

HOMELESS

JIM HAGER
sculptor

JIM HAGER

HOMELESS

JIM HAGER

HOMELESS

Jim Hager

2022

October 8 - 30

Sala delle Grasce

Centro Culturale Luigi Russo

Via Sant'Agostino, 1

Pietrasanta (LU)

Presentation:

Alberto Stefano Giovannetti

Mayor - Comune di Pietrasanta

Cover:

"House of Cards"

Details

Ph. Paola Tazzini Cha

Critical Opinions:

Riccardo Roni

Lorenzo Belli

Text:

Jim Hager

Paola Tazzini Cha

Janny Castillo - St. Mary's Center, Oakland (CA)

Photo Credits:

Paola Tazzini Cha:

Reportage and Portraits

Jim Hager:

"Curbsite Community" (landscape and details)

Keywords and Support on wood background

Stefano Baroni:

"My Current Home" (whole and detail)

"The Veteran" (whole sculpture)

"Key Messages"

"Support"

Video Credits:

Paola Tazzini Cha

Video Editing:

Bryan Hagar

Pietrasanta, October 2022

Jim Hager is an American artist who works as a sculptor in Pietrasanta, where, for the Sala delle Grasce, he proposed a very particular exhibition.

An exhibition-manifesto, in an act, rather than a denunciation, of ascertaining an everyday reality, which by now it also affects Italian society more and more: the life of the homeless, of the "homeless", who discreetly occupy our porches, sometimes the gardens, the edges of the squares. The artist brought their world to Pietrasanta, a small glimpse of Oakland, CA, where the faces of the protagonists, subjects of his sculptures, are marked by the daily difficulties of life.

The artist has also significantly translated the ephemeral into a lasting act, transforming the cardboard into marble: the message will last forever, as the smiles of these people who have the sky as their roof will remain imprinted.

In addition to the skill for the realization of the sculptures, the photographs accompanying this exhibition are also striking, which help to understand the places from which the idea of this project was born.

I would like to thank Jim Hager for giving us the opportunity to present a different perspective of life through his works and Paola Tazzini Cha for the rendering of the visual part of the exhibition, which will surely have a heartfelt success with critics and the public, preserving its memory in the our hearts.

Jim Hager è un artista statunitense che lavora come scultore a Pietrasanta, dove, per la Sala delle Grasce, ha proposto una mostra molto particolare, una mostra-manifesto, in un atto, più che di denuncia, di constatazione di una realtà quotidiana, che ormai tocca sempre più anche la società italiana: la vita degli Homeless, dei "senza-casa", che occupano in modo discreto i nostri sottoportici, qualche volta i giardini, i bordi delle piazze.

L'artista ha portato a Pietrasanta il loro mondo, un piccolo scorcio di Oakland, CA, dove i volti dei protagonisti, soggetti delle sue sculture, sono segnati dalle difficoltà quotidiane della vita.

L'artista ha inoltre tradotto in modo significativo l'effimero in un atto duraturo, trasformando il cartone in marmo: il messaggio durerà per sempre, come impressi resteranno i sorrisi di queste persone che hanno il cielo per tetto.

Oltre alla bravura per la realizzazione delle sculture, colpiscono infatti anche le fotografie che accompagnano questa esposizione, che aiutano a capire quale possano essere i luoghi da cui è nata l'idea di questo progetto.

Desidero ringraziare Jim Hager per averci dato l'opportunità di presentare una prospettiva di vita diversa attraverso le sue opere e Paola Tazzini Cha per la resa della parte visiva della mostra, che sicuramente riscuoterà un sentito successo di critica e di pubblico, preservandone il ricordo nei nostri cuori.

Alberto Stefano Giovannetti
Mayor

A journey through the streets of Oakland, California,
where wealth lives alongside extreme poverty.
A journey that takes you down the middle of a road,
a road that to some feels like a dead end street,
yet it is their home.

*Un viaggio tra le strade di Oakland, California,
dove accanto ad una ricchezza che cresce a dismisura
cresce anche la povertà estrema.
Un viaggio che ti porta in mezzo ad una strada,
una strada che la maggior parte delle volte
è una strada senza uscita.*

Jim Hager's "sensitive" art

The great American feminist philosopher and sociologist Jane Addams, founder of the famous US settlement, the Hull-House in Chicago and Nobel Peace Prize winner in 1931, stated that "nothing is as certain as the fact that every generation desires to be reassured of the value and on the fascination of life and secretly fear the loss of their sense of youth in the world. This is why she is so dear to those poets and artists who have been able to look at and indicate to others the uninterrupted springs of the renewal of life ". In this and other ways, the social function of art has often been discussed, thus asking what is the role of the artist within a society in constant transformation, and, therefore, also a possible place of marginalization and alienation.

But both phenomena derive from our way, not always human, of living and sharing space and time.

Animated by a vital need for renewal, Jim Hager's "sensitive" art offers a very valid answer to the crucial questions that Western culture has re-posed itself on several occasions, clearly showing how each subject can be an artist of his own existence, in particular where the latter passively suffers the tragic fate of marginalization, segregation and violence. In this sense, art becomes synonymous with "expression" not only of reductively understood discomfort, but also of a certain way of self-determination both with respect to oneself and to others. This is clearly shown by the various materials presented in this review, from which emerges the passion for redemption inscribed in the genetic code of the many protagonists of Oakland, all at the center of Hager's "cultural revolution".

They inhabit an "ideal" House of Cards, not just "real". Because the real one represents the place of fragility, loss and abandonment, while the ideal one is all enclosed in the block of marble in which their desires crystallize; marble on which the artist carves every day, willing to make history, or even to "revolutionize" history, to reverse, if necessary, that tragic course of events that results in an infinite chain of human sacrifices.

Well, Hager shows us very well that art can break that chain. But it can do so only on condition of recognizing the difference, valuing all its thickness and all "materility".

In this sense, art not only gives voice to the difference, but "makes" the difference, calling into question all those rigidly understood "wall" identities, "contaminating" with its expressive languages a world that can never be represented in terms one-dimensional.

The protagonists of Hager's sensitive art are all those who intend to draw from their experience of marginalization a great moral teaching, to be addressed to the whole of society: that life is not only an unchosen gift, but also a task, sometimes a real one. and its own mission that the "I" carries out Hegelian in the "we".

To redeem ourselves from the "condition of minority" (Kant), for which we ourselves are not always responsible, in addition to political practice, we need the rebellious gesture of an art that questions the present to better plan the future, entrusting the interpretative gesture of its followers the reason for its very existence.

Through the protagonists of his art, or his unique and irreducible way of rewriting space and time (and therefore the social), Hager offers us the precious opportunity to reflect, as Seneca teaches, on the radical contingency of the human.

Riccardo Roni

L'arte "sensibile" di Jim Hager

La grande filosofa e sociologa femminista americana Jane Addams, fondatrice del famoso settlement statunitense, la Hull-House di Chicago, nonché Premio Nobel per la Pace nel 1931, affermava che "niente è sicuro come il fatto che ogni generazione desideri essere rassicurata sul valore e sul fascino della vita e tema segretamente il venir meno del proprio senso di gioventù del mondo. Per questo le sono tanto cari quei poeti e artisti che hanno saputo guardare e indicare agli altri le primavere ininterrotte del rinnovarsi della vita". In questo e altri modi spesso si è discusso in merito alla funzione sociale dell'arte, chiedendosi dunque quale sia il ruolo dell'artista all'interno di una società in continua trasformazione, e, perciò, anche possibile luogo di emarginazione e alienazione.

