

Riccardo
Arena

Matilde
Cassani

Tomaso
De Luca

Riccardo
Giacconi

Matteo
Stocco

THE MAN

WHO

SAT

ON HIM—

SELF

FONDAZIONE
SANDRETTO
RE REBAUDENGO

Matteo Stocco, *Showthesizer* 2015,
website design: splash screen ●
design del sito web: schermata
di caricamento

View Matteo Stocco's piece
Showthesizer at:
www.fsrr.org/ycrp/showthesizer

Riccardo
Arena

Matilde
Cassani

Tomaso
De Luca

Riccardo
Giacconi

Matteo Stocco *Showthesizer*

Showthesizer is a web interface that allows users to generate audio-visual content from a library of video clips. Each clip was created by the artist in response to the inspirations and concepts that lie behind the artworks exhibited in the show. Each exhibiting artist answered a series of questions concerning their artwork and ideas regarding space, time, materials and influences. From this, short videos were shot in order to create new «bites» of artworks from those in the exhibition. *Showthesizer* gives users the chance to curate their own video-exhibition from these new «bites» of information.

The piece has been created with the idea of a DJ set in mind, where rhythm, speed and gaming have their crucial role in the interaction. *Showthesizer* stands as an allegory of the experience one could have by visiting the physical exhibition, shifting the gallery spaces into a virtual interface; icons have been designed starting from the inspiration of floor plan designs and Sol LeWitt's *Drawing instructions*. The entire game is meant to induce a frivolous experience of something as serious as loneliness can be.

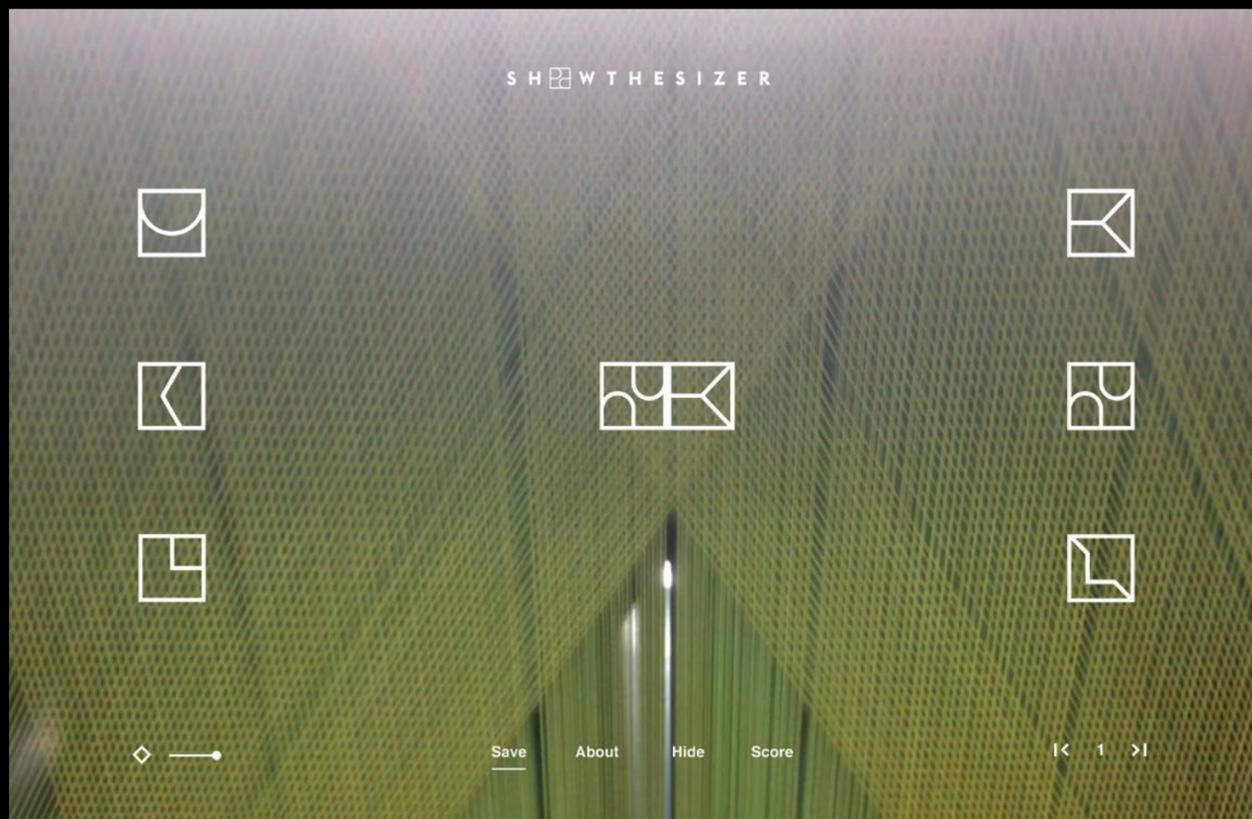
THE MAN

WHO

AT

THEM

SELF

Matteo Stocco, *Showthesizer* 2015,
website designs: background video playing •
design del sito web: sfondo attivo

Showthesizer was made by Matteo Stocco in creative collaboration with Mariano Viola (web developer), Luca Coppola (Aut, graphic designer), Sergio Ratti (sound composer) and Luca Carrara (video assistant).

Matteo Stocco
Showthesizer

Showthesizer è un'interfaccia web che consente agli utenti di generare contenuti audiovisivi a partire da una libreria di videoclip. Ogni clip è stato creato dall'artista in risposta alle suggestioni e ai concetti alla base delle opere esposte. Ogni artista in mostra ha risposto a una serie di domande sulle sue opere e sulle sue idee di spazio, tempo, materiali e influenze. Le risposte hanno ispirato una serie di brevi video, girati in modo da creare nuovi «bocconi» di opere a partire da quelle in esposizione. *Showthesizer* dà agli utenti la possibilità di curare la propria video-mostra partendo da questi nuovi «bocconi» di informazione.

L'opera è stata concepita pensando a un Dj set, in cui ritmo, velocità e gioco hanno un ruolo decisivo

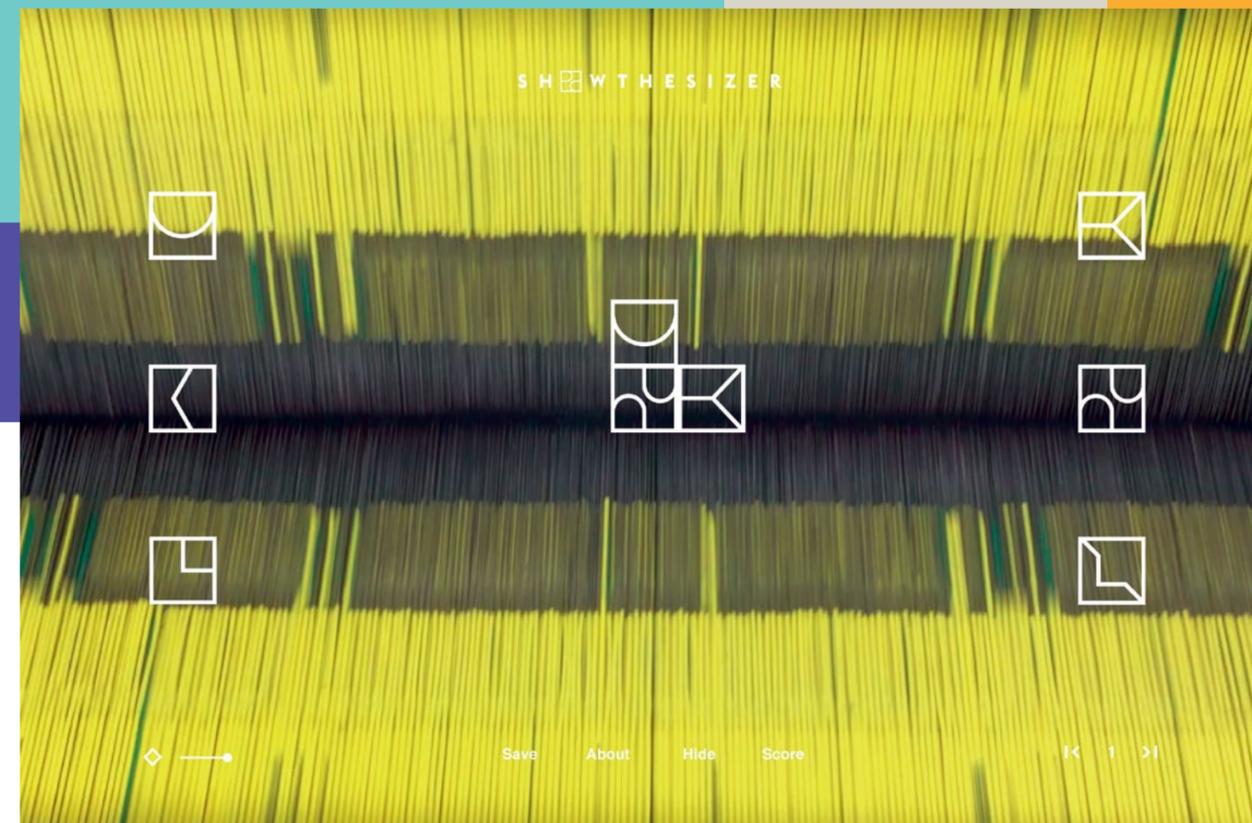
4

Riccardo
Arena

Matilde
Cassani

Tomaso
De Luca

THE MAN

nell'interazione. *Showthesizer* in definitiva è un'allegra dell'esperienza che è possibile fare visitando la mostra fisica, ma con gli spazi della galleria trasferiti su un'interfaccia virtuale; le icone sono state disegnate ispirandosi alle piante del piano e alle *Drawing Instructions* di Sol LeWitt. Il senso ultimo del gioco è quello di far vivere con leggerezza una condizione molto seria come può esserlo la solitudine.

Showthesizer è stato realizzato da Matteo Stocco in collaborazione creativa con Mariano Viola (sviluppatore web), Luca Coppola (Aut, designer grafico), Sergio Ratti (sound designer) e Luca Carrara (assistente video).

5

Matteo Stocco, *Showthesizer* 2015,
website design: composition test ●
design del sito web: test di composizione

Matteo Stocco

1986, Venice Venezia
lives and works in Venice
vive e lavora a Venezia

Stocco's main field of research concerns dynamics and the problems that influence contemporary city development. His work aims to observe micro bounds of intimacy and everyday life. After initially employing photography and interactive installation, he moved to video making,

Riccardo
Arena

Matilde
Cassani

Tomaso
De Luca

Riccardo
Giacconi

THE MAN

WHO

AT

IIM

LF

devising a web video prototype as his thesis project. His choice of medium moves between audio-visual projects, documentary and cross-media products. He studied Visual and Multimedia Communication at University IUAV of Venezia and is a freelance video maker and motion designer. He is co-founder of the Videotrope Collective and is currently part of the artist residency programme at Fondazione Bevilacqua La Masa, Venice.

Il principale campo di interesse di Stocco è la dinamica, insieme ai problemi che interessano lo sviluppo urbano contemporaneo. Le sue opere sono osservazioni di spazi minimi di intimità e di vita quotidiana. Dopo aver iniziato a lavorare con la fotografia e l'installazione interattiva, si è dedicato al videomaking, inventando un prototipo di web video come progetto per la sua tesi. Le sue tipologie mediali vanno da progetti audiovisivi al documentario e a opere transmediali.

Ha studiato Comunicazione Visiva e Multimediale presso l'università IUAV di Venezia, e lavora come videomaker e motion designer freelance. È co-fondatore del Videotrope Collective e partecipa attualmente al programma di residenze per artisti della Fondazione Bevilacqua La Masa, a Venezia.

Riccardo
Arena

Matilde
Cassani

Tomaso
De Luca

Riccardo
Giacconi

THE MAN

WHO

SAT

ON HIM —

SELF

Riccardo Giacconi, *Controvana* 2015, cover of the September 1930 issue of American magazine *Popular Mechanics*, depicting a render of Guido Tallei's *Diri-Disc* • copertina del numero di settembre 1930 della rivista americana *Popular Mechanics*, con un disegno del *Diri-Disc* di Guido Tallei.

Riccardo
Arena

Matilde
Cassani

Tomaso
De Luca

THE MAN WHO

Riccardo Giacconi *Controvana*

Controvana is conceived as something between a mechanical séance and a performance for a machine. It concerns Guido Tallei, my great-grandfather.

Guido Tallei was an engineer: he designed and patented dozens of machines, most of which have never been realised.

These were mostly war machines (for example, a battle tank) and means of transport. For example, he designed a strange mix between an aircraft and an airship, which although was never realised, became relatively well known, with the project published in German and American magazines.

Guido Tallei started working as an engineer in 1920 in Rome, just after having fought in the First World War. He therefore lived through the rise to power of the fascist party. Although his professional life took place under the fascist regime, his diary shows that he was not an ideological supporter of it.

In 2001, while exploring Guido Tallei's folders of papers, projects and documents, the draft of a letter was found. It was something between an autobiography, a criticism and a call for help. After having deciphered it, it was realised that the likely recipient of the letter was Benito Mussolini. It is unknown if the letter, dated 1942 (in the middle of World War II), was sent or not.

Controvana è concepito come una via di mezzo fra una seduta spiritica meccanica e una performance per macchina.

L'opera tratta di Guido Tallei, il mio bisnonno.

Guido Tallei era un ingegnere, che progettò e brevettò decine di macchine, la gran parte delle quali non fu mai realizzata.

Si trattava per lo più di veicoli da guerra (come un carro armato da combattimento) e mezzi di trasporto. Ad

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
 MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE.
 DIRECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

BREVET D'INVENTION.

