

Lo schermo dell'arte

festival di cinema
e arte contemporanea

14

FIRENZE
10-14 NOVEMBRE 2021

Lo schermo dell'arte

festival di cinema
e arte contemporanea

**Lo schermo dell'arte
festival di cinema
e arte contemporanea
XIV edizione**

Fondatori

Massimo Carotti
Luca Dini
Silvia Lucchesi

Massimo Carotti
presidente

Silvia Lucchesi
direttrice

Leonardo Bigazzi
curatore

Silvana Fiorese
programmer

Valeria Mancinelli
assistente direttrice
e responsabile catalogo

Alessandra Fredianelli
assistente produzione

Carolina Gestri
coordinatrice VISIO

Emma Paoli
comunicazione

Anna Ricciardi
promozione e rapporti
con scuole e università

Manuela Cabrales
montaggi video

Leone Contini
sigla filmata

Matthew Licht
traduzioni testi

Donatella Baggio
traduzione simultanea

Cinzia Sanfilippo
runner

Chiara Nannini, Duccio Tricca
assistenti alla produzione

Ufficio stampa e comunicazione

Studio Ester Di Leo, Firenze

Social Media Manager

Lorenzo Migno

Video interviste

Giacomo Raffaelli

Servizio fotografico

Camilla Riccò, Gianmarco Rescigno

Federica Di Giovanni per *Thinking Beyond –
Moving Images for a Post-Pandemic World*

Sito internet

Noemy Torelli per Anomie

Grafica e immagine coordinata

Fabiana Bonucci Studio, Firenze

Dania Menafra, Firenze per *Thinking Beyond –
Moving Images for a Post-Pandemic World*

Sottotitoli

Aikapro, Firenze

Impianti e stampa

Stabilimento Grafico Rindi snc, Prato

**Thinking Beyond – Moving Images
for a Post-Pandemic World**

Allestimento

Avuelle S.r.l.

Stazione Utopia, Impresa Sociale
Soc. Coop. a.r.l.

Livelux di Alessandro Martini

Ringraziamenti Acknowledgments

**Lo schermo dell'arte 2021
desidera ringraziare tutti coloro
che in vario modo hanno contribuito
alla sua realizzazione**

in particolare

Diego Bergamaschi, Seven Gravity Collection
Nicola Borrelli, MIC-Direzione generale Cinema
e audiovisivo
Beatrice Bulgari, Fondazione In Between Art Film
Lorenza Ciacci, Findomestic
Lorenzo Coppini, B&C Speakers
Bas Ernst, Ambasciata e Consolato Generale
del Regno dei Paesi Bassi
Gabriella Farsi, Comune di Firenze
Eugenio Giani, Regione Toscana
Gabriele Gori, Fondazione CR Firenze
Gianluca Guzzo, MYmovies
Michelangelo Giombini, Manifattura Tabacchi
Stefania Ippoliti, responsabile area cinema e
Mediateca Fondazione Sistema Toscana
Riccardo Luciani, MIM – Made in Manifattura
Giovanni Manfredi, Manifattura Tabacchi
Beniamino Marini, Gucci
Eleonora Milani, Flash Art
Elena Pianea, Regione Toscana
Claudio Rocca, Accademia Belle Arti di Firenze
Tommaso Sacchi, Comune di Firenze
Georg Schnetzer, Forum austriaco di cultura
Camilla Toschi, Cinema La Compagnia
Barbara Tosti, Fondazione CR Firenze
Marco Vannini, UNICOOP Firenze
Manuela Vizzini, Gucci

per VISIO - European Programme on Artists' Moving Images

Iván Argote
Étienne Bernard, direttore FRAC Bretagne
Francesca Colasante, Palazzo Grassi-Punta
della Dogana-Pinault Collection
Sofia Lanusse, fondatrice e direttrice
Espacio Temporal
Oliver Laric
Luca Lo Pinto, direttore artistico MACRO Roma
Ilaria Mancia, curatrice Mattatoio Roma
Stefano Mancuso, Università di Firenze
Shirin Neshat
Julian Ross, programmer International Film
Festival Rotterdam
Paola Ugolini, curatrice Fondazione In Between
Art Film
Alessandro Rabottini, direttore artistico
Fondazione In Between Art Film

Sara Arrhenius e Petra Bauer, Royal Institute
of Art, Stoccolma
Marta Bianchi, Careof, Milano
François Bonenfant, Le Fresnoy-Studio national
des arts contemporains, Tourcoing
Gerard Byrne e Bernhard Schreiner, Städelsschule,
Francoforte
Mónica Carroquino, La Casa Encendida, Madrid
Vincent Gonzalez, Cité internationale des arts,
Parigi
Eva Gorsse, WIELS, Contemporary Art Centre,
Bruxelles
Xander Karskens e Martijn Hendriks, De Ateliers,
Amsterdam
Margriet Kruijver e Mariken Overdijk, Gerrit
Rietveld Academie, Amsterdam
Vytautas Michelkevicius, Vilnius Academy of Arts
Annelie Musters e Martijntje Hallmann,
Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam
Bruno Muzzolini, Accademia di Belle Arti di Brera,
Milano
Adrian Paci, Art House, Scutari
Tytti Rantanen, AV-arkki – The Centre for Finnish
Media Art, Helsinki
Ane Rodríguez Armendariz e Gema Melgar, Centro
de Residencias Artísticas, Matadero Madrid
Aura Satz, Royal College of Art, Londra
Hito Steyerl, Universität der Künste Berlin

inoltre

Emilio Bagnasco, Cinema La Compagnia
Paolo Baldi, Regione Toscana
Irene Buchetti, Gucci
Alessia Carlino, Fondazione In Between Art Film
Angela Colucci, Fondazione Teatro della Toscana
Giorgio Bacci, SAGAS, Università di Firenze
Daniela Castaldo, Università del Salento, Lecce
Domenico Cafasso, LABA Firenze
Cecilia Chiarantini, IED Firenze
Veronica Citi, LABA Firenze
Gianluca Danti, IED Firenze
Riccardo Fassone, Università di Torino
Aurora Fiorentini, Polimoda Firenze
Bianca Fontanelli, Treadom
Alessandra Foschi, IED Firenze
Marianna Fratini, Hotel Loggiato dei Serviti
Melanie Isabel García, Tanya Leighton Berlin
Federico Garcea, Treadom
Cécile Granier, Iván Argote Studio
Cristiano Giometti, SAGAS, Università di Firenze
Lorenzo Giotti, Accademia Belle Arti di Bologna
Giovanni Iovane, Accademia Belle Arti di Brera,
Milano
Roberto Lacarbonara, Accademia Belle Arti
di Lecce
Laura Lombardi, Accademia Belle Arti di Brera,
Milano
Elisabetta Longari, Accademia Belle Arti
di Brera, Milano
Elisa Mazzini, Regione Toscana
Elisabetta Meconcelli, Treadom
Maria Montesi, Florence Institute of Design
International
Fabiola Naldi, Accademia Belle Arti dell'Aquila
Andrea Nardi, IED Firenze
Carlotta Pasquinelli, MIM – Made in Manifattura
Eleonora Perra, MIM – Made in Manifattura
Carlotta Pierleoni, Curatorial Assistant MACRO
Justin Randolph Thompson, The Recovery
Plan Firenze
Susanna Ragionieri, Accademia Belle Arti Firenze
Heinz Peter Schwerfel
Chiara Salvi, MIM – Made in Manifattura
Valentina Tanni
Caterina Taurelli Salimbeni, MIM – Made
in Manifattura
Giuseppe Toscano, Fondazione Studio
Marangoni, Firenze
Riccardo Venturi
Fabio Vittorini, Università IULM di Milano
Marta Zanoni, Flash Art
Marta Zappacosta, Cinema La Compagnia

Silvia Lucchesi

director Lo schermo dell'arte

Lo schermo dell'arte's theme piece for 2021 is created by Florentine artist Leone Contini, taken from his work *Blu Oltremare* of 2014. It shows a handcrafted antenna that picks up Italian television signals. Similar devices allowed Albanian citizens to escape from a state of political constraint through information from the outside world. Such home-made objects appear charmingly obsolete, but their function as reception/communication devices are extraordinarily current. The recent lockdown was also marked by the desire and need to be connected, to share information and feelings. Digital technology, currently the dominant and indispensable element of our lives, was confirmed as a welcome presence.

Thanks to a digital platform, Lo schermo dell'arte launched the Artists' Film Italia Recovery Fund project in May 2020. This crowdfunding campaign helped finance the production of video works by young Italian artists. In 2020, our Festival, like many others, was held exclusively online.

Streaming films allows for increased accessibility, and is also confirmed for this XIV edition. But in 2021 we joyfully return to the theater. The Festival is a personal experience, a chance to gather and exchange thoughts, in which social aggregation and personal enrichment are intertwined.

The transition from 2020's digital edition to 2021's hybrid form is represented by new films from Roberto Fassone, Beatrice Favaretto, Caterina Erica Shanta and Riccardo Giacconi, which were produced thanks to last year's fundraising campaign. We're grateful to the over 200 donors who helped us support these young artists' work. Directing attention to the new generation that works with film and video is an integral part of our mission. The VISIO research and residency project, now in its tenth edition, has in recent years seen over 900 artists under 35 participate in the selection process, has favored the development of a European network between institutions, artists and professionals and has helped to create an important archive of young authors who credit Lo schermo dell'arte as a reference point of the international moving images system. The exhibition *Thinking Beyond-Moving Images for a Post-Pandemic World*, which shows the works of VISIO 2021 participants celebrates the transformative power of art and the ability of artists to read tragic and traumatic situations as productive occasions. In the 2020 Festival catalog I wrote that the speed of reaction to the unexpected situation we were experiencing had to coexist with a reflection on the contents of art. During this pandemic we've had to reconsider ideas of the future. We need to interpret the world carefully, and respond with sensitivity and awareness. This is what Lo schermo dell'arte proposes to do, and also what guided this edition's program. The selected films involve post-colonial themes, the relationship between man and nature, racism, and struggles for freedom of expression, gender identity, of the revolution of a theatrical experience such as that of the CSRT in Pontedera, of appropriation, metamorphosis and reproducibility of network imagery - as in the videos of Olive Laric - to which we dedicate Focus 2021. Our opening and closing nights are dedicated to new films by two celebrated contemporary artists: *Redoubt* by Matthew Barney, and *Land of Dreams*, the latest work by Shirin Neshat, a loyal friend of Lo schermo dell'arte.

We hope that spectators enjoy discovering, as we did, all the various references and associations as they build their own vision-paths.

We thank our institutional supporters, with whom we've formed close relationships of trust, and the sponsors who've followed us for many years, without whose contribution this XIV edition could not have seen the light. Finally, our gratitude goes to the artists and authors who, with their films, indicate possible ways of interpreting the time in which we live.

Silvia Lucchesi

direttrice Lo schermo dell'arte

La sigla dello Schermo dell'arte 2021 realizzata dall'artista fiorentino Leone Contini, tratta dal suo lavoro *Blu Oltremare* del 2014, mostra un'antenna artigianale che capta i segnali televisivi italiani. Tale marchingegno permise ai cittadini albanesi di evadere da uno stato di costrizione politica facendo fronte alla mancanza di informazione. E se un simile oggetto autocostruito fa sorridere oggi per la sua obsolescenza, è la sua funzione ad apparire straordinariamente attuale. Anche la nostra esperienza dei mesi della chiusura forzata è stata segnata dal desiderio e dalla necessità di essere connessi per condividere informazioni e sentimenti sull'eccezionalità di quel momento. Abbiamo accolto il digitale, che oggi è elemento dominante e ormai irrinunciabile delle nostre vite.

