

VIVID
MARK JAMES

VIVID
MARK JAMES

VIVID

MARK JAMES

13th June - 13th July 2024

13 Giugno - 13 Luglio 2024

Introduction: Michael Craig-Martin

With the participation of Pasquale Lettieri

CRIS CONTINI CONTEMPORARY

1 Lonsdale Road | Notting Hill | W11 2BY London

Graphic Designer: Giulio Mattiello

Project Coordinator: Sandra Sanson

A special thanks to: Cristian Contini, Fulvio Granocchia, Sandra Sanson, Stefania Rulfi, Michael Craig-Martin, Pasquale Lettieri, Sara Galardi

Organized by

London | Milano | Bruxelles

www.criscontinicontemporary.com

info@criscontinicontemporary.com

In collaboration with

www.artstylemagazine.com

info@artstylemagazine.com

[#criscontinicontemporary](#) / [@criscontinicontemporary](#) / [@criscontinicontemp](#)

VIVID - New paintings by Mark James

by Michael Craig-Martin

I first met Mark in the early 1980's when he was a fine art student at Goldsmiths College at the time when I was teaching there.

When he began his time at Goldsmiths, he worked principally as a painting student. However, he became increasingly interested in film-making. In those pre-digital days this meant either large studio bound video equipment or portable super 8 film.

At around that time I was looking for a studio assistant - one who could shape and join steel rod versions of my line drawings to create a new series of wall sculptures. A number of students put themselves forward, but Mark, despite metalwork not being his main skill, very determinedly earned the job. He worked with me for a number of years showing great skill and resourcefulness. A number of these pieces will be included in my Royal Academy retrospective in September 2024.

Following Goldsmiths in 1984, Mark began the MA course in Film and Television at the Royal College of Art, but continued to work with me.

Following his studies at the RCA, Mark's career in film making flourished in a series of films on art, architecture, dance and music.

Having been at art school himself Mark had a natural affinity with creative processes that resulted in films that brought clarity and insight to often quite complex creative artists and subjects. He made the first film for the BBC about Damien Hirst's explosive Dockland's 'Freeze' exhibition that launched the careers of so many artists of his generation, and had a profound impact on the London art scene. Other subjects included the sculptor Carl Andre, pop artist Richard Hamilton and his student Bryan Ferry; Eurythmic's Dave Stewart, Phil Collins, choreographer Trisha Brown, Van Gogh, Picasso, Matisse and recently a feature documentary about a famous studio central to the birth of reggae in Jamaica.

When Mark first told me in 2014 that he had begun to paint again I was quite surprised. He explained that despite his long and successful career in film making he always regretted not having continued to paint - the two things he felt most passionate about in the arts were film making and painting. He described being quite anxious when he made his first "real" painting since art school - but, determined as ever - he pressed ahead. Mark quickly surprised those who knew him by producing a set of paintings that had their own personal identity and presence.

Since then, Mark has become more adventurous in his methods and practice and his work more sophisticated. He has now exhibited widely and his work has been taken up by numerous collectors.

Setting out a very different creative path in mid-career in a serious professional way is a daunting and risky challenge but, as one can see in his new work that Mark has risen to it.

I am especially pleased for him to have this very well-earned opportunity to present his paintings to a new and wider audience, initiating the re-opening of Cris Contini Contemporary in London.

VIVID - Nuove opere di Mark James

di Michael Craig-Martin

Ho incontrato Mark per la prima volta nei primi anni '80 quando era uno studente di belle arti al Goldsmiths College, al tempo in cui insegnavo lì.

Quando ha iniziato al Goldsmiths, ha lavorato principalmente come studente di pittura. Tuttavia, ha iniziato ad interessarsi sempre di più alla produzione cinematografica. In quei giorni pre-digitali, ciò significava utilizzare attrezzature video in grandi studi o film in super 8 portatili.

In quel periodo stavo cercando un assistente di studio - uno che potesse modellare e unire versioni in asta di acciaio dei miei disegni per creare una nuova serie di sculture murali. Diversi studenti si sono presentati, ma Mark, nonostante la lavorazione del metallo non fosse la sua specialità, ha ottenuto con determinazione il lavoro. Ha lavorato con me per diversi anni dimostrando grande abilità e ingegnosità. Alcune di queste opere saranno incluse nella mia retrospettiva alla Royal Academy a settembre 2024.

Dopo il Goldsmiths nel 1984, Mark ha iniziato il corso di laurea magistrale in Film e Televisione al Royal College of Art, ma ha continuato a lavorare con me.

Dopo gli studi al RCA, la carriera di Mark nella produzione cinematografica ha prosperato con una serie di film su arte, architettura, danza e musica.

Essendo stato lui stesso all'Accademia, Mark aveva un'affinità naturale con i processi creativi che ha dato vita a film che hanno permesso di fare chiarezza e comprendere artisti e soggetti creativi spesso molto complessi. Ha realizzato il primo film per la BBC sull'esplosiva mostra di Dockland 'Freeze' di Damien Hirst che ha lanciato le carriere di tanti artisti della sua generazione e ha avuto un profondo impatto sulla scena artistica londinese. Altri soggetti includevano lo scultore Carl Andre, l'artista pop Richard Hamilton e il suo studente Bryan Ferry; Dave Stewart degli Eurythmics, Phil Collins, la coreografa Trisha Brown, Van Gogh, Picasso, Matisse e recentemente un documentario su uno studio famoso centrale alla nascita del reggae in Jamaica.

Quando Mark mi disse per la prima volta nel 2014 che aveva ricominciato a dipingere, sono rimasto piuttosto sorpreso. Ha spiegato che nonostante la sua lunga e riuscita carriera nella produzione cinematografica, rimpiangeva sempre di non aver continuato a dipingere - le due cose di cui si sentiva più appassionato nelle arti erano la produzione cinematografica e la pittura. Ha descritto di essere piuttosto ansioso quando ha realizzato il suo primo "vero" dipinto da quando era all'Accademia - ma, determinato come sempre, ha proseguito.

Mark ha sorpreso rapidamente coloro che lo conoscevano producendo una serie di dipinti che avevano una propria identità e presenza.

Da allora, Mark è diventato più audace nei suoi metodi e nella sua pratica e il suo lavoro più sofisticato. Ha esposto ampiamente e le sue opere sono state acquisite da numerosi collezionisti.

Impostare un percorso creativo molto diverso a metà carriera e farlo in modo professionale è una sfida spaventosa e rischiosa ma, come si può vedere nel suo nuovo lavoro, Mark vi è riuscito.

Sono veramente contento che abbia questa opportunità molto meritata di presentare i suoi dipinti a un pubblico nuovo e più ampio, inaugurando la riapertura della Cris Contini Contemporary a Londra.