Gr. VI. — Cl. 4. N° 622.283

Aéronef à sustentation mixte.

M. GUIDO TALLEI résidant en Italie.

Demandé le 30 septembre 1926, à 13^h 25^m, à Paris.
 Délivré le 26 février 1927. — Publié le 27 mai 1927.

(3 demandes de brevets et de brevet additionnel déposées en Italie : brevet, les 13 octobre et 24 novembre 1925; brevet additionnel, le 22 juillet 1926. — Déclaration du déposant.)

Cette invention a pour objet un type d'aéronef à sustentation mixte, c'est-à-dire comportant un ballon qui assure la sustentation aérostatique, le dit ballon étant pourvu de surfaces portantes qui assurent la sustentation aérodynamique, de manière à obtenir dans l'ensemble une machine volante présentant tous les avantages réunis des aéroplanes et des dirigeables ordinaires et en éliminant en grande partie les inconvénients.

L'aéronef suivant l'invention est substantiellement constitué par un corps central creux de forme allongée fonctionnant comme ballon, sur les parois latérales duquel sont extérieurement disposées des surfaces portantes symétriques par rapport au plan médian longitudinal de l'appareil.

Le corps central est constitué par une enveloppe en tôle d'aluminium ou toute autre matière appropriée; il est pourvu d'une armature spéciale de soutien et de raidissement et contient de l'air chauffé au moyen des gaz d'échappement et de décharge provenant des moteurs, de manière à produire une certaine force ascensionnelle à laquelle, quand l'aéronef est en mouvement, s'ajoute la force ascensionnelle produite par la pression exercée par l'air extérieur sur les surfaces latérales portantes qui fonctionnent comme les ailes d'un aéroplane ordinaire.

Dans le dessin ci-annexé, lequel représente de manière schématique et à titre d'exemple une forme d'exécution de l'objet de l'invention :

La fig. 1 montre l'aéronef en vue de dessus et en coupe partielle;

La fig. 2 est une coupe transversale suivant la ligne A-B de la fig. 1;

La fig. 3 est une vue latérale.

L'aéronef suivant l'invention est substantiellement constitué par une enveloppe 1 en tôle métallique mince et ondulée, de préférence en aluminium ou autre alliage léger, revêtue d'une enveloppe lisse et résistante, également métallique. Cette enveloppe double, qui constitue une paroi thermiquement très isolante, a, comme à l'ordinaire, la forme d'une surface de révolution, dont l'axe longitudinal est beaucoup plus long que l'axe transversal; elle a son extrémité antérieure de proue 2, très résistante et destinée à supporter la pression aérodynamique de l'air extérieur quand l'aéronef est en mouvement, et, à l'arrière, c'est-à-dire en poupe, elle est munie du gouvernail 3 et des empennages 4, susceptibles d'être manœuvrés au moyen d'une transmission quelconque, rigide ou flexible, des nacelles 5 disposées de façon symétrique sur les deux côtés de l'enveloppe.

Dans le but de donner à cette dernière la

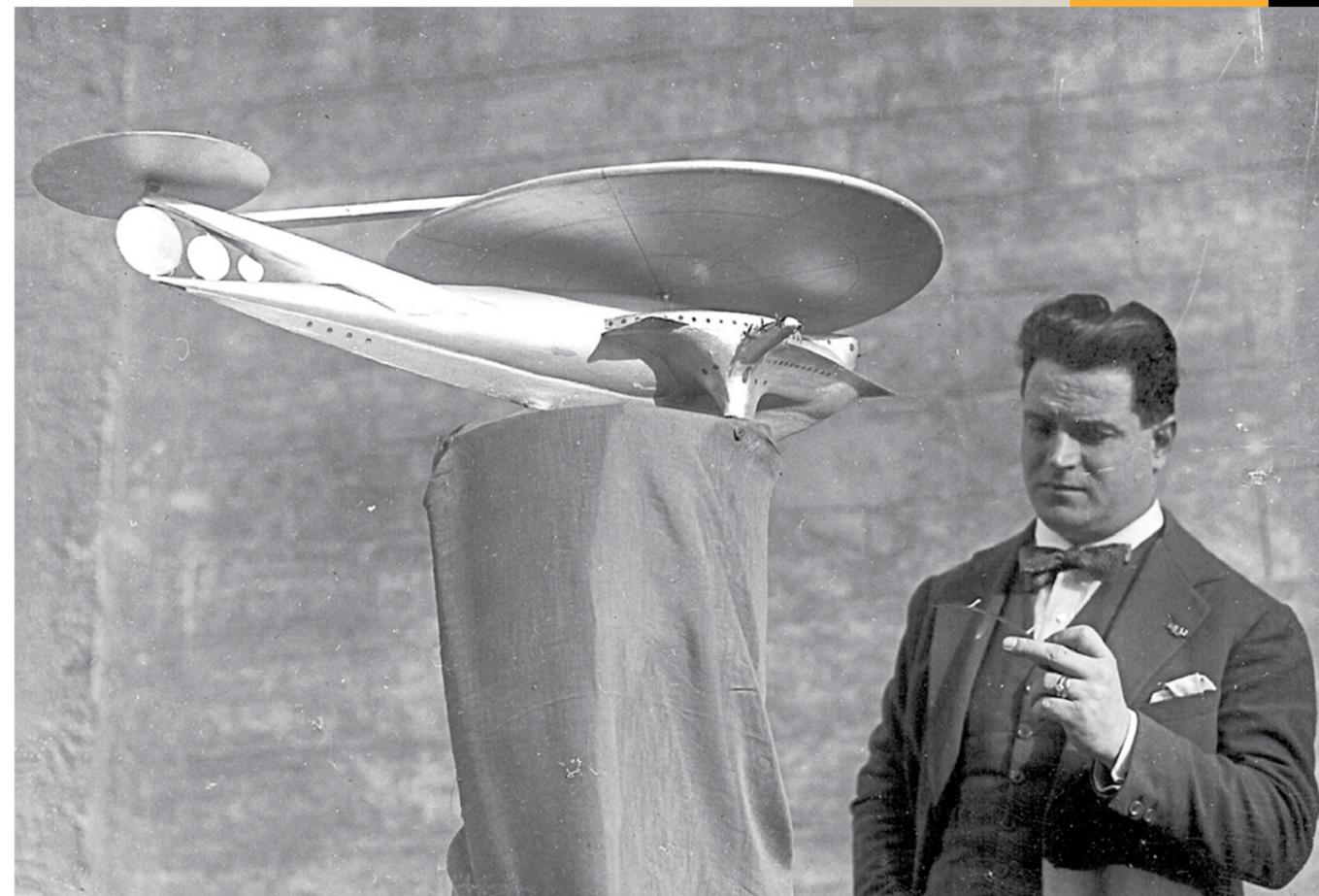
Prix du fascicule : 5 francs.

Riccardo Arena

Matilde Cassani

Tomaso De Luca

THE MAN WHO

rinvenuta la bozza di una lettera, una via di mezzo fra autobiografia, critica e richiesta di aiuto. Dopo averla decifrata, si è capito che il probabile destinatario era Benito Mussolini.

Non è noto se la lettera, datata 1942 (in piena Seconda guerra mondiale), sia stata effettivamente spedita oppure no.

esempio, progettò uno strano ibrido fra aeroplano e dirigibile che, benché mai costruito, divenne abbastanza popolare, tanto che il progetto fu pubblicato su riviste tedesche e americane.

Guido Tallei iniziò la sua carriera di ingegnere nel 1920 a Roma, subito dopo aver combattuto nella Prima Guerra

Mondiale, e fu quindi testimone dell'ascesa al potere del partito fascista. Anche se la sua vita professionale si svolse sotto il regime fascista, dal suo diario si evince che Tallei non ne fu un sostenitore ideologico.

Nel 2001, cercando fra le carte, i progetti e i documenti di Guido Tallei, fu

Riccardo Giacconi, *Controvenga* 2015, research material: page from an American patent of a project by Guido Tallei his *Diri-Disc*, 18 December 1928 • materiale di ricerca: pagina da un brevetto americano di un progetto del *Diri-Disc* di Guido Tallei, 18 dicembre 1928.

Dec. 18, 1928.

G. TALLEI
AIRSHIP WITH MIXED SUSTENTATION
Filed Sept. 29, 1926 2 Sheets-Sheet 1

1,695,394

Fig. 1.

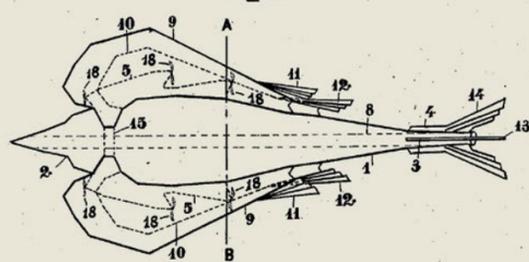

Fig. 2.

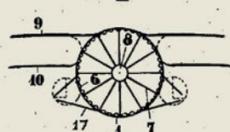
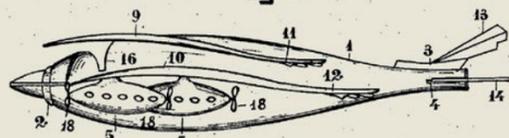

Fig. 3.

Inventor:
Guido Tallei.
per
Attorney:

Riccardo Giacconi

1985, San Severino Marche
lives and works in Venice
vive e lavora a Venezia

Giacconi's work concerns narrative forms and the performative aspect intrinsic to these forms. Through the work, he attempts to uncover the social and political conditions in which language and narrative operate within given cultural systems. The act of «reading» is essential, not just as activating a previously produced object, but also as an attempt to establish a constellation between two moments of history: that of the creation of a «text» and that of subsequent readings.

He studied Fine Arts at the University IUAV of Venezia, at UWE in Bristol and at New York University. Selected solo exhibitions include: *Reims Scene d'Europe*, FRAC Champagne-Ardenne, Reims (2015); *Centro/Periferia*, MAXXI, Rome (2015); *Republika Postav (Republic of figures)*, *tranzitdisplay*, Prague (2014); *The 338 Hour Cineclub*, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin (2013) and *To hug a snake*, Résonance – the Lyon Biennale (2011). Artist residency programmes include: Viafarini (Milan), lugar a dudas (Cali, Colombia), MACRO Museum of Contemporary Art of Rome and La Box

Riccardo
ArenaMatilde
CassaniTomaso
De Luca

THE MAN

WHO

(Bourges). Film festivals include: the Rome Film Festival, the Torino Film Festival and the FID Marseille International Film Festival, where he won the Grand prix de la compétition internationale in 2015. In 2007 he co-founded the collective Blauer Hase, with which he curates the periodical publication *Paesaggi* and the *Helicotrema* festival.

L'opera di Giacconi esplora le forme narrative e l'aspetto performativo ad esse connaturato. Attraverso le sue opere, l'artista cerca di mettere a nudo le condizioni sociali e politiche in cui operano il linguaggio e la narrazione all'interno di dati sistemi culturali. L'atto del «leggere» è essenziale, non solo come attivazione di un oggetto prodotto in precedenza, ma anche come tentativo di stabilire una costellazione fra due momenti storici: quello della creazione del «testo» e quello delle sue successive letture.

Giacconi ha studiato Belle Arti presso l'università IUAV di Venezia, presso l'UWE di Bristol e alla New York University. Fra le sue mostre personali ricordiamo: *Reims Scene d'Europe*, FRAC Champagne-Ardenne, Reims (2015); *Centro/Periferia*, MAXXI, Roma (2015); *Republika Postav (Republic of figures)*, *tranzitdisplay*, Praga (2014); *The 338*

Hour Cineclub, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino (2013) e *To hug a snake*, Résonance – Biennale di Lione (2011). Ha partecipato ai programmi di residenze per artisti: Viafarini (Milano), lugar a dudas (Cali, Colombia), MACRO Museo d'Arte Contemporanea di Roma, e La Box (Bourges). I festival del cinema a cui ha partecipato sono: Festa del Cinema di Roma, Torino Film Festival e FID Marseille International Film Festival, dove ha vinto il Grand prix de la compétition internationale nel 2015. Nel 2007 ha co-fondato il collettivo Blauer Hase, con il quale cura la pubblicazione periodica *Paesaggi* e il festival *Helicotrema*.