Grazie ad una piattaforma digitale, per esempio, Lo schermo dell'arte ha lanciato a maggio 2020 il progetto Artists' Film Italia Recovery Fund, una campagna di crowdfunding per finanziare la produzione di opere video di giovani artisti italiani. E sempre nel 2020 il nostro Festival, come molti altri, si è tenuto unicamente on line.

La modalità streaming di visione dei film che ci ha permesso di aumentare l'accessibilità dei nostri contenuti viene confermata anche per questa XIV edizione. Ma in questo 2021 salutiamo soprattutto con gioia il ritorno in sala perché il Festival è un'esperienza da vivere di persona, un momento di incontro e di scambio di pensieri nel quale si intrecciano aggregazione sociale e arricchimento personale.

Il passaggio dall'edizione digitale del 2020 alla forma ibrida del 2021 è suggellata emblematicamente dai nuovi film di Roberto Fassone, Beatrice Favaretto, Caterina Erica Shanta e Riccardo Giacconi prodotti grazie alla campagna dello scorso anno, e siamo riconoscenti agli oltre 200 donatori che hanno voluto, con noi, sostenere il lavoro di questi 4 giovani. L'attenzione verso la generazione emergente che lavora con il cinema e il video è parte integrante della nostra attività. Il progetto di ricerca e residenza VISIO, arrivato alla sua decima edizione, che ha visto in questi anni oltre 900 artisti under 35 partecipare al processo di selezione, ha favorito lo sviluppo di un network europeo tra istituzioni, artisti e professionisti e ha contribuito a creare una importante archivio di giovani autori accreditando Lo schermo dell'arte tra i soggetti di riferimento del sistema internazionale delle moving images. La mostra *Thinking Beyond-Moving Images for a Post-Pandemic World*, che espone le opere dei partecipanti di VISIO 2021 celebra il potere trasformativo dell'arte e la capacità degli artisti di leggere situazioni tragiche e traumatiche come occasioni generative.

Nel catalogo del Festival 2020 scrivevo che la velocità di reazione alla situazione inaspettata che stavamo sperimentando doveva convivere con la riflessione sui contenuti dell'arte. In questo anno e mezzo di pandemia abbiamo evocato come necessaria una riflessione sull'idea di futuro. Abbiamo bisogno di interpretare il mondo con attenzione, rispondendo con sensibilità e consapevolezza. Questo è ciò che si propone un progetto come Lo schermo dell'arte, e questo è ciò che ci ha spinto ancora una volta nel lavoro di questa edizione. I film selezionati parlano di temi post coloniali, del rapporto uomo-natura, di razzismo e lotte per la libertà di espressione, di identità di genere, della rivoluzione di un'esperienza teatrale come quella del CSRT di Pontedera, di appropriazione, metamorfosi e riproducibilità delle immagini della rete come nei video di Olive Laric a cui dedichiamo il Focus 2021. Con una opening e una closing night dedicate ai nuovi film di due dei più celebrati artisti contemporanei: *Redoubt* di Matthew Barney e *Land of Dreams*, ultimo lavoro di Shirin Neshat, amica affezionata dello Schermo dell'arte.

Ci auguriamo che gli spettatori potranno divertirsi a scoprire, come è successo a noi, rimandi e assonanze, costruendo il proprio percorso di visione.

Ringraziamo i nostri sostenitori istituzionali con i quali abbiamo stretti rapporti di fiducia e gli sponsor che da tanti anni ci seguono senza il cui contributo questa XIV edizione non avrebbe potuto vedere la luce. La nostra riconoscenza infine va agli artisti e agli autori che con i loro film indicano possibili vie interpretative del tempo in cui viviamo.

Film in programma

- 10** AT HOME BUT NOT AT HOME
- 12** AU REVOIR JOSEPH GALLIENI
- 14** BEIJING SPRING
- 16** BILL TRAYLOR: CHASING GHOSTS
- 18** DITEGGIATURA
- 20** FEELS GOOD MAN
- 22** FOCUS ON OLIVER LARIC
- 28** FUORI DAI TEATRI
- 30** GALLANT INDIES
- 32** IN THE AIR TONIGHT
- 34** J'AI RETROUVÉ CHRISTIAN B.
- 36** KHTOBTOGONE
- 38** LAND OF DREAMS
- 40** LIFELINE: CLYFFORD STILL
- 42** MAD MIETER
- 44** ONE HUNDRED STEPS
- 46** PAS SEUL
- 48** REDOUBT
- 50** TALKING ABOUT VISIBILITY
- 52** THE PORNOGRAPHER
- 54** THE WOMEN OF THE BAUHAUS
- 56** TRACCE/TRACES
- 58** WAITING FOR THE TIME TO PASS
- 60** WHITE CUBE

62 Artists' Film Italia Recovey Fund

- 64** **VISIO**
European Programme On Artists' Moving Images

- 66** **Thinking Beyond**
Moving Images for a Post-Pandemic World

AT HOME BUT NOT AT HOME

STATI UNITI, INDIA, 2019, 11'
di SUNEIL SANZGIRI

Courtesy l'artista

soggetto, montaggio,
fotografia 16mm e animazioni

Suneil Sanzgiri

fotografia aerea

Kaushik Madkaikar

colonna sonora

Amirtha Kidambi

suneilsanzgiri.com

Nato e cresciuto negli Stati Uniti l'artista Suneil Sanzgiri non ha mai visitato l'India, paese di origine di suo padre. In questo video esplora i ricordi emotivi legati alla diaspora della propria famiglia: suo padre aveva 18 anni quando, nel 1961, vennero espulsi gli ultimi colonizzatori portoghesi rimasti a Goa. Utilizzando strategie tipiche del desktop documentary, *At Home But Not At Home* combina in un sapiente montaggio filmati in 16 mm, riprese aeree di un drone sul territorio di Goa, estratti di film del movimento indipendente cinematografico indiano Parallel cinema e un'intervista Skype con il padre dell'artista. Sfruttando vari metodi e modalità di visione il film è una riflessione sulla costruzione della memoria e dell'identità attraverso le immagini in movimento, ma è anche in grado di connettere una vicenda biografica ad un'ampia storia postcoloniale che dall'India passa per i movimenti di liberazione dell'Angola e del Mozambico.

Born and raised in the United States, artist Suneil Sanzgiri has never visited India, his father's country of origin. In this video he explores the emotional memories of his family's diaspora: his father was 18 when, in 1961, the last remaining Portuguese colonizers in Goa were expelled. Using strategies typical of the desktop documentary, *At Home But Not At Home* combines a skilful montage of 16 mm footage, drone shots over Goa, film extracts from the Indian independent film movement Parallel cinema and a Skype interview with the artist's father. Using various methods and modes of vision, the film is a reflection on the construction of memory and identity through moving images, and connects a biographical story to a broad postcolonial history that passes from India to Angola's and Mozambique's liberation movements.

SUNEIL SANZGIRI

È un artista, ricercatore e filmmaker. I suoi film sono stati presentati presso istituzioni e festival internazionali, tra i quali: International Film Festival Rotterdam (2021, 2020); Hong Kong International Film Festival (2021); New York Film Festival (2020); Videoex Festival (2020); London Indian Film Festival (2020); Royal College of Art London (2020); The Block Museum, Illinois (2020).

He is an artist, researcher and filmmaker. His film have been presented in institution and international festival, among them: International Film Festival Rotterdam (2021, 2020); Hong Kong International Film Festival (2021); New York Film Festival (2020); Videoex Festival (2020); London Indian Film Festival (2020); Royal College of Art London (2020); The Block Museum, Illinois (2020).

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2021 Golden Jubilee 2020 Letter From Your Far-Off Country

AU REVOIR JOSEPH GALLIENI

FRANCIA, 2021, 13'30"

di IVÁN ARGOTE

Courtesy l'artista

sceneggiatura

**Iván Argote in collaborazione con
Françoise Vergès e Pablo Pillaud-Vivien**

riprese

Cristian Manzutto, Laetitia Striffling

montaggio

Iván Argote

visual effects

Tigrelab

suono

Cristian Manzutto, Laetitia Striffling

produzione

Studio Iván Argote

ivanargote.com

Come può la finzione agire direttamente sulla realtà? Questa domanda è alla base dell'ultimo film dell'artista colombiano Iván Argote. Di fronte al Musée de l'Armée di Parigi si staglia il monumento al comandante Joseph Gallieni, noto per essere stato autore di massacri nelle colonie francesi dell'Africa, dell'Asia e dei Caraibi, e per le sue teorie raccolte nel libro *Les Politiques des Races*, una sorta di guida su come dominare le comunità locali negli insediamenti. Il piedistallo raffigura quattro donne seminude di quattro differenti etnie che rappresentano i continenti da lui dominati. Grazie a un'imponente gru, ad alcune comparse che indossano delle divise da operai, Argote e i suoi assistenti hanno messo in scena tutti i preparativi necessari per la rimozione della statua. Di fatto però, nel video, la rimozione è stata simulata da un'animazione 3D che mostra la statua sollevata dal suo piedistallo vuoto. Con la collaborazione della storica Françoise Vergès e del giornalista Pablo Pillaud-Vivien, il video con la finta rimozione è stato pubblicato il 20 aprile 2021 sul sito della rivista "Regards" diventando in breve tempo virale e contribuendo all'accesso dibattito nel mondo dell'arte sulla necessità di ripensare il senso dei monumenti celebrativi.

How can fiction act directly on reality? This question is the basis of Colombian artist Iván Argote's latest film. In front of the Musée de l'Armée in Paris stands the monument to the commander Joseph Gallieni, known for having committed massacres in French colonies in Africa, Asia and the Caribbean, and for his theories collected in the book *Les Politiques des Races*, a guide on how to dominate local communities in settlements. The pedestal depicts four half-naked women of four different ethnic groups representing the continents he dominated. Thanks to an imposing crane and some extras wearing workers' uniforms, Argote and his assistants staged all the preparations necessary for the removal of the statue. However, in the video, the removal was simulated by a 3D animation showing the statue being raised from its empty pedestal. With the collaboration of the historian Françoise Vergès and the journalist Pablo Pillaud-Vivien, the video of the fake removal was published on April 20, 2021 on the website of the magazine "Regards", and went viral, opening a heated debate in the art world on the need to rethink the meaning of celebratory monuments.

IVÁN ARGOTE

Bogotá 1983, vive e lavora a Parigi. Nel 2021-2022 è artista in residenza a Villa Médicis Académie de France a Roma. Sue mostre personali si sono tenute presso: Perrotin, New York/Parigi (2021, 2018, 2016); Arizona State University Art Museum, Tempe (2018). Ha partecipato a mostre collettive, biennali e Festival internazionali, tra i più recenti: Kadist, Paris/San Francisco (2021); Castello di Rivoli (2021); International Film Festival Rotterdam (2020); Centre Pompidou (2020).

Bogotá 1983, lives and works in Paris. In 2021-2022 he's artist in residence at Villa Médicis Académie de France in Rome. Solo exhibitions: Perrotin, New York / Paris (2021, 2018, 2016); Arizona State University Art Museum, Tempe (2018). He has participated in group exhibitions, biennials and international festivals, including: Kadist, Paris / San Francisco (2021); Castello di Rivoli (2021); International Film Festival Rotterdam (2020); Centre Pompidou (2020).

