

BR1

ELFO

December

2014

Istanbul

Turkey

The Western traveler who arrives in Istanbul is often victim of a stereotypical image of the city, with her image of the Eastern door, the thousand mosques, the Whirling Dervishes and the Turkish bath.

There is a core misconception that emerges from the stream of comments and travel reports and that has the flavor of a disregarded expectation; it is probably the idea of finding the East in less than three flight hours, and to land in a another Occident instead. Moving out by this ambiguity becomes fundamental for those who choose to approach the Turkish reality from a perspective not limited to tourism. Istanbul is the West, or rather, it is a part of the West.

BR1 and ELFO arrive in Istanbul denuding themselves, day after day, from the Bosphorus postcard in order to meet the contemporary city and its contradictions. *Dalla cartolina al cartellone* (from the postcard to the billboard), provocatively it could be said. The surround of the residence in PASAJ represents the starting (and the arrival) point for brief but incisive raids in the urban reality. Actions, videos, photographs of the two street artist are nothing more than attempts to deconstruct the structure of the power's languages: commercial, political, religious. In a typically postmodern perspective, materials necessary for the construction of the works are already well established and present in the urban environment: light box for advertisement, commercial signs, toys, the muezzin's call for prayer. On the background, whatever the street daily produces: police deployments, armored vans, hawkers, young people walking around.

The grammar elements of the commercial language are then used to "release" the spaces and the images, in a perspective of social criticism, but especially of deconstruction of the meanings and means, triggering sense short circuits that explode in the public space.

Pictures of billboards are humanized building unexpected narrative correlations. The light boxes for street advertising is temporarily freed from his function, in a paradoxical way, using a chain. The same light box becomes the tool for a surreal political propaganda of Islamic terrorists. Toys, in their most boisterous and chaotic essence, establish an absurd dialogue with the religion (the muezzin's call) and with the military-political power (the riot police). A power that becomes at fault of the death of traditions, investing a young man who brings tea to the old men.

In BR1 and ELFO's interventions, Istanbul loses all the references to the touristic dimension, showing the complex urban and social machine that daily carves this endless contemporary megalopolis.

Giorgio Caione
Istanbul, January 2015

Il viaggiatore occidentale che giunge a Istanbul è spesso vittima di un'immagine stereotipata della città, quella della porta d'Oriente, delle mille moschee, dei dervisci rotanti e del bagno turco.

C'è un equivoco di fondo che emerge dalla folla di commenti e resoconti di viaggio e ha il sapore di un'aspettativa disattesa, è l'idea di trovare l'Oriente a meno di tre ore di volo, e finire - invece - in un diverso Occidente. Sgombrare il campo da questo equivoco diventa fondamentale per chi sceglie di approcciare la realtà turca da una prospettiva non esclusivamente turistica. Istanbul è Occidente, omeglio, è una parte dell'Occidente.

BR1 ed ELFO arrivano a Istanbul spogliandosi, giorno dopo giorno, della cartolina del Bosforo per incontrare la città contemporanea e le sue contraddizioni. Dalla cartolina al cartellone (pubblicitario), si potrebbe provocatoriamente dire. Il contesto della residenza presso PASAJ costituisce il punto di partenza (e di ritorno) per incursioni brevi ma incisive nella realtà urbana. Le azioni, i video, le fotografie dei due street artist sono tentativi di decostruire la struttura dei linguaggi del potere: commerciale, politico, religioso. In una prospettiva tipicamente postmoderna, i materiali con cui costruire i lavori sono già tutti ben presenti nell'ambiente urbano: light box per cartelloni pubblicitari, insegne commerciali, giocattoli, canto del muezzin. Sullo sfondo, tutto ciò che la strada produce quotidianamente: schieramenti di polizia, camionette blindate, venditori ambulanti, giovani passanti.

Gli elementi della grammatica del linguaggio commerciale vengono quindi usati per "liberare" gli spazi e le immagini, in una prospettiva sicuramente di critica sociale, ma soprattutto di destrutturazione dei significati e dei significanti, innescando cortocircuiti di senso che esplodono nello spazio pubblico.

Le immagini dei cartelloni pubblicitari vengono umanizzate costruendo inaspettate correlazioni narrative. Il light box per la pubblicità su strada viene temporaneamente liberato dalla sua funzione, in maniera paradossale, usando una catena. Lo stesso light box diventa lo strumento per una surreale propaganda politica di terroristi islamici. I giocattoli, nella loro essenza più chiassosa e caotica, instaurano un dialogo assurdo con la religione (il richiamo del muezzin) e con il potere politicomilitare (la polizia antisommossa). Un potere che diventa colpevole della morte della tradizione, investendo un giovane che porta il tè agli anziani.