Riccardo
Arena

Matilde
Cassani

Tomaso
De Luca

THE MAN

WHO

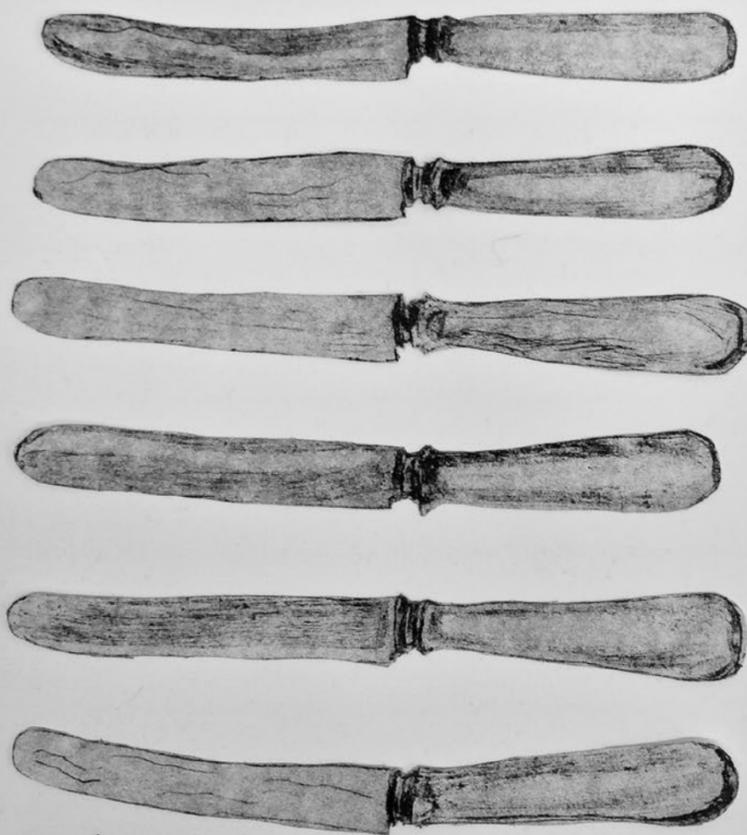
SAT

ON HIM—

SELF

Tomaso De Luca,
Behind the Curtain,
I am the Curtain 2015,
detail ● dettaglio

A KNIFE

Riccardo
Arena

Matilde
Cassani

Tomaso De Luca *Inventory for the single man*

[1]
a knife
*I headed home at six this
morning, after a party.*

[2]
an ashtray
*I've been taking
a bunch of drugs.
I sat here.*

[3]
a sofa for one
*slightly uncomfortable,
still high.
Too big for one,
too small for two.*

[4]
a chair
*I didn't mind, no one was
with me anyway.*

[5]
an African statuette
*And besides,
in this haunted house –
I'm never alone.*

[6]
a zebra carpet
*I saw my face reflected –
there –
looking like a half-moon.*

[7]
a table light
*«I need more drugs»
I thought.*

[8]
a wardrobe for one
*To get rid of these
phantoms. To clean
up this mess.*

SELF

THE MAN

TO

T

M-

A CHAIR

[9]
a chaise longue
Frau Linde
made a bed for Gari on
the chaise longue.
Gari doesn't use it, he
crawls into the bed
with Mathieu during night.
(night shirts)

[10]
a smoke glass
And I've been presenting
the general boredom
and ceremony of domestic
economy rather
than the private passions
of hatred or sex or play.

[11]
a curtain
How miserable.

[12]
a tureen
*«I should arrange
my objects right now,
while I'm still high»
I thought.*

[13]
an embroidered pillowcase
*After one collects –
and before one displays –
one arranges.*

20

THE MAN

Inventario per l'uomo solo

[1]
un coltello
*Sono rientrato alle sei
stamattina,
dopo una festa*

[2]
un posacenere
*Ho preso parecchie droghe.
Mi sono seduto qui*

[3]
un divano per uno
*leggermente scomodo,
ancora fatto.
Troppo grande per uno,
troppo piccolo per due.*

[4]
una sedia
*Non mi importava molto,
ero comunque solo.*

[5]
una statuetta africana
*E comunque, in questa casa
infestata –
non sono mai solo.*

[14]
a painting
*Remarkable objects,
as the signatures of artists,
they announce
«Who made this, is no longer
here».*

[15]
a coffee table
*I furnished myself with
manners and habits.
I decorated myself with
ghosts and bruises.*

[16]
a hanger
*I believed I was designing.
I've been designed instead.*

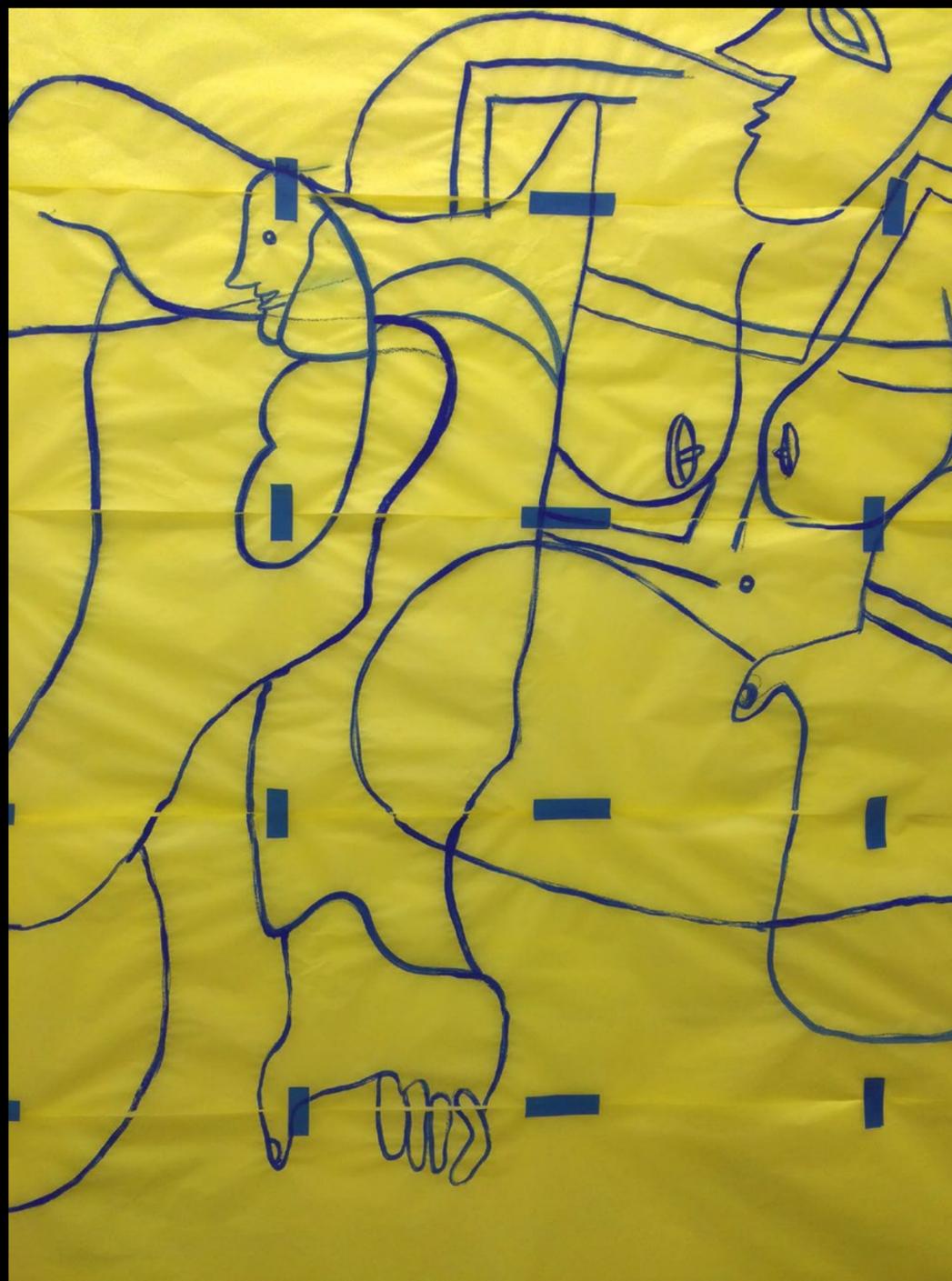
21

SELF

AN AFRICAN
STATUETTE

Tomaso De Luca, study
for *Frieze of the Intruder*
2015, detail • studio per
Frieze of the Intruder
2015, dettaglio

22

Riccardo
Arena

Matilde
Cassani

THE MAN

[6]
un tappeto di zebra
*Ho visto la mia faccia
riflessa – là –
che sembrava una
mezza luna.*

[7]
una lampada da tavolo
*«devo prendere altre
droghe» ho pensato*

[8]
un armadio per uno
*Per sbarazzarmi di
questi fantasmi.
Per ripulire questo casino.*

[9]
una chaise longue
*Frau Linde ha preparato un
letto per Gari sulla
chaise longue. Gari non lo
usa, sgattaiola nel letto
di Mathieu a notte fonda.
(camicie da notte)*

[10]
un bicchiere smoke
*E ho presentato la noia
generalizzata e la cerimonia
dell'economia domestica
piuttosto che le passioni
private dell'odio o del sesso
o del gioco.*

[11]
una tenda
Che infelice.

[12]
una zuppiera
*«dovrei organizzare i miei
oggetti ora, mentre sono
ancora fatto» ho pensato*

[13]
una federa ricamata
*Dopo aver collezionato –
e prima di mostrare – si
organizza.*

[14]
un quadro
*Oggetti notevoli, come
le firme degli artisti, che
annunciano «Chi ha fatto
questo, non è più qui».*

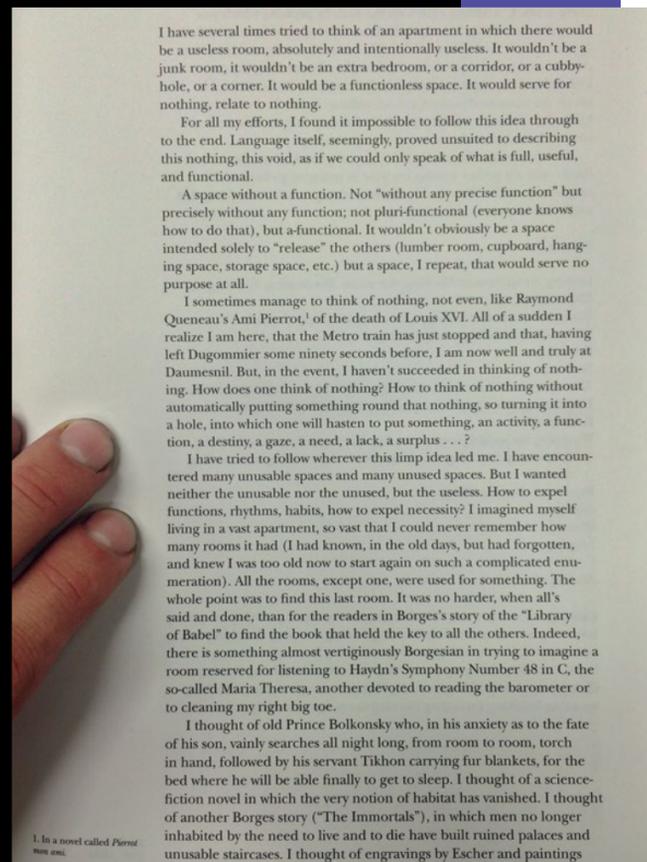
[15]
un tavolo da caffè
*Mi sono arredato di buone
maniere e abitudini.
Mi sono decorato coi
fantasmi e i lividi.*

[16]
un attaccapanni
*Credevo di star progettando.
E invece sono stato
progettato.*

23

SELF

Tomaso De Luca, pages from *The Apartment*, by George Perec and the artist's left hand
 ● pagine da *The Apartment*, di George Perec e la mano sinistra dell'artista

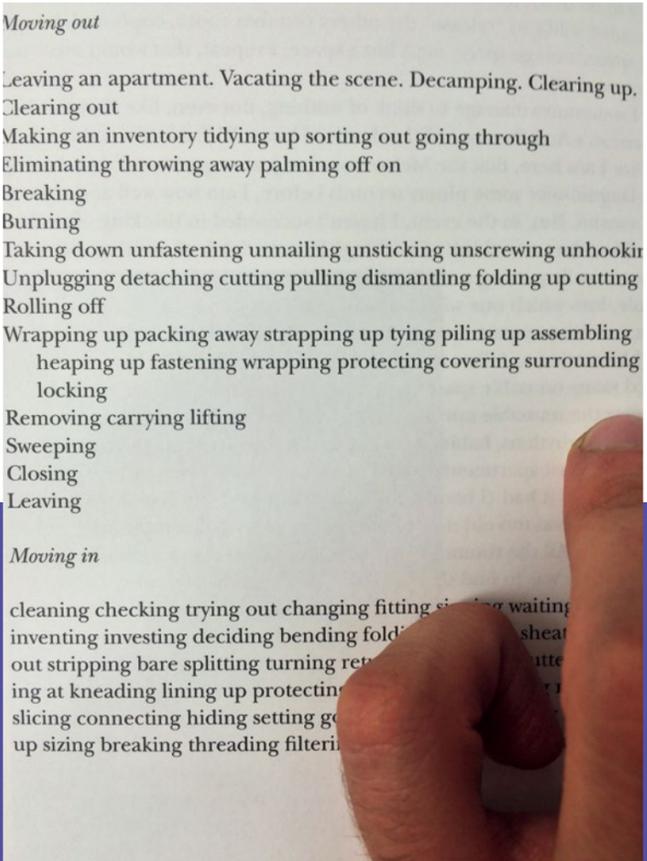

Tomaso De Luca

1988, Verona
 lives and works in Milan
 vive e lavora a Milano

De Luca's recent work has been focusing on architecture as a performative expedient. His choice of specific materials for conceiving his «architectures» is dictated by more than just functionality. He aims to portray the body by exploring its relation with surfaces – progressively more functional, obedient, smart and comfortable – as if, after all, we are all somehow striving to be loved by objects.

He graduated from NABA, Milan in Painting and Visual Art, selected solo exhibitions include: *SALOPP GESAGT SCHLAPP*, Künstlerhaus Bremen (2014); *An incomplete portrait of Anchises*, Van Horbourg, Zürich (2013); *Tropical Malady*, IIC, Paris (2012); *The Monument*, Monitor, Rome (2012) and *The Sleepers*, MACRO, Rome (2010). Selected group exhibitions include: *A Mão Negativa*, Parque Lage, Rio de Janeiro (2015); *Say It Loud*, Monitor Studio, New York (2015); *Milk Revolution*,

Riccardo
 Arena

Matilde
 Cassani

THE MAN

American Academy, Rome (2015); *Non Siamo Mai Stati Moderni*, SongEun, Seoul (2014); *Sandy Island*, Nomas Foundation, Rome (2013); *Add Fire – Premio Furla*, Ospedale degli Innocenti, Bologna (2013); *Sotto la Strada la Spiaggia*, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin (2012); *Les Monuments Invisibles*, La Galerie, Centre d'Art Contemporain, Paris (2012) and *Io, Tu, Lui, Lei*, Fondazione Bevilacqua La Masa, Venice (2012).