How I make a painting

by Mark James

Photo Credit Chris Morphet

The process of making my paintings has evolved over time. Like many artists, I began with what I saw - and what I saw were the things around me.

History has shown that it is often the simple, every day, readily accessible that can be transformed into revolutionary art; Cezanne's apples - or Picasso's cubist bottles for example.

When I began painting, I took a series of black and white stills of objects and shapes around my apartment. I was particularly drawn to shadows and the play of sunlight that reflected around the room.

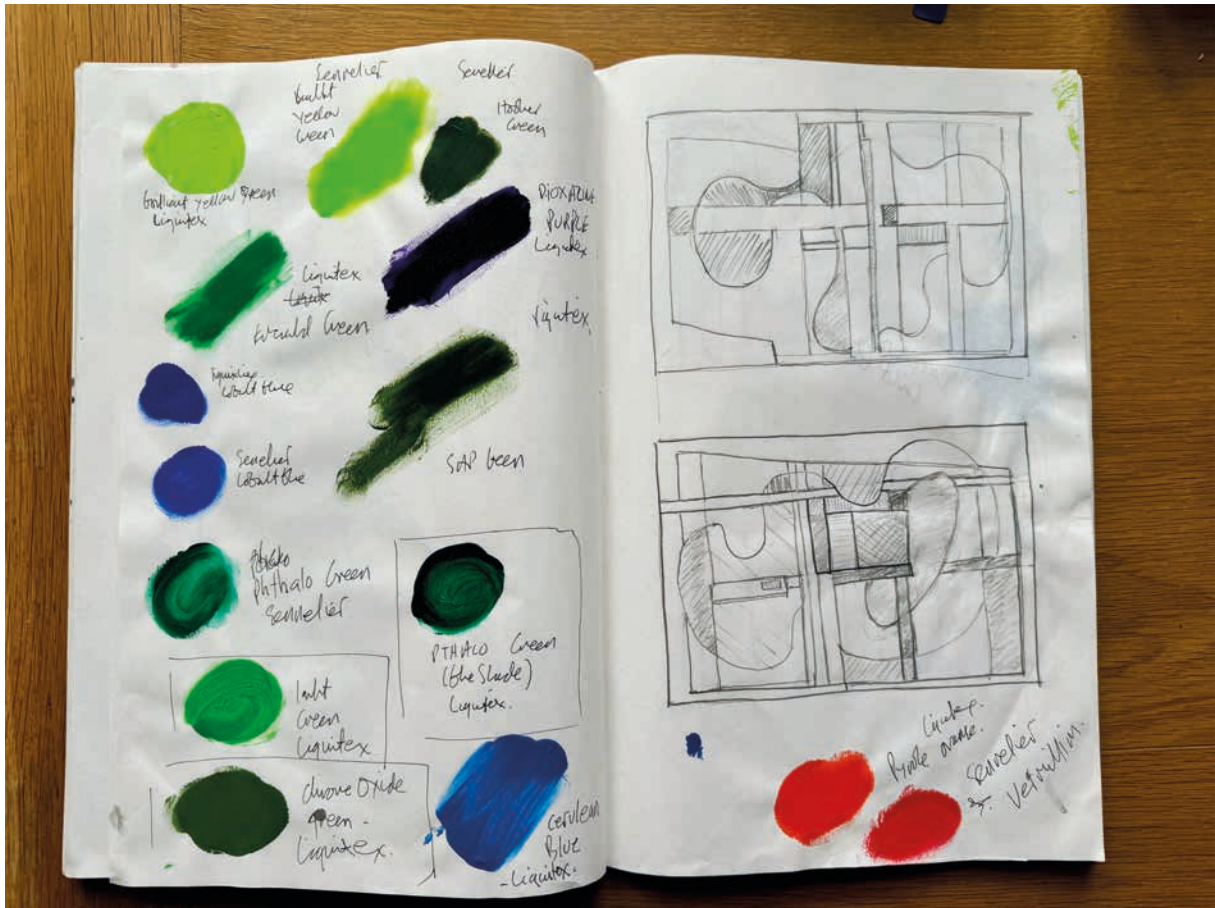

From the stills I made drawings that simplified and abstracted the original forms. I scaled these up onto canvas, adjusting and abstracting further to create shapes and forms that excited me. I used fluid acrylic paint to fill areas of colour that complimented and contrasted with one another in shade and tone.

Don't Fence Me In, 2015
Acrylic on Canvas
cm. 91 X 122

I subsequently became more adventurous and less dependent upon observation. The shapes and colours started to become alive themselves. Over time I realised that I had a kind of 'language' of my own that could be nurtured and developed.

I'm not a musician, but composers often start with a single note, or chord - that becomes the defining sound of the song from which all the other notes flow. My painting process is very similar to this music analogy. It's always tricky starting the process, but once I apply the first colour to the canvas, others follow in reaction to that.

Photo credit Chris Morphet

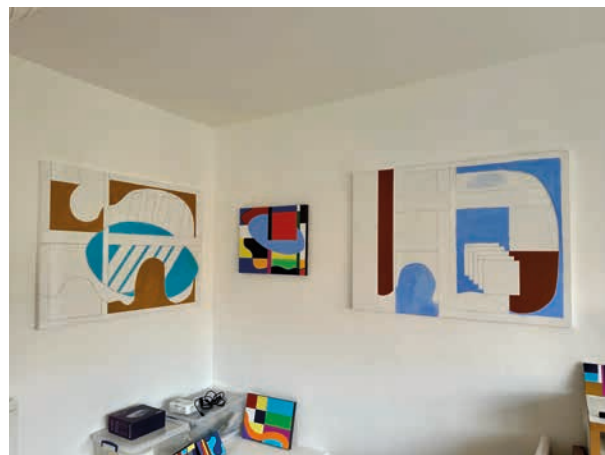

Photo credit Chris Morphet

Over time, I have developed a palette of colours that I enjoy working with. They are generally quite rich warm reds and blues, often offset by earthy colours like yellow ochre and raw sienna. I get a real buzz from certain contrasting juxtapositions like Magenta next to Burnt Umber, or Naples Yellow next to Alizarin Crimson!

Technically there are a lot of complications. I use enormous amounts of masking tape that has to be of a high enough quality to prevent the paint 'bleeding'. After a lot of experimentation, I discovered the only brand that works well – and it's the most expensive you can buy! Another issue is getting the density of colour right. Many colours are translucent and so layers have to be built up before an area becomes completely opaque. The

process requires a great deal of patience and perseverance.

Photo credit Chris Morphet

I usually play music whilst I'm working - I have a long playlist that I repeat over and over again. It's quite eclectic and includes pop, rock, soul, reggae. I like popular songs that I can sing along to!