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2018 As Far As We Could Get; La Plaza del Chafleo **2017** Reddishblue Memories **2016** Fructose

2014 The Messengers **2012** La Estrategia

BEIJING SPRING

STATI UNITI, 2021, 100'
di **ANDY COHEN, GAYLEN ROSS**

riprese
**Julien Roby, Robert Richman, Matt Yue,
Eddie Murriz, Hagger, Mitch Blummer,
Gregory Brutus**
montaggio
Andrew Ford
suono
**Edward O'Connor, Han Zhichao, Peter Ginsburg,
Vincent Rouffiac, Xiang Chen, Peter Miller**
musica
Matt Clifford, Damian Lazarus, Zhou Yunpeng
produttori
**Andy Cohen, Gaylen Ross,
Constance Le Maré**
produzione
AC Films

acfilmsinc.com

Interviste e materiali di archivio sfuggiti alla censura cinese in questi quarant'anni ci fanno conoscere la storia del gruppo di artisti The Stars formatosi a Pechino alla fine degli anni '70, durante quella che è conosciuta come la Primavera di Pechino. I loro racconti si intrecciano con la storia cinese in un arco temporale che va dal 1966 agli anni Ottanta: l'ascesa di Mao Tsé-Toung, il fallimento della Rivoluzione Culturale e l'instaurarsi di un regime di censura e sorveglianza. La Primavera di Pechino inizia con la morte di Mao e l'affissione da parte degli artisti di una serie di testi e manifesti che rendevano noti, sul cosiddetto Democracy Wall, vicino a Piazza Tienanmen, i crimini commessi dalle Guardie rosse. Nasce così, grazie all'iniziativa di Ma Desheng e Huang Rui, il gruppo The Stars che in poco tempo coinvolgerà una quindicina di pittori e scultori, tra cui il giovane Ai Weiwei, e passerà alla storia per aver organizzato nel 1979 una mostra indipendente esposta all'esterno della Galleria Nazionale. I due registi, anche attraverso l'uso di inediti filmati girati dal giovane filmmaker Chi Xiaoning, raccontano come l'arte e la letteratura abbiano avuto un ruolo centrale per affermare la libertà di espressione in un momento cruciale della storia cinese.

Interviews and archival materials that escaped the Chinese censorship in the last forty years tell the history of The Stars group of artists, formed in Beijing in the late 70s, during what became known as the Beijing Spring. Their words are intertwined with Chinese history from 1966 to the Eighties: the rise of Mao Tsé-Tung, the failure of the Cultural Revolution and the regime of censorship and surveillance. The Beijing Spring began with the death of Mao, when the artists posted a series of texts and posters denouncing crimes committed by the Red Guards on the so-called Democracy Wall, near Tiananmen Square. Thanks to the initiative of Ma Desheng and Huang Rui, The Stars group was born which came to involve about fifteen painters and sculptors, including the young Ai Weiwei, and gained attention for having organized an independent exhibition exhibited outside the Beijing National Gallery. Through the use of unpublished 16mm films shot by filmmaker Chi Xiaoning, directors Andy Cohen and Gaylen Ross tell how art and literature have played a central role in affirming freedom of expression at a difficult moment in Chinese history.

ANDY COHEN

Filmmaker e giornalista indipendente. Ha prodotto e diretto documentari che hanno vinto numerosi premi. Ha partecipato a Festival tra i quali: Festival di Venezia; Toronto International Film Festival; Sundance; Berlinale.

He is an independent filmmaker and journalist. He has produced and directed documentaries that have won numerous awards. He has participated in festivals, including: Venice Film Festival; Toronto International Film Festival; Sundance; Berlinale.

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2019 Ximei **2017** Human Flow **2016** Hooligan Sparrow **2012** Never Sorry; The World Before Her

BILL TRAYLOR: CHASING GHOSTS

STATI UNITI, 2018/2021, 76'
di JEFFREY WOLF

sceneggiatura
Fred Barron
fotografia
Henry Adebonojo
montaggio
Keith Reamer A.C.E.
suono
J.T. Takagi, Elliott Taylor
musica
David Mansfield
produttori
**Jeffrey Wolf, Daphne McWilliams,
Jeany Nisenholz-Wolf, Fred Barron**
produttore esecutivo
Sam Pollard

billtraylorchasingghosts.com

La storia dell'emancipazione degli afroamericani a inizio Novecento e quella dell'arte si incontrano nel film di Jeffrey Wolf dedicato all'artista autodidatta Bill Traylor. Nato nel 1853 in Alabama, dove la sua famiglia e lui stesso erano in una condizione di schiavitù, Traylor ha passato gran parte della vita a lavorare come bracciante agricolo. Trasferitosi nella capitale Montgomery, si ritrova ben presto a vivere per strada e inizia, all'età di ottanta anni, a dipingere diventando un personaggio noto tra gli abitanti. Nei suoi disegni, figure bidimensionali di cani, cavalli e strani animali prendono forma con colori vividi, insieme a sagome di persone raffiguranti la sua quotidianità e il mondo che lo circonda. Attraverso i suoi lavori intrisi di una vitalità tipica della tradizione e dei canti popolari, Traylor è stato capace di trasferire in immagini la storia orale della sua comunità. Nel film, il vibrante ritmo delle danze afro americane che trapelano dalle sue opere sono rese dai passi di tip tap del performer Jason Samuels Smith che qui si trasformano in un movimento quasi estatico. Facendo luce sulla sua vicenda biografica ancora poco nota grazie alle parole di studiosi, artisti, familiari e materiali d'archivio, *Chasing Ghosts* ricostruisce il quadro storico e sociale in cui si situa la vicenda dell'artista protagonista della recente acclamata mostra *Between Worlds: The Art of Bill Traylor* tenutasi nel 2019 allo Smithsonian American Art Museum.

African-American emancipation and art meet in Jeffrey Wolf's film, dedicated to self-taught artist Bill Traylor. Born in 1853 in Alabama, where his family lived in slavery, Traylor spent much of his life working as a farmhand. He moved to Montgomery when he was around 80, soon found himself homeless and began to paint, becoming a well-known character among the inhabitants. In his drawings, two-dimensional figures of dogs, horses and strange animals take shape in vivid colors, along with silhouettes of people, who depict his everyday life and the world around him. Through works imbued with a vitality typical of tradition and popular songs, Traylor was able to transfer the oral history of his community into images. In the film, the vibrant rhythm of the Afro-American dances that spill from his works are rendered into tap-dance steps by performer Jason Samuels Smiths in an almost ecstatic movement. Scholars, artists, family members and archive materials shed light on his still little-known biography. *Chasing Ghosts* reconstructs the historical and social framework of the artist who is the protagonist of the recently acclaimed exhibition *Between Worlds: The Art of Bill Traylor*, held in 2019 at the Smithsonian American Art Museum.

JEFFREY WOLF

Lavora come regista, giornalista e fotografo. Ha realizzato il pluripremiato documentario *James Castle: Portrait of an Artist. Bill Traylor: Chasing Ghosts* è il suo secondo lungometraggio. Ha inoltre realizzato diversi corti sugli artisti: James 'Son Ford' Thomas, Martin Ramirez, Elijah Pierce e Gregory Van Maanen.

He works as a director, journalist and photographer. He made the award-winning documentary *James Castle: Portrait of an Artist. Bill Traylor: Chasing Ghosts* is his second feature film. He has also made several short films about artists James 'Son Ford' Thomas, Martin Ramirez, Elijah Pierce and Gregory Van Maanen.

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2009 Sonabai: Another Way of Seeing, 2008 James Castle: Portrait of an Artist 1988-1990 Monsters

DITEGGIATURA

ITALIA, 2021, 18'
di RICCARDO GIACCONI

Courtesy l'artista, Slingshot Films e Lo schermo dell'arte

sceneggiatura, riprese e fotografia

Riccardo Giacconi, Andrea Morbio

con

Silvia Costa, Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli

montaggio

Riccardo Giacconi

testo

Megatron 11b

suono

Attila Faravelli, Massimiliano Borghesi

produttrice

Manuela Buono

produzione

Slingshot Films in associazione con Lo schermo dell'arte

realizzato con il sostegno di

Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia

riccardogiacconi.com

Il film racconta la realtà della Compagnia Carlo Colla & Figli, la più grande e antica compagnia marionettistica al mondo attiva a Milano da oltre tre secoli il cui archivio raccoglie più di tremila marionette. È basato su un testo pronunciato dall'attrice e regista Silvia Costa e scritto dalla rete neurale artificiale *Inferkit*, un generatore di testo che, a partire da un input fornito dall'utente, può produrre uno scritto di qualsiasi lunghezza e su qualunque argomento. Seguendo una cronologia inversa, *Diteggiatura* narra un anno trascorso da Giacconi nell'Atelier Colla, mostrando i rituali di una comunità chiamata ad accompagnare l'esistenza di questi oggetti antropomorfi.

The film narrates the reality of «Carlo Colla & Figli Puppet Company», one of the most ancient and famous puppet companies in the world. The Company's Atelier in Milan houses more than three thousand puppets. The film is based on a text, performed by actress and director Silvia Costa and written by the artificial neural network *Inferkit*, a text generator that - starting from an input provided by the user - can produce a writing of any length on any topic. In a reverse chronology, *Diteggiatura* recounts a year spent in the Atelier of the Colla Company, following the rituals of a community called upon to accompany the life of anthropomorphic objects.

RICCARDO GIACCONI

Italia 1985, vive e lavora tra l'Italia e la Francia. Ha esposto presso musei e istituzioni internazionali, tra i quali: Grazer Kunstverein, Graz (2019); Moscow International Biennale for Young Art (2018); MAMbo, Bologna (2018); FRAC Champagne-Ardenne, Reims (2017); ar/ge kunst, Bolzano (2016); Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino (2015). Ha partecipato a Festival internazionali, tra i più recenti: 78° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (2021); Rencontres Internationales Paris-Berlin (2021); New York Film Festival (2020); Torino Film Festival (2019).

Italy 1985, lives and works between Italy and France. He has exhibited at various museums and international institutions, including: Grazer Kunstverein, Graz (2019); Moscow International Biennale for Young Art (2018); MAMbo, Bologna (2018); FRAC Champagne-Ardenne, Reims (2017); ar / ge kunst, Bolzano (2016); Sandretto Re Rebaudengo Foundation, Turin (2015). He has participated in international festivals, including, most recently: 78th Venice International Film Festival (2021); Rencontres Internationales Paris-Berlin (2021); New York Film Festival (2020); Turin Film Festival (2019).

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2020 Ekphrasis 2019 Puccheperpetto 2017 Due; Gondwan

FEELS GOOD MAN

STATI UNITI, 2020, 94'
di ARTHUR JONES

scritto da
Giorgio Angelini, Arthur Jones, Aaron Wickende
direttori della fotografia
Giorgio Angelini, Kurt Keppeler, Guy Mossman
montaggio
Drew Blatman, Katrina Taylor, Aaron Wickenden
colonna sonora
Ari Balouzian, Ryan Hope
produttori
**Giorgio Angelini, Caryn Capotosto, Arthur Jones,
Aaron Wickende**

visitfilms.com

Nel 2005 il giovane fumettista statunitense Matt Furie crea Pepe the Frog, personaggio antropomorfo di una ranocchia verde con un corpo umanoide, che diventa un meme utilizzatissimo dal popolo di internet. Ma del simpatico ranocchietto se ne impossessa il movimento di estrema destra suprematista bianco che lo adotta come uno dei suoi simboli, ed esso diventa così portatore di un messaggio di odio e di razzismo. Il film, vincitore del U.S. Documentary Special Jury Award for Emerging Filmmaker al Sundance Festival 2020, ricostruisce la vicenda e segue l'iter giudiziario intrapreso dal creatore di Pepe the Frog per tornare ad appropriarsi del suo personaggio. *Feels Good Man* è una riflessione sulla propagazione in internet dei meme, prodotti della nostra cultura collettiva condivisa nella quale i significati delle immagini possono cambiare a seconda del contesto. Spesso neppure i loro creatori riescono a controllarli.

