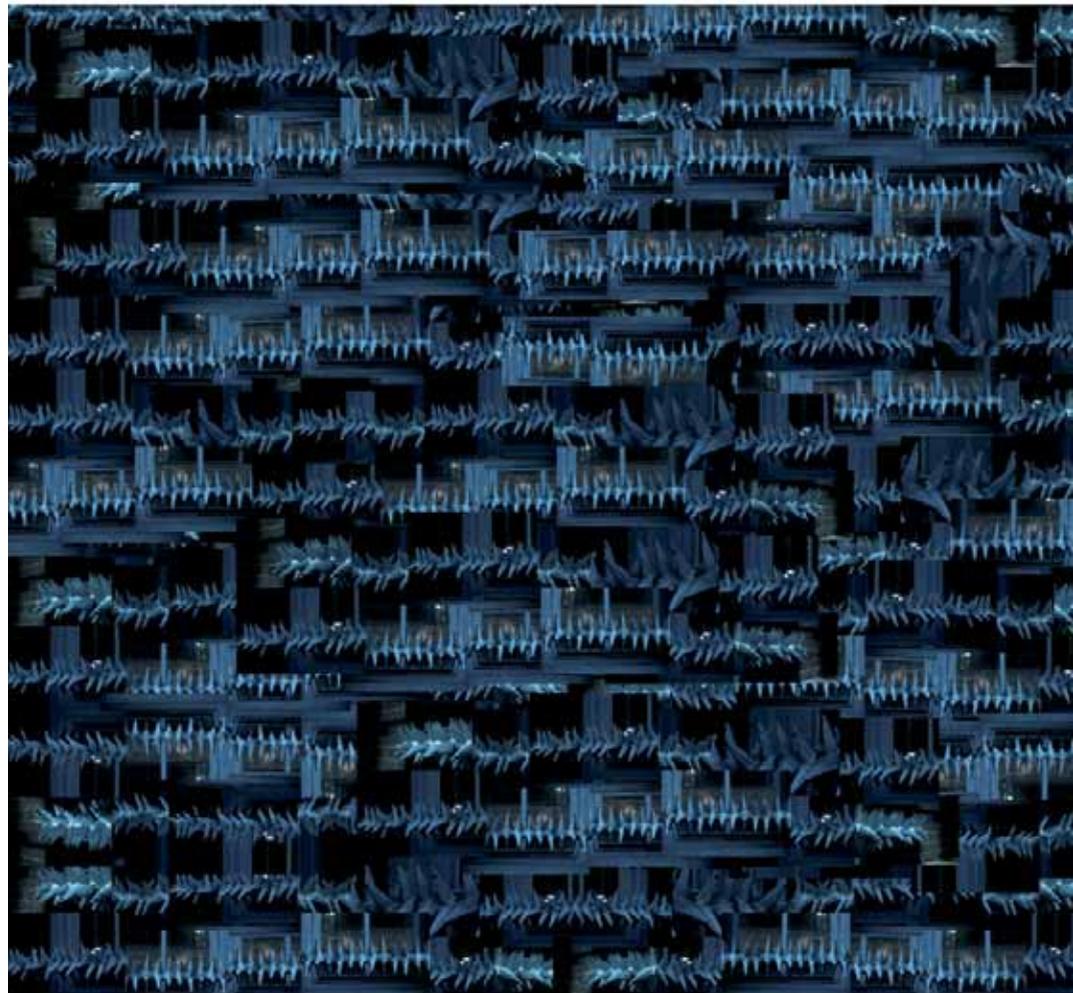
Sí.