Le opere recenti di De Luca si concentrano sull'architettura come espediente performativo. La scelta di materiali particolari per creare le sue «architetture» è dettata da ragioni che vanno oltre la semplice funzionalità. Il suo intento è rappresentare il corpo esplorandone il rapporto con le superfici – sempre più funzionali, obbedienti, intelligenti e confortevoli, come se, alla fine, tutti noi in qualche modo aspirassimo a essere amati dagli oggetti.

De Luca si è laureato presso la NABA di Milano in Pittura e Arti Visive. Fra le sue mostre personali ricordiamo: *SALOPP GESAGT SCHLAPP*, Künstlerhaus Brema (2014); *An incomplete portrait of Anchises*, Van Horbourg, Zurigo (2013); *Tropical Malady*, IIC, Parigi (2012); *The Monument*, Monitor, Roma (2012) e *The Sleepers*, MACRO, Roma (2010). Fra le mostre collettive ricordiamo: *A Mão Negativa*, Parque Lage, Rio de Janeiro (2015); *Say It Loud*, Monitor Studio, New York (2015); *Milk Revolution*, Accademia Americana, Roma (2015); *Non Siamo Mai Stati Moderni*, SongEun, Seoul (2014); *Sandy Island*, Nomas Foundation, Roma (2013); *Add Fire – Premio Furla*, Ospedale degli Innocenti, Bologna (2013); *Sotto la Strada la Spiaggia*, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino (2012); *Les Monuments Invisibles*, La Galerie, Centre d'Art Contemporain, Parigi (2012) e *Io, Tu, Lui, Lei*, Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia (2012).

SELF

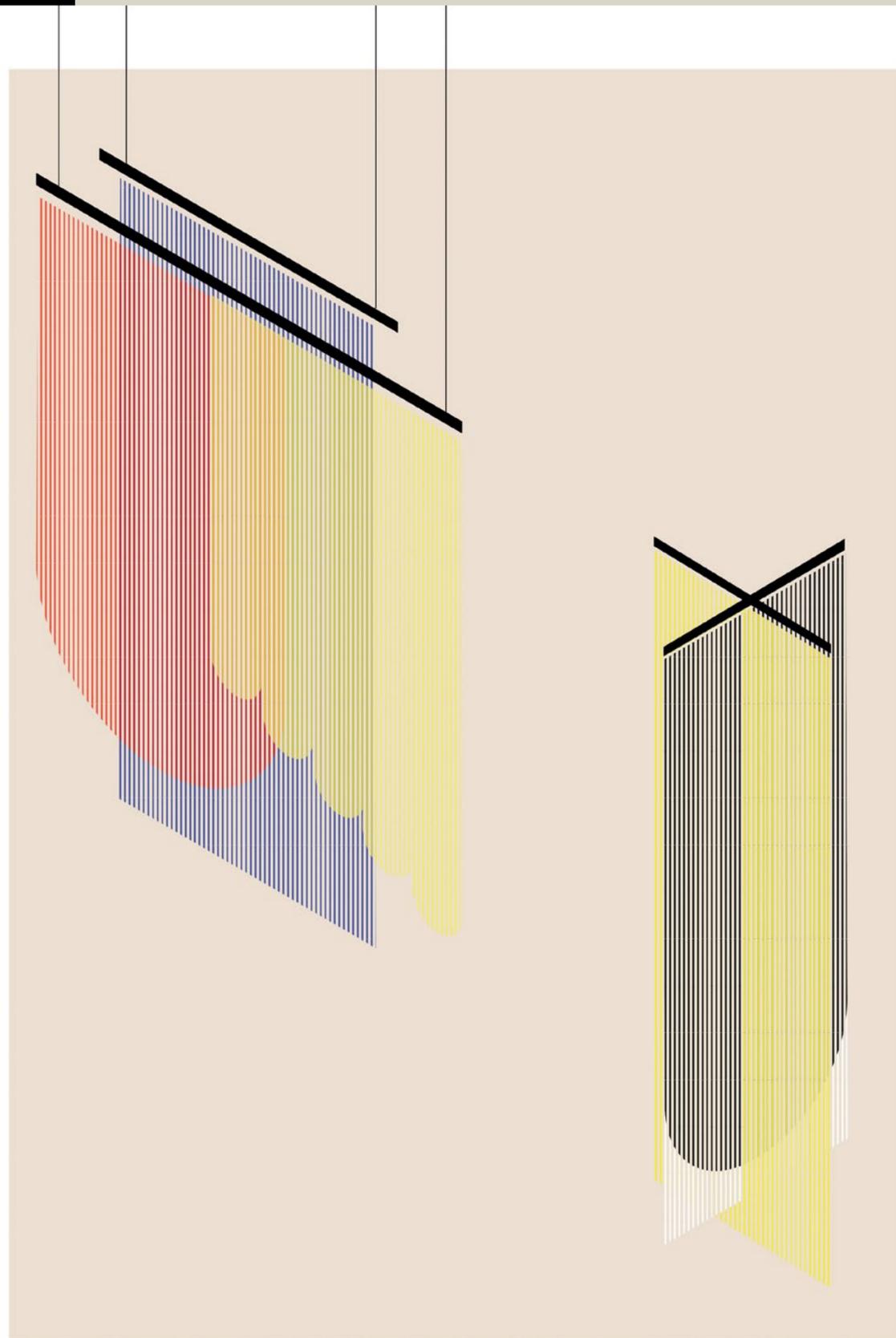
Riccardo
Arena

Matilde
Cassani

**THE MAN
WHO
SAT
ON HIM—
SELF**

FONDAZIONE
SANDRETTO
RE REBAUDENGO

FONDAZIONE
SANDRETTO
RE REBAUDENGO

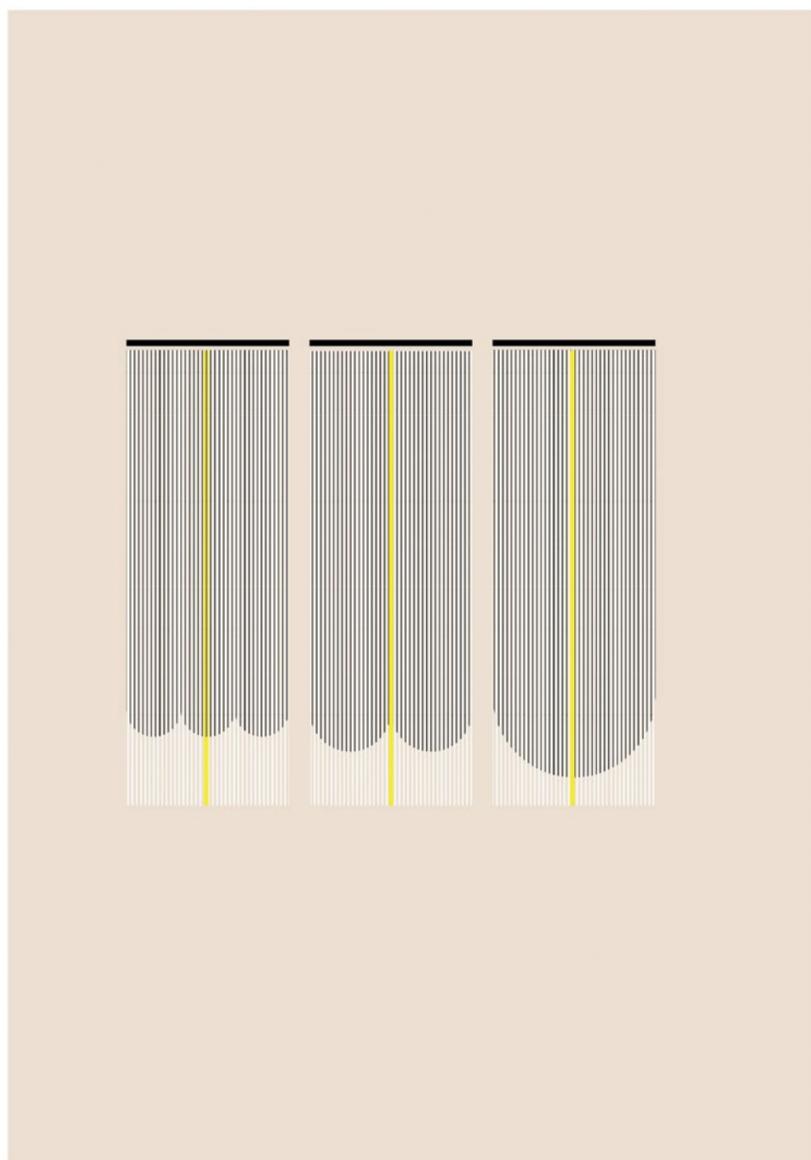
Matilde Cassani *WELCOME*

This work takes the form of a threshold. It is designed specially for *the man who sat on himself*, as a provisional structure that reacts to the audience and to the manner of each visitor's interaction with it. *WELCOME*, welcomes the public to the show. It is at once a point of view, a decorated entrance and a celebration of movement in space.

WELCOME is concerned with how bodies perform the function of a physical space through how they use and inhabit that space, revealing how a space becomes a place, only in the moment in which a ritual is performed.

Physically, the threshold itself can be perceived initially as a solid, geometric shape, made of tangible shiny surfaces, that dissolve into thousands of individual threads the instant the visitor crosses through. This activation slowly reveals moments of the exhibition while isolating and framing sections of the bodies crossing the threshold.

The shape of the work is drawn from the form of a curtain, relating to the collective memory of old grocery shops, Southern Italy ground floor interiors and the background of a stage show. The visitor, crossing the entrance could instantly reconstruct a scenario made of sudden revelations, food smells, domestic interiors and the expectation for a show that is about to begin.

Quest'opera prende la forma di una soglia. È concepita apposta per *the man who sat on himself*, una struttura provvisoria che reagisce al pubblico e al modo di interagire di ciascun visitatore. *WELCOME* accoglie il pubblico della mostra. È a un tempo un punto di vista, un ingresso decorato, e un'esaltazione del movimento nello spazio.

WELCOME si concentra sul modo in cui i corpi svolgono la loro funzione di spazio fisico, analizzando il modo in cui utilizzano e occupano quello spazio, rivelando come uno spazio diventi luogo solo nel momento in cui vi si svolge un rituale.

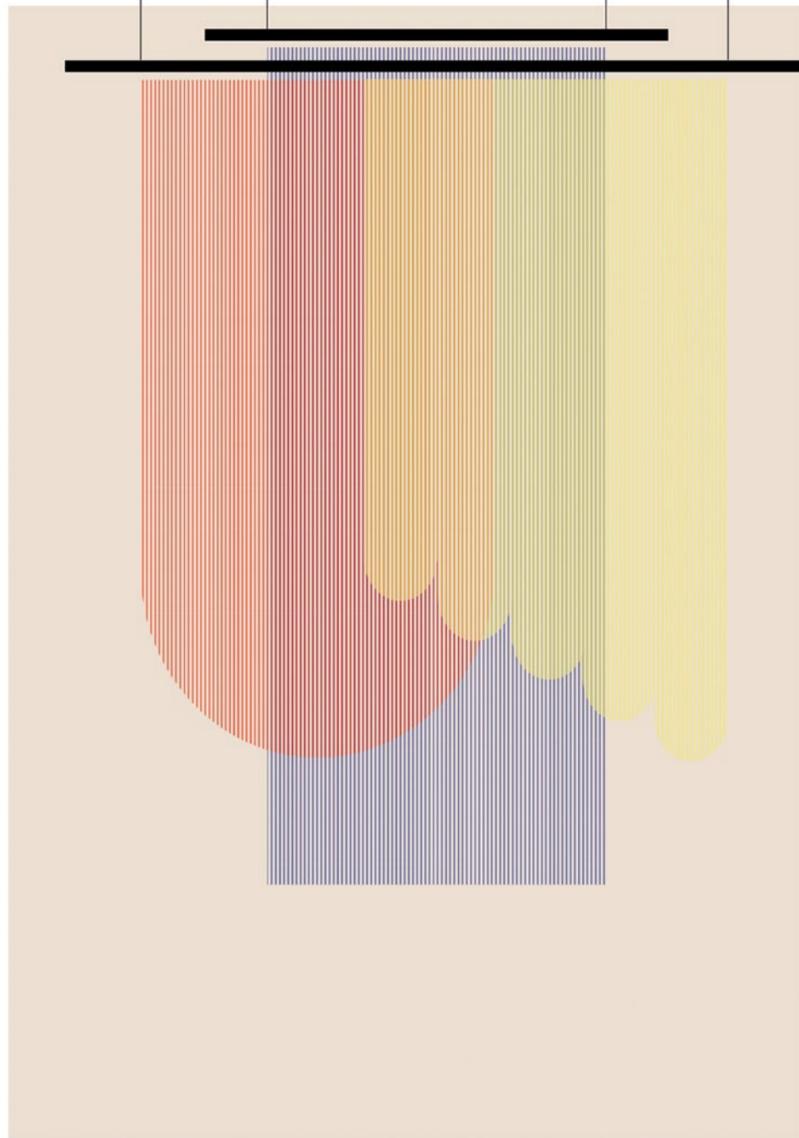
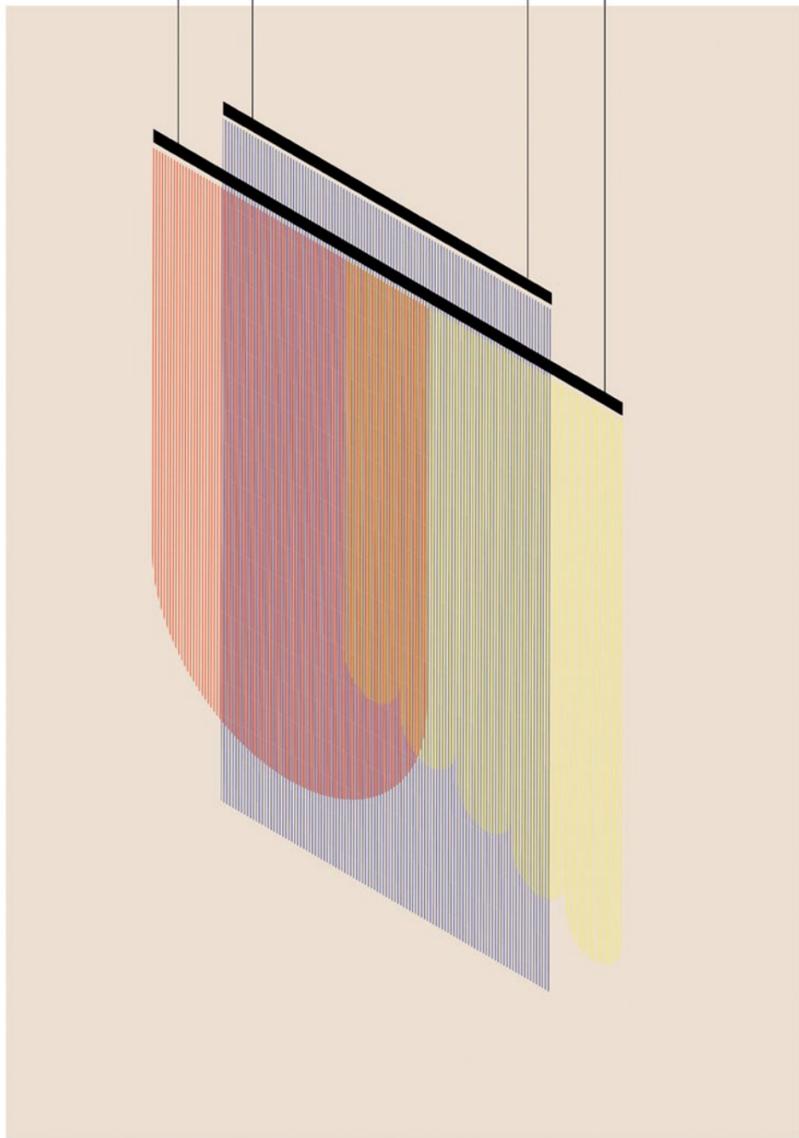
30