In 2005, the young American cartoonist Matt Furie created Pepe the Frog, a green frog with a humanoid body which became a meme widely used on the internet. But the friendly frog was taken over by the far-right white supremacist movement, which adopted it as one of its symbols, thus becoming a messenger of hatred and racism. The film, winner of the U.S. Documentary Special Jury Award for Emerging Filmmaker at Sundance Festival 2020, reconstructs the story and follows the judicial process undertaken by Pepe the Frog's creator to reclaim his misappropriated character. *Feels Good Man* is a reflection on the propagation of memes on the internet, products of our shared collective culture in which the meanings of images can change depending on the context. Often, their creators can't control them.

ARTHUR JONES

Feels Good Man è il primo lungometraggio di Arthur Jones. Nel corso della sua carriera, ha diretto l'animazione e la motion graphics per produzioni audiovisive di importanti compagnie tra cui The New York Times, VICE, The Center for Investigative Reporting e The International Consortium of Journalists.

Feels Good Man is Jones' directorial debut. Over his career, he's art directed animation and motion graphics for audiovisual productions of companies including The New York Times, VICE, The Center for Investigative Reporting and The International Consortium of Journalists.

FOCUS ON_OLIVER LARIC

Oliver Laric (Innsbruck, 1981) è un artista multimediale che attraverso la scultura e il video esplora temi come la metamorfosi, l'ibridazione, l'autenticità, la riproducibilità. Tra i primi a manipolare i contenuti di YouTube, nei suoi video di brevissima durata combina gli aspetti tipici del mondo digitale sfruttando le potenzialità della piattaforma e utilizzandola, non solo come archivio per estrapolare delle immagini, ma anche come luogo di esposizione e diffusione gratuita delle proprie opere, generando un cortocircuito tra il mondo dell'arte e la cultura popolare.

Mostre personali recenti:

2021 Stedelijk Museum, Amsterdam; OCAT, Shanghai; S.M.A.K Ghent; 2019 Forum Arte Braga; St. Louis Art Museum Missouri; 2018 Braunschweiger Kunstverein; Tanya Leighton, Berlino; Metro Pictures, New York.

Ha inoltre partecipato a mostre collettive presso:

Mudam, Lussemburgo (2021); Sharjah Art Foundation (2020); MMK Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main (2019); ICA, Boston (2018).

Ha partecipato a:

Triennale Beaufort (2021), Seoul Mediacity Biennale (2021), Yerevan Biennial (2021); Guangzhou Triennial 2018; São Paulo Biennial 2018; Liverpool Biennial 2016 e New Museum Triennial 2015.

Oliver Laric (Innsbruck, 1981) is a multimedia artist who, through sculpture and video, explores themes such as metamorphosis, hybridization, authenticity, and reproducibility. He is one of the first artists to manipulate YouTube contents. In his very short videos he combines typical aspects of the digital world, exploiting the potential of the platform and using it not only as an archive to extrapolate images, but also as a place of exposition and free diffusion of his works, generating a short circuit between the art world and popular culture.

Recent solo shows:

2021 Stedelijk Museum, Amsterdam; OCAT, Shanghai; S.M.A.K Ghent; 2019 Forum Arte Braga; St. Louis Art Museum Missouri; 2018 Braunschweiger Kunstverein; Tanya Leighton, Berlin; Metro Pictures, New York.

He has also participated in group exhibitions at:

Mudam, Luxembourg (2021); Sharjah Art Foundation (2020); MMK Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main (2019); ICA, Boston (2018).

He took part in:

Triennale Beaufort (2021), Seoul Mediacity Biennale (2021), Yerevan Biennial (2021); Guangzhou Triennial 2018; Sao Paulo Biennial 2018; Liverpool Biennial 2016 and New Museum Triennial 2015.

oliverlaric.com
threedscans.com

AIR CONDITION

2006, 2'

Uno dei primi esperimenti video di Laric. Una danza ipnotica di movimenti che formano il corpo di un serpente che si sottrae ai nostri occhi accompagnato da una musica di ispirazione indiana.

Air Condition is one of Laric's first video experiments in 3D animation. A hypnotic dance of movements that form the body of a snake that breaks apart, accompanied by a piece of Indian-inspired electronic music.

787 CLIPARTS

2006, 1'5"

Il video è una sequenza di 787 illustrazioni di clipart montate in un flusso continuo nel quale le figure umane sono raggruppate per forma e posa, dando l'idea di un moto perpetuo fornendo una tassonomia della cultura umana. *787 Cliparts* è un'opera rappresentativa dell'arte post-internet e una riflessione sulle immagini stock.

The video is a sequence of 787 clip-art illustrations, mounted in a continuous flow in which human figures are grouped by shape and pose, giving the idea of perpetual motion and providing a taxonomy of human culture. *787 Cliparts* is a representative work of post-internet art and a reflection on stock images.

50X50

2007, 2'6"

Un montaggio serrato di utenti di YouTube che reinterpretano, danzando e cantando in lip-sync, una celebre canzone di 50 Cent. Laric dà così vita a un nuovo videoclip per questa hit del rapper americano, noto per il machismo e il culto del denaro, nella quale i protagonisti sono teenager di colore nella loro quotidianità dello loro case.

A tight montage of YouTube users who reinterpret, in dance and lip-sync, a famous song by 50 Cent. Laric gives life to a new video clip by the American rapper, who's known for machismo and the cult of money, in which the protagonists are black teenagers caught in their daily lives at home.

VERSIONS

2010, 9'

Le opere che compongono la serie *Versions* sono realizzate attraverso un montaggio di immagini provenienti da film, cartoni Disney, video di YouTube, meme e animazioni create dall'artista accompagnate da una voce femminile fuori campo di un'attrice che interpreta una lettura robotica. I differenti remix vanno a comporre un saggio visivo sul quale si innestano le citazioni lette che provengono da fonti molto differenti tra loro, come ad esempio una frase di Bruce Lee giustapposta a un passaggio di Borges, sviluppando una riflessione sul copyright e sull'appropriazione delle immagini che popolano il mondo digitale. Le differenti versioni di questi video si situano tra l'unicità tipica dell'opera d'arte e la potenzialità della ripetizione.

VERSIONS

2012, 6' 17"

The works that make up the *Versions* series are created through montages of images from films, Disney cartoons, YouTube videos, memes and animations created by the artist, with a voiceover by an actress who provides a robotic reading. The different remixes compose a visual essay interspersed with quotations from widely different sources - such as a sentence by Bruce Lee juxtaposed with a passage by Borges - developing a reflection on copyright and on the appropriation of images that populate the digital world. The different versions of these videos lie between the typical uniqueness of a work of art and the potential of repetition.

5

2013, 10'

In una stanza bianca con un tavolino e due sedie si alternano gli avatar di 5 personaggi, realizzati con la CGI, che come in un incontro al buio siedono l'uno davanti all'altro e intraprendono brevi conversazioni. I loro nomi, Lewis, Alice, Ada, Janus e Sam, suggeriscono numerosi riferimenti al mondo letterario e filosofico e i loro dialoghi aprono un'area di negoziazione di significato e di rappresentazione.

In a white room with a table and two chairs, the avatars of 5 characters alternate. Made with CGI, as though on blind dates, they sit facing each other and engage in short conversations. Their names - Lewis, Alice, Ada, Janus and Sam - suggest references to the literary and philosophical world, and their dialogues open an area for negotiation of meaning and representation.

UNTITLED

2014/15, 5'55"

Grazie a un montaggio di numerose clip, *Untitled* raccoglie filmati provenienti da oltre 100 anni di film e video animati che immergono lo spettatore in culture e periodi di tempo differenti. Laric estrapola le scene in cui persone, oggetti e animali si trasformano: anziani che diventano bambini, robot che si tramutano in automobili e serpenti che diventano danzatrici del ventre. *Untitled* è un'indagine sulla storia dell'animazione e una riflessione sul significato della metamorfosi come opportunità e forma di crescita.

Through a montage of numerous clips, *Untitled* includes footage from over 100 years of animated films and videos to immerse the viewer in different cultures and time periods. Laric extrapolates the scenes in which people, objects and animals are transformed: elderly people become children, robots turn into cars and snakes and then belly dancers. *Untitled* is an investigation of the history of animation and a reflection on the meaning of metamorphosis as an opportunity for, and a form of, growth.

BETWEENNESS

2018, 4'35"

Con quest'opera Laric continua la sua ricerca sull'ibrido e sulla trasmutazione utilizzando clip tratte da una vasta gamma di fonti. I soggetti sono tracciati digitalmente dalla stessa linea vettorializzata che si muove continuamente tra le sequenze. La linea che ritorna nelle varie permutazioni del soggetto suggerisce un numero illimitato di possibilità di forme uniche.

With this work, Laric continues his research on hybridization and transmutation, using clips from a wide range of sources. Subjects are digitally tracked by the same vectorized line in continuous movement between sequences. The line that returns in the various permutations of the subject suggests an unlimited number of possibilities of unique forms.

UNTITLED

2021, 4'

Nel suo ultimo video Laric torna a riflettere sulla metamorfosi presentando delle visualizzazioni di impercettibili cambi della materia organica e degli organismi viventi. Appropriandosi del time lapse tipico dei documentari sulla natura, l'artista crea un flusso continuo tra un'immagine e l'altra: si susseguono una mantide religiosa, granchi, mosche, vermi, aragoste e la sensazione è quella che stiamo assistendo a qualcosa che sta per nascere. Il paesaggio sonoro che accompagna il video è stato appositamente realizzato dal musicista e producer finlandese Ville Haimala.

In his latest video Laric returns to reflect on metamorphosis by presenting visualizations of imperceptible changes in organic matter and living organisms. Appropriating time-lapse sequences typical of nature documentaries, the artist creates a continuous flow between one image and the next: praying mantises, crabs, flies, worms, lobsters follow one another; the feeling is one of witnessing a birth-in-progress. The soundscape accompanying the video was specially created by Finnish musician and producer Ville Haimala.

FUORI DAI TEATRI

ITALIA, 2021, 30'
di RÄ DI MARTINO

Courtesy l'artista, Slingshot Films e Lo schermo dell'arte

interviste a
Roberto Bacci, Luca Dini, Dario Marconcini, Carla Pollastrelli, Maria Teresa Telara
recitate verbatim da
Anna Bellato, Lino Musella
sceneggiatura
Rä di Martino
fotografia
Simone D'Arcangelo
montaggio
Benedetta Marchiori
musiche
Mauro Remiddi
suono
Luca Matteucci
audio mix
Valerio Giampietro
color grading
Wildcat srl
produzione esecutiva
Associazione Cronache Marziane
produzione
Fondazione Teatro della Toscana – Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale
progetto sviluppato in collaborazione con
Lo schermo dell'arte

radimartino.com

All'inizio degli anni Settanta un gruppo di giovani fonda nella cittadina toscana di Pontedera il Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale. Ispirati alle esperienze dell'Odin Teatret, essi danno vita a una vera e propria comunità che riflette sul teatro come un luogo dove si produce il cambiamento e dove ci si relaziona con il pubblico in forme diverse. I racconti dei protagonisti e fondatori di questa esperienza sono reinterpretate dagli attori Lino Musella e Anna Bellato con la tecnica verbatim, che consiste nel recitare live le parole delle interviste mentre vengono ascoltate con degli auricolari. Le voci vibranti degli attori sono unite alle immagini storiche, foto e materiali video, e creano un collage poliedrico di un'esperienza vissuta e trasmessa di persona. Una visione d'artista dell'energia delle origini e una riflessione in termini critici delle opere e delle attività che hanno caratterizzato il Centro di Pontedera. *Fuori dai Teatri* è una preziosa indagine che restituisce una precisa visione artistica che ha trasformato una cittadina di provincia in una capitale internazionale del teatro e che ha ospitato seminari, spettacoli, autori e attori di fama mondiale.