Photo credit Chris Morphet

Although individually the paintings aren't inspired by specific songs, I use song titles to name the paintings. It takes a while to find the right title, but when I find it, I feel it resonates with, and belongs to, the specific painting so it has its own unique identity.

I particularly like music from the jazz /swing era and play a lot of Frank Sinatra and Ella Fitzgerald. A number of people have commented that the paintings have a kind of jazz 'vibe' - and I do like the association with the mid-twentieth century aesthetic of modernism that as well as jazz includes futuristic American cars of the 1950's; modernist homes in California by architects like Richard Neutra - the architecture and paintings of Corbusier.

The end result? The painting process can throw up a lot of doubts and anxieties. Some colours don't quite work - shapes need reworking. The constant nagging doubt of failure.

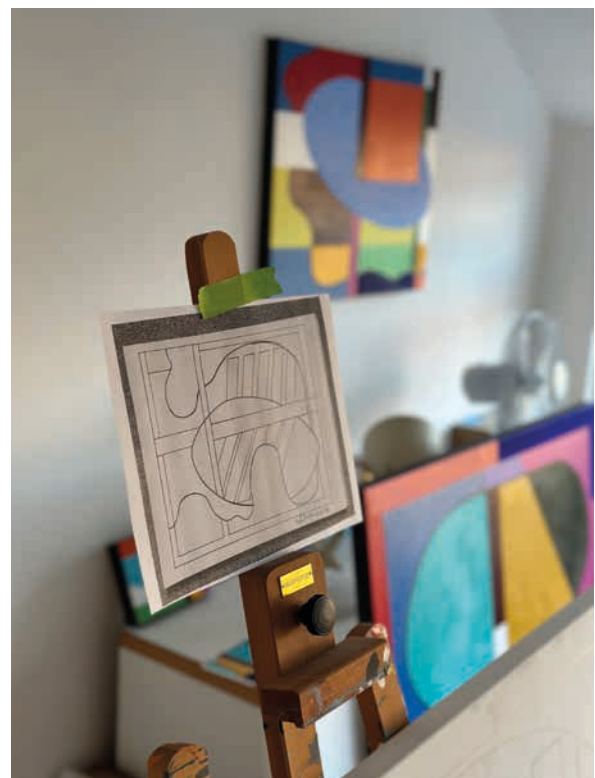

Photo credit Paul Burgess

However, when one reaches the end of this elaborate doubt-filled and solitary process – the finished painting is usually an exciting revelation. Then, I often sit for hours observing the final piece marvelling at what I've created. It is a very satisfying, private feeling and I feel a need to live with the paintings for a while. It's a bit like falling in love! Sometimes the paintings leave the studio quite soon after they're complete and I find that separation quite sad and emotional.

What do they mean? Well, that's a question some people ask that's almost impossible to answer. In a sense they don't mean anything. They are what they are, just like a beautiful tree is a beautiful tree or a great lasagne is a great lasagne! They are both wonderful things without having to mean anything. They are an experience though that can evoke feelings, emotions and be a prelude to all manner of private or shared human pleasures, and I hope my paintings will stand in the world to do the same.

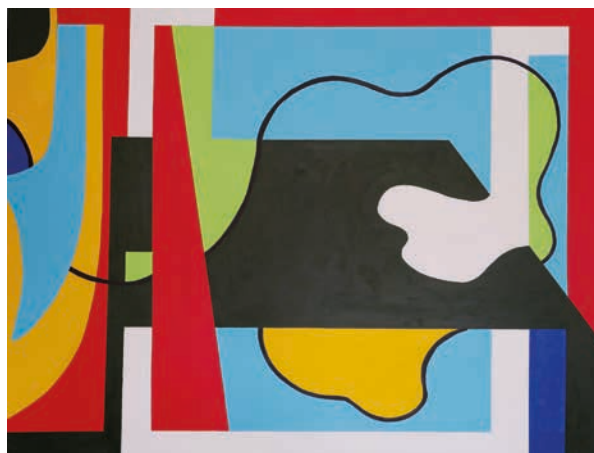
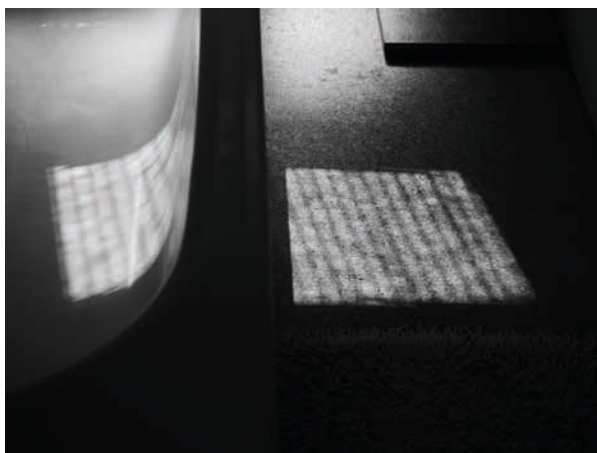
Photo credit Chris Morphet

Come creo un dipinto

di Mark James

Photo Credit Chris Morphet

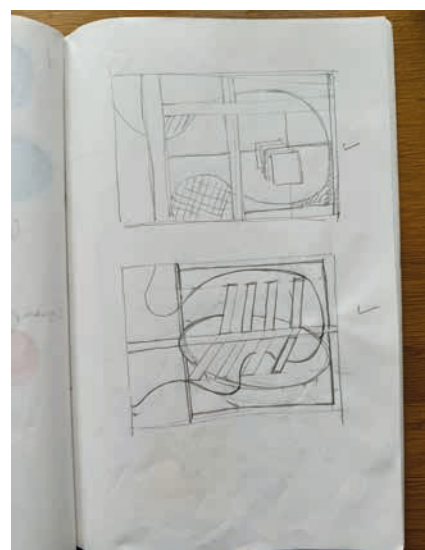
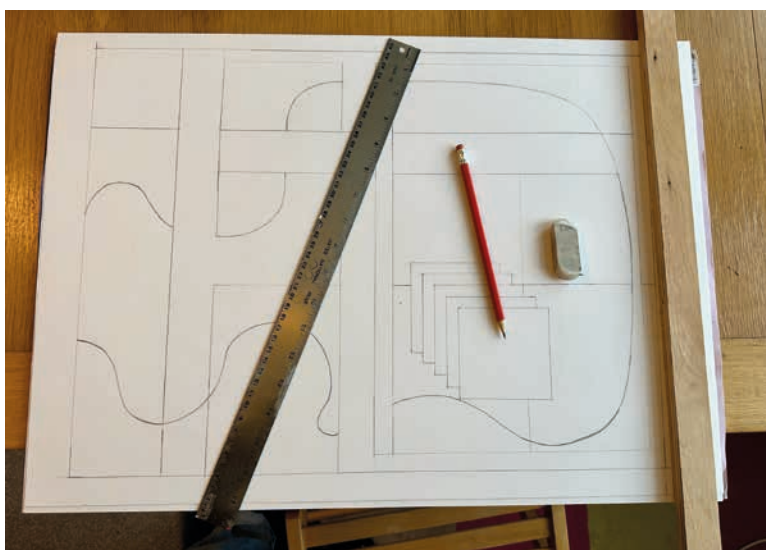
All of You, Acrylic on Canvas, cm. 91 X 122

Il processo di realizzazione dei miei dipinti si è evoluto nel tempo. Come molti artisti, ho iniziato con ciò che vedevo - e ciò che vedevo erano le cose intorno a me.