Fisicamente, la soglia in sé può essere percepita, inizialmente, come una forma solida, geometrica, composta di superfici tangibili lucide che si dissolvono in migliaia di singoli fili nell'istante in cui il visitatore la attraversa. Questa attivazione rivela momenti della mostra e allo stesso tempo isola e incornicia sezioni dei corpi che varcano la soglia.

31

La forma dell'opera è modellata su quella di una tenda, e si ricollega alla memoria collettiva delle vecchie drogherie, degli interni a piano terra nel Suditalia, e delle quinte di uno spettacolo teatrale. Il visitatore che attraversa l'ingresso può ricreare in un istante tutto uno scenario fatto di improvvise rivelazioni, odori di cibi e interni domestici, e dell'attesa per uno spettacolo che sta per iniziare.

Matilde Cassani

1980, Domodossola
lives and works in Milan
vive e lavora a Milano

Cassani's work often plays on the borders of architecture, installation and performance. She holds a PhD in Spatial Planning and Urban Development from Politecnico di Milano and an MA in Architecture and Urban Culture from Universitade Politecnica de Catalunya and the Centre de Cultura Contemporania de Catalunya, Barcelona. After graduating Cassani worked as a consultant for the Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit in Sri Lanka where she started developing a research on the post tsunami

32

reconstruction. Her recent projects reflect on the spatial implications of cultural difference in the contemporary Western urban context.

Selected exhibitions include: *All of this belongs to you*, Victoria and Albert Museum, London (2015); *Food, dal cucchiaino al mondo*, MAXXI, Rome (2015); *Design, La Sindrome dell' Influenza*, La Triennale di Milano (2013); *Kingdom of Bahrein*, National Participation, 13th International Architecture Exhibition, la Biennale di Venezia (2012); *The*

33

Urban Cultures of Global Prayers, Haus der Kulturen der Welt, Berlin (2012); *Sacred Spaces in Profane Buildings*, Storefront for Art and Architecture, New York (2011); *Stazione futuro: Qui si rifà l'Italia*, Officine Grandi Riparazioni, Torino (2011); *TIMING 2010*, Bat Yam Biennale of Landscape Urbanism, Bat Yam (2010); *Territorien des In/Humanen*, Württembergischen Kunstverein, Stuttgart (2010) and *Another Country*, IFA, Berlin (2009).

L'opera di Cassani è spesso giocata sul filo dell'architettura, dell'installazione e della performance. L'artista ha conseguito un dottorato in Spatial Planning and Urban Development [Pianificazione di Spazi e Sviluppo Urbano] presso il Politecnico di Milano, e una laurea in Architettura e Cultura Urbana presso la Universitade Politecnica de Catalunya e il Centre de Cultura Contemporania de Catalunya di Barcellona. Dopo la laurea, Cassani ha lavorato come consulente per la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit nello Sri Lanka, dove ha intrapreso un progetto di ricerca sulla ricostruzione post-tsunami. I suoi progetti più recenti si confrontano con le conseguenze spaziali delle differenze culturali nel contesto urbano contemporaneo occidentale.

Fra le sue mostre ricordiamo: *All of this belongs to you*, Victoria and Albert Museum, Londra (2015); *Food, dal cucchiaino al mondo*, MAXXI, Roma (2015); *Design, La Sindrome dell' Influenza*, La Triennale di Milano (2013); *Kingdom of Bahrein*, National Participation, 13th International Architecture Exhibition, la Biennale di Venezia (2012); *The Urban Cultures of Global Prayers*, Haus der Kulturen der Welt, Berlino (2012); *Sacred Spaces in Profane Buildings*, Storefront for Art and Architecture, New York (2011); *Stazione futuro: Qui si rifà l'Italia*, Officine Grandi Riparazioni, Torino (2011); *TIMING 2010*, Bat Yam Biennale of Landscape Urbanism, Bat Yam (2010); *Territorien des In/Humanen*, Württembergischer Kunstverein, Stoccarda (2010) e *Another Country*, IFA, Berlino (2009).

Riccardo
Arena

**THE MAN
WHO
SAT
ON HIM—
SELF**

Riccardo Arena
VAVILON

Riccardo Arena, *VAVILON* 2015,
video still ● still da video

The oak is a tree.
The rose is a flower.
The deer is an animal.
The swallow is a bird.
Russia is our motherland.
Death is inevitable.

Russian grammar book for school children
dated around 1920

«Earth is the cradle of humanity, but one
cannot remain in the cradle forever,
in the pursuit of light and space
mankind will first timidly emerge from
the bounds of the atmosphere,
and then advance until he has conquered
the whole of circumsolar space.»

Konstantin Tsiolkovskij (1857-1935)

La quercia è un albero.
La rosa è un fiore.
Il cervo è un animale.
La rondine è un uccello.
La Russia è la nostra patria.
La morte è inevitabile.

Da un manuale di grammatica russo
per scolari risalente all'incirca al 1920

«La terra è la culla dell'umanità, ma non si
può restare per sempre nella culla,
nella sua ricerca di luce e spazio
l'umanità dapprima emergerà timidamente
dai confini dell'atmosfera,
per poi avanzare fino alla conquista di tutto
lo spazio che circonda il sole.»

Konstantin Tsiolkovskij (1857-1935)

Riccardo Arena

1979, Milan Milano
lives and works in Milan
vive a lavora a Milano

Through his practice Arena has developed a creative process founded on the accumulation, collation and study of diverse documents, which, in the process of assemblage, come to reveal accidental and unforeseen potentialities. These potentialities become in themselves active agents in the imagining of new, circumstantial paths of association that evolve independently from the original inspirational impulse.

The constant movement between the intuitive gathering of study materials and their internal reconfiguration through the intuitive act is condensed into narrative structures that become the fundamental principle of the work: collage, films, drawings, archive objects, texts and animations, are all orchestrated into a visual constellation in mutual dialogue, becoming a vehicle for multiple references and interpretations. Over the past years, Arena has dedicated himself to the creation of independent projects in different countries, the timing and content of which are suggested through the events that arise during the investigation. Selected projects include: *Vavilon*, Russia (2013-2015); *Dual Death Ellero and Visual Ecosystem*, Argentina (2008-2012); *Four Times a Tree*, China (2006-2008).

●

Nella sua prassi artistica, Arena ha sviluppato un processo creativo fondato sull'accumulazione, la collazione e lo studio di documenti eterogenei che, nel processo dell'assemblage, rivelano potenzialità accidentali e inattese. Queste potenzialità, a loro volta, diventano agenti attivi nell'immaginare nuovi, dettagliati percorsi associativi, che si sviluppano autonomamente rispetto alla sollecitazione che li ha originariamente ispirati.

Il costante movimento fra la raccolta di materiali di studio, guidata dall'intuizione, e la loro riconfigurazione interna sempre attraverso l'atto intuitivo, si condensa in strutture narrative che si elevano a principio fondante dell'opera: collage, film, disegni, oggetti d'archivio, testi e animazioni, tutti gli elementi sono orchestrati in una costellazione viva e dialogano costantemente fra loro, facendosi portatori di riferimenti e interpretazioni plurime. Negli scorsi anni, Arena si è recato in diversi paesi, dove si è dedicato alla creazione di progetti indipendenti, la cui tempistica e il cui contenuto sono determinati dagli eventi che si sono prodotti nel corso dell'indagine. Fra i suoi progetti ricordiamo: *Vavilon*, Russia (2013-2015); *Dual Death Ellero and Visual Ecosystem*, Argentina (2008-2012); *Four Times a Tree*, Cina (2006-2008).

Riccardo Arena, *VAVILON* 2015,
video still ● still da video

The man who sat on himself L'uomo che si sedeva su se stesso	42
<i>Angelica Sule</i> We do it the italian way Viviamo all'italiana	44
<i>Kate Strain</i> Fulvio and Napoleone Fulvio e Napoleone	47
<i>Zsuzsanna Stànitz</i> Performing spaces Spazi performativi	50
<i>Lorenzo Balbi</i> A show in 20 cities, 100 days and 276 artists for just 3 visitors Una mostra in 20 città, 100 giorni e 276 artisti per 3 soli visitatori	52
<i>Patrizia Sandretto Re Rebaudengo</i> A residence faces its litmus test Una residenza alla prova del 9	55
Colophon	58

The man who sat on himself

«I hope you will do me the honour of considering the following.

In 1903, when I was eight years old, I had my first aviation accident.

A large scar on my forehead, still clearly visible, constantly reminds me of it.

With my siblings we built flying kites (which we called «stars»).

One day, while I was looking up to my star, which was flying very well, attached to a long thread, I suddenly hit my head against an iron pillar, which produced a wide, deep cut.»

Extract from:
Riccardo Giacconi, *Controvenga*, 2015

Since you were a child you've been constructing your own reality. You collected fragments of the world, built castles from sand and played out the stories from your imagination. The older you got, the weaker your grip on fantasy became, and the tiny thread that tethered your dreams to your hands became frail and perhaps disappeared. Today you are reminded of the concrete reality of life at every impasse. You see it most clearly in the built environment, in infrastructure,

in habitations, and in the chairs in which you sit.

The physical world coerces and corrals. By touch and instruction, it teaches you how to be in the world, how to act, and what shape to take. It is the fodder of fantasy but also the structure to which your reality is anchored. Each of the artists in this exhibition have found ways to circumvent the iron pillars of reality, by becoming the architects of their own mythologies.

Riccardo Arena traces the epic journey of a mystery enigma across the landscape of his metaphysical environment, while *Matilde Cassani* pulls the ceiling down to the floor in tendrils and tendons that conceal and connect. Throughout the space *Tomaso De Luca's* choreographed arrangement of panels play with the absence of a single protagonist. In remembrance, a flickering light bulb speaks of the inventions and misadventures of *Riccardo Giacconi's* great-grandfather. As a means of interpreting and reconfiguring the artists' ideas, *Matteo Stocco* re-imagines the exhibition through visualising alternative spectres of space, creating a potentially infinite sequence of digital possibilities.

L'uomo che si sedeva su sè stesso

«Vi prego di onorarvi della Vostra attenzione su ciò che segue. Nel 1903, a otto anni, ebbi il mio primo incidente aviatorio. Un'ampia cicatrice alla fronte, ancora ben visibile, me lo ricorda costantemente. Con i miei fratelli costruivamo i cosiddetti cervi volanti (che noi chiamavamo stelle). Un giorno, mentre correvo guardando in alto la mia stella che volava a meraviglia sorretta da un lungo filo, andai a cozzare con la fronte su una colonna di ferro, che mi produsse un profondo e largo taglio.»

tratto da:
Riccardo Giacconi, *Controvenga*, 2015

Fin da bambino hai costruito la tua realtà. Hai raccolto frammenti del mondo, costruito castelli di sabbia e messo in scena le storie della tua immaginazione. Più il tempo passava, meno salda diventava la tua presa sulla fantasia, e il sottile filo che legava i tuoi sogni alle tue mani si indeboliva e, forse, svaniva. Oggi la concreta realtà della vita si fa sentire a ogni inciampo. Lo vedi con la massima chiarezza nell'ambiente urbanizzato, nelle infrastrutture, nelle abitazioni, nelle sedie su cui ti siedi.