In the early 1970s, a group of young people founded the Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale in the Tuscan town of Pontedera. Inspired by the experiences of Odin Teatret, they give life to a real community that reflects on theater as a place where change occurs and where people interact with the public in different ways. The stories of the protagonists and founders of this experience are reinterpreted by the actors Lino Musella and Anna Bellato using the verbatim technique, which consists in reciting the interviews live while listening to them with earphones. The vibrant voices of the actors are combined with historical images, photos and video materials to create a multifaceted collage of an experience lived and transmitted in person. An artist's vision on the energy of the origins and a critical reflection of the works and activities that have characterized Centro Pontedera. *Fuori dai Teatri* is an investigation of an artistic vision that turned a provincial town into an international capital of theater which has hosted seminars, shows, authors and world-famous actors.

RÄ DI MARTINO

Roma 1975, dove vive e lavora. Ha esposto presso musei e istituzioni internazionali, tra i quali: Fondazione Ratti (2021); Copperfield Gallery, Londra (2018); MAXXI, Roma (2017, 2014); Palazzo Grassi, Venezia (2016, 2008); Quadriennale di Roma (2016, 2008); PAC, Milano (2014); Tate Modern, Londra (2013, 2007). Ha partecipato a Festival internazionali, tra i quali: 74° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (2017); Rencontres Internationales Parigi-Berlino (2017).

Rome 1975, where she lives and works. She has exhibited at museums and international institutions, including: Fondazione Ratti (2021); Copperfield Gallery, London (2018); MAXXI, Rome (2017, 2014); Palazzo Grassi, Venice (2016, 2008); Quadrennial of Rome (2016, 2008); PAC, Milan (2014); Tate Modern, London (2013, 2007). He has participated in international festivals, including: 74th Venice International Film Festival (2017); Rencontres Internationales Paris-Berlin (2017).

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2018 100 Piper. Breve Storia del Piper di Torino (1966-1969) in 100 Frammenti 2017 Controfigura; Poor Poor Jerry 2014 Authentic News of Invisible Things; The Show MAS Go On

GALLANT INDIES

FRANCIA, 2020, 108'
di PHILIPPE BÉZIAT

fotografia
Raphaël O'Byrne
montaggio
Henry-Pierre Rosamond
suono
François Waledisch
produttori
Philippe Martin, David Thion
produzione
LES FILMS PELLEAS
in coproduzione con
Arte France Cinéma, L'Opéra national de Paris

inter.pyramidefilms.com

Nel 2019, per celebrare il suo 350esimo anniversario, l'Opéra Bastille di Parigi ha incaricato il noto artista francese Clément Cogitore di mettere in scena l'opera barocca *Les Indes Galantes* di Jean-Philippe Rameau. Il film segue l'intero processo di produzione dello spettacolo che si è rivelata un enorme successo di pubblico e che ha messo in discussione i classici canonici di un'istituzione conservativa come l'Opéra coinvolgendo ballerini e coreografi hip hop, krump, break, voguing dalla banlieue parigina, mostrando come un brano composto nel 1735 possa ancora parlare alle generazioni più giovani.

In 2019, to celebrate its 350th anniversary, the Opéra Bastille in Paris commissioned well-known French artist Clément Cogitore to stage Jean-Philippe Rameau's Baroque opera *Les Indes Galantes*. The film follows the entire production process of the opera, which was a huge success with the public, and which questioned the classic canons of a conservative institution like the Opéra by involving hip-hop, krump, break, voguing dancers and choreographers from the Parisian banlieue, to show how a piece composed in 1735 can speak to younger generations.

PHILIPPE BÉZIAT

Ha diretto diversi documentari sul tema dell'opera, tra cui *Becoming Traviata* (2012). Ha realizzato corti e lunghi per la televisione, tra i quali: *Claudio Monteverdi aux sources de l'opéra* (2017) e *Jacques Prévert, paroles inattendues* (2017). Ha inoltre diretto per France Culture una serie di ritratti di artisti: Jean Dubuffet, Giorgio Morandi, Jean Tinguely, Edgar Varèse et James Ensor.

He has directed several documentaries on the subject of opera, including *Becoming Traviata* (2012). He has made short and long films for television, including: *Claudio Monteverdi aux sources de l'opéra* (2017) and *Jacques Prévert, paroles inattendues* (2017). He also directed a series of portraits of artists for France Culture: Jean Dubuffet, Giorgio Morandi, Jean Tinguely, Edgar Varèse and James Ensor.

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2017 *Claudio Monteverdi aux sources de l'opéra*; Jacques Prévert, paroles inattendues
2012 *Becoming Traviata*; Noces, Stravinsky/Ramuz 2009 *Pelléas et Mélisande, le chant des aveugles*

IN THE AIR TONIGHT

STATI UNITI, 2020, 11'
di **ANDREW NORMAN WILSON**

soggetto, sceneggiatura e montaggio

Andrew Norman Wilson

voice over

David George

produttore

Andrew Norman Wilson

andrewnormanwilson.com

Realizzato durante la quarantena dall'artista americano Andrew Norman Wilson, *In the Air Tonight* prende il titolo dall'omonimo celeberrimo pezzo del 1981 di Phil Collins - chi può scordare il celebre fill di batteria entrato nella storia del pop? - e costruisce una narrazione visiva e testuale intorno alla leggenda metropolitana che circonda l'enigmatico testo della canzone. Il susseguirsi serrato di brani tratti da film hollywoodiani e serie televisive montati con un ritmo tipico del noir e ambientazioni alla *Miami Vice* accompagna la voce fuori campo di un immaginario amico del batterista dei Genesis che narra come Collins abbia casualmente assistito alla morte di un uomo per annegamento. Quel giorno in spiaggia però il cantante non è stato il solo a vedere l'uomo. E durante un suo concerto per un attimo scorge l'altro testimone della tragedia. Così Wilson ripercorre la leggenda attorno alle origini di questa canzone inno degli anni Ottanta la cui veridicità è stata negli ultimi anni ampiamente discussa sul social network Reddit. Ed è proprio su questa stessa piattaforma che, per un periodo di tempo limitato, l'artista ha deciso di pubblicare il suo video aprendo un possibile dialogo con il pubblico esterno al mondo dell'arte.

Made during quarantine by US artist Andrew Norman Wilson, *In the Air Tonight* takes its title from the 1981 piece of the same name by Phil Collins - who can forget that drum fill that made pop history? - and builds a visual and textual narrative around the urban legend that surrounds the song's enigmatic text. The tight succession of excerpts from Hollywood films and television series edited with a typical noir rhythm and *Miami Vice* settings accompanies a voiceover by an imaginary friend of the Genesis drummer, who narrates how Collins accidentally witnessed the death of a man by drowning. That day on the beach, however, the singer was not the only one to see the man. And during one of his concerts for a moment he catches sight of the other witness to the tragedy. So Wilson traces the legend around the origins of this anthemic song from the eighties whose veracity has recently been widely discussed on the social network Reddit. The artist decided to publish his video on this same platform for a limited time, opening a possible dialogue with an audience outside the art world. So Wilson traces the legend around the origins of this hit from the eighties whose veracity has recently been widely discussed on the social network Reddit. The artist decided to publish his video on this same platform for a limited time, opening a possible dialogue with an audience outside the art world.

ANDREW NORMAN WILSON

Medfield 1983, lavora tra gli Stati Uniti e l'Europa. Ha avuto mostre personali recenti presso: MIT List Visual Art Center, Massachusetts (2021); Ordet Milano (2020); Kunstverein Braunschweig (2019); Fotomuseum Winterthur (2019). Ha esposto in collettive presso: Centre Pompidou (2021); Sculpture Center, New York (2020); Sharjah Art Foundation (2020). I suoi film sono stati presentati in Festival, tra i quali: IFFR (2021, 2020, 2019); Sundance (2021); New York Film Festival (2020).

Medfield 1983, works between the United States and Europe. He has had recent solo shows at: MIT List Visual Art Center, Massachusetts (2021); Ordet Milan (2020); Kunstverein Braunschweig (2019); Fotomuseum Winterthur (2019). In exhibited in group exhibitions at: Center Pompidou (2021); Sculpture Center, New York (2020); Sharjah Art Foundation (2020). His films have been presented at festivals, including: IFFR (2021, 2020, 2019); Sundance (2021); New York Film Festival (2020).

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2020 |Z/Z•Z-1 mod 2|-1; The Old Victrola 2019 Kodak 2017 I don't feel the way I'm supposed to feel 2016 Ode to Seekers 2012

J'AI RETROUVÉ CHRISTIAN B.

FRANCIA, 2020, 97'
di ALAIN FLEISCHER

sceneggiatura e fotografia

Alain Fleischer

riprese

Alain Fleischer e altri

montaggio

Alain Fleischer, Baptiste Evrard

suono

Blandine Tourneux

colonna sonora

Siegfried Canto

produttori

Artily, LeFresnoy, Nowhere Films

artlinefilms.com

Quella tra Fleischer e Boltanski è stata una relazione di lunga data, un intenso dialogo e un'amicizia che è durata per oltre cinquant'anni. Nel 1969 il regista francese inizia un progetto sull'allora sconosciuto Boltanski. Le prime riprese confluiscono nel corto *Quelques activités de Christian B.* (1970). Man mano che il lavoro poliedrico di Boltanski prende forma, Fleischer è lì per catturare i momenti delle sue prime creazioni: azioni performative, le opere con le scatole o con le ombre del 1981, ma anche esperimenti cinematografici. Il giovane autore è consapevole che sta registrando su pellicola il percorso di un artista che sta trovando il proprio modo di esprimersi. Questa attitudine è alla base del film che, tra flashback e materiali inediti, ripercorre con uno sguardo intimo l'intera carriera dell'artista francese. Da Monumenta (2010) alla Biennale di Venezia del 2011, passando per numerose mostre personali tra New York e Roma, Fleischer è sempre presente a seguire in prima persona la carriera divenuta internazionale dell'amico. Le riprese più recenti sono avvenute in occasione dell'importante retrospettiva *Faire son temps* che il Centre Pompidou ha dedicato a Boltanski nel 2019. Il film non è solo un ritratto del grande artista scomparso a luglio di quest'anno all'età di 77 anni, ma un'intensa esperienza filmica sulla relazione tra l'arte e la memoria.

The relationship between Fleischer and Boltanski was long-standing, an intense dialogue and a friendship that lasted over fifty years. In 1969, the French director began a project on then-unknown Boltanski. The first shots converge in the short film *Quelques activités de Christian B.* (1970). As Boltanski's multifaceted work takes shape, Fleischer is there to capture moments of early artistic creations: performative actions, the works with shadow-boxes of 1981, but also cinematographic experiments. The young author is aware that he is recording on film the path of an artist who is finding his own way of expressing himself. This attitude is the basis of the film which, between flashbacks and unpublished materials, retraces the entire career of the French artist with an intimate gaze. From Monumenta (2010) to the 2011 Venice Biennale, passing through numerous solo exhibitions in New York and Rome, Fleischer is always present to personally follow his friend's international career. The most recent filming took place on the occasion of the important retrospective *Faire son temps* that the Center Pompidou dedicated to Boltanski in 2019. The film is not just a portrait of the great artist who died in July of this year at the age of 77, but an intense filmic experience on the relationship between art and memory.

ALAIN FLEISCHER

È uno scrittore, regista, artista e fotografo. I suoi film sono stati presentati presso i maggiori Festival internazionali vincendo numerosi premi: Cannes; Berlinale; IFFR; New York Film Festival; FIFA, Montréal, Festival di Venezia; Locarno. Gli sono state dedicate retrospettive presso: Centre Pompidou; Pesaro Film Festival; Anthology Films Archives.

He is a writer, director, artist and photographer. His films have been presented at international festivals, including Cannes; Berlinale; IFFR; New York Film Festival; FIFA, Montréal, Venice Film Festival; Locarno. Retrospectives have been dedicated to his work at: Center Pompidou; Pesaro Film Festival; Anthology Films Archives.