Negli interventi di BR1 ed ELFO Istanbul perde ogni riferimento alla dimensione turistica, facendo emergere la complessa macchina urbana e sociale che quotidianamente scolpisce questa sterminata megalopoli contemporanea.

Giorgio Caione
Istanbul, gennaio 2015

BR1 ELFO
PRAYING TOYS

one channel HD video

02:36 min

sound, color

filmed and edited by the artists

Action realized on Friday 19 December 2014 at 12 am, at the same time with the Friday community's prayer, the most important in Islam. It is announced to people by the muezzin from the Minaret loudspeakers. The call to prayer pervades every place of the city, including shops and homes. In this video the artists have opposed the laid-back and boisterous sound produced by toy puppets to the religion's call.

Azione realizzata venerdì 19 dicembre 2014, alle ore 12, in concomitanza con la preghiera comunitaria del venerdì, la più importante nella religione musulmana. Essa viene annunciata alla gente dal muezzin tramite gli altoparlanti dei minareti. Il richiamo alla preghiera pervade ogni luogo della città, compresi negozi e abitazioni. In questo video gli artisti hanno opposto il suono scanzonato e chiassoso prodotto da pupazzi giocattolo al richiamo della religione.

[click to enter in the shop](#)

ELFO PAPER EYES

series of nine digital photos

This work is an attempt at introspective analysis of the landscape, through artificial and static eyes present in the city. The eyes belong to individuals and animals that are subject of posters, advertisements and signboards, which become, from mediated elements, the primary actors. What reveals this is a photograph taken using a camera positioned at eye level of the subject depicted on the poster, which reflects the visual field of the same subject.

Un tentativo di analisi introspettiva del paesaggio, per mezzo di occhi artificiali e statici presenti nella città. Gli occhi sono quelli degli individui e degli animali raffigurati su manifesti, pubblicità e insegne, che da elementi mediati diventano attori primari dell'opera. Ciò che rileva è la fotografia scattata utilizzando una fotocamera posizionata all'altezza degli occhi del soggetto raffigurato sul manifesto, la quale rispecchia il campo visivo del soggetto stesso.

BR1
KILL YOUR TRADITIONS

action realized the 16 of december 2014 in Refik Saydam Caddesi

The photograph simulates the moment in which a young man is hit and crushed by the wheels of a police jeep, while he is bringing glasses of tea to the old men.

The work invites us to reflect on the authoritarian State that, in order to launch unpopular reform processes, actions of unwanted gentrification, foreign investments damaging for the country, it makes use of the police to stifle the dissent of the population. Moreover, it doesn't take much to understand how the tea is not just a drinking but also a custom symbol of the Turkish tradition, unfortunately undermined by the new Western models.

La fotografia simula il momento in cui un giovane viene investito e schiacciato dalle ruote di una jeep della polizia mentre sta portando dei bicchieri di tè agli anziani.

L'opera invita a riflettere sullo Stato autoritario che, per avviare processi di riforme impopolari, azioni di gentrificazione non volute, investimenti esteri dannosi per il Paese, si serve della polizia per soffocare il dissenso del popolo.

Inoltre, basta poco per comprendere come il tè sia una bevanda e un'abitudine simbolo della tradizione turca, purtroppo minata dai nuovi modelli occidentali.

BR1 ELFO
HOUDINI

intervention on light billboard

materials: chain, lock, two lock's keys

Using abducting techniques and strategies, artists have opened the advertising panel and removed the advertisement contained in the panel. After, they tied the panel with a chain closed with a lock. The two keys alone to open the lock were inserted in the panel itself, in place of the advertisement. The work so realized pursues a twofold objective: to remove as more publicity as possible from the public space in which we live every day, preventing the reopening or the reuse; and to raise awareness among the Istanbul citizens about the concessions to the advertising multinational companies which, with speculative and depersonalizing reasoning, they aim to occupy as more space as possible in the territory, modifying and increasingly conforming the landscape to other places already devastated by capitalism.