Il mondo fisico costringe e recinta. Attraverso il tatto e l'istruzione, ti insegna come stare nel mondo, come agire, che forma prendere. È il nutrimento della fantasia, ma anche la struttura a cui la tua realtà è ancorata. Ciascun artista in questa mostra ha trovato il modo di aggirare le colonne di ferro della realtà, facendosi architetto della propria mitologia.

Riccardo Arena ci parla di un viaggio epico all'insegna dell'enigma e del mistero, attraverso il paesaggio della sua metafisica, mentre *Matilde Cassani* abbassa il soffitto con tralci e tendini che nascondo e legano allo stesso tempo. Attraverso lo spazio, la composizione di pannelli coreografata da *Tomaso De Luca* gioca con l'assenza di un protagonista preciso. In un atto di rimemorazione, la luce tremolante di una lampadina ci parla delle invenzioni e delle disavventure del bisnonno di *Riccardo Giacconi*. Un metodo per interpretare e riconfigurare le idee dell'artista è quello proposto da *Matteo Stocco*, che reimmagina la mostra, visualizzando spettri di spazio alternativi e creando una sequenza potenzialmente infinita di possibilità digitali.

Angelica Sule

We do it the Italian way

10.02.2015

Arriving. Luscious green leaves sway against smooth grey concrete. We meet in airy white spaces over caffè normal; a door breathes open. The long white corridor is broken by cubed figures frozen on canvas, dancing around smooth skyscraping poles.

Dinner, drinks, introductions.

On to the artists.

14.02.2015

We start moving. Cars give way to trains and we pick up the pace. Emerging from towering fascist architecture, we take on the city. We climb to an open space; high ceiling and white walls. Images are gathered and dropped, one on top of the other; sacred interiors in profane buildings, spiritual devices, Bruno Munari, curtains stroking the floor. Architecture touches art as we shape the world that shapes us. We worship, we move, we live in the world we make for ourselves, and the world pushes back.

Out, in, across, down and out to gather in a tower of books, babel. Stacks of knowledge surround discussions bouncing through screens and cables. A rock floats above the

grass, rough grey on luscious green. The chronicle unfolds, winding through past and present, fiction and reality. It all started years ago with the accounts of a mathematician, tracing a journey of accidental events, myths and documents. It is a quest to unfold the truth, or the lie, perhaps not unfold, perhaps to confuse.

09.03.2015

Back to trains and cars and the green on the grey, we keep moving. This time water and boats, no, not boats, vaporetos. We do it the Italian way, Spritz in the square.

A staircase leads to new studios, so lets start at the beginning as we take our seats. Puppets narrate through screens. The voice of Mussolini, no, a grandfather, talking through the pages of an old letter, speaking through flashes of light. Another tale, tracing hints and clues. We take our seats.

10.03.2015

Screens again, but this time bouncing and glitching, but not glitching, faux glitching. A choreographed dance of pop-ups and windows, smooth and controlled. The windows

try to materialise, making space in the screen and pushing back out into reality. Physical and real dissolve into immaterial and fiction.

14.03.2015

Moving to the edges we meet the border, shifting languages to all three "Ich bin molto bene thank you". They fly their flags over magazines and books, books within books, meta books.

01.04.2015

Then, on to history. All roads lead to history. Crumbling ruins surrounded by speeding crowds. Here we build our own space, as the single man does. He folds into a book, a book that folds into an object, turning, folding and twisting in.

10.05.2015

Back to the green on the grey, this time into his world. We make our pilgrimage, memories and fictions brush together, losing focus. Here he sits in his tomb, gathering his armies. Butterflies flock into women as he sits on himself.

Peering through smoked glass at the oncoming crowds, hot heavy breath steams and drips down the pane. The mottled light softens around edges as the lights dim. Shh, the show is starting. He carves a path through past and present, dancing on the edge of reality, sliding through gaps in perfect proportions. He bends, coiling in on himself, hands to feet, nose to knees. Lights up, curtains down, limbs ready, it's time to start again.

Angelica Sule

Viviamo all'italiana

10.02.2015

Arrivo. Foglie lussureggianti ondeggiavano sul fondo grigio del cemento levigato. Ci vediamo in spazi bianchi e ariosi davanti a un caffè normale; una porta si apre con un soffio. Il lungo corridoio bianco è interrotto da figure cubiche congelate su tela, che danzano intorno a pali vertiginosamente alti.

Cene, aperitivi, presentazioni. E adesso, gli artisti.

14.02.2015

Iniziano gli spostamenti. L'auto cede il passo al treno, acceleriamo il ritmo. Usciamo da un torreggiante edificio fascista e andiamo incontro alla città. Saliamo verso uno spazio aperto; soffitto alto e pareti bianche. Le immagini sono raccolte e lasciate lì, l'una sull'altra; interni sacri in edifici profani, oggetti devozionali, Bruno Munari, tende che accarezzano il pavimento. L'architettura sfiora l'arte mentre noi modelliamo il mondo che ci modella. Preghiamo, viaggiamo, viviamo nel mondo che noi ci siamo costruiti, e il mondo si sottrae a noi.

Fuori, dentro, attraversiamo, scendiamo per riunirci in una torre di libri, una babele. Pile di conoscenza circondano dibattiti che rimbalzano su schermi e attraverso cavi. Una roccia fluttua sopra l'erba, grigio ruvido su verde lussureggiante. La cronaca inizia, si snoda fra passato e presente, finzione e realtà. Tutto è iniziato anni fa, con i racconti di un matematico, sulle tracce di un viaggio fatto di eventi accidentali, miti e documenti. È una ricerca alla scoperta della verità, o della menzogna, o forse non si tratta di scoprire, ma di confondere.

09.03.2015

Torniamo ai treni e alle auto, e al verde su grigio, e procediamo. Stavolta sull'acqua, in barca, anzi no, non in barca: in vaporetto. Viviamo all'italiana, bevendo Spritz in piazza. Una scala ci conduce in altri studi, e allora iniziamo dal principio, mentre prendiamo posto. Marionette che narrano attraverso schermi. La voce di Mussolini, no, di un nonno, che emerge dalle pagine di una vecchia lettera, parlando attraverso lampi di luce. Un altro racconto allude a tracce e indizi. Prendiamo posto.

10.03.2015

Ancora schermi, stavolta ballano e sono disturbati, ma non difettosi, l'effetto è voluto: una danza coreografata di pop-up e finestre, uniforme e controllata. Le finestre cercano di materializzarsi, facendosi spazio sullo schermo e rimbalzando verso l'esterno, nella realtà. Il fisico e il reale si dissolvono nell'immateriale e nella finzione.

14.03.2015

Procedendo verso i margini incontriamo il confine, e iniziamo a parlare un misto di tre lingue: «Ich bin molto bene thank you». Fanno sventolare le loro bandiere sopra riviste e libri, libri nei libri, meta-libri.

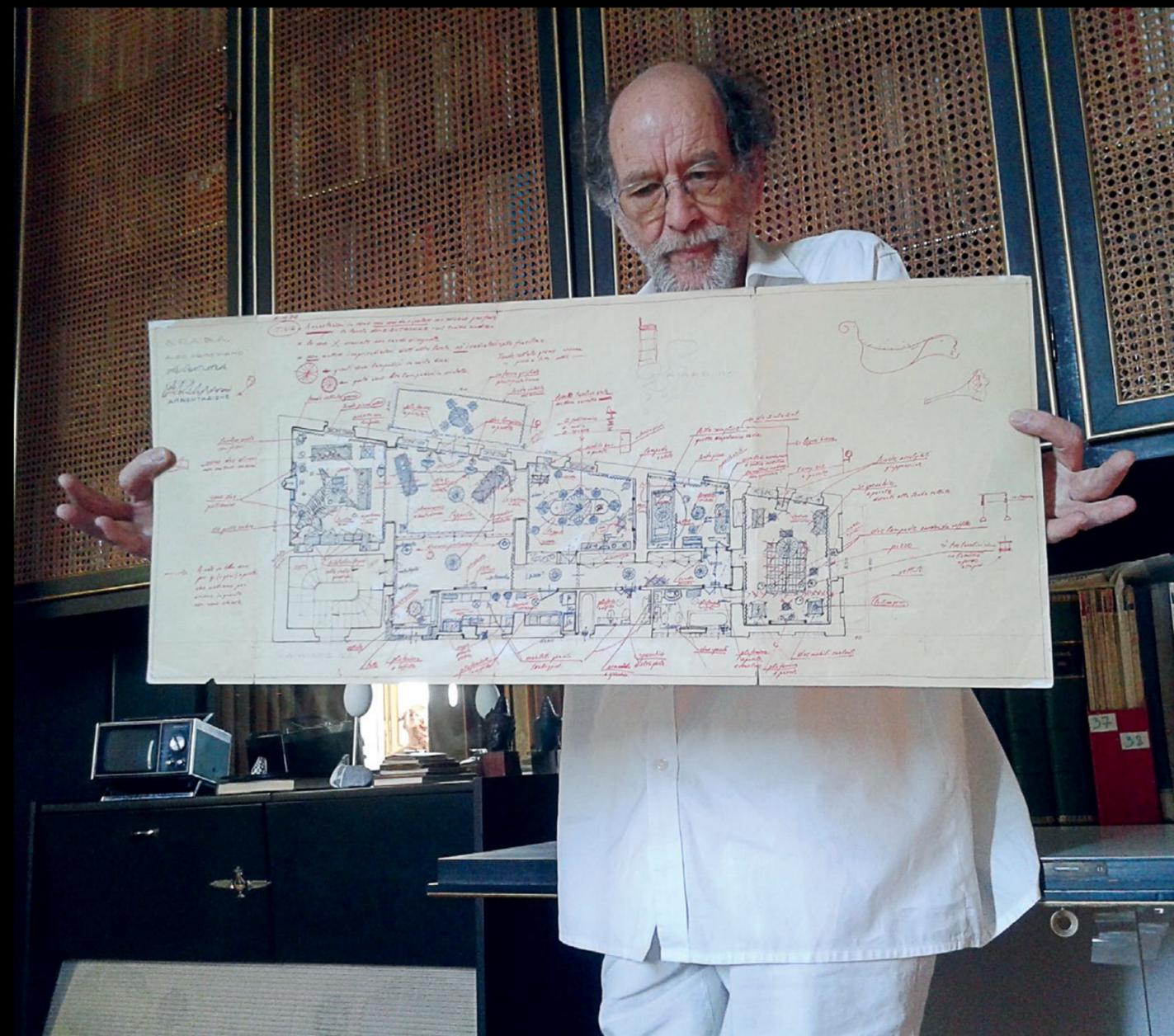
01.04.2015

E poi arriva la storia. Tutte le strade portano alla storia. Rovine cadenti circondate da una folla che corre. Qui costruiamo il nostro spazio, come fa l'uomo solo. Che si piega diventando un libro, che a sua volta si piega diventando oggetto, che ruota, si piega e si torce verso l'interno.

10.05.2015

E rieccoci al verde sul grigio, stavolta in questo mondo. Facciamo il nostro pellegrinaggio, ricordi e narrazioni si confondono, si sfuocano. Lui siede qui, nella sua tomba, e raccoglie i suoi eserciti. Un nugolo di farfalle vola dentro le donne mentre lui siede su se stesso. Scrutare attraverso il vetro fumé la gente che entra, il fiato caldo e pesante si condensa e sgocciola lungo il vetro. La luce screziata si attenua ai bordi, mentre l'illuminazione si abbassa. Shh, inizia lo spettacolo. Lui si scava un sentiero attraverso il passato e il presente, danzando sul bordo della realtà, scivolando attraverso aperture di proporzioni perfette. Si china, si avvolge su se stesso, le mani a toccare i piedi, il naso a contatto con le ginocchia. Le luci si accendono, il sipario cala, il corpo è pronto, è tempo di ricominciare.

Kate Strain Fulvio and Napoleone

Fulvio Ferrari showing the plan of Casa Mollino by Carlo Mollino ●
Fulvio Ferrari mostra la planimetria di Casa Mollino di Carlo Mollino

In Torino there is a house called Casa Mollino. You can visit the place, and take a tour led by a wonderful gentleman called Fulvio, or, in the case of his absence, by another wonderful gentleman called Napoleone, who happens to be Fulvio's son. Fulvio and Napoleone have taken the house of Carlo Mollino into their care, and offer in-depth tours of it to anyone curious enough to request one.

Kate Strain Fulvio e Napoleone

They'll start the tour by sitting down with you at a coffee table, and telling you interesting stories from the life of Carlo Mollino, illustrating their anecdotes with pictures from books they have written about the enigmatic Italian designer. Depending on your response to the stories they tell, they may delve deeper or skim more lightly over this detail or that. Carlo Mollino could write and draw with both hands at the same time. Carlo Mollino designed a car when he was five years old. Carlo Mollino is the architect of Teatro Regio Torino. Carlo Mollino was a technically flawless skier and a champion aeronautical acrobat. Carlo Mollino wrote this book on photography called *Message from the Darkroom*. Carlo Mollino designed this chair. Carlo Mollino photographed women. Carlo Mollino never lived in this house.

Casa Mollino is outfitted with furniture that Fulvio and Napoleone believe to have been there in Mollino's time. They have gathered and positioned objects based on a plan they found, detailing the layout and inventory of each room. In the hallway, there's a postcard on the wall. It was sent from Carlo Mollino to a sometime lover of his. In place of a written message there is a simple drawing, depicting Mollino himself sitting at a cafe terrace, enjoying a drink. On closer inspection, it's clear that Mollino is self-supporting in his posture, not actually sitting on a chair at all, but suspended on the limbs of his own body. Opposite him sits his absent lover. Not physically present in the drawing, but depicted by a little star that hovers over her empty chair.