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2019 Brancusi 2010 Josef Kosuth à Rome 2008 Eugène Leroy, Une voie royale de la peinture

2007 Centre Pompidou, L'espace d'une odyssee 2005 Morceaux de conversation avec Jean-Luc Godard

KHTOBTOGONE

FRANCIA, 2021, 16'09"
di SARA SADIK

Courtesy l'artista

sceneggiatura

Sara Sadik

riprese e fotografia

Diego Grandy

montaggio

Edouard Mailaender

voice over

Idir Azougli

suono

Ugo Toledano & Julien Martinez

commissionato e prodotto da

Centre national des arts plastiques, Marsiglia

sarasadik.hotglue.me

Khtobtogone è un video d'animazione che racconta gli sviluppi emotivi di Zine, un giovane ragazzo di Marsiglia appartenente alla classe operaia della diaspora maghrebina, che si innamora di una ragazza, Bulma, e per lei decide di cambiare vita. Con un'estetica post-internet, il video ridisegna le ambientazioni del noto videogioco GTA in un nuovo contesto dove il protagonista è un giovane muscoloso che indossa abiti firmati e guida a tutta velocità una moto con la quale lavora come rider. La sua quotidianità è accompagnata da un flusso di coscienza che lo tiene in bilico tra seguire i suoi amici o intraprendere una strada differente con un onesto lavoro e una famiglia, per diventare "la migliore versione di sé stesso". Il tutto è accompagnato dalla colonna sonora appositamente composta da DJ 13NRV, ispirandosi al rap contemporaneo tipico della zona di Marsiglia. Con *Khtobtogone* la giovane artista francese di origini marocchina e algerina Sara Sadik continua l'esplorazione della cultura urbana giovanile che lei stessa definisce con il termine di sua invenzione "Beurcore" (Beur sono i magrebini nati in Francia da genitori immigrati, core è un suffisso spesso utilizzato per definire generi musicali). L'opera è un tributo ai giovani, alla loro musica, alla loro moda. Grazie all'uso della tecnologia digitale, essi possono trovare uno spazio di rappresentazione nel quale corpi disegnati si fanno portatori di storie reali.

Khtobtogone is an animated video that tells the emotional developments of Zine, a young boy from Marseille belonging to the working class of the Maghrebi diaspora, who falls in love with a girl, Bulma, and decides to change his life for her. With a post-internet aesthetic, the video redesigns the settings of the well-known GTA video game in a new context where the protagonist is a muscular young man who wears designer clothes and drives a powerful motorcycle with which he works as a rider. His daily life is accompanied by a flow of consciousness that keeps him in the balance between following his friends or taking a different path with an honest job and a family, to become "the best version of himself". The soundtrack, specially composed by DJ 13NRV, is inspired by the contemporary rap typical of the Marseille area. With *Khtobtogone* the young French artist of Moroccan and Algerian origins Sara Sadik continues the exploration of the urban youth culture that she herself defines with the term of her invention "Beurcore" (Beur are Maghrebi born in France to immigrant parents, core is a suffix often used to define musical genres). The opera is a tribute to young people, their music, their fashion. Thanks to the use of digital technology, they find a space of representation in which drawn bodies become bearers of real stories.

SARA SADIK

Marsiglia 1994, dove vive e lavora. Ha esposto la sua prima personale presso il CAC Brétigny (2021). Sue mostre collettive recenti si sono tenute presso: Galerie Crevecoeur, Parigi (2020); Ballet National de Marseille (2020); Manifesta 13, Marsiglia (2020); Galerie Edouard Manet, Gennevilliers (2019).

Marseille 1994, where she lives and works. Her first solo show was at the CAC Brétigny (2021). Recent group exhibitions including her work have been held at: Galerie Crevecoeur, Paris (2020); Ballet National de Marseille (2020); Manifesta 13, Marseille (2020); Galerie Edouard Manet, Gennevilliers (2019).

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2020 Carnalito Full Optione 2019 Lacrizotiek

LAND OF DREAMS

STATI UNITI, GERMANIA, QATAR, 2021, 113'
di SHIRIN NESHAT e SHOJA AZARI

© Ghasem Ebrahimian, Bon Voyage Films e Palodeon Pictures

sceneggiatura

Jean-Claude Carrière, Shoja Azari

fotografia

Ghasem Ebrahimian

montaggio

Mike Selemo

interpreti

Sheila Vand, Matt Dillon, William Moseley,

Isabella Rossellini

suono

Scott Hirsch, Craig Parker, Stefan Chakerian

musica

Michael Brook

produttori

Amir Hamz, Sol Tryon, Christian Springer

produzione

Bon Voyage Films GmbH, Palodeon Pictures

LLC & Land of Dreams LLC

co-produzione

Fondazione In Between Art Film

betacinema.com

Presentato al Festival di Venezia nella sezione Orizzonti, è il primo progetto in lingua inglese della celebre artista e filmmaker iraniana, co-sceneggiato da Jean Claude Carrière, storico collaboratore di Buñuel, e interpretato, fra gli altri, da Matt Dillon e Isabella Rossellini. Ambientato nel New Mexico in un futuro pericolosamente prossimo, narra con un tono surreale la storia di Simin (Sheila Vand), una fotografa immigrata iraniana che lavora per l'Ufficio del Censimento del governo americano, che per controllare i cittadini ha avviato un programma di registrazione dei loro sogni. Andando di porta in porta a raccogliere i sogni, Simin scatta i ritratti degli abitanti, americani provenienti da diversi background etnici, economici, religiosi. Ironico e toccante, il film è uno sguardo satirico sugli Stati Uniti di oggi e sulla preoccupante situazione sociale attuale. Affronta la grandezza dell'"esperimento" americano mettendone in luce anche gli aspetti contrastanti. I due personaggi maschili che la protagonista incontra infatti sono un idealista, naïve, romantico, hippy (William Moseley) e un cowboy diventato detective (Matt Dillon), che interpreta la figura del macho arrogante.

Presented at the Venice Film Festival in the Horizons section, it is the Iranian artist and filmmaker's first project in English. Co-written by Jean Claude Carrière, Buñuel's historical collaborator, the movie stars Matt Dillon and Isabella Rossellini, among others. Set in New Mexico in the near future, it tells the story of Simin (Sheila Vand), an Iranian immigrant photographer employed by the US government's Census Office, who's started a program of recording dreams. Going from door to door to collect dreams, Simin shoots portraits of the inhabitants, Americans from different ethnic, economic and religious backgrounds. Ironical and touching, the film is a satirical look at the United States and its troubling social situation. It deals with the greatness of the American "experiment" by highlighting its contrasting aspects. The two male characters that the protagonist meets are an idealist, naïve, romantic, hippie (William Moseley), and a cowboy-turned-detective (Matt Dillon), an arrogant macho man.

SHIRIN NESHAT

Iran 1957, vive e lavora a New York. Ha avuto mostre personali presso numerose istituzioni internazionali, tra le quali: Art Institute of Chicago; Castello di Rivoli, Torino; Museo de Arte Moderno, Città del Messico; National Gallery of Victoria, Melbourne; Serpentine Gallery, Londra. Ha ricevuto il Leone d'Oro alla 48° Biennale di Venezia (1999) e il Leone d'Argento alla 66° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (2009).

Iran 1957, lives and works in New York. She has held numerous exhibitions internationally, among which: Art Institute of Chicago; Castello di Rivoli, Turin; Museo de Arte Moderno, Mexico City; National Gallery of Victoria, Melbourne; Serpentine Gallery, London. She has been the recipient of the Golden Lion Award at the 48th Venice Biennale (1999) and the Silver Lion Award at the 66th Venice Film Festival (2009).

SHOJA AZARI

Iran 1957, vive e lavora a New York. Ha diretto diversi film, tra i quali *K* (2020); *Windows* (2006); *Simple Little Lives* (2015); *Badria* (2017).

Iran 1957, lives and works in New York. He directed different films, among which: *K* (2020); *Windows* (2006); *Simple Little Lives* (2015); *Badria* (2017).

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2017 Looking for Oum Kulthum **2009** Women Without Men

LIFELINE: CLYFFORD STILL

STATI UNITI, 2020, 77'
di DENNIS SCHOLL

Courtesy Kino Lorber, Inc.

fotografia

Ed Talavera

montaggio

Konstantia Kontaxis

musica

Shelton G Berg, Jake Hartmann

produttori

Dennis Scholl, Marlon Johnson,

Konstantia Kontaxis

kinolorber.com

Il film racconta attraverso interviste, registrazioni audio e filmati d'epoca l'intensa vicenda biografica, a tratti ancora sconosciuta, del maestro dell'Espressionismo astratto, il pittore statunitense Clyfford Still. Uomo dalla personalità controversa e irascibile, Still non è mai sceso a compromessi. All'apice della sua carriera rifiutò la commercializzazione delle proprie opere tanto che nel suo testamento lasciò scritto di donarle esclusivamente a una città americana che le avrebbe dovute custodire in un museo a lui dedicato. Il film ricostruisce questa vicenda e mette in luce le complesse relazioni tra l'artista e le altre figure chiave dell'arte americana degli anni Cinquanta quali Mark Rothko, Jackson Pollock, Barnett Newman, così come il rapporto con collezionisti e galleristi del tempo. Nel fare luce sulla vita del pittore, *Lifeline* diventa così uno spunto di riflessione sul rapporto tra produzione artistica contemporanea e mercato. Ma grazie alle parole delle due figlie di Still è anche il ritratto intimo di un artista rigoroso che visse come indissolubile il connubio tra arte e vita.

Through interviews, audio recordings and period films, the documentary tells the largely unknown story of one of the leading exponents of Abstract Expressionism, American painter Clyfford Still. Controversial, irascible Still never compromised. At the height of his career he refused to market his works. In his will he donated them to any American city that would keep them in a museum dedicated to him. The film reconstructs this story and highlights the complex relationships between the artist and other key figures of American art of the 1950s such as Mark Rothko, Jackson Pollock, Barnett Newman, as well as the relationship with collectors and gallery owners of the time. In shedding light on the painter's life, *Lifeline* becomes a starting point for reflection on the relationship between contemporary artistic production and the market. But thanks to the words of Still's daughters, it is also an intimate portrait of a rigorous artist who thought the union between art and life was indissoluble.

DENNIS SCHOLL

È un pluripremiato regista di documentari dedicati ad arte e cultura. Ha realizzato documentari sugli artisti: Robert Redford, Frank Gehry, Wynton Marsalis, Ai Wei Wei e Theaster Gates. Il suo ultimo documentario, *The Last Resort*, ha vinto il Miami Jewish Film Festival Audience Award ed è visibile su Netflix.

He is an award-winning documentary filmmaker dedicated to art and culture. He has made documentaries on artists Robert Redford, Frank Gehry, Wynton Marsalis, Ai Wei Wei and Theaster Gates. His latest documentary, *The Last Resort*, won the Miami Jewish Film Festival Audience Award and is viewable on Netflix.

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2018 The Last Resort **2017** Symphony In D; The Tools of the Game **2016** Queen of Thursdays; Namour; Glove

MAD MIETER

GERMANIA, 2019, 6'9"
di M+M

Courtesy gli artisti

sceneggiatura e fotografia

M+M

riprese

Sebastian Cramer

montaggio

Florian Duffe

suono

Robert F. Kellner

rumorista

Basti Huber

musica

Moritz Eggert

produttori

M+M

mm.art.de

Liberamente ispirato all'horror psicologico *Repulsion* di Roman Polański, il breve video del duo di artisti tedeschi M+M, Marc Weis e Martin De Mattia, è stato filmato in 3D in un ambiente domestico in miniatura perfettamente ricostruito. Ben presto lo scenario che riproduce un antiquato appartamento borghese si ricopre di una sensazione inquietante, un'occulta scritta di gesso compare sul pavimento e gli accurati movimenti di sottili zampe ci fanno conoscere l'inquilino: una mantide religiosa. Nella camera da letto si consuma l'atto di cannibalismo della femmina sul suo partner, tipico di questi affascinanti insetti. Lo spettatore si ritrova ad essere testimone di questo rituale cruento e minuzioso estrapolato dal suo ambiente naturale e inserito in uno spazio appartenente alla nostra vita privata. Il suono che accompagna l'opera, un ronzio persistente con scricchiolio del carapace mentre viene mangiato, riempie le minuscole stanze di un'intensità tipica del cinema della paura.