Utilizzando tecniche e strategie dell'adbusting, gli artisti hanno aperto il pannello pubblicitario e rimosso la pubblicità ivi contenuta. Dopo hanno legato il pannello con una catena chiusa con un lucchetto. Le uniche due chiavi per aprire il lucchetto sono state inserite dentro il pannello stesso, al posto della pubblicità. L'opera così realizzata persegue un duplice obiettivo: quello di rimuovere più pubblicità possibile dallo spazio pubblico in cui viviamo quotidianamente, impedendo di poterlo riaprire e riutilizzare, nonché sensibilizzare i cittadini di Istanbul sulle concessioni alle multinazionali della pubblicità, che con logiche speculative e massificanti mirano ad occupare più spazi possibili sul territorio, modificando il paesaggio e omologandolo sempre più a quello di altri luoghi ormai devastati dal capitalismo.

BR1 ELFO
NEXT OPENING

Intervention on light billboard
materials: H&M cotton t-shirt, plastic knife

In a Mediterranean geopolitical perspective, the positions of the Turkish Government are unclear on the Islamic terrorism conflict, although Turkey plays an important role due to its geographical position. This is not the right and proper place to discuss these topics. However, the interest of the artists focused on the new communication strategies of terrorist movements, especially IS' communication, which increasingly make use of social networks, of viral videos, the hacked computer systems, film techniques and so on. The intervention of artists, probably the most provocative, is titled "Next opening," as if the terrorist cell expansion into new territories was paradoxically announced through advertisements on billboards. In this case the two elements, the orange t-shirt - also used by Guantanamo prisoners- and the knife, are the two symbols of the victim and the victimizer.

In un'ottica geopolitica mediterranea, non sono chiare le posizioni del governo turco sul contrasto al terrorismo di matrice islamica, sebbene la Turchia svolga un ruolo importante, a causa della posizione geografica. Non è questa la sede appropriata per approfondire questi argomenti. Tuttavia, l'interesse degli artisti è stato rivolto alle nuove strategie comunicative dei movimenti terroristici, in particolare dell'IS, i quali si servono sempre di più dei social network, dei viral video, dell'hackeraggio di sistemi informatici, delle tecniche cinematografiche e altro ancora.

L'intervento degli artisti, probabilmente il più provocatorio, si intitola "Next opening", come se l'espansione delle cellule terroristiche in nuovi territori fosse paradossalmente annunciata tramite la pubblicità sui pannelli pubblicitari. In questo caso i due elementi, la t-shirt arancione - usata anche a Guantanamo - e il coltello, sono i due simboli della vittima e del carnefice.

BR1 ELFO
POLIS PARADE

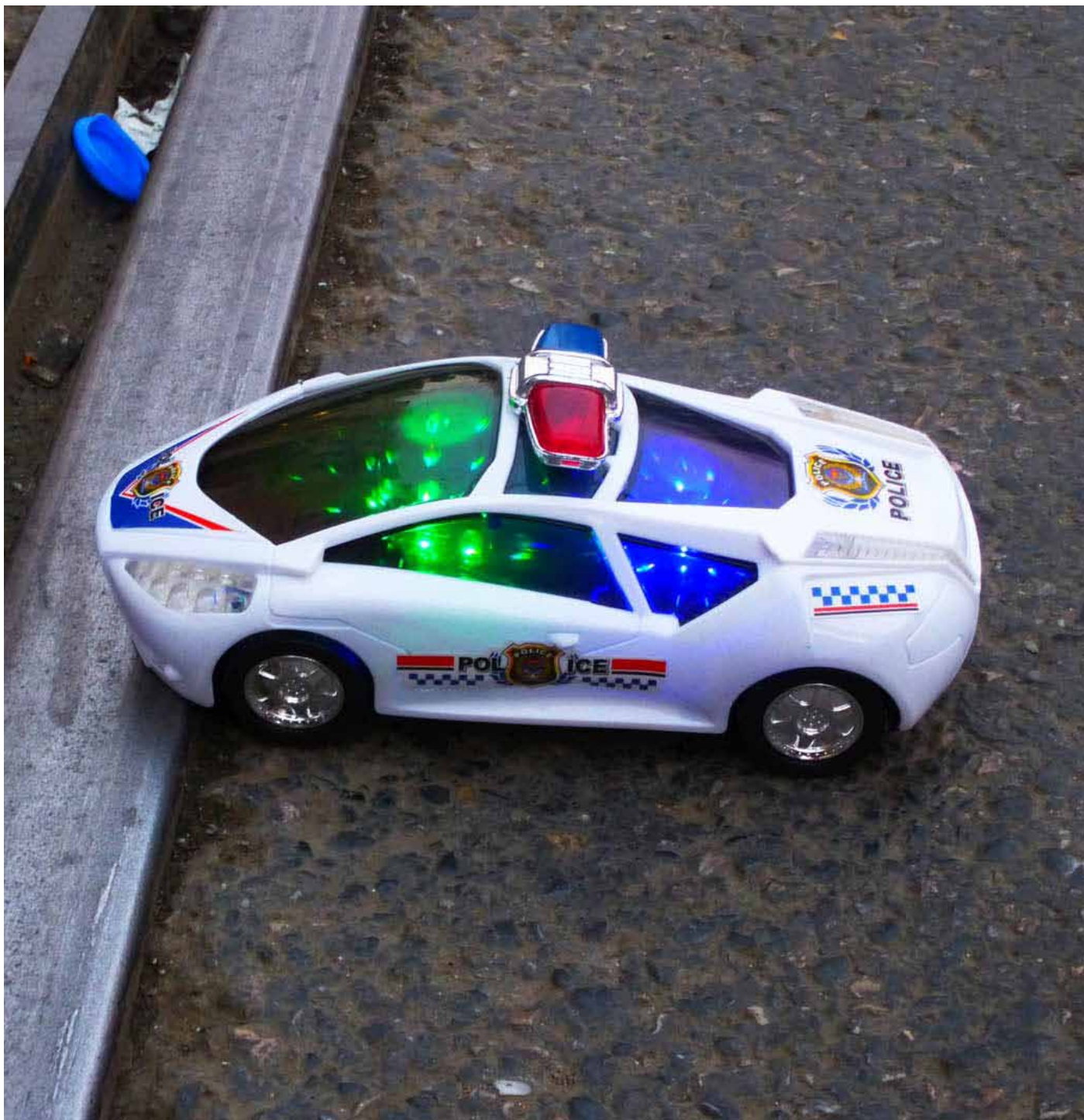
series of actions playing with police car toys
two channel HD videos
02:56 min; 01:27 min
sound, color
filmed and edited by the artists