La storia ha dimostrato che spesso ciò che è semplice, quotidiano e facilmente accessibile può trasformarsi in arte rivoluzionaria; le mele di Cézanne - o le bottiglie cubiste di Picasso, ad esempio.

Quando ho iniziato a dipingere, ho scattato una serie di fotografie in bianco e nero di oggetti e forme sparse per il mio appartamento. Ero particolarmente attratto dalle ombre e dai giochi di luce e riflessi che si andavano a creare nella stanza.

Dalle foto ho realizzato disegni che semplificavano e astravevano le forme originali. Li ho riprodotti in scala sulla tela, adattandoli e astraendoli ulteriormente per creare forme che mi entusiasmavano. Ho usato vernice acrilica fluida per riempire aree di colore che si completavano e contrastavano tra loro in tonalità e toni. Successivamente sono diventato più audace e meno dipendente dall'osservazione. Le forme e i colori hanno cominciato a prendere vita da soli. Col tempo ho capito di avere una sorta di 'linguaggio' tutto mio che poteva essere coltivato e sviluppato.

Photo credit Chris Morphet

Non sono un musicista, ma i compositori spesso iniziano con una singola nota, o un accordo, che diventa il suono caratteristico della canzone, da cui scaturiscono tutte le altre note. Il mio processo pittorico è molto simile a questa analogia musicale. È sempre difficile iniziare il processo, ma una volta applicato il primo colore sulla tela, gli altri seguono in reazione a quello.

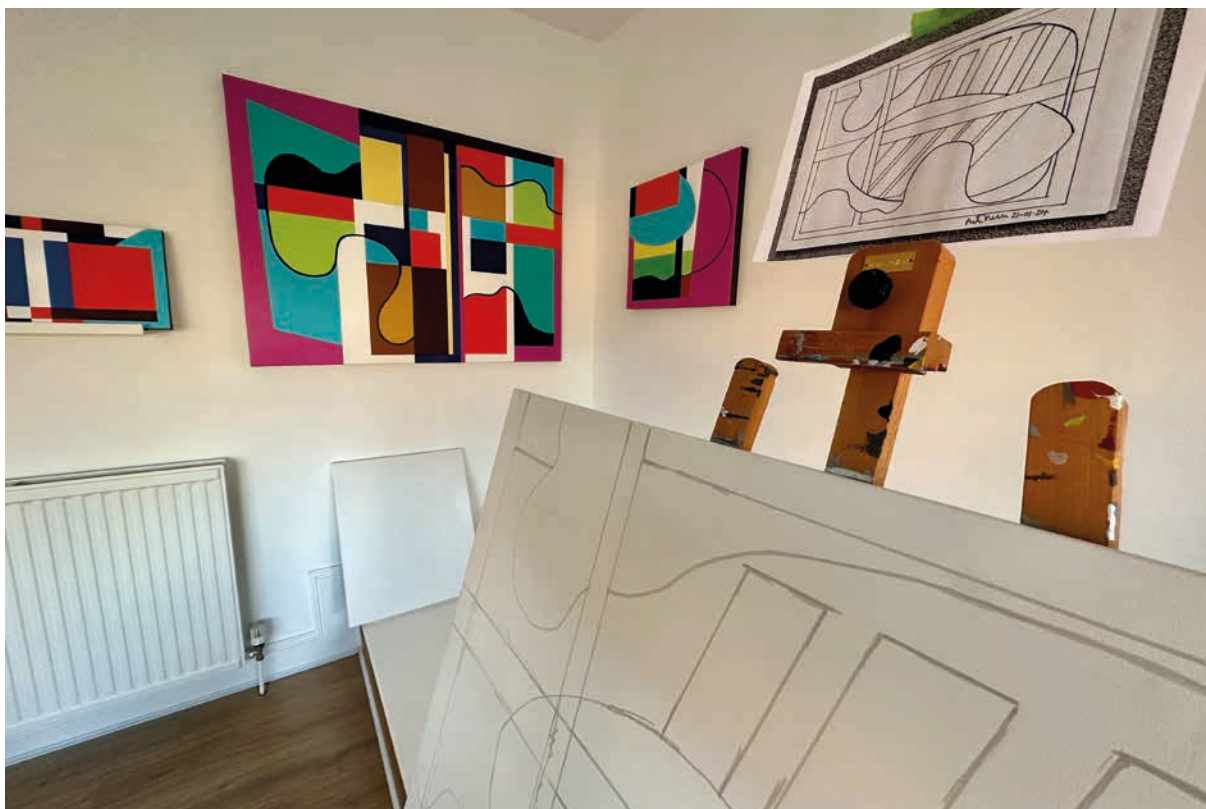
Col tempo ho sviluppato una tavolozza di colori con cui mi piace lavorare. Sono generalmente rossi e blu caldi e ricchi, spesso bilanciati da colori terrosi come ocre gialla e terra di Siena naturale. Mi entusiasmano particolari giustapposizioni contrastanti come il magenta accanto alla terra d'ombra bruciata, o il giallo di Napoli accanto al cremisi d'alizarina!

Tecnicamente ci sono molte complicazioni. Uso enormi quantità di nastro adesivo che deve essere di una qualità sufficientemente alta per evitare che la vernice 'sanguini'. Dopo molte sperimentazioni, ho scoperto che l'unico marchio che funziona bene è il più costoso che si possa trovare! Un altro problema è ottenere la densità del colore corretta. Molti colori sono traslucidi e quindi strati devono essere costruiti prima che un'area diventi completamente opaca. Il processo richiede molta pazienza e perseveranza.

Solitamente ascolto musica mentre lavoro - ho una lunga playlist che ripeto più e più volte. È piuttosto eclettica e include pop, rock, soul, reggae. Mi piacciono le canzoni popolari che posso canticchiare!