Freely inspired by Roman Polański's psychological horror film *Repulsion*, this short video by German artist duo M+M, Marc Weis and Martin De Mattia, was filmed in 3D in a perfectly reconstructed miniature home setting. Soon the scenario that reproduces an old-fashioned bourgeois apartment is covered with a disturbing feeling, an occult writing in chalk appears on the floor and the careful movements of thin legs reveal the tenant: a praying mantis. In the bedroom, the female's cannibalism of her partner takes place, typical of these fascinating insects. The viewer witnesses this bloody and meticulous ritual extrapolated from its natural environment and inserted in a space belonging to our private lives. The soundtrack, a persistent hum with the crunch of the carapace as it is eaten, fills the tiny rooms with an intensity typical of the cinema of fear.

M+M

Duo di artisti composto da Marc Weis (Lussemburgo, 1965) e Martin De Mattia (Germania, 1963) attivo dal 1994. Hanno esposto presso: MAMbo, Bologna (2021, 2016); Goethe Institut, Berlino (2021); Haus der Kunst, Monaco (2021); Munich Re Art Gallery, Monaco (2021); Kunstsammlungen, Chemnitz (2020); Sprengel Museum, Hannover (2020); Galerie Helga de Alvear, Madrid (2019); Museum für Fotografie, Berlino (2016).

Is an artist duo composed of Marc Weis (Luxembourg, 1965) and Martin De Mattia (Germany, 1963) active since 1994. They have exhibited at: MAMbo, Bologna (2021, 2016); Goethe Institut, Berlin (2021); Haus der Kunst, Munich (2021); Munich Re Art Gallery, Munich (2021); Kunstsammlungen, Chemnitz (2020); Sprengel Museum, Hannover (2020); Galerie Helga de Alvear, Madrid (2019); Museum für Fotografie, Berlin (2016).

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2018 Der 8 **2015** Freitag; Dienstag; Dienstag des Skorpions **2014** Der; Euphorie

ONE HUNDRED STEPS

GERMANIA, FRANCIA, 2021, 30'

di **BÁRBARA WAGNER & BENJAMIN DE BURCA**

Courtesy gli artisti

sceneggiatura

**Bárbara Wagner & Benjamin de Burca,
Pedro Sotero, Joana Luz, Daniela de Lamare**

riprese

Pedro Sotero, Joana Luz

montaggio

Daniela de Lamare

suono

Gabor Ripli

colonna sonora

Amélie Legrand

produttore

Michel Balagué

barbarawagner.com.br

Il duo di artisti e filmmaker, che hanno rappresentato il Brasile alla 58esima Biennale di Venezia, tornano a collaborare per questo film prodotto per Manifesta 13. Il film è ambientato in due luoghi: una tenuta di campagna del XVII secolo nel sud dell'Irlanda e una villa borghese del XIX secolo nel centro di Marsiglia. Oggi sono due case museo e accolgono turisti che seguono con attenzione i racconti delle guide. Le riprese mostrano gli interni e gli sguardi attenti dei visitatori, che ben presto si svelano essere dei performer pronti a riempire le stanze con musiche e danze. Il linguaggio è un ibrido tra documentario e fiction e il confine tra performance e video è sottile e sfumato. Tra le architetture delle sontuose ville le performance diventano uno strumento di riscrittura del passato, la musica e le canzoni occupano momentaneamente lo spazio aprendo così all'immaginazione. Le note delle cornamuse, del violino e la tipica danza Sean-nós ci riportano alla tradizione irlandese. Queste sonorità lasciano poi spazio alle note di un mizwid, di alcune percussioni e delle qraqeb (nacchere) berbere accompagnate da canzoni in lingua araba. Il film è infatti un omaggio al lavoro di Bob Quinn, regista irlandese che negli anni '80 ha prodotto *Atlantean*, una quadrilogia nella quale indaga il ruolo delle culture nordafricane nella formazione della cultura irlandese.

The artists and filmmakers, who represented Brazil at the 58th Venice Biennale, collaborated on this film, produced for Manifesta 13. The film is set in two locations: a 17th century country estate in southern Ireland and a 19th century bourgeois villa in the center of Marseille. These residences are now museums that welcome tourist groups, who carefully follow the stories of the guides. The shots show the interiors and the attentive gazes of the visitors, who reveal themselves to be performers ready to fill the rooms with music and dance. The language is a hybrid between documentary and fiction, in which the boundary between performance and video is thin and blurred. Among the architectures of the sumptuous villas, performances become a writing instrument of the past, the music and songs temporarily occupy the space, thus opening up to the imagination. The notes of the bagpipes, the violin and the Latin dance Sean-nósci refer to the Irish tradition. These sounds then leave room for the notes of a mizwid, some percussion and Berber qraqeb (castanets) accompanied by songs in Arabic. The film is a tribute to the work of Bob Quinn, the Irish director who in the 1980s produced *Atlantean*, a quadrilogy in which he investigates the role of North African cultures in the formation of Irish culture.

BÁRBARA WAGNER & BENJAMIN DE BURCA

Wagner (Brasilia, 1980) & de Burca (Monaco, 1975) lavorano insieme dal 2011. Nel 2019 hanno rappresentato il Brasile alla Biennale di Venezia. Tra le mostre personali recenti: Museo Jumex, Città del Messico (2019); Stedelijk Museum, Amsterdam (2019). I loro lavori sono stati esposti in istituzioni e Festival internazionali, tra i quali: Manifesta 13 (2020); Berlinale; Locarno; Bienal de São Paulo (2016); Skulptur Projekte Münster (2017).

Wagner (Brasilia, 1980) & de Burca (Munich, 1975) have been working as a duo since 2011. In 2019 they represented Brazil at the Venice Biennale. Recent solo exhibitions include: Museo Jumex, Mexico City (2019); Stedelijk Museum, Amsterdam (2019). Their works have been exhibited in institutions and international festivals, including: Manifesta 13 (2020); Berlinale; Locarno; Bienal de São Paulo (2016); Skulptur Projekte Münster (2017).

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2019 Swinguerra **2018** Rise **2017** Terremoto Santo; Bye Bye Deutschland! Eine Lebensmelodie

2016 TEstás vendo coisas

PAS SEUL

ITALIA, 2021, 20'21"
di ROBERTO FASSONE

Courtesy l'artista, Fanta MLN e Lo schermo dell'arte

sceneggiatura e testo

Roberto Fassone

montaggio

Roberto Fassone con l'aiuto di Giacomo Raffaelli

colonna sonora

Lucia Battista

produzione

Lo schermo dell'arte in collaborazione con

Azienda Speciale Palaexpo – Mattatoio | Progetto Prender-si cura

jamaicainroma.com

Pas Seul è una coreografia surreale che esiste in una versione monocanale e doppio canale che, in quattro capitoli, racconta lo svolgersi di un viaggio psichedelico. Liberamente ispirato a *Un Chien Andalou*, il celebre film di Luis Buñuel e Salvador Dalí del 1929, il film di Fassone rappresenta per lo spettatore un tentativo di fuga dalle paure generate dal lockdown attraverso l'immaginazione, i sogni e le sostanze psichedeliche. Immagini rubate, video di YouTube, filmati d'archivio, render 3D e testi multicolore convivono in una sequenza di eventi caotica e coinvolgente. Un flusso continuo che passa per foreste sottosopra, poesie di Yoko Ono, colorate partite di tennis, brevissimi documentari, vampiri e cristalli.

Pas Seul is a surreal choreography and exists in both single-channel and dual-channel version. It shows the unfolding of a psychedelic trip, through four non-linear chapters, inspired from *Un Chien Andalou* (1929, Luis Buñuel and Salvador Dalí). A fragmented collection of ideas carries the audience into an odd and personal journey: an attempt at escaping, through imagination, dreams and psychedelic substances, from lockdowns and fears. Stolen images, YouTube videos, archive footage, 3D renders and bold texts coexist in a chaotic and trippy sequence of events. An ongoing flow of upside down forests, Yoko Ono poems, colorful tennis matches, very short documentaries, vampires and crystals.

ROBERTO FASSONE

Asti 1986, vive e lavora tra Firenze e Pol Sesanne. Negli ultimi anni ha esposto e performato il suo lavoro presso: Fanta-MLN, Milano (2019, 2018, 2016); Lo schermo dell'arte (2019, 2015); MAMbo, Bologna (2018); OGR, Torino (2018); Civitella Ranieri Foundation (2018); Castello di Rivoli, Torino (2017); MOCAK, Krakow (2017); Quadriennale di Roma (2016); Centrale Fies, Dro (2016); AOYS Zkm, Karlsruhe (2016); Mart, Rovereto (2016).

Asti 1986, lives and works between Florence and Pol Sesanne. In recent years he has exhibited and performed his work at: Fanta-MLN, Milan (2019, 2018, 2016); Lo Schermo dell'Arte (2019, 2015); MAMbo, Bologna (2018); OGR, Turin (2018); Civitella Ranieri Foundation (2018); Rivoli Castle, Turin (2017); MOCAK, Krakow (2017); Quadrennial of Rome (2016); Centrale Fies, Dro (2016); AOYS Zkm, Karlsruhe (2016); Mart, Rovereto (2016).

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2017 *Ball Don't Lie* 2014 *The Importance of Being Context*; *Jeg Er Enorme Jævler I/II*, 2012 *Useless*

REDOUBT

STATI UNITI, 2019, 134'
di **MATTHEW BARNEY**

Courtesy l'artista; Gladstone Gallery; Regen Projects, Los Angeles e Sadie Coles HQ, Londra

scritto da

Matthew Barney

fotografia

Peter Strietmann

montaggio

Katharine McQuerrey

interpreti

Anette Wachter, Eleanor Bauer, Laura Stokes,

K. J. Holmes, Matthew Barney, Sandra Lamouche,

Eleanor Bauer

coreografia

Eleanor Bauer

musica

Jonathan Bepler

prodotto da

Matthew Barney, Sadie Coles, Barbara Gladstone

produttore

Mike Bellon

produttore associato

Mamie Tinkler

grasshopperfilm.com/film/redoubt

Ultimo film realizzato da Matthew Barney, autore di opere che hanno rivoluzionato l'idea stessa di narrazione cinematografica, *Redoubt* segue sei personaggi mentre ingaggiano una serie di confronti misteriosi nel paesaggio selvaggio dei monti Sawtooth dell'Idaho centrale. Il film è un libero adattamento del mito di Diana, la dea della caccia e della natura, e Atteone, un cacciatore che viola la sua intimità e viene punito. Il paesaggio, sia come ambientazione che come soggetto, è da lungo tempo al centro della ricerca del celebre artista americano: qui, miti classici, miti cosmologici e miti americani si confrontano su quale sia il ruolo dell'uomo nel mondo naturale, e i protagonisti, nel tentativo di stabilire un loro posto nell'ambiente selvaggio, comunicano nell'assenza di dialoghi attraverso gesti e coreografie. Il titolo deriva dal nome del movimento separatista American Redoubt (redoubt significa "ridotta"), diffuso nella regione in cui è stato girato il film, che qui viene usato dall'artista come riferimento all'isolamento e di quelle remote aree.