Ma entrambi i fenomeni derivano dal nostro modo, non sempre umano, di vivere e condividere lo spazio e il tempo. Animata da un vitale bisogno di rinnovamento, l'arte "sensibile" di Jim Hager offre una validissima risposta agli interrogativi cruciali che la cultura occidentale si è riproposta in più occasioni, mostrando chiaramente come ogni soggetto possa essere artista della propria esistenza, in particolare laddove quest'ultima subisce passivamente il destino tragico della marginalità, della segregazione e della violenza. L'arte, in questo senso, diventa sinonimo di "espressione" non solo del disagio riduttivamente inteso, ma anche di un certo modo di autodeterminarsi sia rispetto a se stessi che agli altri. Lo mostrano chiaramente i diversi materiali presentati in questa rassegna, dai quali emerge la passione del riscatto iscritta nel codice genetico dei tanti protagonisti di Oakland, tutti al centro della "rivoluzione culturale" di Hager.

Essi abitano una House of cards "ideale", non soltanto "reale". Perché quella reale rappresenta il luogo della fragilità, della perdita e dell'abbandono, mentre quella ideale è tutta racchiusa nel blocco di marmo in cui si cristallizzano i loro desideri; marmo sul quale scolpisce quotidianamente l'artista disposto a fare storia, oppure persino a "rivoluzionare" la storia, per invertire, se è il caso, quel tragico corso degli eventi che si traduce in un'infinita catena di sacrifici umani.

Ebbene, Hager ci mostra molto bene che l'arte può spezzare quella catena. Ma può farlo soltanto a condizione di riconoscere la differenza, valorizzandone tutto lo spessore e tutta la "materialità". In questo senso l'arte non solo dà voce alla differenza, ma "fa" la differenza, rimettendo in discussione tutte quelle identità "muro" rigidamente intese, "contaminando" con i suoi linguaggi espressivi un mondo che non potrà mai essere rappresentato in termini monodimensionali.

I protagonisti dell'arte sensibile di Hager sono tutti coloro che dalla propria esperienza di emarginazione intendono ricavare un grande insegnamento morale, da rivolgere a tutta la società: che la vita non è soltanto un dono non scelto, ma anche un compito, talvolta una vera e propria missione che l'"io" realizza hegelianamente nel "noi".

Per riscattarsi dalla "condizione di minorità" (Kant), di cui non sempre noi stessi siamo responsabili, oltre alla prassi politica occorre il gesto ribelle di un'arte che interroga il presente per progettare meglio il futuro, affidando al gesto interpretativo dei suoi cultori la ragione della sua stessa esistenza. Attraverso i protagonisti della sua arte, ovvero del suo modo, unico e irriducibile, di riscrivere lo spazio e il tempo (e dunque il sociale), Hager ci offre la preziosa opportunità di riflettere, come ben insegna Seneca, sulla contingenza radicale dell'umano.

Riccardo Roni

Glen Echo Creek - Oakland CA

The Temple of Humanity

“I was able to push my fear aside / until a lion appeared in front of me. / He seemed as if he would charge at me / with his head uplifted, and his hunger deep. / Even the air on the mountain seemed afraid of him; / Then the she-wolf appeared, that was long and lean. / She seemed to be consumed in her greediness, / that has caused many folks to live in fear. / She made me feel so heavy in my heart, / with the fear that came by just looking at her, / that I relinquished all hope of making it to the top.” Dante Alighieri, *Inferno* Canto I 44-54 (Translated by Douglas Neff)

For Jim Hager, although closely connected with art, the word project corresponds to the word intention, which is why his artistic planning must not be considered as a formalized elaboration of an idea with respect to the theme of the social, but as a method on the progressive development of his mental design.

When Hager started sculpting full-time five years ago, he felt he had to give voice to a social project that concerns Oakland, the city of his origin; for this he immerses himself in a tour with photographer Paola Tazzini Cha to be able to document the situation of homeless people. Often the homeless are invisible parts of the urban landscape that society tries to marginalize and institutions try to erase. As a result of the Coronavirus pandemic, many people have lost their jobs, were unable to meet their expenses or had psychological repercussions for the situation created and therefore ended up in a state of extreme poverty.

All this, combined with the fact of increasingly ephemeral family ties and inadequate social policies, has led the most marginalized to live in the only environment available to them: the street. We often call “tramps” in a derogatory sense those who live on the street forgetting that first of all they are people like us, with their own human journey made up of emotions, loves, sacrifices, struggles and sufferings.

The entire “Homeless” exhibition was conceived as a unicum between sculpture, photography and video to immerse the visitor in the theme and make him feel the protagonist of a process that each person is called to reflect, rework and then act on.

For the artist, in fact, each element must not be limited to representing and proposing a contingent value but also to point out a way to reach it and practice it. Through immersion and aesthetic fusion, Hager explores the world of outsiders and with them the notion of border, investigates it, internalizes it and proposes it to the observer, bypassing every element of separation. The artist uses real objects and models for his sculptures derived from his video-photographic research to simulate reality even better and give it to us with the utmost evocative fidelity. His works look like fragments of a temple dedicated to the whole of humanity, this secular sacredness is expressed in Hager in a set of sculptures made of marble with the intention of emphasizing the contrast between the noble material used and the condition of the reproduced subject.

“Homeless” exhibition takes to the extreme the concept that all of us users of his works are dual co-authors because we take possession of them twice: as a cog in the mechanism that led some people to live on the street and as conscious custodians of the artistic heritage of Hager’s research.

The aggregation of the sculptures made up of elements that are different from each other but homogeneous in the materials of the construct, constitutes an organic microsystem based on reciprocity and semantic interaction. The sculpture of “House of Cards” is composed of single cardboard panels made of marble that represent those same cartoons used as

precarious shelters by the homeless, and it is this very fragile existence that is represented by the precarious balance of the house of cards. Seeing it from another point of view, the work appears to us as a hut urn used for burials in ancient Rome, built by the artist to contain a fragment of all of us, seen as a shred of our society.

In the work “The Veteran” the marble medium becomes fundamental in the artist’s idea of elevating the portrait of the outsiders of society, the homeless, to characters who have imprinted their name in history such as contemporary Caesar.

In the series of marble signs with engraved messages it seems instead that Hager wants to give the floor to someone who is tired of speaking, connecting needs and solutions, questions and answers, as if thought has become matter, alternating the wishes that the homeless show to the passing through the models of action that the artist suggests to institutions to solve the problems of the homeless.

His idea of art runs parallel to his repeated desire to reveal the primary reasons for collective living that are forgotten by society: problems and solutions, requests and answers are repeated in the marble cartoons as if they were modern tables of the commandments delivered through the artist to the whole humanity. In an era of new needs, Hager, through his artistic language, builds a bridge between art and society, between the personal world and the collective world.

The work “My Current Home” faithfully reproduces the bed of a homeless man in which we can come across every day walking around our cities; here too the artist’s poetics seem to borrow the sacred hyperrealism of the Veiled Christ by Giuseppe Sanmartino to personify in this case the son of God in a street person wrapped in his sleeping bag.

With these works, Hager sheds light on the darkness hidden in our society, shakes our certainties and puts us in front of a new and unknown horizon made up of opportunities for change and choices. His works are “narrative archetypes” that help us recognize the limits of our society, the precariousness of man, removing the appearance to illuminate the essential and leave out the superfluous.

