An abstract painting featuring a vibrant palette of colors including yellow, cyan, magenta, and black. The composition is dominated by thick, expressive brushstrokes and layered textures. A prominent white, crumpled fabric-like element is draped across the center, partially obscuring the background. The overall effect is one of dynamic energy and complex visual relationships.

**THE
DEADLY LEAP
OF THE
BUTTERFLY**

ALDO
CRISTOFARO

RICARDA FOX
GALERIE

**THE
DEADLY LEAP
OF THE
BUTTERFLY**

ALDO CRISTOFARO

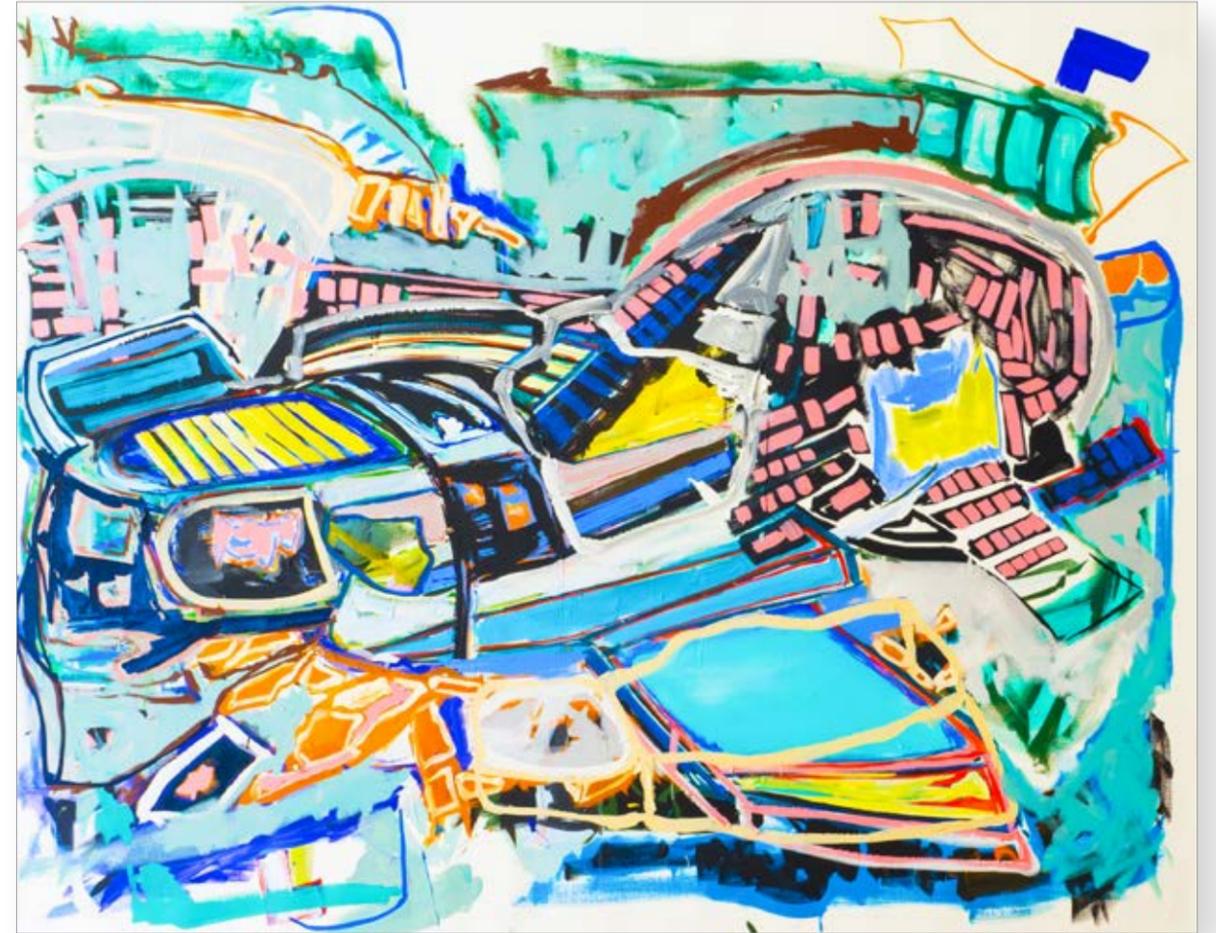
RICARDA FOX
GALERIE

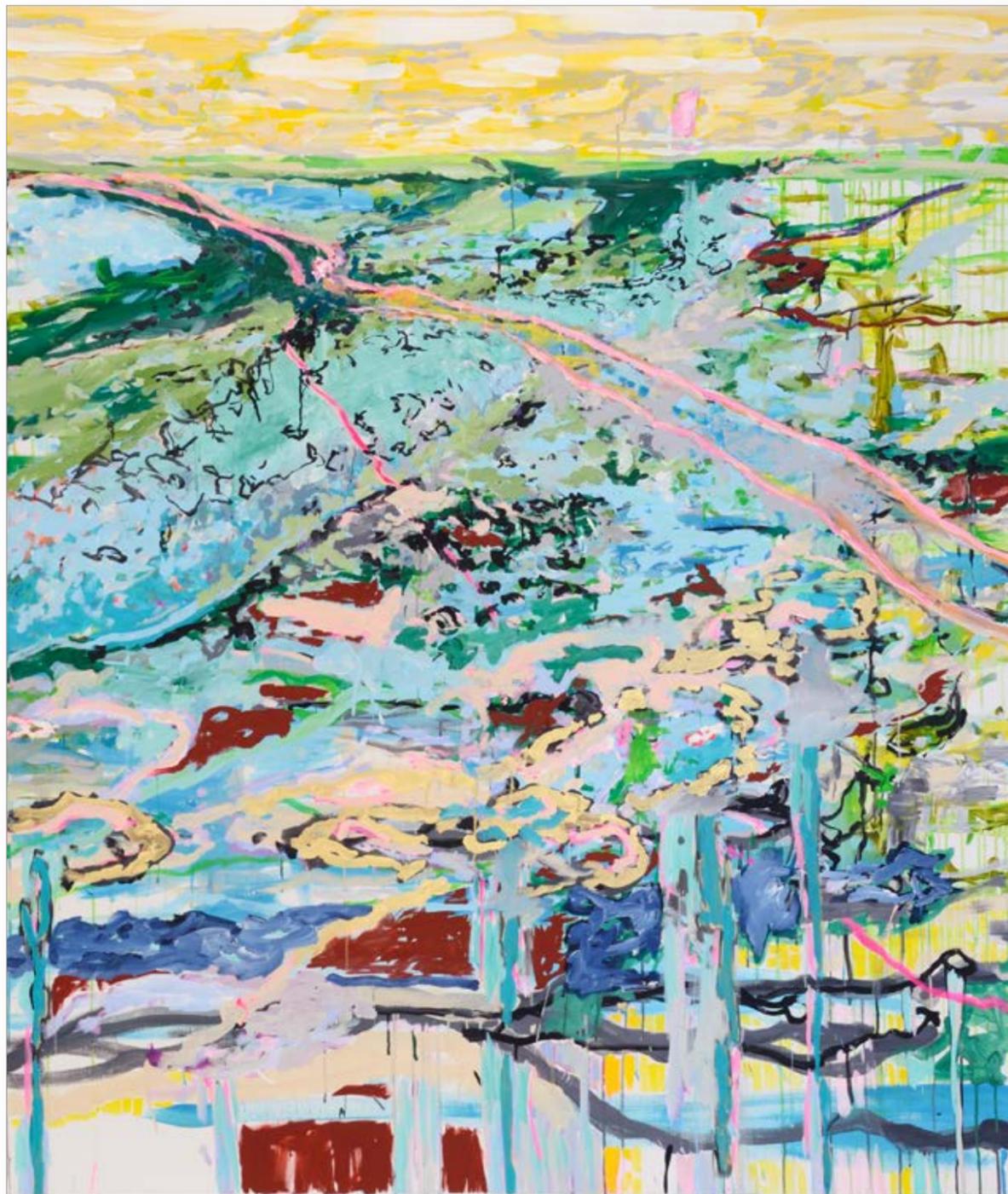
Detail

Stardust, 2011

Öl und Acryl auf Leinwand
150 x 120 cm

Ohne Titel, 2008

Acryl auf Leinwand
160 x 190 cm

Kreuzweg II, 2008

Acryl auf Leinwand
160 x 190 cm

Detail

Athena, 2011

Acryl auf Leinwand
190 x 160 cm

Detail

Brunhilde, 2011

Acryl auf Leinwand
110 x 90 cm

« Der Jahrmarkt in Soho und das
nächtliche Treiben der Hellebardenträger, 2020

Öl und Acryl auf Leinwand
320 x 240 cm

< Detail

„Das Faszinierende an der abstrakten Malerei ist, dass jeder einen anderen Zugang dazu hat und sie damit auf unterschiedlichste Weise kreative Prozesse im Kopf in Gang setzt ... es ist ein Spiel, bei dem ich zwar etwas vorgebe, aber immer auch selbst ein Suchender bleibe.“

