

INES FORME D'ARTE

PRESENTS CARLO ZOLI



Carlo Zoli: Titans / Polychrome terracotta, metal, cement, resins, gold leaf / H 58 x L 47 x P 48 cm / 2021
Photo: Camilla Valli / Courtesy of INES Forme d'Arte, Faenza (Ra), IT

TITANS

In Carlo Zoli's creative world, the Titans transcend mere myth. They become powerful symbols that resonate with the challenges of our own times. These primordial beings embody the raw, untamed forces of the cosmos, a reflection of the spirit within us all. They are the men and women we see every day – vulnerable and courageous. Their epic saga, a tapestry woven with struggles and dramatic turns, mirrors our own lives: the whirlwind of challenges, conflicts, and tumultuous emotions that define us. The Titans, as reimagined by the artist, embody our values. They remind us that true courage does not lie in the absence of fear, but in the audacity to face our weaknesses and persevere in the face of adversity.

In der kreativen Welt von Carlo Zoli werden die Titanen über den blossen Mythos hinaus zu Symbolen, die mit den Herausforderungen unserer eigenen Zeit in Einklang stehen. Sie werden zu kraftvollen Symbolen, die mit den Herausforderungen unserer eigenen Zeit in Einklang stehen. Die dargestellten urzeitlichen Wesen verkörpern die rohen, ungezähmten Kräfte des Kosmos, welche als Spiegelbild des Geistes im Menschen betrachtet werden können. Sie verkörpern die Männer und Frauen, die wir täglich sehen – sowohl verletzlich als auch mutig. Die epische Saga, ein Wandteppich aus Kämpfen und dramatischen Wendungen, reflektiert unser eigenes Leben, welches von Herausforderungen, Konflikten und stürmischen Emotionen geprägt ist. Die von der Künstlerin neu interpretierten Titanen verkörpern unsere Werte. Sie erinnern uns daran, dass wahrer Mut nicht in der Abwesenheit von Angst liegt, sondern in der Kühnheit, sich unseren Schwächen zu stellen und angesichts von Widrigkeiten durchzuhalten.

INES FORME D'ARTE

PRESENTS CARLO ZOLI



Carlo Zoli: Holy Brothers / Polychrome terracotta, plaster, metal, resins, gold leaf / H 106 x L 47 x P 35 cm / 2022
Photo: Camilla Valli / Courtesy of INES Forme d'Arte, Faenza (Ra), IT

HOLY BROTHERS

The two warriors, armed with spears, are mirror images of each other, their vigorous and athletic bodies sculpted in clay, then in polychrome terracotta with bronze patinas, and their gleaming helmets and shields finished with gold leaf. The artist captures the mutual protection that binds them, though their natures are not identical but complementary. Conceived on the same night but separately by their mother Leda, Pollux, the son of Zeus, is immortal, while Castor, the son of her husband Tyndareus, is not. Nevertheless, they are inseparable and engaged in grand enterprises such as the expedition with the Argonauts and the founding of the city of Dioscuria. They also rescue the wounded on the battlefield or at sea, an element from which they seem to emerge; a portion of the ocean solidified into a blue parallelepiped, created with plaster, colour, and resin. Driven by grief after his brother's death, Pollux pleads with Zeus to relinquish his immortality. This act sparks contemplation on the nature of self and belonging, the power of empathy, and the shared experiences that define our lives. The work garnered the prestigious Lorenzo il Magnifico award at the 14th Florence Biennale in 2023.

Die beiden Krieger stehen sich gegenüber und haben Speere in den Händen. Sie sind kräftig und athletisch dargestellt. Die Figuren sind zuerst aus Ton geformt und dann mit einer Bronzeschicht überzogen worden. Ihre Helme und Schilde glänzen golden. Pollux wurde in derselben Nacht wie Castor geboren, aber von einer anderen Mutter. So ist er unsterblich, Castor nicht. Trotz ihrer Unterschiede sind sie unzertrennlich und tun große Dinge, zum Beispiel bei der Expedition mit den Argonauten und bei der Gründung der Stadt Dioskuria. Die Figuren retten Verwundete auf dem Schlachtfeld und auf dem Meer. Letzteres spielt dabei eine wichtige Rolle. Es ist ein blauer Quader, der aus dem Ozean kommt. Er wurde aus Gips, Farbe und Harz gemacht. Nach dem Tod seines Bruders ersucht Pollux Zeus aus lauter Kummer, auf seine Unsterblichkeit zu verzichten. Der dargestellte Akt regt zum Nachdenken über das Wesen des Selbst und der Zugehörigkeit, die Macht der Empathie sowie die gemeinsamen Erfahrungen an, die das menschliche Leben massgeblich beeinflussen. Das Werk wurde im Jahr 2023 auf der 14. Biennale von Florenz mit dem renommierten Lorenzo il Magnifico-Preis ausgezeichnet.