Lorenzo Belli

Il Tempio dell’Umanità

“Ma non sì che paura non mi desse | la vista che m’apparve d’un leone. | Questi pareo che contra me venisse | con la test’alta e con rabbiosa fame, | sì che pareo che l’aere ne tremesse. | Ed una lupa, che di tutte brame | sembrava carca nella sua magrezza, | e molte genti fè già viver grame, | questa mi porse tanto di gravezza | con la paura ch’uscita di sua vista, | ch’io perdei la speranza dell’altezza.” Dante Alighieri, *Inferno* 44-54

Per Jim Hager, seppure strettamente connessa con l’arte, la parola progetto corrisponde alla parola intenzione, per questo la sua progettualità artistica non deve essere considerata come elaborazione formalizzata di un’idea rispetto al tema del sociale, ma come metodo sul progressivo sviluppo del suo disegno mentale. Hager, quando cinque anni fa inizia a scolpire a tempo pieno, sente di dover dar voce a un progetto sociale che riguarda Oakland, la sua città di provenienza; per questo si immerge in un tour con la fotografa Paola Tazzini Cha per poter documentare la situazione delle persone senza fissa dimora. Spesso i senzatetto sono parti invisibili del paesaggio urbano che la società tenta di emarginare e le istituzioni tentano di cancellare. A seguito della pandemia di Coronavirus molte persone hanno perso il lavoro, non hanno potuto far fronte alle loro spese o hanno avuto ripercussioni psicologiche per la situazione creatasi e sono finite quindi in uno stato di povertà estrema. Tutto ciò, unito al fatto di legami familiari sempre più effimeri e politiche sociali non adeguate, ha indotto i più emarginati a vivere nell’unico ambiente a loro disposizione: la strada. Spesso chiamiamo “barboni” in senso dispregiativo chi vive per strada dimenticando che prima di tutto sono persone come noi, con un loro percorso umano fatto di emozioni, amori, rinunce, lotte e sofferenze. L’intera esposizione “Homeless” è stata concepita come un unicum tra scultura, fotografia e video per immergere il visitatore nella tematica e farlo sentire protagonista di un processo di cui ogni persona è chiamata a riflettere, rielaborare per poi agire. Per l’artista infatti ogni elemento non deve limitarsi a rappresentare e proporre un valore contingente ma anche arrivare a indicare un cammino per raggiungerlo e praticarlo.

Attraverso l’immersione e la fusione estetica Hager esplora il mondo degli outsider e con loro la nozione di confine, la indaga, la interiorizza e la ripropone all’osservatore scavalcando ogni elemento di separazione. L’artista usa per le sue sculture oggetti e modelli reali derivati dalla sua ricerca video-fotografica per simulare ancor meglio la realtà e regalarcela con la massima fedeltà evocativa. Le sue opere sembrano frammenti di un tempio dedicato all’umanità intera, questa sacralità laica si esprime in Hager in un insieme di sculture realizzate in marmo con l’intento di sottolineare il contrasto tra il materiale nobile usato e la condizione del soggetto riprodotto. “Homeless” porta all’estremo il concetto che tutti noi fruitori delle sue opere ne siamo duplici coautori perché ne prendiamo possesso due volte: come ingranaggio del meccanismo che ha portato alcune persone a vivere per strada e come custodi consapevoli dell’eredità artistica della ricerca di Hager.

L’aggregazione delle sculture costituiti da elementi diversi tra loro ma omogenei nei materiali del costruito, costituisce un microsistema organico fondato sulle reciprocità e sull’interazione semantica.

La scultura di “House of Cards” è composta da singoli pannelli di cartone realizzati in marmo che rappresentano quegli stessi cartoni usati come precari rifugi dai senzatetto, ed è proprio questa stessa fragile loro esistenza che è rappresentata dal precario equilibrio del castello di carte. Vedendola da un altro punto di vista l’opera ci appare come un’urna a capanna usata per le inumazioni nella Roma antica, costruita dall’artista per contenere un frammento di tutti noi, visto come un brandello della nostra società. Nell’opera “The Veteran” il medium marmoreo diventa fondamentale nell’idea dell’artista di elevare il ritratto degli outsiders della società, i senzatetto, a personaggi che hanno impresso il loro nome nella storia come Caesar contemporanei. Nella serie di cartelli marmorei con messaggi incisi sembra invece che Hager voglia dare la parola a qualcuno che si è stancato di parlare, collegando bisogni e soluzioni, domande e risposte, quasi che il pensiero sia diventato

materia, alternando i desiderata che i senzatetto mostrano ai passanti ai modelli di azione che l’artista suggerisce alle istituzioni per risolvere i problemi dei senzatetto. La sua idea di arte corre parallela al suo ripetuto desiderio di rivelare le ragioni prime del vivere collettivo che sono dimenticate dalla società: problematiche e soluzioni, richieste e risposte si ripetono nei cartoni marmorei come fossero moderne tavole dei comandamenti consegnate tramite l’artista all’umanità intera. In un’epoca di nuovi bisogni Hager, attraverso il suo linguaggio artistico costruisce un ponte tra arte e sociale, tra mondo personale e mondo collettivo. L’opera “La Mia Attuale Casa” riproduce fedelmente il giaciglio di un senzatetto nel quale possiamo imbatterci quotidianamente passeggiando per le nostre città; anche qui la poetica dell’artista sembra prendere in prestito il sacro iperrealismo del Cristo Velato di Giuseppe Sanmartino per impersonificare in questo caso il figlio di Dio in una persona di strada avvolta nel suo sacco a pelo.

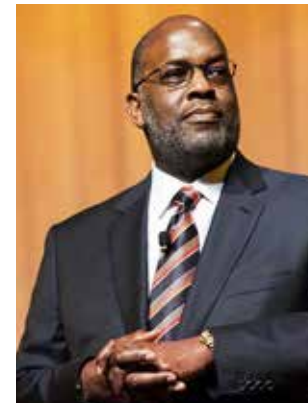
Con queste opere Hager porta luce sull’oscurità celata nella nostra società, scuote le nostre certezze e ci mette davanti ad un orizzonte nuovo ed ignoto fatto di opportunità di cambiamento e di scelte. Le sue opere sono “archetipi narranti” che ci aiutano a riconoscere i limiti della nostra società, la precarietà dell’uomo, rimuovendo l’apparenza per illuminare l’essenziale e lasciare fuori il superfluo.

Lorenzo Belli

This effort has been inspired by and is dedicated to two significant individuals:

Cyendi - born and raised in Hayward, first lost her home in 1981. She said the hardest part of being homeless was that it was "scary at night... it was scary not having a bathroom and you kind of have to expose yourself, and it felt shameful. I want people just to understand that I had been through a lot and I'm coming up. And I've already been down, There's no place to go but up. And I'm looking forward to my life". Cyendi died a few months after our interview and after finally finding a home in St. Mary's Center Friendly Manner complex: a transitional house for homeless seniors.

Bernard Tyson - CEO of Kaiser Permanente, committed \$200 million in company resources to support homeless initiative in Oakland and other impacted communities. While I was working on this project, he unexpectedly passed away in his sleep. I had the privilege meeting with Bernard a couple times during my career and was always impressed by this empathy and genuine concern for others.

JIM HAGER

HOMELESS

Fragile lives, like cardboard houses.
Fragile like a house of cards that falls to the
ground at the first breath.

*Vite fragili, come le loro case di cartone.
Fragili come un castello di carte che
al primo soffio precipita a terra.*

"House of Cards"
Statuario (2019)
base 90x45x60 cm

Cardboard is ubiquitous among the homeless community; whether to create signs, provide insulation against the cold pavement or serve as a makeshift shelter.

"House of Cards - a situation that is unstable, unreliable, one that is flimsy and may collapse with the least provocation."