Affected by the people's awe toward the police, surely influenced by Gezi park episodes, but by the large police deployments as well, it is not difficult to understand the daintiness of the social tension. The artists wanted to play down going around the town with toy police cars: besides having made out in front of a police condolences at Istiklal caddesi and in other parts of the city, these cars had their celebration on a traditional brass dish typically used to eat the fish, at a grill in the district of Tarlabasi. In the video you can see the cars moving disorganized, going and rear-ending the other, with sirens mixed to the melody of the parades. The resulting situation is comical, basically because imaging security forces on clumsy and disorganized situations helps to shorten the distance between the ordinary citizen and the authorities. On the other hand, is far-fetched to think that people could see in the security forces an ally, a friend, a citizen, especially during a demonstration. The majority of people considers them as the representation of the strong powers of the State against which the population manifests, and the police works to protect the interests of those strong powers, even if this means violence and brutality against the citizen. It is curious how the term Polis is used internationally to identify the Greek polis, which expected from free inhabitants the active participation of the political life, in sharp contrast to the police state.

Colpiti dal timore reverenziale della gente nei confronti della polizia, complici i fatti di Gezi park, ma anche dai grandi spiegamenti di polizia, non è difficile capire la delicatezza della tensione sociale. Gli artisti hanno voluto sdrammatizzare andando in giro per la città con delle macchinine della polizia giocattolo: oltre ad averle fatte sfilare davanti ad un cordoglio di polizia presso Istiklal caddesi e in altri punti della città, queste macchinine hanno avuto la loro celebrazione su un tipico piatto in ottone utilizzato tradizionalmente per mangiare il pesce, presso una grigliera nel quartiere di Tarlabasi. Nei video si vedono le macchinine muoversi disorganizzate andando a sbattere l'una contro l'altra, con le sirene mescolate alla melodia delle parate. La situazione che si crea è comica, perchè immaginare le forze dell'ordine in situazioni maldestre e disorganizzate aiuta ad accorciare la distanza tra il cittadino comune e le autorità. D'altronde, è inverosimile pensare che il popolo veda nelle forze dell'ordine un alleato, un amico, un cittadino, specie durante una manifestazione. La maggior parte ci vede la rappresentazione dei poteri forti dello Stato contro cui manifesta, e le forze dell'ordine agiscono a tutela degli interessi di quei poteri forti, fino ad arrivare alle violenze e brutalità contro il cittadino. E' curioso come il termine Polis sia utilizzato a livello internazionale per identificare la polis greca, che prevedeva l'attiva partecipazione degli abitanti liberi alla vita politica, in netta contrapposizione allo stato di polizia.