INES FORME D'ARTE

PRESENTS CARLO ZOLI

URANIA

Forget the social media stars and their fleeting fame. The real hero of our time is Urania, the muse of astronomy and astrology, daughter of Zeus and Mnemosyne, brought to Earth by the artist Carlo Zoli. Her mind holds the vast knowledge of the cosmos, whispering secrets of distant stars and galaxies. Her eyes reflect the infinity of the sky, and her forms, sinuous and voluptuous, are enhanced by delicately shimmering details that the artist chooses to emphasize her divine nature. Like a contemporary astrophysicist, she uses the power of inspiration to face life and remind all of humanity of its place among the stars.

Die Betrachtung gilt nicht den Stars der sozialen Medien, denen ein flüchtiger Ruhm beschieden ist. Als wahrer Held unserer Zeit kann Urania, die Muse der Astronomie und Astrologie, Tochter des Zeus und der Mnemosyne, bezeichnet werden. Sie wurde von dem Künstler Carlo Zoli auf die Erde gebracht. Ihr Geist ist geprägt von einem umfassenden Wissen über den Kosmos und vermittelt die Geheimnisse der fernen Sterne und Galaxien. Die Darstellung ihrer Augen lässt die Unendlichkeit des Himmels erahnen, während ihre gewundenen und sinnlichen Formen durch zart schimmernde Details betont werden. Diese wurden offenbar mit der Intention ausgewählt, ihre göttliche Natur hervorzuheben. Wie eine zeitgenössische Astrophysikerin nutzt sie die Kraft der Inspiration, um sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen und die gesamte Menschheit an ihren Platz zwischen den Sternen zu erinnern.



Carlo Zoli: Urania / Polychrome terracotta, metal, resins / H 75 x L 26 x P 26 cm / 2022
Photo: Camilla Valli / Courtesy of INES Forme d'Arte, Faenza (Ra), IT

INES FORME D'ARTE

PRESENTS CARLO ZOLI

Fourth descendant of a family of Faenza ceramists, Carlo Zoli was born in Bari in 1959 and lives in Faenza since 1967, where he still works today.

His great-grandfather Carlo was a ceramist in Borgo Durbecco at the beginning of the 20th century; his grandfather Paolo was a painter with the Minardi brothers and since 1918 the owner with Pietro Melandri, Lino Fabbri and Amerigo Masotti of the "La Faience" workshop, hence the renewal of tradition with new technical and stylistic research. His father Francesco, himself a painter as well as a sculptor, was a lecturer in Artistic Decoration and it was under his wing that the young Carlo, born in Bari, was trained during the period in which his father taught in Apulia, before obtaining a professorship in Faenza and returning there with his family in 1967. Carlo Zoli's artistic qualities gained appreciation very soon and in 1985, he began exhibiting his works in galleries and institutions in Italy and abroad.

He has always preferred to create by modelling clay, and his unique pieces in polychrome terracotta inspired by myth, history and legend are well known. His unique works are characterised by a continuous search for new materials and new techniques to combine with terracotta: enamels and finishes in gold, third fire, gold leaf, resins and plaster.

Life and its magnificent complexity inspired his poetry. Struggles, challenges, energy, strength but also stillness and serenity. From these concepts derive his main series, Quiet and Storm, the two faces of existence that we can immediately recognise by observing the exploits of the characters he forged, gods or fantastic characters, discovering that their passions and feelings have remained unchanged to this day.

The year 2023 was a significant one for Zoli. First, he was invited to participate in the 14th Florence Biennale, directed by Jacopo Celona, attending the international event at the World Art Dubai in March and bringing his art to the Arab world for the first time. This was followed by the annual exhibition at the Fortezza da Basso in Florence, an important event where Zoli presented ten unseen works, some part of the Il Teatro di Carlo series. On that occasion, the artist won the Lorenzo il Magnifico International Prize in the ceramics category with I sacri fratelli (Holy brothers), or Castor and Pollux, which was then taken to the prestigious Accademia delle arti del disegno in Florence from 11 to 28 January 2024 and then to the Villa Ciani in Lugano on the occasion of YouNique Exhibition.