Anche se individualmente i dipinti non sono ispirati da canzoni specifiche, uso i titoli delle canzoni per nominare i dipinti. Ci vuole un pò di tempo per trovare il titolo giusto, ma quando lo trovo, sento che risuona e appartiene al dipinto specifico, in modo che abbia una sua identità unica.

Mi piace particolarmente la musica dell'epoca jazz/swing e suono molto Frank Sinatra ed Ella Fitzgerald. Alcune persone hanno commentato che i dipinti hanno una sorta di "atmosfera" jazz - e mi piace l'associazione con l'estetica del modernismo della metà del XX secolo che, oltre al jazz, comprende le auto americane futuristiche degli anni Cinquanta, le case moderniste in California di architetti come Richard Neutra, l'architettura e i dipinti di Corbusier.

Il risultato finale? Il processo di pittura può generare molti dubbi e ansie. Alcuni colori non funzionano del tutto bene - le forme devono essere ripensate. Il costante dubbio di un possibile fallimento.

Tuttavia, quando si arriva alla fine di questo elaborato e solitario processo pieno di dubbi, il dipinto finito è di solito una rivelazione emozionante. A quel punto, spesso mi siedo per ore osservando il pezzo finale, meravigliandomi di ciò che ho creato. È una sensazione molto soddisfacente e un momento privato che sento di vivere con i dipinti per un pò. È un pò come innamorarsi! A volte i dipinti lasciano lo studio poco dopo essere completati e trovo quella separazione piuttosto triste ed emotiva.

Cosa significano? Beh, questa è una domanda che alcune persone fanno ed è quasi impossibile rispondere. In un certo senso, non significano nulla. Sono ciò che sono, proprio come un albero bello è un albero bello o una grande lasagna è una grande lasagna! Sono entrambe cose meravigliose senza dover significare nulla. Sono comunque un'esperienza che può suscitare sentimenti, emozioni e essere un preludio a ogni sorta di piaceri umani privati o condivisi, e spero che i miei dipinti possano fare lo stesso nel mondo.