Casa Mollino looks out on the Po River and some green space that was, in Mollino's time, the Torino zoo. Mollino had many muses, including Death. The tour ends in a room where Mollino hoped to die. According to your guides, he tried to represent an ancient Egyptian death rite with carpeting and leopard-print wallpaper, countless butterflies and many, many other things. But just as Mollino did not live here, he did not die here.

A Torino c'è una casa che si chiama Casa Mollino. Puoi visitarla e farci un giro, guidato da uno splendido signore di nome Fulvio o, nel caso in cui sia assente, da un altro splendido signore di nome Napoleone, che si dà il caso sia il figlio di Fulvio. Fulvio e Napoleone hanno preso in custodia la casa di Carlo Mollino e offrono visite approfondite a chiunque sia abbastanza curioso da chiederle.

La visita inizia seduti davanti a un caffè insieme a loro, che raccontano curiosi aneddoti dalla vita di Carlo Mollino, ravvivandoli con illustrazioni tratte da libri che loro stessi hanno scritto sull'enigmatico designer italiano. A seconda della vostra reazione alle storie che raccontano, potranno approfondire, o viceversa sorvolare, su questo o quel dettaglio. Carlo Mollino sapeva scrivere e disegnare con entrambe le mani contemporaneamente. Carlo Mollino progettò un'automobile a soli cinque anni. Carlo Mollino è l'architetto del Teatro Regio di Torino. Carlo Mollino era uno sciatore tecnicamente perfetto e un campione di aviazione acrobatica. Carlo Mollino ha scritto un libro sulla fotografia, intitolato *Message dalla Camera Oscura*. Carlo Mollino ha disegnato questa sedia. Carlo Mollino fotografava donne. Carlo Mollino non è mai vissuto in questa casa.

La Casa Mollino è arredata con i mobili che, secondo Fulvio e Napoleone, erano presenti ai tempi di Mollino. Hanno raccolto e collocato gli oggetti seguendo una mappa ritrovata tempo addietro, che riporta nei minimi

dettagli la disposizione e l'inventario degli oggetti contenuti in ciascuna stanza. Nel corridoio c'è una cartolina appesa al muro, spedita da Carlo a una sua amante non si sa quando. Al posto del messaggio scritto c'è solo un disegno che mostra lo stesso Mollino seduto sulla terrazza di un caffè, mentre sorseggia una bevanda. Uno sguardo più attento rivela che Mollino si regge da solo, e in realtà non è affatto seduto su una sedia, ma appoggiato sugli arti del suo corpo. Di fronte a lui siede la sua amante assente. Non è fisicamente presente nel disegno, ma è raffigurata da una piccola stella che aleggia sulla sua sedia vuota.

Casa Mollino si affaccia sul fiume Po, su un terreno verde su cui, ai tempi del designer, sorgeva lo zoo di Torino. Mollino ebbe molte Muse, fra cui anche la Morte. La visita termina nella stanza in cui Mollino sperava di morire. Le guide spiegano che aveva tentato di rappresentare un antico rito funerario egizio, con moquette e carta da parati leopardata, innumerevoli farfalle e molti altri elementi. Ma così come Mollino non visse mai qui, non vi morì neppure.

Zsuzsanna Stánitz Performing spaces

«The place was silent
and – aware.»
P.C. Wren

You can hear me
This voice is in you
This voice is in the loudspeaker
This voice has nothing to do with
the loudspeaker
This voice is where the loudspeaker is
This voice is where you are
This voice is reaching your ears
Your hearing is reaching out to this voice
This voice comes into being before you
hear it
This voice lasts after you have heard it
IF I SAY I AM SPEAKING LOUDER-LOUDER,
IT'S TRUER
If I say I am speaking louder-louder,
it's truer
Now, it is exactly a certain instinct
Now it's exactly some another instinct
since I said the word NOW
I can't say NOW quick enough for it
to be exactly now
Now I am recording
Now you are listening
Now is neither of these Nows

It is true that now while I'm recording you
are not listening
Now it is not so
During the preceding pause I thought
of something
It is not recorded
THIS SENTENCE HAS BEEN RECORDED
IN PLACE OF WHEN I RAISED
Now I will record a sentence which
I will then erase
That will be the pause which follows
...
I shall record the sentence as follows
I shall record the sentence as follows
In this case I shall record as future
In this case I shall record its present
In this case I shall record its past
What you have just heard I am saying with
my glasses on
What you are now hearing I said without my
glasses on
Since my first words, some changes have
taken place in here
Since my first words, some changes have
taken place outside here
I have to be here while I am saying this
I DON'T HAVE TO BE HERE WHILE I'M
SAYING THIS
When I say I, it refers to me, not the voice
When I say I, it cannot refer to anything
but the voice
This voice is quieter but the meaning is
unchanged
The voice is getting quieter can mean
something else
I am getting quieter and quieter
But only on the recording
In fact, I am talking just as loud as at the
beginning
In fact it's not me talking at all
It is true that you can hear these words but
it will be untrue
It is not true that you can't hear these
words, but it will be

*Voice From The Loudspeaker (Transcription),
Vladan Radovanović, 1975*

Zsuzsanna Stánitz Spazi performativi

«Il luogo era silenzioso
e – conscio.»
P.C. Wren

Puoi sentirmi
Questa voce è in te
Questa voce è nell'altoparlante
Questa voce non ha niente a che fare
con l'altoparlante
Questa voce è dov'è l'altoparlante
Questa voce è dove sei tu
Questa voce arriva alle tue orecchie
Il tuo udito si protende verso questa voce
Questa voce nasce prima che tu la oda
Questa voce persiste dopo che l'hai udita
SE DICO CHE PARLO PIÙ FORTE-
PIÙ FORTE, È PIÙ VERO
Se dico che parlo più forte-più forte,
è più vero
Ora, è proprio un certo istinto
Ora è proprio un altro istinto dal momento
in cui ho pronunciato la parola ORA
Non riesco a dire ORA abbastanza
velocemente perché sia proprio ora
Ora sto registrando
Ora tu stai ascoltando

Ora non è nessuno dei due Ora
È vero che ora, mentre sto registrando,
tu non stai ascoltando
Ora non è così
Durante la pausa precedente ho pensato
a qualcosa
Non è registrato
QUESTA FRASE È STATA REGISTRATA
AL POSTO DI QUANDO HO ALZATO
LA VOCE
Ora registrerò una frase che poi cancellerò
Quella sarà la pausa che segue
...
Registrerò la frase come segue
Registrerò la frase come segue
In questo caso registrerò come futuro
In questo caso registrerò il suo presente
In questo caso registrerò il suo passato
Quel che hai appena udito lo dico
indossando gli occhiali
Quello che stai udendo ora l'ho detto senza
occhiali
Dalle mie prime parole, qualcosa qui
è cambiato
Dalle mie prime parole, qualcosa fuori di
qui è cambiato
Devo essere qui mentre lo dico
NON DEVO ESSERE QUI MENTRE LO DICO
Quando io dico io, è riferito a me,
non alla voce
Quando io dico io, non posso riferirmi
ad altro che alla voce
Questa voce è più quieta ma il senso
non è cambiato
La voce si fa più quieta vuol dire
qualcos'altro
Divento sempre più quieta
Ma solo sulla registrazione
In realtà, sto parlando forte come all'inizio
In realtà non sono affatto io che sto
parlando
È vero che tu puoi udire queste parole
ma non sarà vero
Non è vero che tu non puoi udire queste
parole, ma lo sarà

*Voce dall'Altoparlante (Trascrizione),
Vladan Radovanović, 1975*

Lorenzo Balbi

A show in 20 cities, 100 days and 276 artists for just 3 visitors

After collaborating in several editions of the Young Curators Residency Programme as an assistant curator for Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, supporting project coordinators Ilaria Bonacossa (2008–2009), Stefano Collicelli Cagol (2010 to 2013) and Gaia Tedone (2014), in 2015 I was appointed curator of the project, which has now reached its 9th edition. I must admit that, despite my experience, the idea of having to select, and then convey, in 100 days of traveling residence, a comprehensive overview of Italian contemporary art, especially its young scene, to three curators who have just come out of some of the best curatorial schools in the world, seemed to me an almost impossible task. So I thought I'd work as if I had to organise a show of Italian artists (a plethora of Italian artists), within only three months, and with a limited budget. I imagined that this nomadic show would be addressed to just three visitors, namely the three curators.

The first step in this plan involved studying the different themes of interest, and possible expectations, of Zsuzsanna Stánitz, Kate Strain and Angelica Sule, the three curators who were to visit Italy. This investigation yielded different ideas: Angelica is among the founders of «ECHO», a web radio based in London that focuses on experimental broadcasting of audio works on a public platform; in her various projects, Kate approaches performance as a process, which applies both to artistic and curatorial practice; Zsuzsanna is about to start her doctorate, dealing with

the relationship between art and architecture, which she approaches as «performance architecture».

Working on this preliminary information I was able to come up with a first group of artists and spaces, which could have been interesting, and started to draw out a map of what would then become our «journey through Italy». A journey from Bolzano to Catania, intensive, rich and beautiful, made possible by the joint effort of the curators themselves and an incredible network of professionals (curators, gallery owners, artists, directors) who have welcomed and guided us, showing us the surprising contemporary art scene of Italy.

Despite having only 100 days in which to work, we managed to visit 20 Italian cities, meeting 276 artists, 11 architecture, design and graphic studios (Zsuzsanna's help in this was crucial, and opened unexpected doors to our reflection), 37 museums, foundations and public and private institutions, 37 non-profit spaces, or spaces managed by artists, as well as fairs such as MiArt and international events such as the Venice Biennale. An extremely rich program, from which the three curators (and I myself) have derived the impression of a complex, highly organised system, with many excellences and some contradictions. In particular, after a few days working together, we decided to restrict our search to independent spaces. Maybe as a result of the economic crisis, which in Italy has led to a sensible reduction in culture and contemporary arts funding, and has affected major

institutional spaces, today these hubs of creativity and experimentation, often recently opened, bustling with activity, are the very heart of young Italian art, and the main channel for its production. My advice to young artists is to start looking at these places: join them, become part of them, come up with projects and develop them collaboratively.

In addition to young emerging artists, who made up the largest part of our research work, I thought it would be interesting to schedule a series of talks with artists who are particularly significant for Italian contemporary art and its history. In our show/journey, therefore, we introduced three unforgettable meetings, which lasted several hours in which we immersed ourselves, and traveled together, in the worlds and works of Gianfranco Baruchello, Alberto Garutti and Cesare Pietroiusti, a must-know for anyone who wants to understand the art trends of today's Italy.

In addition to these talks, three artists from the past have inspired our program and its development into an exhibition, as documented in this catalogue and in the final show: Carlo Mollino and his domestic, «performing» personal space in Turin, Carlo Scarpa and his exhibition designs, which could transform a museum visit into a simultaneously conceptual and sensorial experience, and Achille Castiglioni with his brilliant inventiveness that skillfully combined art and design, esthetic quality and functionality.

A small regret – but then every exhibition / project worthy of this name has points on which to improve: we had to give up the idea of exploring the Italian «provinces» – an extremely interesting space, full of hints, which unfortunately we were unable to develop. This will be one of the starting points in the programming of next year's residence.

I would like to thank Compagnia di San Paolo for supporting the program, Kate Strain, Angelica Sule and Zsuzsanna Stánitz for making it so unique and unrepeatable. Thanks to all the people we have met, seen, briefly come into contact with, for giving us such a genuine, deep image of Italy.

Lorenzo Balbi

Una mostra in 20 città, 100 giorni e 276 artisti per 3 soli visitatori

Dopo aver collaborato, come assistente curatore della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, a diverse edizioni della Residenza per Giovani Curatori Stranieri, supportando il lavoro dei coordinatori del progetto Ilaria Bonacossa (2008–2009), Stefano Collicelli Cagol (dal 2010 al 2013) e Gaia Tedone (2014), nel 2015 sono stato nominato curatore di questo progetto giunto alla sua nona edizione.

Non nascondo che, nonostante l'esperienza, l'idea di dover selezionare e poi trasmettere, in 100 giorni di residenza in viaggio, una panoramica completa dell'arte contemporanea italiana, in particolar modo di quella giovane, a tre curatori appena usciti da alcune delle migliori scuole di curatela del mondo, mi sembrava una missione quasi impossibile. Ho deciso quindi di lavorare immaginando di dover fare una mostra di artisti italiani, – moltissimi artisti italiani – con tre mesi di tempo a disposizione e un budget preciso. Ho immaginato che questa mostra nomade fosse dedicata a soli tre visitatori: i tre curatori.

Il primo passo è stato studiare i diversi interessi e individuare i temi d'interesse e le possibili aspettative di Zsuzsanna Stánitz,

Kate Strain e Angelica Sule, le tre curatrici che sarebbero arrivate in Italia. Da questa indagine ho ricavato diversi spunti: Angelica è tra i fondatori di «ECHO» una web radio che a Londra si occupa di sperimentare la trasmissione di opere audio su una piattaforma pubblica; Kate nei suoi vari progetti si occupa della performance intesa come processo, applicata sia alla pratica artistica che a quella curatoriale; Zsuzsanna sta per iniziare un dottorato, incentrato sul rapporto tra arte e architettura, una relazione che assume come «performance architettonica».