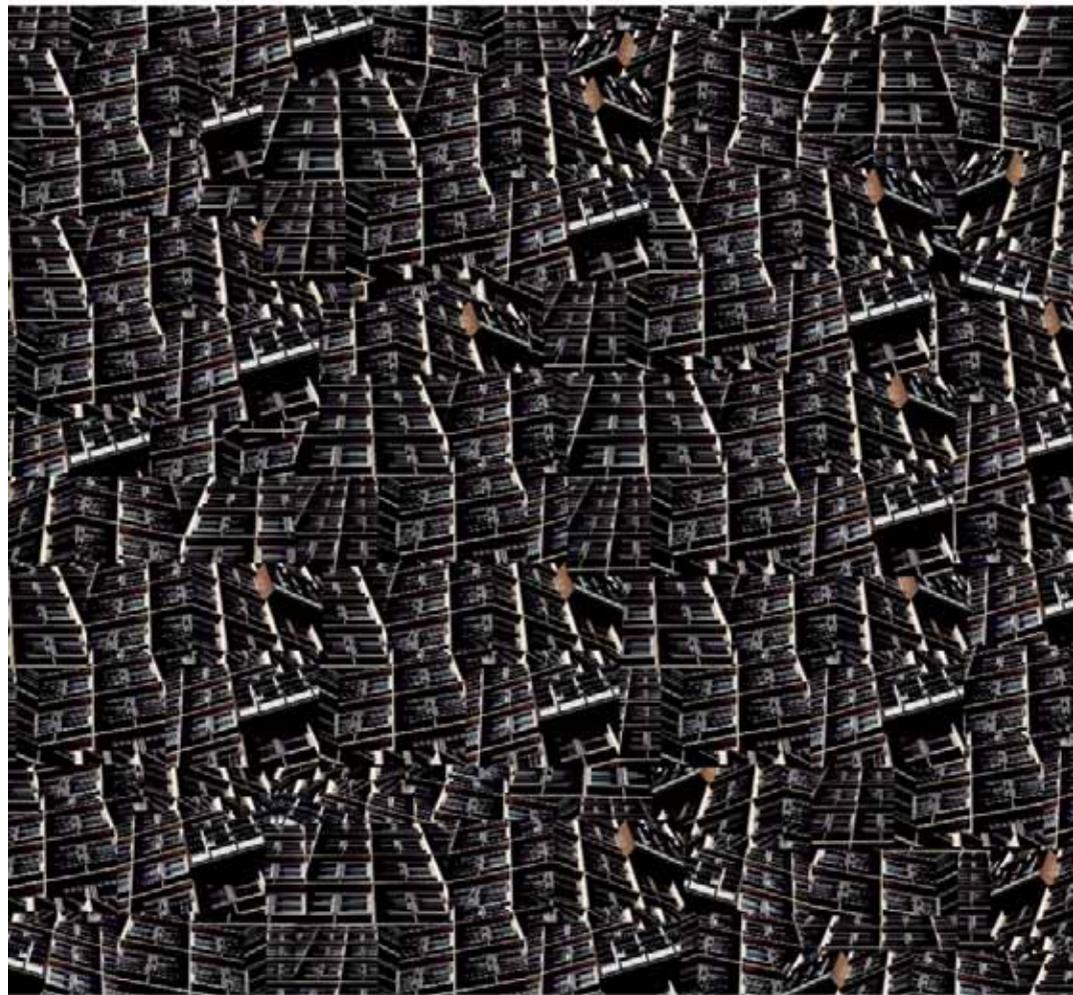
Ho parlato spesso del mio lavoro in termini di espressione di "realità impossibili".