In 2024, his solo exhibition 'L'infinito volgere del tempo' (The Infinite Turning of Time) took place at Palazzo Guadagni Strozzi Sacinati, headquarters of the Region of Tuscany in Florence and in Milan in the Hub/Art spin-off.

INES FORME D'ARTE

PRESENTS CARLO ZOLI

Carlo Zoli, der vierte Nachkomme einer Keramikerfamilie aus Faenza, wurde 1959 in Bari geboren und lebt seit 1967 in Faenza, wo er auch heute noch arbeitet.

Sein Urgrossvater Carlo war zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Keramiker in Borgo Durbecco tätig. Sein Grossvater Paolo arbeitete als Maler für die Gebrüder Minardi. Seit 1918 war er gemeinsam mit Pietro Melandri, Lino Fabbri und Amerigo Masotti Inhaber der Werkstatt „La Fayence“, welche sich der Erneuerung der Tradition durch neue technische und stilistische Forschung verschrieben hatte. Sein Vater Francesco, ebenfalls Maler und Bildhauer, war Dozent für künstlerische Dekoration. Unter dessen Anleitung wurde der in Bari geborene Carlo ausgebildet, während der Zeit, in der sein Vater in Apulien lehrte. Im Anschluss erhielt er eine Professur in Faenza und kehrte 1967 mit seiner Familie dorthin zurück. Die künstlerischen Qualitäten von Carlo Zoli wurden sehr bald geschätzt, sodass er bereits 1985 begann, seine Werke in Galerien und Institutionen in Italien und im Ausland auszustellen.

Sein bevorzugtes Medium war stets die Tonmodellierung. Seine Werke, inspiriert von Mythen, Geschichte und Legenden, sind in polychromer Terrakotta ausgeführt und von einzigartigem Charakter. Die Einzigartigkeit seiner Werke manifestiert sich in der kontinuierlichen Suche nach neuen Materialien und Techniken, die eine Kombination mit Terrakotta ermöglichen. Des Weiteren finden sich in seinem Œuvre Emaille und Goldlacke, dritter Brand, Blattgold, Harze und Gips. Sein Schaffen ist von der inspirierenden Komplexität des Lebens geprägt. Kämpfe, Herausforderungen, Energie, Kraft, aber auch Stille und Gelassenheit sind zentrale Konzepte in seinem Schaffen. Aus den dargelegten Konzepten leitet sich die Hauptserie „Ruhe und Sturm“ ab, welche die beiden Gesichter der Existenz repräsentiert. Die von ihm geschmiedeten Figuren, Götter oder phantastischen Gestalten zeigen in ihren Handlungen und Leidenschaften bis heute keine Veränderung.

Das Jahr 2023 stellte für Zoli ein bedeutsames Jahr dar. Zunächst wurde er zur Teilnahme an der 14. Florenz-Biennale unter der Leitung von Jacopo Celona eingeladen, nahm im März an der internationalen Veranstaltung auf der World Art Dubai teil und präsentierte seine Kunst erstmals in der arabischen Welt. Im Anschluss erfolgte die jährliche Ausstellung in der Fortezza da Basso in Florenz, ein bedeutendes Ereignis, bei dem Zoli zehn bislang noch nicht präsentierte Werke vorstellte, von denen einige zur Serie „Il Teatro di Carlo“ gehören. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde dem Künstler der internationale Lorenzo il Magnifico-Preis in der Kategorie Keramik für sein Werk „I sacri fratelli“ (Heilige Brüder) oder Castor und Pollux verliehen. Dieses wurde vom 11. bis 28. Januar 2024 in der renommierten Accademia delle arti del disegno in Florenz und anschliessend in der Villa Ciani in Lugano anlässlich der YouNique-Ausstellung präsentiert.

Im Jahr 2024 wurde ihm die Ehre zuteil, seine Einzelausstellung „L'infinito volgere del tempo“ (Die unendliche Drehung der Zeit) im Palazzo Guadagni Strozzi Sacratì, dem Sitz der Region Toskana in Florenz, sowie in Mailand im Rahmen des Spin-offs Hub/Art zu präsentieren.