Grazie a queste informazioni iniziali ho potuto cominciare a pensare a una serie di artisti e di spazi che potevano essere interessanti, cominciando a delineare una mappa di quello che sarebbe poi diventato il nostro «viaggio in Italia». Un viaggio da Bolzano a Catania, intenso, ricco e bellissimo, reso possibile dagli sforzi congiunti delle curatrici e da una incredibile rete di professionisti (curatori, galleristi, artisti, direttori) che ci hanno accolto, guidato e illustrato la sorprendente scena artistica contemporanea in Italia.

Nonostante i «soli» 100 giorni a disposizione siamo riusciti a visitare 20 città italiane e incontrare 276 artisti, 11 tra studi di architettura, design e grafica (in questo l'aiuto di Zsuzsanna è stato fondamentale e ha aperto delle porte inaspettate nella nostra riflessione), 37 tra musei, fondazioni ed istituzioni pubbliche e private, 37 spazi no-profit o gestiti da artisti, oltre a fiere come MiArt ed eventi internazionali come la Biennale di Venezia. Un programma ricchissimo che ha generato nelle tre curatrici (e in me) l'idea di un sistema complesso, articolato, ricco di eccellenze e di qualche contraddizione.

In particolare, dopo pochi giorni di lavoro insieme, abbiamo deciso di orientare la nostra ricerca sugli spazi indipendenti. Forse a causa della crisi economica che in Italia ha contratto sensibilmente le risorse destinate alla cultura e al contemporaneo e delle conseguenti difficoltà di alcuni dei grandi spazi istituzionali, l'attività di questi centri di creatività e sperimentazione, spesso di recente

apertura e pieni di dinamismo, rappresentano oggi il vero centro e veicolo della produzione per la giovane arte italiana. Consiglio ai giovani artisti di guardare a queste realtà: di partecipare, integrarsi, proporre e sviluppare progetti condivisi.

Al di là degli artisti giovani ed emergenti, che hanno assorbito la maggior parte del nostro lavoro di ricerca, ho ritenuto interessante mettere in programma alcuni incontri con artisti particolarmente significativi per l'arte contemporanea italiana e per la sua storia. Nella nostra mostra / viaggio sono stati quindi inseriti tre incontri indimenticabili, durati diverse ore passate a immergersi e a viaggiare insieme nei mondi e nelle opere di Gianfranco Baruchello, Alberto Garutti e Cesare Pietroiusti, autori imprescindibili per chiunque voglia comprendere i fenomeni artistici nell'Italia di oggi.

Oltre a questi incontri sono tre gli artisti scomparsi che, con il loro lavoro, hanno accompagnato e ispirato il nostro programma e il suo sviluppo espositivo, documentato in questo catalogo e nella mostra finale: Carlo Mollino e il suo spazio domestico, «performativo» e personale a Torino, Carlo Scarpa e i suoi allestimenti capaci di trasformare la visita un museo in un'esperienza insieme concettuale e sensoriale, e Achille Castiglioni con la sua brillante inventiva, capace di unire arte e design, estetica funzionalità.

Un piccolo rammarico, perché in ogni mostra / progetto che si rispetti ci deve sempre essere qualcosa da migliorare: l'aver dovuto rinunciare a un'indagine sulla «provincia» italiana. Un territorio interessantissimo e ricco di stimoli che purtroppo non abbiamo avuto occasione di approfondire. Sarà uno dei punti d'inizio nella programmazione della Residenza del prossimo anno.

Desidero ringraziare la Compagnia di San Paolo per aver sostenuto il programma, Kate Strain, Angelica Sule e Zsuzsanna Stánitz per averlo reso così unico e irripetibile. Grazie a tutti coloro che abbiamo incontrato, visto, sfiorato per averci dato dell'Italia una immagine così sincera e profonda.

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo A residence faces its litmus test

The man who sat on himself (l'uomo che si sedeva su se stesso) is the final exhibition of the 9th edition of the Young Curators Residency Programme, a project launched in 2007 in collaboration with Compagnia di San Paolo, who recognised its potential and encouraged its development since the very beginning.

Involving each year three foreign curators from the best curatorial schools worldwide, selected by an international jury, the residency has the twofold aim of developing the professional and intellectual abilities of the young professionals involved and, at the same time, promoting Italian contemporary art internationally.

From the point of view of training, the project is designed as an experimental workshop for cultural practices: the selected curators travel for three months to explore the Italian art scene, interacting with artists, museum directors, critics, gallery owners and curators, and taking advantage of a program of seminars and periodical individual tutoring. Finally, to hone their organisational abilities, the curators work at the final exhibition together with the Foundation's team, which helps them learn to collaborate with all the

professionals who, with different roles, are involved in the organisation of a contemporary art exhibition.

The residency also aims at creating a network among young curators and our artists, so as to spread knowledge of the Italian art scene internationally. This 9th edition, coordinated by Lorenzo Balbi, has seen the participation of Zsuzsanna Stánitz, from Hungary, Kate Strain, from Ireland, and Angelica Sule, from the UK. After visiting 20 cities, over 60 museums and non-profit spaces, and meeting 276 artists and 76 curators, for their final exhibition, hosted in the Turin center of the Foundation, the three curators invited five Italian artists, who are presenting exclusively new productions especially conceived for the exhibition.

Over the years, the residency has proven to be an important training experience for the curators involved. Some of them have started an international career, which makes us proud: we wish Zsuzsanna, Kate and Angelica, too, an equally brilliant professional future.

In 2015 Fondazione Sandretto Re Rebaudengo celebrates 20 years of activity, offering its programs as a point of reference for curatorial training countrywide. The 2016 edition of

the residency will therefore be an important occasion to both celebrate the first decade in the project, and reaffirm the Foundation's commitment to promoting young curators and artists in our Country.

I would like to thank Compagnia di San Paolo, which for nine years has been on the side of Fondazione Sandretto Re Rebaudengo in its mission of supporting and promoting contemporary art. Thanks to Lorenzo Balbi for his professional competence in mentoring the curators-in-residence. Finally, thanks to the curators, and to all the artists, for their dedication: without them, no works and no exhibitions would exist.

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo
President
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Patrizia *Sandretto Re* *Rebaudengo* Una residenza alla prova del 9

L'uomo che si sedeva su se stesso è la mostra conclusiva della nona edizione della Residenza per Giovani Curatori, un progetto nato nel 2007 in collaborazione con la Compagnia di San Paolo che fin dall'inizio ne ha colto il potenziale e ne ha incoraggiato lo sviluppo.

Coinvolgendo ogni anno tre curatori stranieri provenienti dalle migliori scuole curatoriali del mondo e selezionati da una giuria internazionale, la Residenza si pone il duplice obiettivo di sviluppare le capacità professionali e intellettuali dei giovani professionisti coinvolti e, contemporaneamente, di promuovere l'arte contemporanea italiana in ambito internazionale.

Dal punto di vista formativo, il progetto si presenta come un laboratorio sperimentale per le pratiche curatoriali: i curatori selezionati viaggiano per tre mesi alla scoperta della scena artistica italiana, confrontandosi con artisti, direttori di museo, critici, galleristi e curatori, beneficiando di un programma di seminari e tutoring individuale periodico. Allo scopo di sviluppare le loro capacità organizzative, poi, i curatori lavorano alla mostra conclusiva insieme al team della Fondazione,

imparando così a collaborare con tutte le figure professionali a vario titolo coinvolte nell'organizzazione di una mostra d'arte contemporanea.

La Residenza ha inoltre lo scopo di creare un network tra i giovani curatori e i nostri artisti, al fine di diffondere a livello internazionale la conoscenza della scena artistica italiana.

A questa nona edizione, coordinata da Lorenzo Balbi, hanno partecipato Zsuzsanna Stánitz, ungherese, Kate Strain, irlandese, e Angelica Sule, inglese. Dopo aver visitato 20 città e più di 60 tra musei e spazi non profit, conosciuto 276 artisti e incontrato 76 curatori, per la mostra conclusiva ospitata nella sede torinese della Fondazione le tre curatrici hanno coinvolto cinque artisti italiani che presentano solo nuove produzioni pensate espressamente per la mostra.

In questi anni la Residenza si è dimostrata un'esperienza formativa importante per i curatori coinvolti. Alcuni di loro hanno iniziato una promettente carriera internazionale, della quale siamo molto fieri: auguriamo anche a Zsuzsanna, Kate e Angelica un futuro professionale altrettanto brillante.

Nel 2015 la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo festeggia i suoi vent'anni di attività proponendosi come punto di riferimento per la formazione curatoriale nel nostro paese. L'edizione 2016 della Residenza sarà quindi un appuntamento importante, che celebrerà i dieci anni del progetto e ribadirà l'impegno della Fondazione a favore dei giovani curatori e degli artisti del nostro Paese.

Desidero ringraziare la Compagnia di San Paolo, che da nove anni affianca la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo nella sua opera di sostegno e promozione dell'arte contemporanea. Un grazie a Lorenzo Balbi per la professionalità con cui ha seguito i curatori in residenza. Grazie infine alle curatrici e a tutti gli artisti per il loro impegno: senza di loro, nessuna opera e nessuna mostra esisterebbero.

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo
Presidente
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Torino / Turin

Presidente / President
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo

Consiglio d'amministrazione
Board of Directors
Dino Sandretto
Emilia Broggi Sandretto
Andrea Ganelli
Giovanni Lageard
Giuseppe Pichetto
Agostino Re Rebaudengo
Emilio Re Rebaudengo
Eugenio Re Rebaudengo
Franca Sozzani
Marco Testa
Marco Weigmann

Direttore Onorario / Honorary Director
Francesco Bonami

Revisore unico / Auditor
Marco Bosca

Società di revisione dei conti / Auditors
Ernst & Young

Segreteria fondatori / Founders Secretary
Maria Zerillo

Curatore per la fotografia italiana
Curator of Italian Photography
Filippo Maggia

Curatore / Curator
Irene Calderoni

Relazioni esterne / Public Relations
Giulliana Gardini

Ufficio stampa / Press Office
Silvio Salvo

Ufficio stampa estero
Foreign Press Office
Sutton PR

Comunicazione e marketing
Marketing and Communication
Chiara Torta

Formazione mediatori culturali
Tutoring of Cultural Mediators
Giorgina Bertolino

Coordinamento Progetti educativi
Coordination of Educational Projects
Elena Stradiotto, Francesca Togni,
Annamaria Cilento, Alessia Palermo

Progetto Residenza per Giovani Curatori Stranieri
Young Curators Residency Programme
Lorenzo Balbi

Assistente curatoriale / Curatorial Assistant
Lorenzo Balbi

Grafica / Graphic Designer
Greta Costarelli

Registrar
Carla Mantovani

Coordinamento tecnico / Technical Coordination
Bruno Bertolo

Allestimento / Installation
Giuseppe Tassone

Segreteria
Renata Malaguti

Mediatori culturali d'arte / Cultural Mediators
Eleonora Pietrosanto, Chiara Sabatucci

Con il contributo della / with the contribution of

Sostengono l'attività della Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo
with support from

FONDAZIONE CRT

asja
www.asja.biz

Catalogo / Catalogue
Pubblicato in occasione della mostra
The man who sat on himself
L'uomo che si sedeva su sè stesso
10.09.15 – 11.10.15
alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
a cura dei partecipanti alla nona edizione
del progetto Residenza per Giovani Curatori
Stranieri coordinato da *Lorenzo Balbi*.

Published on the occasion of the exhibition
The man who sat on himself
L'uomo che si sedeva su sè stesso
10.09.15 – 11.10.15
at Fondazione Sandretto Re Rebaudengo,
curated by participants of the ninth edition of
the Young Curators Residency Programme
coordinated by *Lorenzo Balbi*.

Presentate nuove produzioni e progetti esistenti
degli artisti / Presenting new commissions and
existing projects by artists
Riccardo Arena
Matilde Cassani
Tomaso De Luca
Riccardo Giacconi
Matteo Stocco

A cura di / Curated by
Zsuzsanna Stánitz
Kate Strain
Angelica Sule

L'esibizione esplora il concetto di una mostra
concepita specificatamente per una
persona, permettendo a ciascuna opera di
abitare il proprio spazio temporale nella
sequenza della mostra. Le opere sono state

commissionate, prodotte e presentate
come il risultato di viaggi intensivi e studio
visits intraprese dai curatori come parte
della loro partecipazione al progetto Residenza
per Giovani Curatori Stranieri 2015.

The exhibition explores the concept of a show
designed specifically for one person, allowing
each work to inhabit its own temporal space in the
sequence of the exhibition.
Artwork was commissioned, produced, and
presented as a result of the extensive
travels and studio visits undertaken by the
curators as part of their participation on
Young Curators Residency Programme 2015.

www.fsrr.org/ycrp/showthesizer
www.fsrr.org/ycrp

traduzioni / translations
Elisabetta Zoni

coordinamento editoriale / editorial coordination
Angelica Sule

progetto grafico / design
Studio Mut
Martin Kerschbaumer, Thomas Kronbichler
studiomut.com

stampa / print
Litotipografia Alcione, Lavis, Italy

tiratura / edition
1000

© 2015. Tutti i diritti riservati
© 2015. All rights reserved.

Grazie / Acknowledgement
I curatori desiderano ringraziare gli artisti
partecipanti, lo staff della Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo, Lorenzo Balbi e tutti gli
altri artisti, architetti, curatori, direttori di museo
e rappresentanti della scena artistica
contemporanea italiana che sono stati così
fortunati da incontrare durante i viaggi di
questi mesi.

The curators wish to thank the participating artists,
the staff of Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo, Lorenzo Balbi, and all the other
artists, architects, curators, museum directors
and representatives of the Italian contemporary
art scene we were lucky enough to meet during
our visits over these few months.

The man who sat on himself

Curated by
Zsuzsanna Stànitz
Kate Strain
Angelica Sule

Design: Studio Mut