Il cartone è onnipresente nella comunità dei senzatetto; sia per creare cartelli, sia per fornire isolamento contro il freddo della strada o per servire da rifugio di fortuna.

"House of Cards - una situazione instabile, inaffidabile, che è fragile e può crollare alla minima provocazione".

THE PROJECT

The effort was inspired by a desire to better understand "Who are the homeless in our community?". I constantly pass individuals at street corners holding signs asking for help and continue with no understanding situation of who they are or how they came into this situation.

I want this exhibition to share voices and images of the homeless in Oakland in a format that is insightful, illuminating and engaging, reaching a broad audience to increase public awareness of the people and issues underlying homelessness.

Over my many years living in Oakland, I have seen a few street side residents in the neighborhood. The young guy outside Arizmendi asking for change as I leave with my morning scone, a middle aged man leaning against the wall at Colonial Donuts - always with his cup of coffee, an elderly asian woman selling StreetSpirit near the Grand Lake theater, and weathered white man, looking probably 10 years older his actual age, perched at the bus stop on Mandana and Lakeshore with his dirt heavy work cloths, reading a paperback. I've seen them all for years, but have no idea who they are or their story.

Goldie had been in the neighborhood for years. I see him riding around Lake Merritt on a bike that looks like it was attacked with a can of gold spray paint, gold streaks randomly across the rims and black rubber of the tires. He usually has a trailer in tow; a Radio Flyer covered in the same gold with a boombox mounted on the top ... or recently a little chihuahua. His skin is as black and shiny as a polished leather jacket. The only difference is that now I know his name.

Il progetto è stato ispirato dal desiderio di capire meglio chi sono i senzatetto nella nostra comunità.

Passo costantemente davanti a individui che chiedono aiuto agli angoli delle strade con cartelli e continuo a non capire chi sono o come sono arrivati in questa situazione.

Voglio che questa mostra condivida le voci e le immagini dei senzatetto di Oakland in un formato che sia perspicace, illuminante e coinvolgente, raggiungendo un vasto pubblico per aumentare la consapevolezza pubblica delle persone e dei problemi alla base della mancanza di una casa.

Nel corso dei miei molti anni di vita a Oakland, ho visto alcuni senzatetto nel quartiere. Il giovane ragazzo fuori da Arizmendi che chiede il resto mentre me ne vado con il mio 'scone' mattutino, un uomo di mezza età appoggiato al muro da Colonial Donuts , sempre con la sua tazza di caffè, un'anziana donna asiatica che vende StreetSpirit vicino al teatro Grand Lake e un uomo bianco consumato dalle intemperie, che sembra probabilmente 10 anni più vecchio della sua età reale, appollaiato alla fermata dell'autobus su Mandana e Lakeshore con i suoi pesanti abiti da lavoro, che sta leggendo un libro. Li ho visti tutti per anni, ma non ho idea di chi siano o della loro storia.

Goldie era nel quartiere da anni. Lo vedo girare per il lago Merritt su una bicicletta che sembra essere stata attaccata con una bomboletta di vernice spray dorata, con strature dorate a caso sui cerchioni e sulla gomma nera delle gomme. Di solito ha un rimorchio al seguito; un Radio Flyer ricoperto dello stesso oro con uno stereo montato in cima... o recentemente un piccolo chihuahua. La sua pelle è nera e lucida come una giacca di pelle lucida. L'unica differenza è che ora so il suo nome.

Over the past two years, I have seen homeless in Oakland multiply at an astounding rate. Tents are popping up around Lake Merritt. Tent camps are now under highway structures all along 580 and 880, in places that were previously only vacant plots of pavement. This prompted me to ask what is going on - a booming economy? Public offerings for UBER, Lyft, Airbnb, (raising over \$30B), resulted in more than 10,000 new millionaires in San Francisco and Oakland alone! All looking for a nice place to live. I see residential development taking place all over Oakland. A large high-rise at BART, apartment complexes all up and down Broadway where there were once only automobile dealerships and the body and parts shops that supported our auto based society. But supply is not keeping up with demand. There are stories from the homeless themselves about the once abandoned homes and warehouses where they sought shelter, now being developed.

Who are these people, our neighbors, now displaced (due to gentrification, development and/or a change in their personal situation) and living on the streets?

They deserve our attention, our support and to be known.

Jim Hager

Negli ultimi due anni, ho visto i senzatetto di Oakland moltiplicarsi ad un ritmo stupefacente. Le tende stanno spuntando intorno al lago Merritt. I campi tendati sono ora sotto le strutture autostradali lungo la 580 e la 880, in luoghi che prima erano solo appezzamenti liberi di marciapiede. Questo mi ha spinto a chiedere cosa sta succedendo - un'economia in espansione? Le offerte pubbliche per UBER, Lyft, Airbnb, (raccogliendo oltre 30 miliardi di dollari), ha portato a più di 10.000 nuovi milionari solo a San Francisco e Oakland! Tutti alla ricerca di un bel posto dove vivere. Vedo lo sviluppo residenziale in tutta Oakland. Un grande grattacielo al MacArthur BART, complessi di appartamenti su e giù per Broadway dove una volta c'erano solo concessionari di automobili e le carrozzerie e i negozi di ricambi che sostenevano la nostra società basata sulle auto. Ma l'offerta non sta tenendo il passo con la domanda. Ci sono storie degli stessi senzatetto sulle case e i magazzini, una volta abbandonati, dove cercavano riparo, che ora vengono sviluppati.

Chi sono queste persone, i nostri vicini, ora sfollati (a causa della gentrificazione, dello sviluppo e/o di un cambiamento nella loro situazione personale) e che vivono per strada?

Meritano la nostra attenzione, il nostro sostegno e di essere conosciuti.

Jim Hager

"My Current Home"
White Marble Carrara (2022)
base 119x35x24 cm

The are over half a million ho-
meless people in the US, and
growing.

US Department of housing and
Urban Development 2022

*Negli Stati Uniti ci sono più di
mezzo milione di senzatetto,
e sono in aumento.*

Il Dipartimento degli Stati Uniti
per l'edilizia abitativa e lo
Sviluppo Urbano 2022

"Curbside Community"
Detail

"Curbside Community"
Landscape

"Encampment"
Accampamento
Oakland CA

"The Veteran"
White Marble Carrara (2019)
base 50x16x45 cm

"Who are the homeless in our community?"

"Chi sono i senzatetto nella nostra comunità?"

Oakland is now the
9th most expensive
rental market in the USA

*Oakland è ora il 9° mercato degli
affitti più caro negli Stati Uniti*

(NYC #1, San Francisco #2)

Bloomberg 7/26/2022

On the outskirts, far from the gleaming buildings, the reflective windows, the gardens populated by hummingbirds and agapanthus, someone tries to keep the fragments of their life together.

A life of objects collected, abandoned, preserved, accumulated compulsively, to excess, as excesses are made of these existences.

But amidst the shards, the tents and the smell there is a chair for guests, there is a flower to decorate and welcome, there are treasures to show.

In periferia, lontano dai palazzi luccicanti, dai vetri riflettenti, dai giardini popolati di colibrì e agapanthus, qualcuno cerca di tenere insieme i frammenti della propria vita.

Una vita di oggetti raccolti, dismessi, conservati, accumulati in modo compulsivo, all'eccesso, come di eccessi sono fatte queste esistenze.

Ma tra i cocci, le tendopoli e l'odore c'è una sedia per gli ospiti, c'è un fiore per arredare ed accogliere, ci sono i propri tesori da mostrare.