Aldo Cristofaro

Detail

Götterarsch und Himmelszwirn, 2018

Öl und Acryl auf Leinwand
150 x 180 cm

Detail

Zitteraal und Espenlaub, 2021

Öl und Acryl auf Leinwand
150 x 180 cm

ALDO CRISTOFARO

EIN FEUERWERK DER FARBEN

Farben sind für Aldo Cristofaro wie die Zutaten für ein kreatives Gericht oder wie die Töne einer klassischen Komposition. Seine Bilder entstehen jedoch ohne Rezept oder Notenblatt. Mit jeder neuen Leinwand stellt er sich der immer wieder neuen Herausforderung und dem Prozess, in dessen Verlauf er Farbe für Farbe an- und übereinander legt, zeichnet, streicht, tupft, tropft und miteinander verwebt. Dafür startet er fast immer mit zwei einzelnen Farben, die er ohne Vorstellung vom fertigen Bild platziert, als Fläche, Linie oder Struktur. Auch die Art und Konsistenz der Farbe spielt eine Rolle, er verwendet Ölfarben, Acrylfarben, Vinylfarben oder verschiedene Kreiden auf der gleichen Leinwand, um jeweils auch die Wirkung der Lichtbrechung, den Glanz oder die Tiefe zu variieren. Je nach Auswahl muss der letzte Arbeitsschritt erst trocknen, sich setzen, bevor