Photo credit Chris Morphet

Artworks

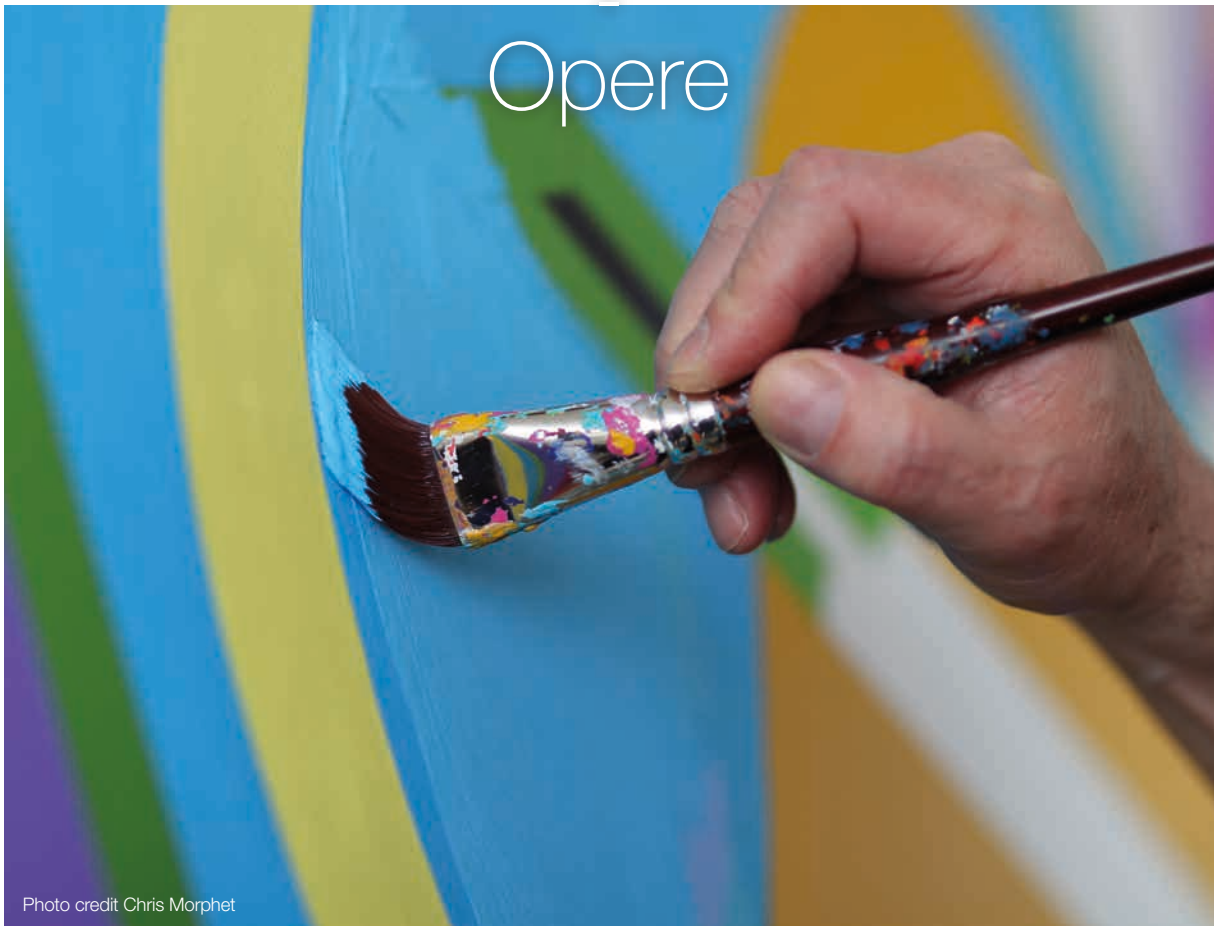

Photo credit Chris Morphet

Opere

Come Fly With Me, 2024
Acrylic on canvas
cm. 91 x 122 | in. 36 x 48

Lifted, 2024
Acrylic on canvas
cm. 91 x 122 | in. 36 x 48

One For My Baby, 2024
Acrylic on canvas
cm. 91 x 122 | in. 36 x 48

Slip Slidin' Away, 2024
Acrylic on canvas
cm. 91 x 122 | in. 36 x 48

Summer Wind, 2023
Acrylic on canvas
cm. 91 x 122 | in. 36 x 48

Tenderly, 2023
Acrylic on canvas
cm. 91 x 122 | in. 36 x 48

Dettaglio #4, 2023
Acrylic on canvas
cm. 51 x 61 | in. 20 x 24

Dettaglio #7, 2024
Acrylic on canvas
cm. 51 x 61 | in. 20 x 24

Dettaglio #8, 2024
Acrylic on canvas
cm. 51 x 61 | in. 20 x 24

Dettaglio #9, 2024
Acrylic on canvas
cm. 51 x 61 | in. 20 x 24

Dettaglio #10, 2024
Acrylic on canvas
cm. 51 x 61 | in. 20 x 24

Piccolo Dettaglio #1, 2024
Acrylic on canvas
cm. 30,5 x 40,5 | in. 12 x 16

Piccolo Dettaglio #3, 2024
Acrylic on canvas
cm. 30,5 x 40,5 | in. 12 x 16

Piccolo Dettaglio #4, 2024
Acrylic on canvas
cm. 30,5 x 40,5 | in. 12 x 16

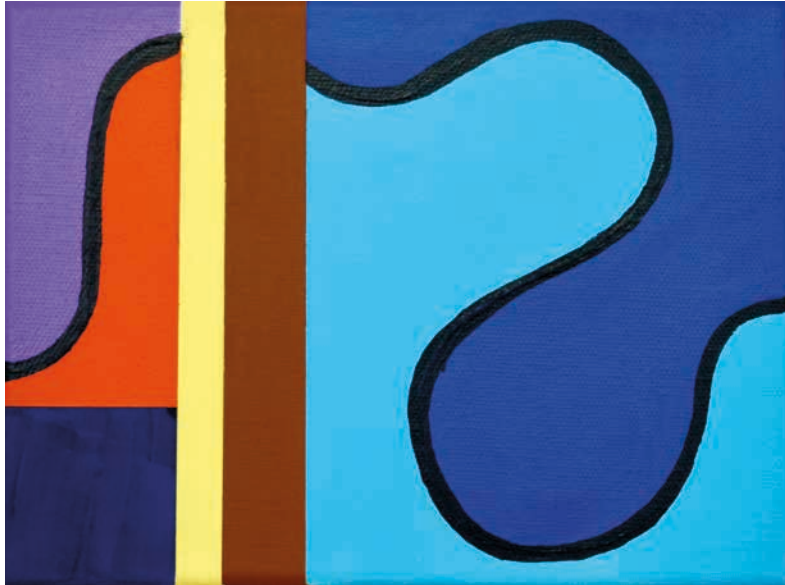

Piccolo Dettaglio #6, 2024
Acrylic on canvas
cm. 30,5 x 40,5 | in. 12 x 16

Piccolo Dettaglio #7, 2024
Acrylic on canvas
cm. 30,5 x 40,5 | in. 12 x 16

Minuscolo Dettaglio #3, 2024
Acrylic on canvas
cm. 15 x 20 | in. 6 x 8

Minuscolo Dettaglio #4, 2024
Acrylic on canvas
cm. 15 x 20 | in. 6 x 8

Minuscolo Dettaglio #5, 2024
Acrylic on canvas
cm. 15 x 20 | in. 6 x 8

Minuscolo Dettaglio #6, 2024
Acrylic on canvas
cm. 15 x 20 | in. 6 x 8

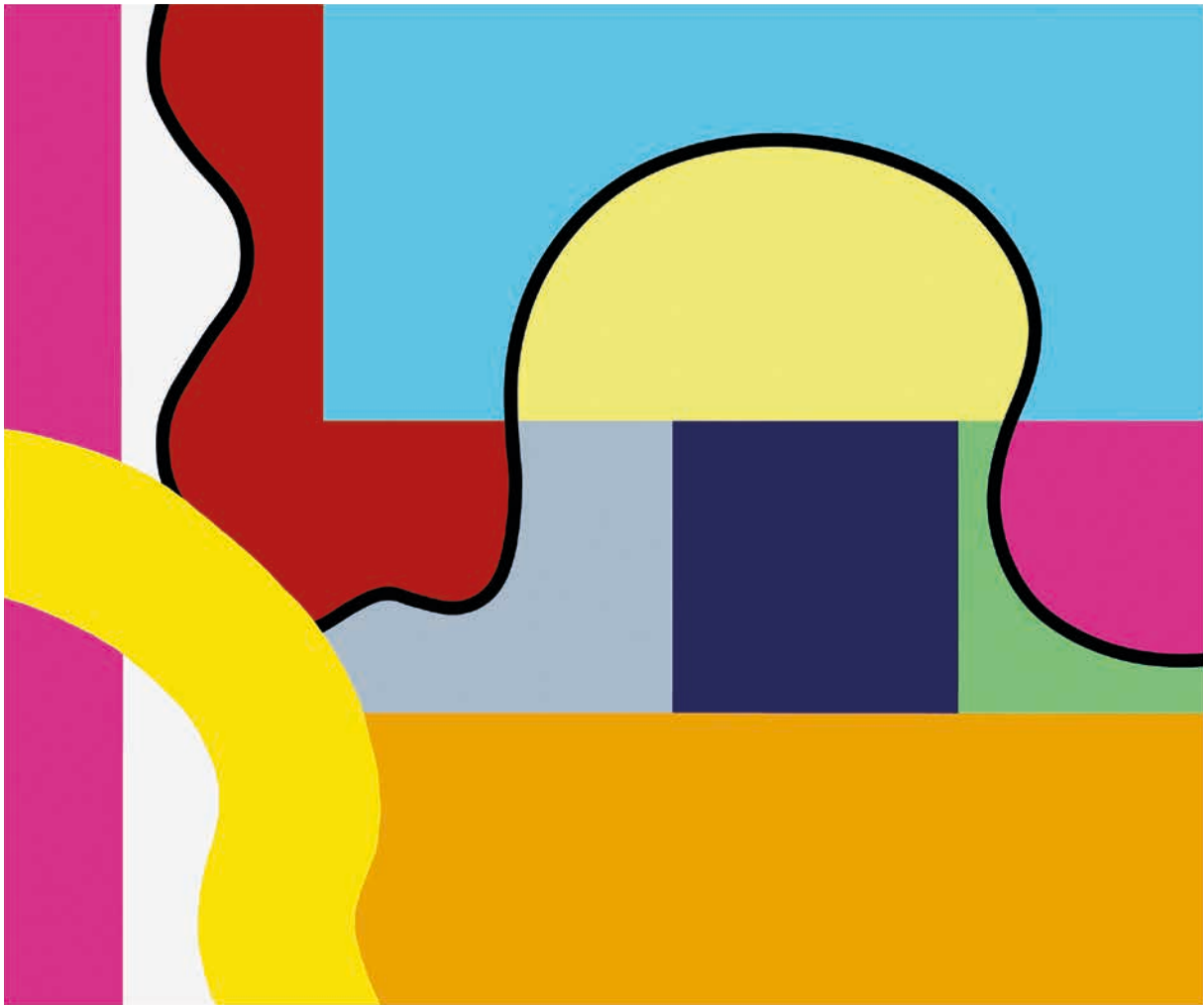

All Through The Night, 2016
Acrylic on canvas
cm. 152 x 214 | in. 60 x 84

I've Got You Under My Skin, 2016
Acrylic on canvas
cm. 152 x 214 | in. 60 x 84

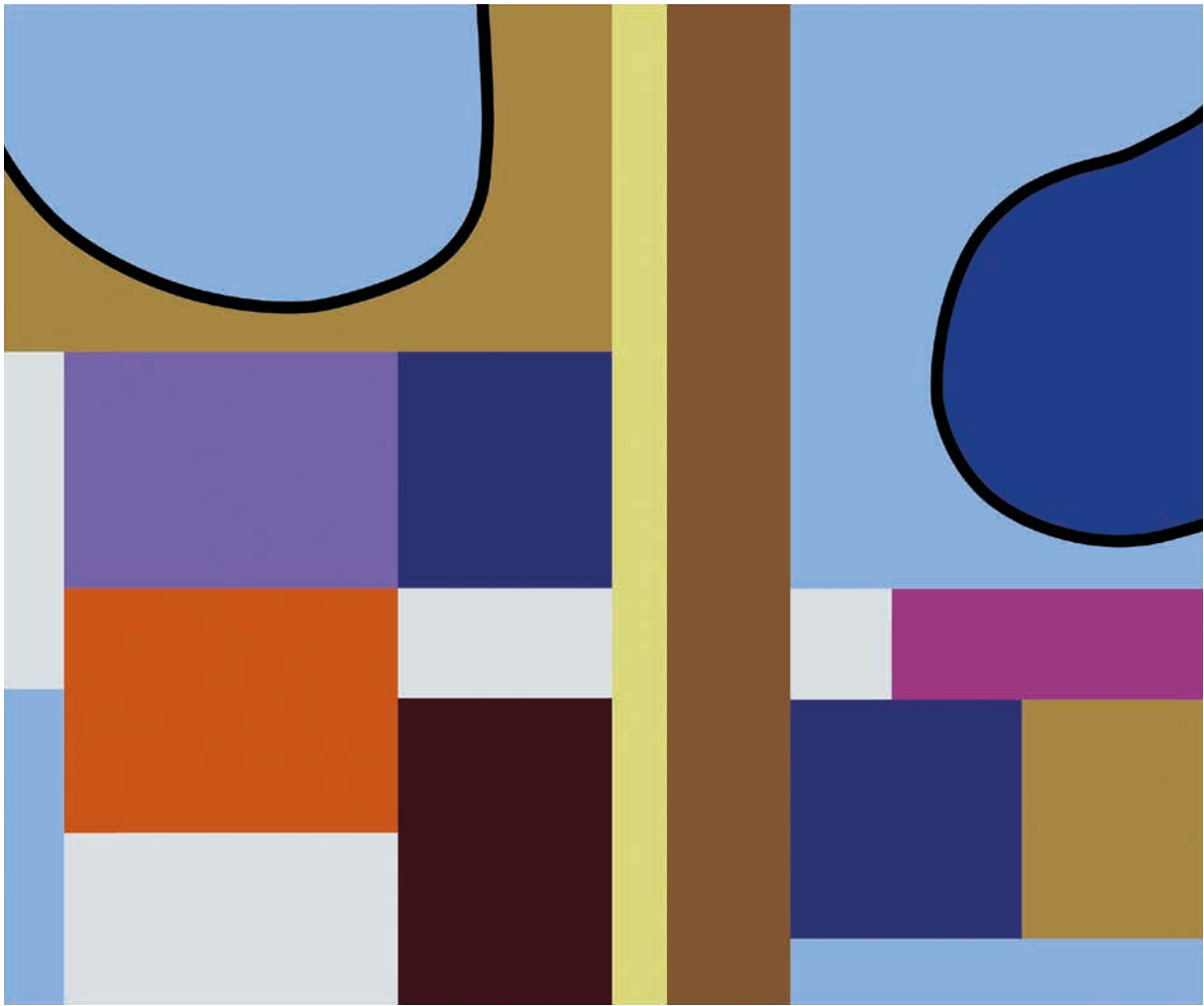

Dettaglio 3
Giclee Print
cm. 50.8 x 40.6 | in. 20 x 16
Edition of 31 plus 2 AP

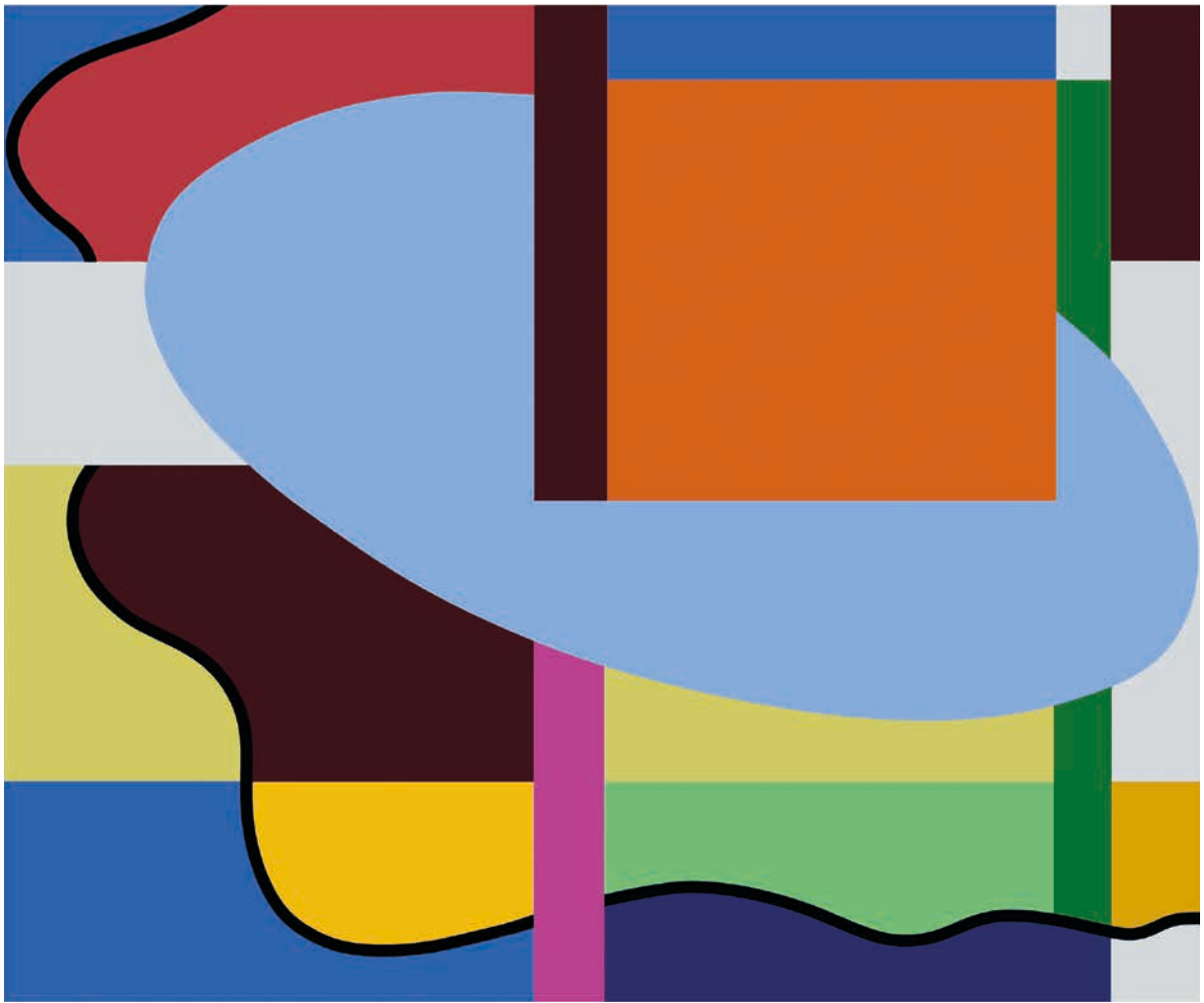

Dettaglio 4
Giclee Print
cm. 50.8 x 40.6 | in. 20 x 16
Edition of 31

Dettaglio 5
Giclee Print
cm. 50.8 x 40.6 | in. 20 x 16
Edition of 31 plus 2 AP

Dettaglio 6
Giclee Print
cm. 50.8 x 40.6 | in. 20 x 16
Edition of 100 plus 2 AP