MAVIN

Her world is made up of many small things, which are important to her. Small fragments of glass, lace, puppets, hats...everything has its own life, they give credit to their soul, as if each of them had a story to tell.

Il suo mondo è fatto di tante piccole cose, per lei importanti. Piccoli frammenti di vetro, trine, pupazzi, cappelli...ogni cosa ha la sua vita, loro rendono merito alla loro anima, come se ognuno di essi avesse una storia da raccontare.

"Emergency Shelter"
White Marble Carrara (2020)
36x25x5 cm

2/3 OF HOMELESS ARE UNSHELTERED

32% TENT

31% CAR/VAN

27% RV

9% STREET

1% ABANDONED BUILDING

2022 POINT IN TIME STUDY
OAKLAND/ALAMEDA COUNTY

2/3 DEI SENZATETTO SONO SENZA ALLOGGIO

32% VIVE IN TENDA

31% VIVE IN AUTO/VAN

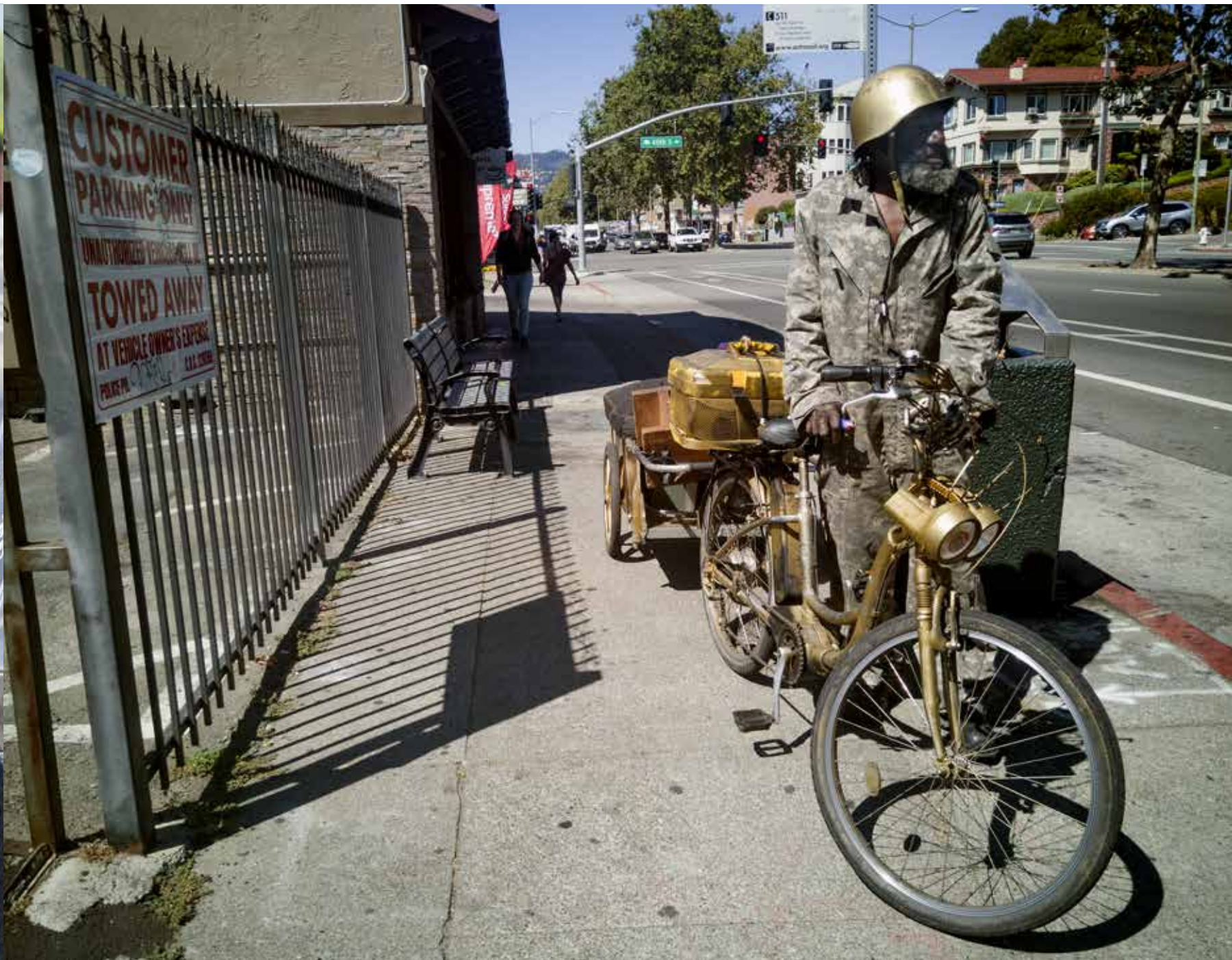
27% VIVE IN CAMPER

9% VIVE IN STRADA

1% VIVE IN EDIFICIO ABBANDONATO

2022 STUDIO ESEGUITO
OAKLAND/CONTEA DI ALAMEDA

GOLDIE

LIVING UNDER THE BRIDGES

Nobody wants to live there (except, perhaps, those who have seen worse), 'normal' people stay away. Not far away is the city, comfortable, detached, silent.

Here, daily survival is fought, the challenges are great for these people, they are challenged with what we take for granted.

A shower is a luxury that not everyone can afford.

VIVERE SOTTO UN PONTE

Nessuno vorrebbe abitare lì, la gente 'normale' resta lontana. Poco distante la città, confortevole, distaccata, silenziosa.

Qui si combatte la sopravvivenza quotidiana, le sfide sono grandi per queste persone, sono conquiste di ciò che noi diamo per scontato.

Una doccia è un lusso che non tutti si possono permettere.

ROLZETTA

"Give people a chance... Maybe you may need your lawn mowed or your garage cleaned out... Give people a chance to work for their money and feel good about it. ... And you'd be surprised how many people that you touch and help... I mean people really want to work, like myself, I would love to have a job..."

"Date alla gente una possibilità... Forse avete bisogno che il vostro prato venga falciato o che il vostro garage venga ripulito... Date alla gente la possibilità di lavorare per i loro soldi e di sentirsi bene. ...E saresti sorpreso di quante persone tocchi e aiuti... Voglio dire che la gente vuole davvero lavorare, come me, mi piacerebbe avere un lavoro..."

