

Shakespeare, Picasso, Cézanne and Folley

L'Emozionante Rotta di un Pittore e
la sua Accettazione Catartica

Scritto da Sabrina Föhr
e tradotto da Fabio Buoniconti

2018

*Shakespeare, Picasso, Cézanne and Folley:
A Painter's Emotional Break-Up and Cathartic Acceptance*

Original German text by Sabrina Föhr © 2012
Italian Translation by Fabio Buoniconti © 2018

© Discover Folley Ltd. 2018

Layout © David Alibrando & David Folley
Photographs © David Folley

All rights reserved. No part of this publication may be transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, including photography, recording, or any information storage and retrieval system, or reproduced without the prior permission in writing from the publishers

DISCOVER FOLLEY Ltd. PLYMOUTH, PL3 4 BB

The Moral rights of the author have been asserted

Printed by DISCOVER FOLLEY Ltd Unit 10, City Business Park, Plymouth PL3 4BB England

Una Personale Visione di Sabrina Föhr

A Personal View By Sabrina Föhr

La mia prima impressione su questo quadro (Numero nel Catalogo del Pittore: 7D4019. Ogni lavoro creato dal pittore ha il suo numero unico) riguarda la sua forma di grande quadrato, la tela è approssimativamente 2,1 x 2,1 metri, che mi appare incompleta. Il dipinto è attualmente in vista al Discover Folley, la galleria riservata al pittore situata al Barbican di Plymouth.

English translation

My first impression of this painting (The Painter's Catalogue Number: 7D4019. Each work created by the painter has its own unique number) is it's large square format, the canvas is approximately 2,1 x 2,1 metres, which appears to me unfinished. The painting is currently on display at Discover Folley, the painter's private Plymouth Barbican gallery.

Il design monocromatico divide la tela in due; la metà superiore descrive un paesaggio, probabilmente l'estremità di una foresta, vista attraverso degli alberi senza foglie.

La metà inferiore consiste di un gruppo di cinque figure: quattro femminili e una maschile/animale. Guardando il dipinto come un tutt'uno, si nota che il tema è un gruppo di figure in un paesaggio mitico.

English Translation

The monochromatic design divides the canvas into two; The top half depicts a landscape, possibly the edge of a forest, looking out through leafless trees.

The bottom half consists of a group of five figures, consisting of: four females and one male/ animal. Looking at the painting as a whole, the theme is a group of figures in a mythical landscape.

I personaggi sembrano muoversi, ma non danzare – sono infatti statici. Il movimento è creato dalla contorsione e la sovrapposizione delle figure. Il caos delle figure è in contrasto con l'immobilità del cielo.

English Translation

The characters appear to be moving, but not dancing - they are in fact static. The movement is created by contorting and overlapping the figures. This chaos of figures is in contrast to the skies stillness.

Perché Folley ha creato quest'immagine?

Why has Folley created this picture?

Questo quadro rappresenta la risposta personale di Folley a una rottura amorosa. Gli effetti traumatici dell'essere 'scaricati' può influenzare gli individui in modi differenti. Qualcuno prova a sentirsi meglio causando all'altra persona imbarazzo. Essi potrebbero cadere in depressione o addirittura considerare il suicidio. Qualche individuo più emotivo potrebbe addirittura considerare di assassinare l'altra persona. Qualunque sia l'emozione che l'individuo possa provare, il risultato è lo stesso – un'emozione negativa.

Attraverso questo dipinto, Folley ha provato a canalizzare tutte le sue emozioni negative come frustrazione, solitudine e si è anche responsabilizzato e interrogato sul suo coinvolgimento per la rottura della relazione. Facendo ciò, lui ha reindirizzato le sue emozioni negative per produrre e creare un'opera d'arte positiva. Il lavoro catartico risultante a prima vista può apparire incompleto ma è, d'altro canto, completo.

English Translation

This painting is Folley's personal response to a romantic breakdown. The traumatic emotional effects of being 'dumped' can affect individuals' in many different ways. Some individuals' try to make themselves feel better through causing the other person's embarrassment. They might feel depressed or even consider suicide. Some individuals' with stronger emotions might even desire to murder the other person. Which ever of these emotions the individual might feel, all the resulting effect is - a negative emotion.