der nächste folgen kann. Solange arbeitet er an einer anderen Leinwand weiter.

Für Cristofaro steht die Komposition im Vordergrund. Was soll nach vorne kommen, was nach hinten gehen, welche Dynamik soll entstehen? Jede neue Farbe, Form und jeder Duktus bringt eine Verlagerung, verändert die Stimmung. Intuitiv, aber alles andere als wahllos erfolgt Pinselstrich auf Pinselstrich. Zur Musik im Hintergrund bewegt sich Cristofaro im Malprozess um das gesamte Bild herum und lotet die entstehende Melodie der Elemente aus. Musterstrukturen, Farbkombinationen, Formen, Brüche, Unregelmäßigkeiten – Formales verbindet sich mit sinnlichen Eindrücken zu vibrierenden Farblandschaften. Dabei ist der Grad der Abstraktion in seinen Bildern über die Jahre immer weiter gewachsen. Wie in der Musik stehen Dinge wie

Dynamik und Artikulation im Zentrum, sind aber sekundäre Parameter, die nicht festgeschrieben sind, sondern Leerstellen ergeben für den Interpreten. In den Bildern von Cristofaro ist dieser Freiraum Teil des Werks. Gegenstände oder Sinneseindrücke entstehen nur in der individuellen Wahrnehmung, sind vom Interpreten auszufüllen.