"I Want a Job"
White Marble Carrara (2020)
42x22x5 cm

WILLY

LINDA

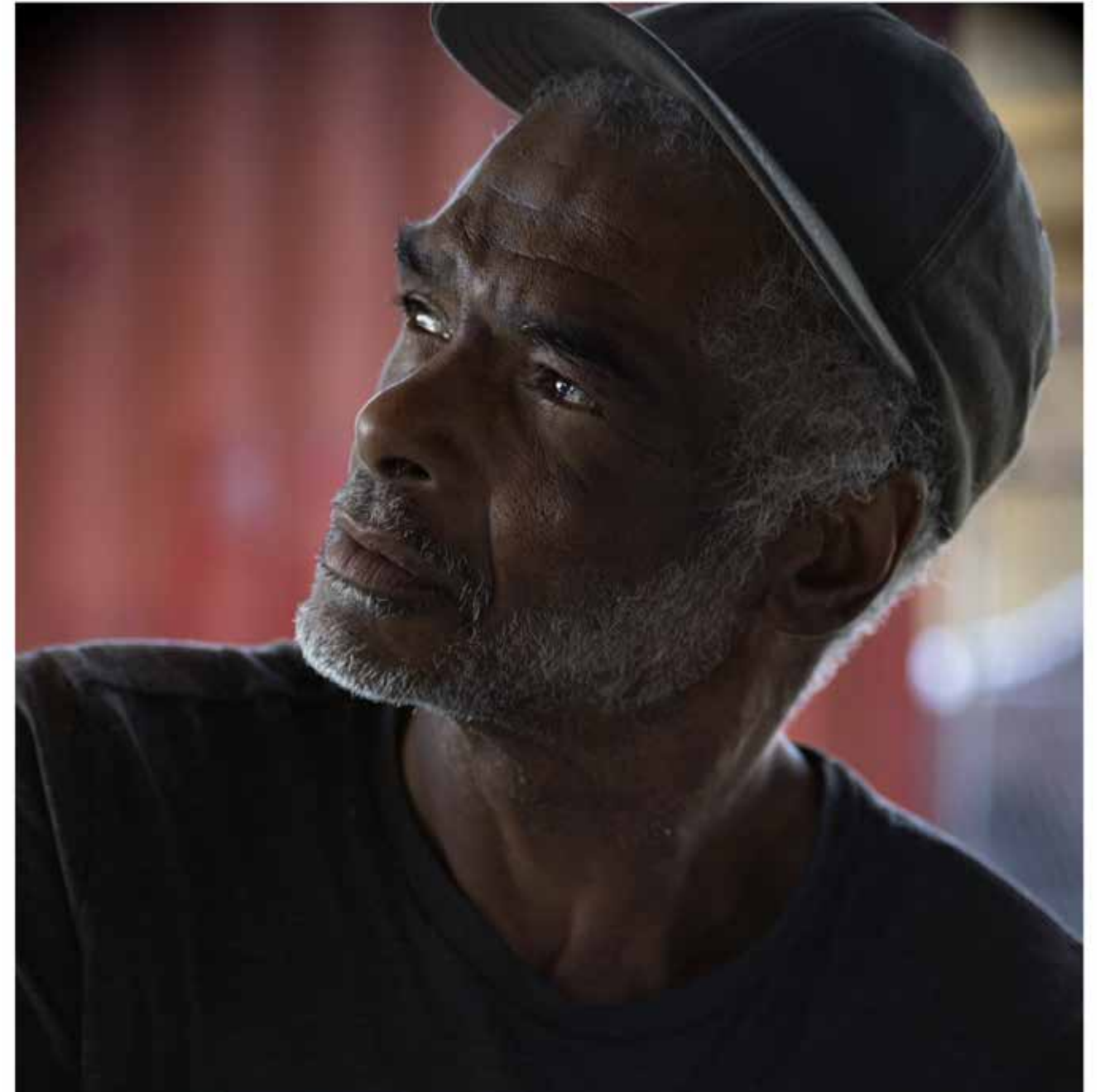
ERIC

"Finding a house is finding a part of oneself, a space in which to exist, a world to be inhabited and in which to have a chance.

The opportunity to still have hope, the hope of a job, the mirage of dignity, of a rebirth. "

"Ritrovare una casa è ritrovare una parte di se, uno spazio in cui esistere, un mondo da abitare e in cui avere una possibilità.

L'opportunità di avere ancora una speranza, la speranza di un lavoro, il miraggio della dignità, di una rinascita."

"I Am Human"
White Marble Carrara (2020)
36x16x5 cm

TIARA

*"You don't have to be scared of me" she says.
"What I'm going through, you're not going to catch it. But you can help..."*

*"Non devi avere paura di me" dice.
"Quello che sto vivendo, non lo capirai. Ma puoi aiutarmi..."*

"Treat them like they're a human being, because they are. They all God's kids. So treat everybody equal. I mean because they don't have a place to go, or a places to wash and stuff. Try to help them."

Beverly

"Trattateli come se fossero esseri umani, perché lo sono. Sono tutti figli di Dio. Quindi trattate tutti allo stesso modo. Voglio dire, perché non hanno un posto dove andare, o un posto dove lavarsi e cose del genere. Cercate di aiutarli".

Beverly

3134

St Mary's Center

St Mary's Center is a lot of things. A temporary shelter, a warm meal, a friendly smile with neighbors and others that care. St Mary's is one of several programs around the city and our nation that strive to support those that are in the greatest need. "...a community of hope, justice, and healing that serves at-risk seniors and preschoolers in the heart of Oakland".

We need programs like St Mary's. We also need solutions that help people out of homelessness permanently. We also need livable wage jobs, job training and housing subsidies enough to serve every unhoused person.

Il centro di St Mary è un sacco di cose. Un rifugio temporaneo, un pasto caldo, un sorriso amichevole con i vicini e gli altri che si prendono cura. St Mary's è uno dei numerosi programmi in giro per la città e la nostra nazione, che si impegnano a sostenere coloro che hanno più bisogno. "... una comunità di speranza, giustizia e guarigione che serve anziani e bambini in età prescolare a rischio nel cuore di Oakland".

Abbiamo bisogno di programmi come quelli di St Mary. Abbiamo anche bisogno di soluzioni che aiutino le persone senza fissa dimora in modo permanente. Abbiamo anche bisogno di posti di lavoro salariati e vivibili, formazione professionale e sussidi per gli alloggi sufficienti a servire ogni persona senza una casa.

CAROLYN

“One thing is stop looking down on us. When you see us, you say:
'Oh! they can't, they're not this and not that, they're not trying!'
But it's not that I didn't, we're not trying.
It's hard. Once you get down there, you have to fight to get back up.
No matter how hard you fight, sometimes you can't come back up.”

*“Per prima cosa: smettere di guardarci dall'alto in basso.
Quando ci guardate e dite: 'Oh! Non ce la fanno, non sono questo e
non sono quello, non ci provano!’
Ma non è che non ho fatto o che non ci stiamo provando.
Sapete cosa sto dicendo?
È difficile. Una volta che vai giù, devi lottare per rialzarti.
Non importa quanto lotti, a volte non puoi risalire”*