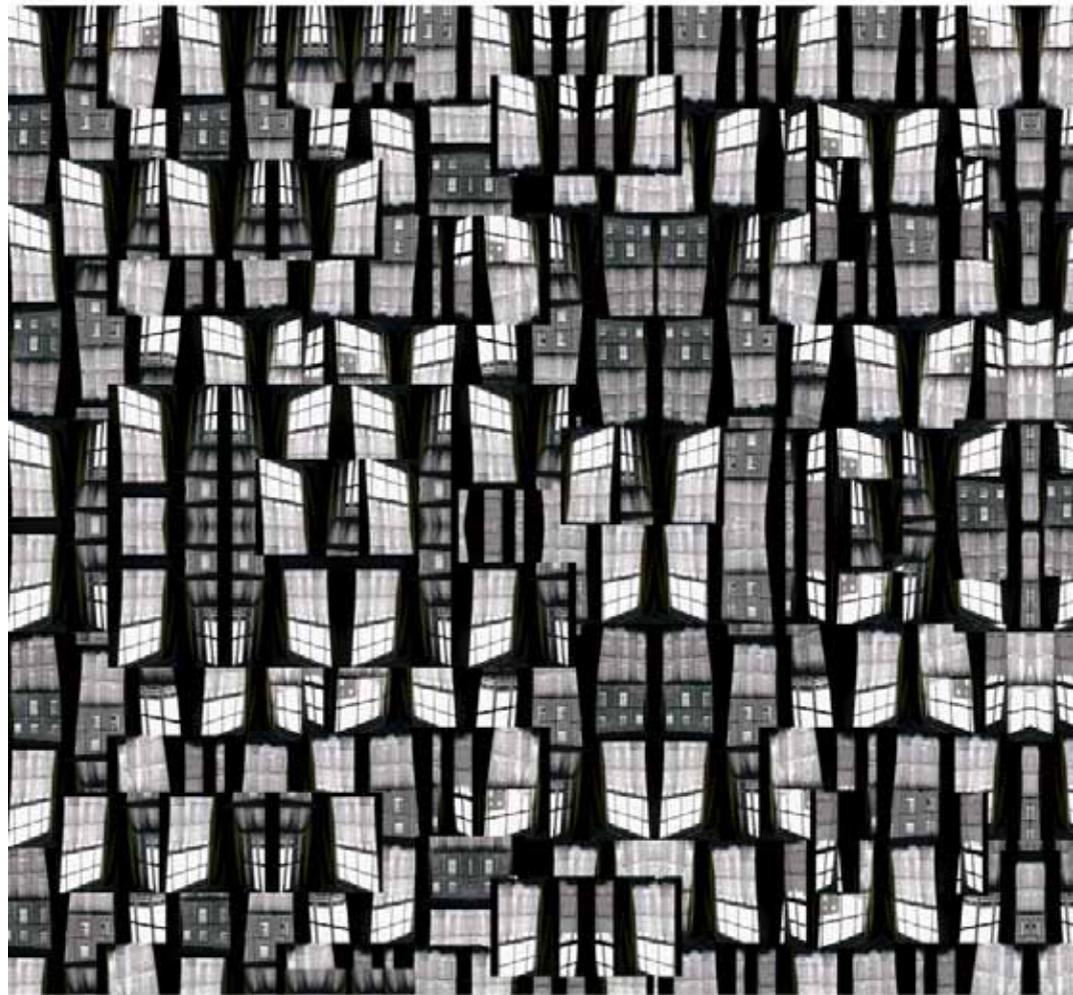
Nelle tue composizioni fotografiche si avverte una ricerca labirintica di una via d'uscita, di uno sbocco che non viene mai trovato, come accade nelle architetture surreali di Maurits Cornelis Escher, in cui scale vertiginose si rincorrono e intrecciano in un circolo vizioso interminabile e senza fuga, apparentemente logico, geometrico, strutturalmente impeccabile, ma in realtà assurdo e impossibile, molto più vicino al mondo dei sogni e dell'inconscio che non a quello della realtà. Nel lavoro di Escher, tuttavia, c'è un'ironia di fondo, una propensione al gioco, che riesce a mitigare la frustrazione e che però non ritrovo nei tuoi lavori. Cosa ne pensi?