Dabei spielt die konkrete Farbe bei Cristofaro eine untergeordnete Rolle, im Sinne der formalen Komposition geht es um die Ordnungsprinzipien und Kontraste wie Symmetrie oder Asymmetrie, Gruppierung oder Streuung, Dynamik oder Statik, Rhythmus, Schwerpunkt und Kontrapunkt. Daraus entsteht eine atmosphärische Räumlichkeit wie sie schon von Wassily Kandinsky für die Abstraktion formuliert wurde. Doch handelt es sich hier mehr um Pop als um geistige Durchdringung. Losgelöst von festgelegten Bedeutungen ist die Farbe ein Mittel, das erst im Kontext seine Wirkung erhält. Erst das Umfeld lässt sie aggressiv, leise, vordrängend oder zurückhaltend erscheinen.

Gerade die Assoziation mit Großstadtlandschaften, ihren Bewegungen und Farben ist bei den farbreichen Bildern von Cristofaro nicht zufällig. Oft stundenlang läuft der Maler durch die Stadt, vorbei an Unorten, Graffiti, schmutzigen Hinterhöfen, Neonreklamen, untermalt von den Geräuschen und Gerüchen der Großstadt, dem Tosen der Güterzüge, schepperndem Blech oder kreischenden Katzen. Die hier bewusst und unbewusst gesammelten Sinneseindrücke scheinen in den Bildern und expliziter noch in ihren Titeln durch. Sie kommen meistens erst zu den fertigen Bil-

dern – assoziative Gebilde, die urbane Szenen vor dem inneren Auge entstehen lassen.

Und trotzdem wirken die Darstellungen nicht wie abstrahierte Stadtbilder. Cristofaros Welten entstehen aus der Summe der Eindrücke und dem jeweiligen Zusammenspiel der Farben. Das geht über die intellektuell kontrollierte Arbeit frühster Abstraktionen eines Kandinsky ebenso hinaus wie über einen abstrakten Expressionismus, wie ihn die Arbeiten von Joan Mitchell charakterisieren. Beide weisen formal Ähnlichkeiten auf. Doch Cristofaro verbindet in seiner Arbeit sehr frische und durchaus trendige Farben und Formen, die sich aus inneren und äußeren Eindrücken zu speisen scheinen und als formale Parameter zu futuristisch bewegten und sinnlichen Kompositionen anwachsen.

Dr. Nicola Schröder (Zürich)

ALDO CRISTOFARO

▲ FIREWORK OF COLOURS

For Aldo Cristofaro, colours are like the ingredients for a creative dish or like the notes of a classical composition. His paintings, however, are created without a recipe or a sheet of music. With each new canvas, he confronts the ever-changing challenge and process of layering, drawing, painting, dabbing, dripping and interweaving, colour after colour. To do this, he almost always starts with two individual colours, which he places without any idea of the finished picture, as a surface, line or structure. The type and consistency of the paint also play a role; he uses oil paints, acrylic paints, vinyl paints or different chinks on the same canvas, in each case also to vary the effect of light refraction, the gloss or the depth. Depending on the choice, the last work step has to dry first, to sett-

le, before the next one can follow. In the meantime, he continues working on another canvas.

The composition is in the foreground for Cristofaro. What should come to the front, what should go to the back, what dynamics should emerge? Each new colour, form and duct brings a shift, changes the mood. Intuitively, but anything but randomly, brushstroke follows brushstroke. To the music in the background, Cristofaro moves around the entire painting in the process of painting, sounding out the emerging melody of the elements. Pattern structures, colour combinations, shapes, breaks, irregularities - the formal combines with sensual impressions to create vibrating colour landscapes. At the same time, the degree of abstraction

in his paintings has continued to grow over the years. As in music, things like dynamics and articulation are central, but they are secondary parameters that are not fixed, but result in empty spaces for the interpreter. In Cristofaro's paintings,

this space is part of the work. Objects or sensory impressions only arise in individual perception; they are to be filled in by the interpreter.

