

Jon Rafman
Player Character
28 Febbraio —
23 Maggio, 2024
Opening
28 Febbraio,
2024

Curated by CURA.
Exhibition
Architecture by BB

“Sono interessato all’annosa questione di cosa significhi essere umani e di cosa significhi sperimentare il mondo. E credo che la tecnologia da sempre rifletta il modo in cui facciamo esperienza del mondo, chi siamo come individui, e come ci relazioniamo con noi stessi, con gli altri e con il passato.” – Jon Rafman

Visionario interprete dei tormenti della mente umana, dei flussi di coscienza e delle angosce del presente, Jon Rafman (Montréal, Canada, 1981) esplora l’impatto totalizzante del virtuale nella rappresentazione del nostro tempo. Attraverso un infinito vocabolario composto da sottoculture di internet, mondi virtuali, videogame e le sfere più insidiose del web, Rafman crea paesaggi surreali e assoluti in cui alimenta un continuo senso di perdita e di alienazione, di resurrezione e di morte, di istinto e memoria, di sacrificio estremo e rinascita. In un mondo oppresso da ossessioni, paranoie, senso di vuoto e perdita d’identità, l’artista ci conduce nelle sfere più recondite del web, tra le più vischiose pulsioni che si sostituiscono al reale e al contempo lo incarnano.

All’interno di una architettura immersiva realizzata dallo studio BB (Fabrizio Ballabio, Alessandro Bava) che stravolge le coordinate dello spazio espositivo e crea un ambiente claustrofobico e disorientante, Rafman presenta *Player Character*, il ‘personaggio giocante’ di un videogame, che vive in un mondo in cui violenza, abisso, trasformazione e rinascita alimentano un gioco senza regole, senza memoria e senza futuro.

Qui, lavori video, film, immagini e suoni elaborati dall’intelligenza artificiale, si intrecciano in una esperienza totalizzante che conduce lo spettatore nella produzione di Rafman degli ultimi venti anni. Due pareti sinuose dividono gli ambienti abitati dai personaggi del nuovo videogame dell’artista, *SS Laguna (prologo) (2024)*, presentato in anteprima in Italia. Inedite postazioni video presentano la serie di *Egregores I, II, III, IV* –quest’ultima realizzata interamente attraverso l’intelligenza artificiale e creata in occasione della mostra-- in un cortocircuito tra sacro e profano. Il termine ‘egregora’ coniato nell’ambito dell’occultismo, definisce un campo mentale, una forma-pensiero che si manifesta come emanazione di un ampio gruppo di persone che condividono un contesto culturale comune. Rafman ancora una volta parla dell’io collettivo, attraverso un infinito archivio di immagini che sembrano essere generate le une dalle altre. All’interno del Cinema Rafman l’artista presenta inoltre la filmografia di un ventennio (2004–2024), dai lavori iniziali di *Advice for a Prophet (2004)* o *City Girls (2005)* fino ai suoi film più iconici tra cui *Dream Journal (2016–2019)*, *Minor Daemon (2021)*, *Punctured Sky (2021)*, programmati a cicli. L’archivio di *Nine Eyes (2008–)* scorre l’infinito atlas di immagini catturate da Google Street View nell’arco degli anni: singoli istanti bloccati nel flusso degli eventi attraverso l’occhio neutro ma impietoso della tecnologia. Infine il nuovo album di Rafman, *Musique Pour le Chevalier Aux Fleurs (Classic)*, presentato in anteprima, interpreta nuove sonorità attraverso gli algoritmi legati alle musiche più care all’artista. Accompagnano la mostra una nuova produzione di felpe realizzate on demand, in collaborazione con Alix Ross, in edizione limitata e il promo del flipbook *Player Character (2024)*, on demand.

Tuesday–Friday
2:00 pm–7:00 pm
and by appointment

hello@basementroma.org
basementroma.org

Basement Roma

Press
Maddalena Bonicelli
maddalena.bonicelli@gmail.com

Grazie a tutti i partners, i sostenitori
e gli amici di Basement Roma che
hanno reso possibile la realizzazione
della mostra.

Media partnership
ZERO

We drink
Rebel's Brewery
Sfera Litro

Basement Roma is a center for
contemporary art founded in Rome
in 2012 and run by CURA.

Support Basement Roma and join
our art family!

RAFMAN CINEMA – PROGRAMMA

Fino al 29 marzo, 2024

Minor Daemon Volume 1, 2022

Single-channel HD Video with stereo sound

87:52

Ambientato in un surreale universo distopico che assomiglia a un sogno delirante di uno Hieronymus Bosch cresciuto su 4chan, Minor Daemon segue l'intreccio dei destini di due giovani uomini, Billy e Minor Daemon, che condividono una straordinaria dote per il gaming. Billy è un ragazzo viziato, capobranco di una scuola privata d'élite. Il minore Daemon, abbandonato alla nascita, è un asmatico senza scrupoli cresciuto in un campo di lavoro minorile. Dopo una sequenza di eventi da incubo, i due vengono incarcerati nello stesso penitenziario di massima sicurezza. Uniscono le forze e catapultano la loro squadra carceraria VR ai campionati di lega, dove una vittoria garantirà loro la libertà. Dopo una devastante sconfitta in finale, i due uomini pianificano un'intricata via di fuga. Billy finisce per tradire Minor Daemon durante l'evasione e fugge su un remoto pianeta di piacere. Lì Billy guadagna la scalata di un mondo criminale intergalattico, mentre Minor Daemon soffre per gli orrori della vita in prigione. Quando anni dopo viene finalmente rilasciato, Minor Daemon, ossessionato dalla vendetta, rintraccia Billy sul violento pianeta alieno. In un luogo dove i sogni si pagano con il sangue, Billy e Daemon si affrontano in una resa dei conti che segnerà il loro destino.

03 Aprile–20 Aprile, 2024

Punctured Sky, 2021

24 Aprile–23 Maggio, 2024

Dream Journal, 2019

Basement Roma