“I take photographs of architectural, organic, and figurative subjects that intrigue me. I transpose the images into new shapes and designs - often very different from the original. I use colour and gesture to embellish and develop those forms. The process is intuitive and dynamic - A playful conjuring of space, colour & light, that I hope will bring pleasure, a sense of joy, and excitement - An inspirational vision of the world around us.”

Photo credit: Sanjiv Nandra

“Scatto fotografie di soggetti architettonici, organici e figurativi che mi incuriosiscono. Trasposto le immagini in nuove forme e disegni, spesso molto diversi dall’originale. Uso il colore e il gesto per abbellire e sviluppare queste forme. Il processo è intuitivo e dinamico: un’evocazione giocosa dello spazio, del colore e della luce, che spero porti piacere, un senso di gioia ed eccitazione - una visione ispirata del mondo che ci circonda.”

Biography

Mark studied Fine Art at Goldsmiths College London - birthplace of the famed 'YBA'S' - Artists like Damien Hirst and Sarah Lucas. Mark went on to study for his master's in film and television at the Royal College of Art. He worked as a studio assistant to artist Sir Michael Craig-Martin for several years prior to making a number of critically acclaimed films on the arts including "FREEZE" for the BBC: The first TV documentary about Damien Hirst's revolutionary exhibition that transformed the British art world. Further film subjects included Carl Andre, Richard Hamilton, Picasso & Matisse, Van Gogh, as well as celebrated figures from the worlds of dance, architecture, and music. Enriched by working with such a wide range of inspiring, high profile artistic personalities and their work, Mark felt compelled to return to his first passion. He now divides his time between filmmaking and painting.

Colourful and playful, Mark's paintings are intelligently structured to create juxtapositions of shape, space and colour. They evoke a mid-century aesthetic of modernism; a kind of future set in the past. Inspiring, positive and optimistic, the paintings are created to, and often named after, the sounds and songs of the jazz - swing era. Uplifting and joyful, the paintings were described by art critic of the Sunday Times Waldemar Januszczak as "Pop Suprematism". A number of Mark's paintings form part of the esteemed Groucho Club art collection that has been at the centre of London's art world since the birth of the 'YBA'S' (Young British Artists).

Biografia