In the process, concrete colour plays a subordinate role in Cristofaro's work; in the sense of formal composition, it is a matter of ordering principles and contrasts such as symmetry or asymmetry, grouping or scattering, dynamics or statics, rhythm, centre of gravity and counterpoint. This gives rise to an atmospheric spatiality as already formulated by Wassily Kandinsky for abstraction. But this is more about pop than about spiritual penetration. Detached from fixed meanings, colour is a means that only achieves its effect in context. It is only the environment that makes it appear aggressive, quiet, pushing forward or restrained.

It is precisely the association with metropolitan landscapes, their movements and colours, that is not accidental in Cristofaro's colourful paintings. The painter often walks for hours through the city, past inhospitable places, graffiti, dirty backyards, neon signs, accompanied by the sounds and smells of the big city, the roar of goods trains, clattering metal or screeching cats. The sensory impressions gathered here consciously and unconsciously shine through in the pictures and even more explicitly in their titles. They usually arrive first in the finished

pictures - associative constructions that create urban scenes in the mind's eye. And yet, the depictions do not seem like abstracted cityscapes. Cristofaro's worlds emerge from the sum of impressions and the respective interplay of colours. This goes beyond the intellectually controlled work of the earliest abstractions of a Kandinsky just as much as it goes beyond an abstract expressionism as characterised by the works of Joan Mitchell. Both exhibit formal similarities. But Cristofaro's work combines very fresh and thoroughly trendy colours and forms that seem to feed on inner and outer impressions and grow as formal parameters into futuristically moving and sensual compositions.

Dr. Nicola Schröder (Zürich)

Titellos 12, 2009

Acryl auf Leinwand
150 x 120 cm

Titellos 11, 2009

Acryl auf Leinwand
150 x 120 cm

Detail

The Deadly Leap
of the Butterfly, 2010

Acryl auf Leinwand
180 x240 cm

Detail

Cats dialogue, 2015

Öl und Acryl auf Leinwand
90 x 110 cm

Detail

Der eingeschnappte Früchtebaum und der
Colibri Tanz am Morgengrauen, 2021

Öl und Acryl auf Leinwand
90 x 110 cm

< Hendlduft, Brezenschmaus und gierige
Balkonblicke in der Schunkelbank, 2021

Öl und Acryl auf Leinwand
320 x 190 cm

< Detail

„His works are a firework display of vivid, bright and vibrant colours. They convey vigour, ardour and set the imagination free. The Berlin based-artist has created his own enigmatic language with a playful alphabet of symbols, mastering the poetic power of colours.“

Virginie Puertolas-Syn, consultant at Sotheby's London and director at PearlLam Gallery, Singapore

Detail

Der Pudelclub, 2021

Öl und Acryl auf Leinwand
90 x 110 cm

Detail

**Sternenstaub und die Hochzeit
der Pallasiten, 2021**

Öl und Acryl auf Leinwand
90 x 110 cm

Detail

Der eisige Jakuten Tanz und
das Fischen am Ural, 2021

Öl und Acryl auf Leinwand
90 x 110 cm

Ikarus II, 2014

Acryl auf Leinwand
90 x 110 cm

ALDO CRISTOFARO

Aldo Cristofaro, geboren 1970 in Scordia, Sizilien, lebt und arbeitet in Berlin. Er studierte an der Akademie der Bildenden Künste in München bei Nikolaus Lang, Sean Scully, Günther Förg, ging dann an die UdK Berlin in die Klasse von Rebecca Horn und Burkhard Held und schloss dort seine Ausbildung mit dem Master of Fine Arts ab. Er war Gastprofessor am Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas, Armando Reverón in Caracas, Venezuela.