[click to watch the video](#)

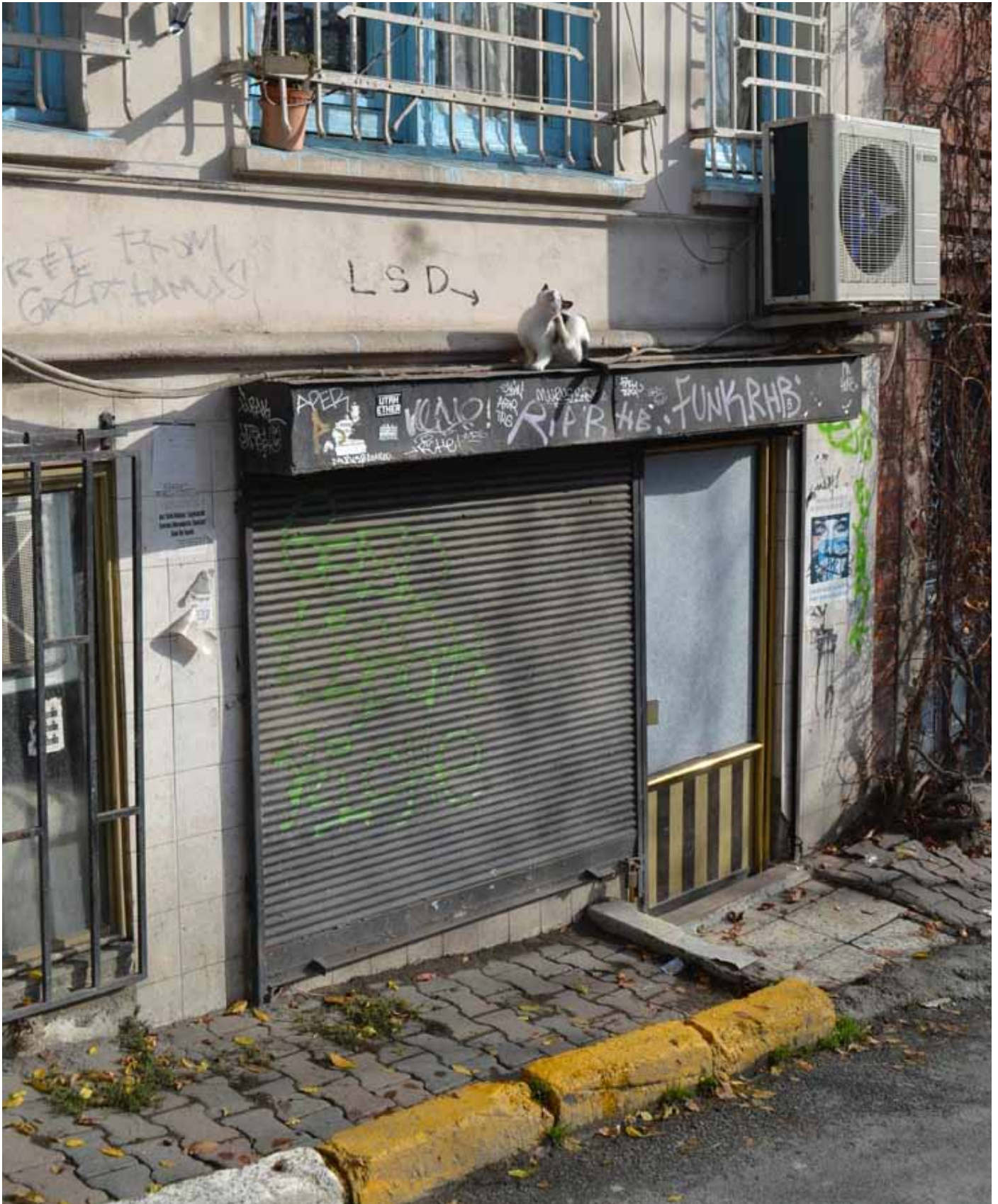

[click to watch the video](#)

BR1 ELFO
LSD

one channel HD video
01:42 min
sound, color
filmed and edited by the artists

[click to enjoy the video](#)

many thanks to PASAJ for the support and the hospitality.
<http://pasajist.wordpress.com>

and to Ilenia Vottari for the translations.

<http://BR1art.blogspot.com>
<http://elfostreetart.blogspot.it>