Through this painting Folley has attempted to channel all his negative feelings of frustration, loneliness, and even taking responsibility and questioning his involvement for the relationship break-up. In doing so, he has directed his negative feelings to produce and create a positive art work. The resulting cathartic work at first viewing might appear unfinished is in fact it is complete.

L'ispirazione del pittore: Shakespeare

The Painter's Inspiration: Shakespeare

Il pittore fu inspirato dall'opera di William Shakespeare "Sogno di una Notte di Mezza Estate". Lui ha colto la scena dell'esibizione in cui entrambi i personaggi sono ancora sconosciuti l'uno all'altro; Titania sta ancora dormendo, Bottom è sveglio ed è beatamente ignaro della sua deformità. Anche se quest'ultimo appare tra le altre figure, egli è separato da esse. Un profetico finale dell'esibizione.

English Translation

The painter was inspired by William Shakespeare's "A Midsummer Night's Dream". He has taken the moment in Shakespeare's play, when both characters are unaware of each other, Titania is still asleep. Bottom is blissfully unaware of his deformity. Although Bottom appears amongst the other figures, he is separated from them. A prophetic ending of the play.

L'ispirazione del pittore: Picasso

The Painter's Inspiration: Picasso

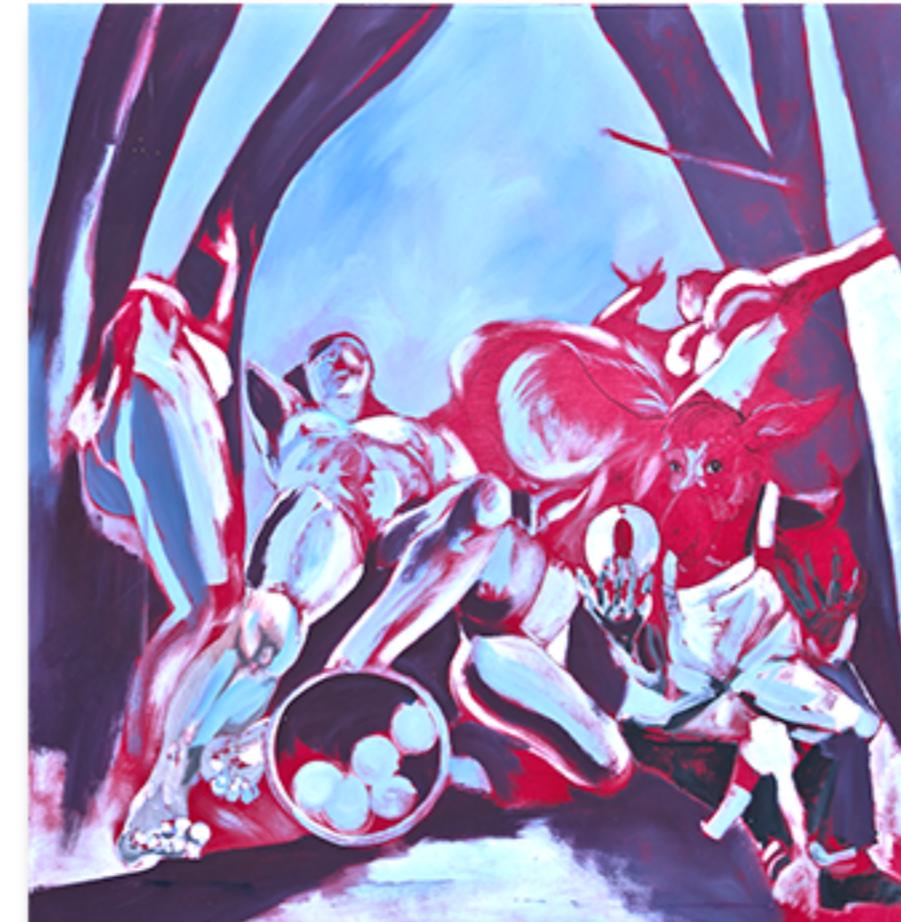
Il dipinto di Folley è stato influenzato dal Picasso "Les Demoiselles d'Avignon". Il pittore ha preso vari elementi dal design di Picasso. In Folley, la figura posteriore a destra ha il suo braccio dietro l'albero mentre la ragazza del Picasso ha il suo braccio dietro a una tenda. Le donne spigolose nel dipinto di Picasso dominano il piano dell'immagine, Folley è più vicino a Cézanne che rappresenta le sue donne pingui da vari punti di vista.