BENNIE

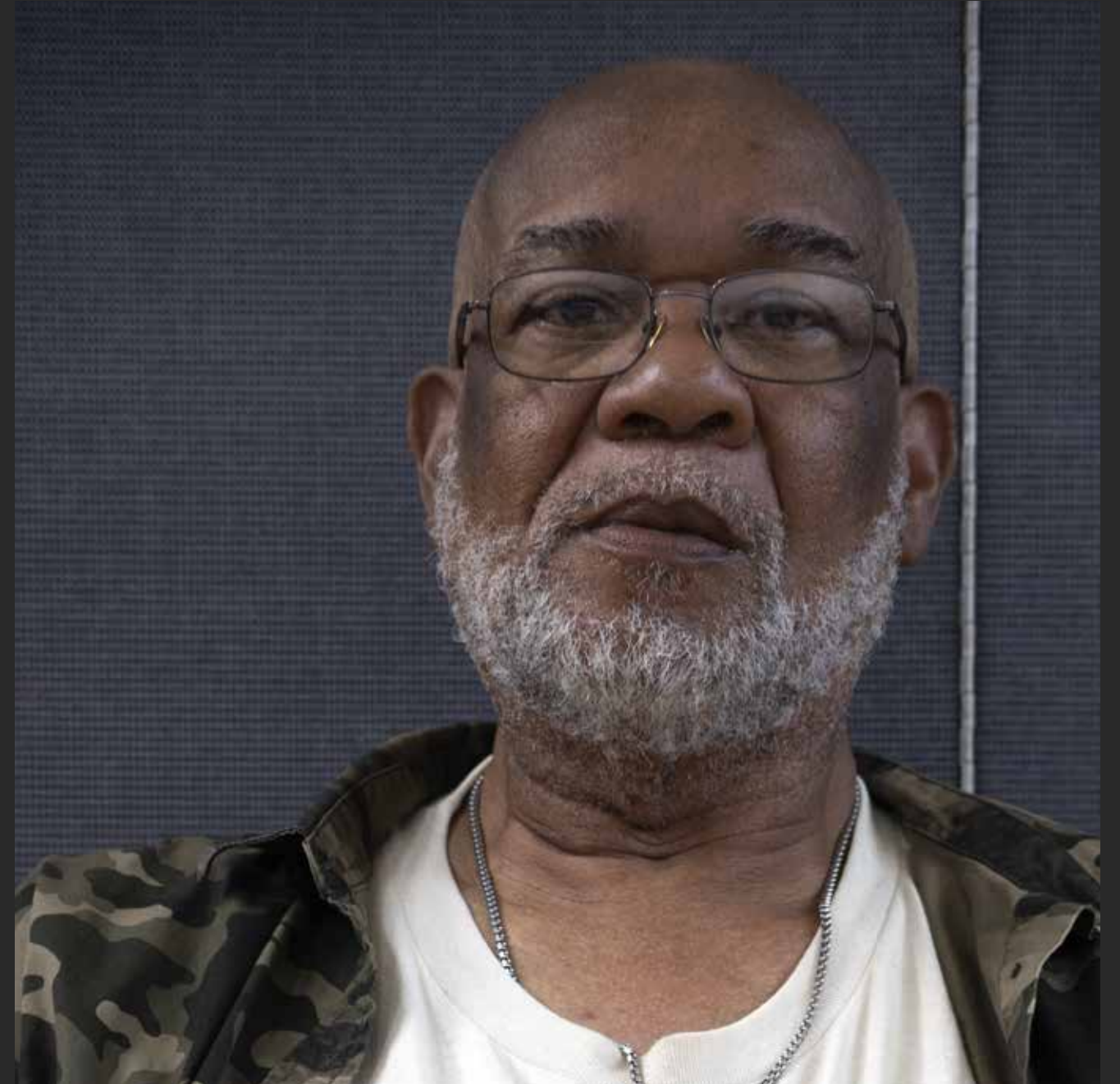
"I think that in my case being addicted and homeless was a helpless situation. I believe that it would be good if people just paid more attention to the homeless and were a little more caring. I didn't want to be there. I think at any time, any of us might fall into that situation."

"Penso che nel mio caso essere dipendente e senza casa era una situazione di impotenza. Credo che sarebbe bello se le persone prestassero più attenzione ai senzatetto e fossero un po' più premurose. Non volevo essere lì! Penso che in qualsiasi momento ognuno di noi potrebbe cadere in quella situazione."

CAREY

"You worry about your safety. If you're feeling down and out. Self-esteem, depression, anxiety, anger ... maybe prison would be better than living in the streets."

"Ti preoccupi della tua sicurezza. Se ti senti giù di morale. Senza autostima, in depressione, ansia, rabbia ... forse la prigione sarebbe meglio che vivere in strada."

BEVERLY

"Help them, like give them food or if you've got some clothes or something, they need to have something warm to wear, stuff like that. Don't treat them mean because they're homeless, you know? Just try to help them. Stay together and help each other."

"Aiutateli, come dargli del cibo o se hai dei vestiti o altro, hanno bisogno di qualcosa di caldo da indossare, cose del genere. Non trattateli male perché sono senzatetto, sapete!? Cercate solo di aiutarli. Stiamo insieme e aiutiamoci a vicenda."

SHARON

"People make mistake. Whatever they do, that's them. It's not yorself.
Don't put them down. Treat them with love and respect!
Because they are people, are humans too."

*"Le persone commettono errori. Qualunque cosa facciano, sono loro. Non sei tu.
Non sminuirli! Trattali con amore e rispetto!
Perchè sono persone, anche loro sono esseri umani."*

CYENDI

"...it was scary at night. It was scary not having a bathroom and you kind of have to expose yourself, and it felt shameful. I want people just to understand that I had been through a lot and I'm coming up.

And I've already been down,
There's no place to go up.

And I'm lookink forward to my life."

"... di notte faceva paura. Faceva paura non avere un bagno e dovevi esporti, e mi sembrava vergognoso. Voglio che la gente capisca che ne ho passate tante e che sto venendo su.

*E sono già stata giù,
Non c'è posto per risalire.*

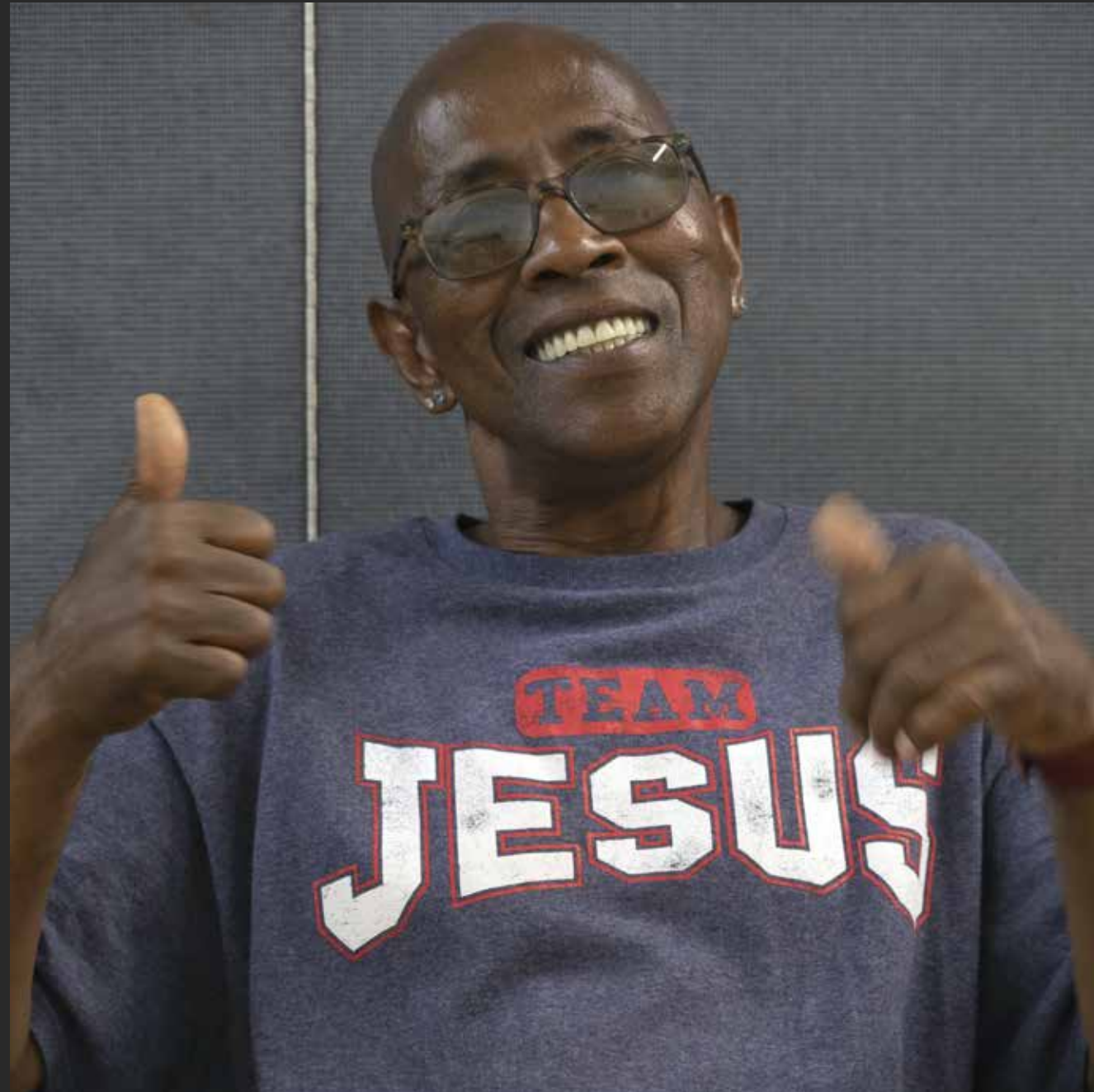
E non vedo l'ora di vivere la mia vita."