Ausstellungen in London, New York, Berlin, München, Frankfurt, Basel, Zürich, Helsinki, Miami. Unter anderem Gruppenshow mit George Baselitz, Sigmar Polke, Olaf Metzler und Gregor Hildebrandt

2016 Teilnahme auf der Art Basel Hong Kong sowie auf der Art Cologne mit PearlLam Gallery, Hong Kong.

2008	Master of Fine Arts, UdK Universität der Künste, Berlin
2005 - 2007	Studium an UdK Universität der Künste, Berlin bei Rebecca Horn und Burkhard Held
2002 - 2005	Studium an AdBK Akademie der Bildenden Künste, München, bei Nikolaus Lang, Günther Förg und Sean Scully
07/2014	Gastdozent an der UdK Universität der Künste, Berlin
2005	Gastprofessor am Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas, Caracas, Venezuela
2004	Stipendium, Pasinger Fabrik, München
2005	Mitgründer der Künstlergruppe „Chamäleon“, Berlin
2004	Mitgründer der Künstlergruppe "Eigen-schafft", Berlin

AUSSTELLUNGEN (AUSWAHL)

- 2021 Einzelausstellung „The deadly leap of the butterfly“, Ricarda Fox Galerie, Mülheim
- 2019 Gruppenausstellung, Arty Berlin
mit Andy Warhol, Wolfgang Tillmans, Ai Weiwei, Olafur Eliasson, Carl Andre, Alicja Kwade, Jonathan Meese, Jorinde Voigt, Rebecca Horn, Daniel Richter, Neo Rauch, Lothar Baumgarten, Andy Hope, Katharina Sieverding, Via Lewandowsky ...
Art Fair, Art Cologne mit PearlLam Galleries
Gruppenausstellung „25 Years“, Ricarda Fox Galerie, Mülheim
Art Fair, Art Karlsruhe mit Bernhard Knaus Fine Art
- 2018 Gruppenausstellung, Löwenpalais, Berlin
Art Fair, Art Karlsruhe, „highlights“ mit Galerie Jörg Heitsch
Gruppenausstellung, Galerie Jörg Heitsch, München
- 2017 Einzelausstellung, Ricarda Fox Galerie, Mülheim
Art Fair, Context Miami
Gruppenausstellung, Bernhard Knaus Fine Art mit Klaus vom Bruch, Karsten Konrad, Erik Schmidt, Ralf Ziervogel
Art Fair, Scope Basel
Einzelausstellung, Salone Berlin
- 2016 Art Fair, Art Cologne, mit PearlLam Galleries
Art Fair, Art Basel, Hong Kong
Art Fair, Scope Basel
- 2015 Einzelausstellung, Galerie Jörg Heitsch, München
Art Fair, Scope Basel
Art Fair, Art Miami New York
- 2014 Art Fair, Kunst Zürich
Art Fair, Context Art Miami
Art Fair, Art Silicon Valley San Francisco
- 2013 „One one day“, Auktion CFA, Berlin
- 2011 Spacehunter, Galerie Jörg Heitsch, München
- 2010 Zirkus Royale, Arch 402 Gallery, London

SAMMLUNGEN

- Sammlung Wemhöner, Herford
FIDF Invest Fine Art, Zürich
La Collection Meeschaert, Paris

Diese Publikation zeigt
Arbeiten der Ausstellung

THE DEADLY LEAP OF THE BUTTERFLY

ALDO CRISTOFARO

16. Oktober - 4. Dezember 2021

Herausgeber:
Galerie Ricarda Fox
Liverpoolstr. 15
45470 Mülheim
Telefon: 0208/37 74 89 04
E-Mail: fox@galerie-fox.de
www.galerie-fox.de

Alle Bildrechte liegen
bei dem Künstler.

Text: Dr. Nicola Schröder, Zürich
Übersetzung: Uli Nickel, M.A., Münster

Portraitfotografie: Mario Dollinger, Berlin

Katalogdesign: Barbara Bays,
Ratingen, bbwave.de

Druck: Pinguindruck.de

©2021 bei dem Künstler,
den Autoren und der
Galerie Ricarda Fox

RICARDA FOX
GALERIE