English Translation

Folley's painting was influenced by Picasso's 'Les Demoiselles d'Avignon'. The painter has taken various elements of Picasso's design. In Folley, the back figure on the right has its arm going behind a tree; whereas, Picasso's girl has her arm behind a curtain. The angular rendered women in Picasso's painting dominate the picture plane, Folley is closer to Cézanne who presents his rotund women from various viewpoints.

L'ispirazione del pittore: Cézanne

The Painter's Inspiration: Cézanne

In questo quadro, Folley ha utilizzato elementi di design presi dal capolavoro di Cézanne "Les Grandes Baigneuses". Cézanne ha diviso il suo dipinto in tre componenti: cielo, figure e composizione triangolare ad albero. In contrasto alla profondità pittorica di Cézanne, le figure di Folley sono più vicine a quelle del "Les Demoiselles d'Avignon" di Picasso. Simile a Cézanne, Folley ha dipinto un'impostazione di boschi. Entrambi i pittori hanno usato alberi e acqua nelle loro composizioni.

English Translation

In this painting, Folley has used design elements from Cézanne's masterpiece *Les Grandes Baigneuses*. Cézanne has divided his painting's design into three components: sky, figures and triangular tree composition. In contrast to Cézanne's pictorial depth, Folley's figures are closer to Picasso's *Les Demoiselles d'Avignon*. Similar to Cézanne, Folley has painted a woodland setting. Both painters have used trees and water in their compositions.

Il pittore raffigurato come 'Bottom' The Painter Depicted As 'Bottom'

Usando l'opera di Shakespeare, il pittore ha raffigurato se stesso come 'Bottom'. Folley si sta interrogando sull'evitare e la rottura della sua relazione, che è in contrasto con Bottom, il quale fu evitato dai suoi amici. Folley era stanco, frustrato e aveva un profondo senso di rigetto – egli era, come molti in questa situazione, in grande tormento. I frutti di giocoleria nel dipinto si riferiscono a come maschi e femmine pensano e ragionano differentemente.

English Translation

Using Shakespeare's play, the painter has depicted himself as 'Bottom'. Folley is questioning the shunning and breakdown of his relationship, which is in contrast to Bottom, who was first shunned by his friends. Folley was annoyed, frustrated and had a deep sense of rejection – he was like many in this situation in great torment. The painter's juggling fruit reference refers to how males and females think and reason differently.

Il quadro è incompleto? Is the painting unfinished?

Secondo Folley il quadro è finito. Lui l'ha motivato attraverso queste parole:

"Mentre dipingevo al tempo, nell'anno 2000, ero nel pieno di una rottura traumatica. Essa fu davvero uno shock per me – era una separazione che non avevo mai vissuto fino a quel momento. La mia depressione mi ha portato a provare le emozioni umane più negative. Ragionando sulla situazione, ho deciso di dipingere dal profondo di me stesso, tentando di rompere questo ciclo negativo di disperazione. L'atto di dipingere quest'opera diede inizio a quella che si può definire la mia riabilitazione catartica. Lavorare su di esso mi ha permesso di accettare la situazione. Il raggiungimento di questa accettazione ha liberato la mia mente dal tormento e la nebbia rossa della depressione si è dissolta – posso andare avanti. Non c'è bisogno di continuare a lavorare sul dipinto; è completo."

English Translation

According to Folley the painting is finished. He substantiates this with the following statement:

"At the time of painting, back in 2000, I was going through a traumatic break-up. The break-up really shook me up - it was a parting like which, I have never experienced before. My depression took me through most negative human emotions. Reasoning the situation, I decided to draw from an inner strength deep within oneself, in an attempt to break the negative cycle of despair. The act of painting this work was the initiative which commenced my cathartic rehabilitation. Working on the painting has enabled me to feel acceptance of the situation. In achieving this acceptance I am released from mental torment, the red mist of depression is lifted – I can move on. There is no need to continue the painting; it is complete".