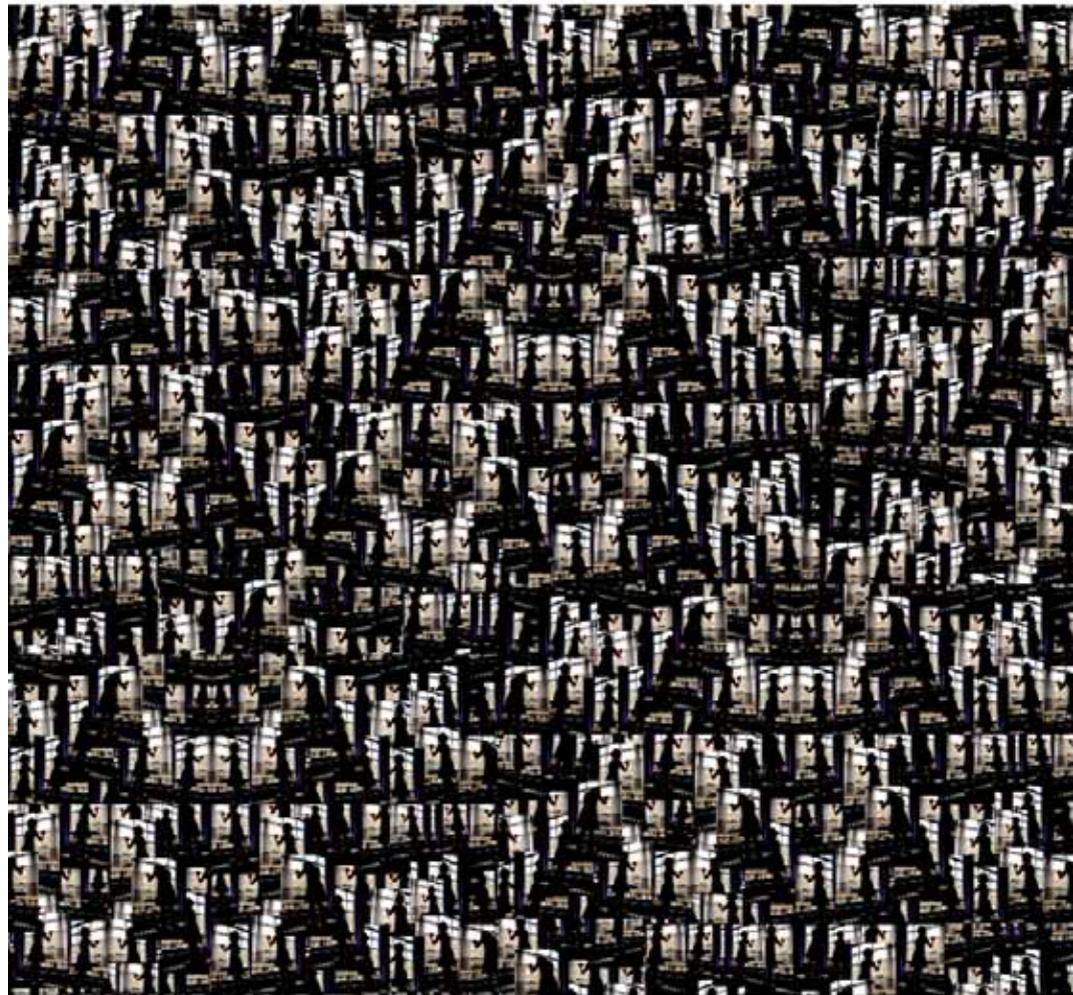
Il lavoro di Escher è costruito sulla geometria matematica. Le mie astrazioni si basano su una geometria viscerale attrezzata di intuizione. Questo mi permette di gettare liberamente le immagini sulla tela, proprio come fa la mano di un pittore. Mi fermo soltanto quando sento che ci siamo o quando vedo rispecchiato il mio stato d'animo.

Tecnicamente, moltiplico gli strati dell'opera alla maniera cubista e mi esprimo in un modo vicino all'espressionismo astratto. In breve, potrebbe essere una forma di "Cubpressionismo" ...











What inspires you?

Life inspires me and words inspire me. Kamal Boullata twice triggered in me a complex process of interrogation. The first when he wrote about my work in 2003 saying that I function like an artist in exile in my city of birth and second listening to him saying that 'geometry is the perfect language of exile'.

You have also inspired me.

Are you working on a new project?

Yes, a new artwork called 38 days of Re-Collection where I ended up living in August 2009 in an occupied Palestinian home by Israel in 1948. So you can imagine how charged that experience was! I am creating a photographic installation on glass.

Also, In Exile is about the state of mind of living in permanent mental exile. It is about fragmentation, disorientation, confusion and dislocation. I try to give a visual form to my life as exile and alienation are at the core of my life and accordingly my art. Now, what I think has been happening after creating this artwork, is that I have managed to slowly GLUE my fragments so that they appear complete in a healthier way. Before, they were torn apart in every direction, where now they make some form of a unity. Hence, I am more stable.

I think at this stage of my life, I managed to transcend this state of mind. Just like my journey to penetrate my psyche to give a visual form to my fragmented state of mind, it occurred to me that I should journey to the beautiful side of my brain and unlock the aesthetic and beauty buried there and give these a visual form.

I feel I am IN TRANSITION - in a new state of mind - euphoria.

Cosa ti ispira?

La vita mi ispira e le parole mi ispirano. Kamal Boullata ha scatenato in me, due volte, un complesso processo di interrogazione. La prima volta è stato quando ha scritto, a proposito del mio lavoro nel 2003, che funziono come un artista in esilio nella mia città natale, e la seconda quando l'ho sentito affermare che "la geometria è il linguaggio perfetto dell'esilio".

Anche tu mi hai ispirato.

Stai lavorando ad un nuovo progetto?

Sì, ad un lavoro che si chiama 38 days of Re-Collection, in cui sono finito a vivere, ad agosto 2009, in una casa palestinese occupata dagli Israeliani nel 1948.