MADLYNN

"... at the end of the day when all that's said and done, they still have feelings. They have thoughts, they have desires. They want to be loved, they want to be cared for. They want to look normal, they want to be normal."

"...alla fine della giornata, quando tutto è stato detto e fatto, hanno ancora dei sentimenti. Hanno pensieri, hanno desideri. Vogliono essere amati, vogliono essere curati. Vogliono sembrare normali, vogliono essere normali!"

KEITH

"Okay! It should be housing first, because first of all, you got to get them off the streets because you know everything's going on ... with the understanding that if you get this place, it is mandatory that you go to this program."

"Okay! Si prima di tutto dovrebbe essere un alloggio, perché prima di tutto, devi toglierli dalla strada perché succede di tutto ... con la consapevolezza che se ottieni questo posto è obbligatorio che tu segua un preciso programma."

SCOTT

“So people tend to stereotype, the homeless and think of them as unemployable, lazy, living off the land or living off, living on the dole, uneducated, coming from broken homes and poverty. But there’s a lot of people that don’t fall into that category. There’s educated people, there’s talented people that just haven’t had an opportunity to get on their feet yet.”

“Credo che la gente tenda a stereotipare i senzatetto e pensare a loro come disoccupati, pigri, che vivono della terra o che vivono con il sussidio, non istruiti, provenienti da case distrutte e povertà. Ma ci sono molte persone che non rientrano in questa categoria. Ci sono persone istruite, ci sono persone di talento che non hanno ancora avuto l’opportunità di mettersi in piedi.”

PERCY

"The biggest challenge for me was my wife. We had to wash up at the police station downtown, every morning. Six o'clock in the morning, get up and go to the police station. She went in the women's bathroom, I went in the man's bathroom, she washed up. She'd be in there for about an hour and a half. I'd be in there for 20 to 30 minutes."

"La sfida più grande per me era mia moglie. Dovevamo lavarci alla stazione di polizia in centro, ogni mattina. Alle sei del mattino, ci si alzava e si andava alla stazione di polizia. Lei andava nel bagno delle donne, io in quello degli uomini, lei si lavava. Stava lì dentro per circa un'ora e mezza. Io ci stavo per 20-30 minuti."

SHARON

“Help them find a place to stay. First of all, get them off the streets, because the street is no place for anybody to be. Second of all, just show them that you care. That little bit of showing that you care shows a whole lot to a homeless person. They have nobody!”

“Aiutali a trovare un posto dove stare. Prima di tutto, allontanali dalle strade, perchè la strada non è un posto dove stare. Secondo, mostra loro che ci tieni. Quel piccolo gesto di mostrare che ci tieni significa molto per un senzatetto. Non hanno nessuno!”

"KEY MESSAGES"

"I Want You to Care"
White Marble Carrara (2020)
34x32x5 cm

"I Am Your Neighbor"
White Marble Carrara (2020)
30x35x5 cm

"I Want a Job"
White Marble Carrara (2020)
44x16x5 cm

"I Am Human"
White Marble Carrara (2020)
36x16x5 cm

"I Grew Up Here"
White Marble Carrara (2020)
38x26x5 cm

"I Need Some Help"
White Marble Carrara (2020)
38x26x5 cm

"I Want a Home"
White Marble Carrara (2020)
45x16x5 cm

"I Get Scared"
White Marble Carrara (2020)
32x15x5 cm

"SUPPORT"

"Emergency Shelter"
White Marble Carrara (2020)
36x35x5 cm

"Mental Health Services"
White Marble Carrara (2020)
35x41x5 cm

"Affordable Rental Housing"
White Marble Carrara (2020)
35x36x5 cm

"Employment Training"
White Marble Carrara (2020)
35x32x5 cm

"24/7 Basic Sanitation"
White Marble Carrara (2020)
43x25x5 cm

"Rent Subsidies"
White Marble Carrara (2020)
35x35x5 cm

"Substance Abuse Services"
White Marble Carrara (2020)
39x29x5 cm

"Basic Health Services"
White Marble Carrara (2020)
35x35x5 cm

"Job Opportunities"
White Marble Carrara (2020)
44x16x5 cm

Biography

Jim Hager has been making annual pilgrimages to Pietrasanta, Italy since 1992 where he took a sabbatical to learn marble carving at Studio SEM, and bronze casting at Fonderia d'Arte del Chiaro, seeking inspiration and solace among the art community. He divides his time between work in bronze and marble, building on a love for the human form.

Born and raised in California, he studied figurative sculpture at Fort Mason Art Center in San Francisco and anatomy at the University of California, Davis. After leaving corporate life in 2017, he now works exclusively on his art, dividing time between studios in Oakland and Pietrasanta.

He created a new studio "Tre Luci Studi d'Arte" in Pietrasanta with 5 other artists, which begin operations in March 2021. He has been represented by Christensen-Heller Gallery in Oakland, California and Aaron Gallery in Washington DC, and has completed commissions and works for private collections in the USA, Italy, United Arab Emirates and Tunisia.

Chronology of Commissions and Activities

2021 - Reunion, nero marquina marble 48cm x 80cm, Port Townsend, WA - Intrecciarte Gallery, Pietrasanta, Italy

2020 - Tre Luci Studi d'Arte, cofounder, Pietrasanta, Italy

2019 - Affection, statuario venato marble, 25cm x 35cm, Detroit, MI - Winter Fire, Caspaiou Design and Interior, Dubai, UAE
- Recent Works Exhibition, La Polveriera, Pietrasanta, Italy

2010 - Jacapo Fanfani Memorial, 50cm x 40cm, statuario marble, Rome, Italy

2009 - Hanna and Becca, statuario marble 110cm x 45cm, Palos Verdes, CA

2005 - Jesse Sanderson-Thomas Memorial, 40cm x 30cm, Carrara marble, Albany, CA

1995-2005 - Aaron Gallery, Washington, DC

1994 - Christensen-Heller Gallery, Oakland, CA

1993 - Solo show Works from Pietrasanta Kaiser Corporate Headquarters, Oakland - Christensen-Heller Gallery, Oakland, CA

1992 - Studied marble carving Studio SEM, Pietrasanta, Italy

- Studied bronze casting Fonderia d'Art del Chiaro, Pietrasanta, Italy

1991 - Ruml, bronze, 55cm x 40cm, Cambria, CA

1990 - The Gift, bronze, 24cm x 45cm, Rome, Italy

1988 -1990 - Group shows, Fort Mason Sculptures, various San Francisco Bay Area locations

1986 -1988 - Studied figurative sculpture at Fort Mason Art Center, San Francisco

1976 -1977 - Studied human anatomy, cadaver dissection and physiology FCC and U.C. Davis