Mark ha studiato Belle Arti al Goldsmiths College di Londra, luogo di nascita dei famosi "YBA", artisti come Damien Hirst e Sarah Lucas. Mark ha poi studiato per un master in cinema e televisione presso il Royal College of Art. Ha lavorato come assistente di studio dell'artista Sir Michael Craig-Martin per diversi anni prima di realizzare una serie di film sulle arti, acclamati dalla critica, tra i quali "FREEZE" per la BBC: Il primo documentario televisivo sulla rivoluzionaria mostra di Damien Hirst che ha trasformato il mondo dell'arte britannico. Tra i soggetti di altri film figurano Carl Andre, Richard Hamilton, Picasso e Matisse, Van Gogh, oltre a celebri figure del mondo della danza, dell'architettura e della musica. Arricchito dal lavorare con un'ampia gamma di personalità artistiche di alto profilo e a contatto con le loro opere, Mark si è sentito di tornare alla sua prima passione. Oggi divide il suo tempo tra cinema e pittura.

Colorati e giocosi, i dipinti di Mark sono strutturati in modo intelligente per creare giustapposizioni di forme, spazi e colori. Evocano un'estetica del modernismo di metà secolo; una sorta di futuro incastonato nel passato. Stimolanti, positivi e ottimisti, i dipinti sono creati, e spesso prendono il nome, dai suoni e dalle canzoni dell'epoca del jazz e dello swing. I dipinti, edificanti e gioiosi, sono stati descritti dal critico d'arte Waldemar Januszczak come "Suprematismo pop". Alcuni dipinti di Mark fanno parte della stimata collezione d'arte del Groucho Club, che è stato al centro del mondo dell'arte londinese fin dalla nascita degli "YBA" (Young British Artists).

Selected exhibitions and events

2024

Showcase at One New Change, curated by A Space For Art, City of London, UK

2023

Light in colour, group show, curated by Rulfi Art Gallery, Tabernacle w11, London, UK

2020

Winter Group Show, Linden Hall Studio, Deal Kent, UK

2019

Winter Group Show, Linden Hall Studio, Deal Kent, UK

2018

'September Song', donated to Art 4 Grenfell auction in support of survivors, London, UK

Kindred Studios, open doors weekend, London, UK

Solo show, Acqua 7, Dalston, London, UK

2016

Solo show, SPACE @ 50 gallery, Mayfair. London, UK

Group show, Sensei over Bowery, 208 bowery, New York, USA

2015

Group show, Mavericks Expo, Oxo Bargehouse, London, UK

www.criscontinicontemporary.com