Puoi immaginare quanto questa esperienza sia stata intensa!

Sto creando un'installazione fotografica su vetro.

Inoltre, In Exile riguarda lo stato d'animo del vivere in un permanente esilio mentale. Parla di frammentazione, disorientamento, confusione e de-locazione. Tento di dare una forma visiva alla mia vita dal momento che esilio e alienazione ne sono il fulcro e di conseguenza sono il fulcro della mia arte. Ora, quello che penso sia successo dopo aver creato quest'opera, è che sono riuscito, lentamente, a INCOLLARE i miei frammenti, così che ora appaiono completi, in un modo più sano. Prima, erano strappati e divisi in ogni direzione, mentre ora creano una qualche forma di unità. Quindi, sono più stabile.

A questo punto della mia vita penso di essere riuscito a trascendere questo stato d'animo. Proprio come il viaggio di penetrazione che ho fatto nella mia psiche per dare una forma visiva al mio stato d'animo frammentato, così mi è successo di dover viaggiare nella parte bella del mio cervello per sbloccare l'estetica e la bellezza lì sepolte e dare loro una forma visiva.

I feel I am IN TRANSITION - in a new state of mind - euphoria.

Sento di essere IN TRANSIZIONE - in un nuovo stato d'animo - euphoria.



euphoria, 2010

work in progress

Steve Sabella

Steve Sabella, born in Jerusalem in 1975, is a London based artist.

He is holder of the Ellen Auerbach Award (2008) granted by the Akademie der Künste (Academy of the Arts) in Berlin and short-listed & exhibited for the Terry O'Neil Award of Contemporary Photography in the UK (2008). Sabella's international shows include: *Neighbors in Dialogue* (Istanbul, Turkey 2007 and Sarajevo, Bosnia 2008), *Gates of the Mediterranean* (Rivoli, Italy, 2008), *Palestine, La Création Dans Tous Ses Etats*, Institut du Monde Arabe & the National Museum of Bahrain (Paris 2009), *Deconstructing Myths & Realities*, Gallery Caprice Horn, Berlin, *NOW - Contemporary Art of the 21st Century*, Phillips De Pury (London 2009), and *This is Not a Love Song*, The Empty Quarter gallery (Dubai 2010).

Sabella's project *jerusalem in exile* explored the mental image Palestinians held of Jerusalem and has gained international attention, leading to its production into a documentary film. Consequently, Sabella has been giving a visual form through photomontage to the 'state of mind' of living in 'mental exile'.

Steve Sabella studied art photography at the Jerusalem School of Photography and New Media in 1994, and holds a BA in Visual Arts from the State University of New York (2007). Sabella received his first MA with a Caparo Award of Distinction in Photographic Studies (2008) from the University of Westminster and his second MA in Art Business (2009) at Sotheby's Institute of Art in London.

Sabella gave art talks / presentations in several places including the University of Cambridge, Turin University, SOAS, University of East London, Accademia Albertina Delle Belle Arti in Turin, Rostock University, Akademie der Künste in Berlin and the British Museum in London.

Sabella's artworks and life triggered much media attention, including several TV & film documentaries. His earlier artworks have been reviewed in *Palestinian Art* by Kamal Boullata (Saqi Books 2009), and recent artworks have been reviewed in *New Vision: Arab Contemporary Art in the 21st Century* (Thames & Hudson 2009).

In Exile was on the front and back cover of *Contemporary Practices* journal VI, 2010 including two retrospective reviews. Steve Sabella's artworks have been collected by Ars Aevi museum in Sarajevo, leading collectors in the Middle East, and his work is currently being considered for acquisition by the British Museum in London. Sabella is also one of the commissioned artists for the inauguration of the Arab Museum of Modern Art in Qatar in Dec. 2010.

Steve Sabella, nato a Gerusalemme nel 1975, vive e lavora a Londra.

L'Accademia der Künste (Accademia dell'Arte) di Berlino lo ha premiato con l' Ellen Auerbach Award 2008.

È stato inoltre selezionato per il premio Terry O'Neill Award of Contemporary Photography (2008).

Le sue mostre internazionali comprendono: *Neighbors in Dialogue* (Istanbul, Turchia 2007 e Sarajevo, Bosnia 2008), *Porte del Mediterraneo* (Rivoli, Italy, 2008), *Palestine, La Création Dans Tous Ses Etats*, Institut du Monde Arabe & the National Museum of Bahrain (Parigi 2009), *Deconstructing Myths & Realities*, Gallery Caprice Horn, Berlino, *NOW - Contemporary Art of the 21st Century*, Phillips De Pury (Londra 2009) e *This is Not a Love Song*, The Empty Quarter gallery (Dubai 2010).

Con il progetto *Jerusalem in Exile*, Sabella ha esplorato l'immagine mentale che i palestinesi trattengono di Gerusalemme, suscitando l'attenzione a livello internazionale, che ha portato alla realizzazione di un documentario. In seguito a questo lavoro, Sabella ha continuato a dare, tramite il fotomontaggio, una forma visiva allo 'stato d'animo' del vivere in 'esilio mentale'.

Steve Sabella ha studiato fotografia presso la Jerusalem School of Photography and New Media nel 1994 e si è laureato in Visual Arts presso la State University of New York (2007). Ha conseguito un primo Master presso la University of Westminster con un Caparo Award of Distinction in Photographic Studies (2008) e un secondo Master in Art Business presso il Sotheby's Institute of Art in London.

Sabella ha tenuto diverse conferenze sul tema dell'arte presso diverse istituzioni, tra cui the University of Cambridge, Università di Torino, SOAS, University of East London, Accademia Albertina Delle Belle Arti di Torino, Rostock University, Akademie der Künste a Berlino e il British Museum di Londra.

Il lavoro e la vita di Sabella hanno suscitato molto interesse da parte dei media, che gli hanno dedicato diversi documentari. I suoi lavori passati sono stati recensiti in *Palestinian Art* da Kamal Boullata (Saqi Books 2009), i lavori più recenti in *New Vision: Arab Contemporary Art in the 21st Century* (Thames & Hudson 2009).

In Exile è sulla copertina del numero VI (2010) di *Contemporary Practices*, che all'interno gli dedica due articoli.

I lavori di Steve Sabella fanno parte della collezione permanente del museo Ars Aevi di Sarajevo e delle collezioni private di grandi collezionisti del Medio Oriente. Il suo lavoro è al momento (maggio 2010) al vaglio del British Museum di Londra per l'acquisizione. Sabella è inoltre uno degli artisti selezionati per l'inaugurazione dell' Arab Museum of Modern Art in Qatar nel dicembre 2010.

Acknowledgments

First, I want to ask my daughter Cécile to forgive me for tearing her clothes apart. I hope when she is older she will understand that what I have done was more of a process of establishing and mirroring communication.

I would like to thank Francesca Sabella who understands the most what I am going through in my life.

I would like to thank Martina Corgnati for her endorsement of my art very early on but especially for creating a permanent link between me and Rivoli after her thought provocative 2008 exhibition *The Gates of Mediterranean*.

I would like to thank Sara Rossino who is one of the few people who knows my art from a close distance and for her genuine catalogue text.

Finally, I would like to thank Mirco Vesco and Marco Sassone for their support of my work and for offering me the first solo in Italy. I met Marco on the plane to London. Since then our relationship has been high in the air.

To all of the above and to my family in Jerusalem I owe lots of gratitude.

Ringraziamenti

Innanzitutto vorrei chiedere a mia figlia Cécile di perdonarmi per aver tagliato i suoi vestitini. Spero che quando sarà più grande capirà che ciò che ho fatto era parte di un processo per instaurare una mutua comunicazione con lei.

Ringrazio Francesca Sabella, che è la persona che meglio capisce cosa sta succedendo nella mia vita.

Vorrei ringraziare Martina Corgnati per aver appoggiato il mio lavoro dagli inizi ma specialmente per aver creato un legame permanente tra me e Rivoli in seguito alla mostra da lei curata nel 2008 *Le Porte del Mediterraneo*.

Ringrazio Sara Rossino, che è una delle poche persone che conoscono da vicino il mio lavoro e per la genuinità con cui ha redatto il testo di questo catalogo.

Infine, vorrei ringraziare Mirco Vesco e Marco Sassone per il supporto dato al mio lavoro e per avermi proposto la mia prima personale in Italia. Ho conosciuto Marco sull'aereo per Londra e da allora il nostro rapporto ha sempre volato in alto.

A tutte queste persone e alla mia famiglia in Gerusalemme, devo tutta la mia gratitudine.