Matthew Barney's latest film *Redoubt* follows six characters through a series of mysterious confrontations in the wild landscape of the Sawtooth Mountains of central Idaho. The film is a free adaptation of the myth of Diana, the goddess of hunting and nature, and Actaeon, a hunter who violates her intimacy and is punished for it. The landscape, both as a setting and as a subject, has long been at the center of the artist's work: here, classic, cosmological and American myths confront each other on man's role in the natural world. The protagonists, in an attempt to establish their place in the wild, communicate without dialogue, through gestures and choreographies. The title derives from the name of the separatist movement American Redoubt, widespread in the region where the film was shot, intended as a reference to isolation and wilderness.

MATTHEW BARNEY

San Francisco 1967, vive e lavora a New York. Ha avuto numerose mostre personali presso istituzioni internazionali, tra le quali: Fondation Cartier pour l'Art Contemporain, Parigi; Fondazione Merz, Torino; Haus der Kunst, Monaco; Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris; Museum of Contemporary Art, Los Angeles; San Francisco Museum of Modern Art; Serpentine Gallery, Londra; Solomon R. Guggenheim Museum, New York; UCCA / Ullens, Pechino.

San Francisco 1967, lives and works in New York. He has held numerous internationally, among which: Fondation Cartier pour l'Art Contemporain, Paris; Fondazione Merz, Turin; Haus der Kunst, Munich; Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris; Museum of Contemporary Art, Los Angeles; San Francisco Museum of Modern Art; Serpentine Gallery, London; Solomon R. Guggenheim Museum, New York; UCCA / Ullens, Beijing.

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2014 River of Fundament 2007 De Lama Lamina 2005 Drawing Restraint 9

1994-2002 The Cremaster Cycle

TALKING ABOUT VISIBILITY

ITALIA, 2021, 31'24"

di CATERINA ERICA SHANTA

Courtesy l'artista, Lo schermo dell'arte, Artissima e Torino Social Impact

sceneggiatura

**Caterina Erica Shanta, The Talking About
Visibility Cinema Laboratory**

fotografia e suono

**Rawsht Twana, Caterina Erica Shanta,
The Talking About Visibility Cinema Laboratory**

testo e montaggio

Caterina Erica Shanta

musica

Andrea Belluz

produzione

**Lo schermo dell'arte in collaborazione con
Artissima e Torino Social Impact**

caterinaericashanta.it

Il film è il risultato di un laboratorio di cinema collettivo che l'artista ha realizzato a Torino lavorando con rifugiati e persone dal passato migratorio. Assieme hanno iniziato a intrecciare una storia che getta le sue radici nei film amati da ciascuno di durante la propria infanzia. Queste memorie cinematografiche sono diventate un terreno di scambio e negoziazione per interrogare e riscrivere i luoghi del nostro odierno convivere: le piazze e i monumenti torinesi con la loro storia si trasformano in un teatro che accoglie i racconti dei partecipanti al laboratorio, le cui origine sono perse tra i confini delle geografie attraversate.

The film is the result of a collective film workshop the artist held in Turin, Italy, involving refugees and people with a migrant background. Together they began to weave a story that has its roots in the films each of them loved during their childhood. These cinematographic memories have become a field of exchange and negotiation to question and rewrite the places where we live together today. In the video the squares and monuments of Turin with their history, are transformed into a theater that hosts the stories of the participants in the workshop, whose origins are lost within the boundaries of the geographies crossed.

CATERINA ERICA SHANTA

Germania 1986, vive e lavora tra Pordenone e Venezia. Ha preso parte a diversi programmi di residenza, tra i quali: Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia; VISIO European Programme on Artists' Moving Images, Firenze; Q-Rated La Quadriennale presso il Castello di Rivoli, Torino. Ha esposto recentemente presso: Fabbrica del Vapore, Milano (2020); Casa Testori, Milano (2019); PAV Parco Arte Vivente, Torino (2019).

Germany 1986, lives and works between Pordenone and Venice. She has participated in various residency programs, including: Bevilacqua La Masa Foundation, Venice; VISIO European Program on Artists' Moving Images, Florence; Q-Rated The Quadriennale at the Castello di Rivoli, Turin. She has recently exhibited at: Fabbrica del Vapore, Milan (2020); Testori House, Milan (2019); PAV Living Art Park, Turin (2019).

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2020 Il cielo Stellato; Terre Emerse **2019** La Tempesta, **2018** A History About Silence **2015** Palmyra

2012 È troppo vicino per mettere a fuoco

THE PORNOGRAPHER

ITALIA, 2021, 12'
di BEATRICE FAVARETTO

Courtesy l'artista e Lo schermo dell'arte

riprese e montaggio
Beatrice Favaretto
suono e postproduzione
Stefano de Marco
produzione
Lo schermo dell'arte

The Pornographer nasce all'interno della scena postporno berlinese grazie alla collaborazione con la regista Emy Fem, sex worker e attivista trans femminista che da anni si dedica alla creazione di film, documentari e performance finalizzati alla naturalizzazione della sessualità e alla difesa dei diritti dei sex workers. *The Pornographer* entra nel set della sua ultima creazione *Oily Fingers* prodotto postporno DIY (Do It Yourself Porn), girato tra Dresda e Lipsia, per il quale Favaretto ha lavorato alle riprese. L'opera riflette lo stato emotivo dell'artista, intrappolata tra una dimensione di seduzione e di profondo spaesamento di fronte ad un groviglio di corpi dalla sessualità fluida e indefinita. La loro fisicità esplicita, che mette in discussione i canoni e i ruoli imposti dalla pornografia mainstream, diventa così un invito a confrontarci con i nostri limiti accogliendo il valore della diversità.

The Pornographer is a film that was born within the Berlin post-porno scene thanks to the collaboration with director Emy Fem, sexworker and trans-feminist activist, who for years has dedicated herself to the creation of films, documentaries and performances aimed at the naturalization of sexuality and defense of the rights of sex workers. *The Pornographer* enters the sets of her latest creation *Oily Fingers* post-porno DIY (Do It Yourself Porn), shot between Dresden and Leipzig, in which the artist collaborated as the first camera. The work reflects the emotional state of the artist, trapped between a dimension of seduction and deep disorientation in front of a tangle of bodies with fluid and indefinite sexuality. Their explicit physicality, which calls into question the canons and roles imposed by mainstream pornography, becomes an invitation to confront our limits by welcoming the value of diversity.

BEATRICE FAVARETTO

Venezia 1992, vive e lavora a Roma. Nel 2021 è stata selezionata tra gli artisti partecipanti al Biennale College Arte 2021/22. Ha partecipato a mostre collettive, tra le più recenti: Cinema Giorgione, Venezia (2019); Villa Brandolini Pieve di Soligo (2018); Chiesa di San Carlo, Reggio Emilia (2018).

Venice 1992, lives and works in Rome. In 2021 she was selected to participate in the Biennale College Arte 2021/22. She has participated in group exhibitions, including, most recently: Cinema Giorgione, Venice (2019); Villa Brandolini Pieve di Soligo (2018); Church of San Carlo, Reggio Emilia (2018).

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2020 Liquid Sounds 2019 Oh l'amour 2015 Aborigine

THE WOMEN OF THE BAUHAUS

GERMANIA, 2019, 43'
di **SUSANNE RADELHOF**

Weberinnen am Fenster © Ursula Kirsten-Collein Bauhaus Archiv Berlin

riprese
Marcus Winterbauer,
Thomas Eirich-Schneider
montaggio
Robert Handrick
suono
Moritz Springer,
Benedikt Gaussling
produttrice
Eva Rink
produttrice esecutiva
Maria Wischnewski
co-prodotto da
MDR e RBB

koberstein-film.de

La scuola della Bauhaus fondata nel 1919 ha annunciato una nuova era del design innovativo e dell'architettura pionieristica, ma è stata mossa anche dal desiderio di costruire una società radicalmente nuova basata sulla parità di genere. Ma ad oggi i nomi più conosciuti sono quelli dei grandi maestri uomini che vi hanno insegnato, quali Walter Gropius, Johannes Itten, Paul Klee. Le quasi 500 artiste che vi hanno studiato e anche insegnato plasmando in modo decisivo la nostra attuale visione del design sono ancora all'ombra dei loro colleghi maschi o sono addirittura dimenticate. Il documentario è un omaggio a queste figure tra le quali Alma Buscher, Marianne Brandt, Gunta Stölzl, Friedl Dicker e a Lucia Moholy, autrice delle fotografie più celebri ad oggi conosciute della Bauhaus. Donne e artiste, esse rappresentano ancora oggi dei modelli di coraggio e determinazione e sono state recentemente celebrate nella mostra *Women in Abstraction* che si è tenuta al Centre Pompidou nell'estate 2021.

The Bauhaus school, founded in 1919, heralded a new era of innovative design and pioneering architecture, but was also driven by the desire to build a radically new society based on gender equality. But today the best known names are those of the great masters who taught there, such as Walter Gropius, Johannes Itten, Paul Klee. The nearly 500 women artists who studied and taught there, decisively shaping our current vision of design, are still in the shadow of their male colleagues or are even forgotten. This documentary is a tribute to these figures, including Alma Buscher, Marianne Brandt, Gunta Stölzl, Friedl Dicker and Lucia Moholy, author of the most famous photographs of the Bauhaus to date. Women and artists, they still represent models of courage and determination today and were recently celebrated in the *Women in Abstraction* exhibition which was held at the Center Pompidou in the summer of 2021.

SUSANNE RADELHOF

Vive e lavora tra Berlino e Weimar. Dal 2008 lavora come assistente di produzione alla realizzazione di film per il cinema e la televisione. Come regista ha realizzato film documentari che sono stati presentati in numerosi Festival internazionali.

She lives and works between Berlin and Weimar. Since 2008 she has been working as a production assistant in the making of films for cinema and television. As a director she has made documentary films that have been presented in numerous international festivals.

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2019 Bauhaus women 2018 Bauhaus-Archiv in Transition 2009 The whole world a Bauhaus; Collage for International Women's Day

TRACCE/TRACES

ITALIA, 2021, 27'
di PIETRO DAVIDDI

fotografia
Pietro Daviddi
montaggio
P Diddy
voice over
Lawrence Weiner
suono
Vittorio Giampietro
sottotitoli
Carlotta Pierleoni,
Izabela Anna Moren,
Chiara Siravo
produttore
Tommaso Bertani

ringfilm.it

Nell'estate 2020 un piccolo aereo da turismo sorvola i cieli sopra le affollate spiagge del litorale romano trascinando dei banner con una scritta composta da una sola parola in italiano e inglese. Quella che a prima vista può sembrare un'operazione pubblicitaria è in realtà la mostra personale del grande artista americano Lawrence Weiner prodotta dal MACRO – Museo d'Arte Contemporanea di Roma e curata da Luca Lo Pinto. Il progetto si ricollega al libro che porta il medesimo titolo *TRACCE/TRACES* curato da Germano Celant e prodotto nel 1970 dalla Galleria Sperone. Nei cieli tra Anzio e Ladispoli, appaiono dieci vessilli aerei nei quali un unico verbo suggeriva un'azione che poteva essere avvenuta nel passato o che ci si poteva aspettare per il futuro. Il documentario raccoglie le impressioni dei bagnanti che si trovano inaspettatamente a vivere questa effimera esperienza artistica nella quale i verbi al participio passato - spaccato, affrontato, schiacciato - isolati dal loro contesto aprono a interessanti riflessioni sull'arte e a vaste interpretazioni.

In the summer of 2020, a small tourist plane flies over the crowded beaches of the Roman coast, dragging banners with an inscription consisting of a single verb in Italian and English. What at first glance may seem like an advertising operation is actually the personal exhibition of the great American artist Lawrence Weiner, produced by MACRO - Museum of Contemporary Art in Rome and curated by Luca Lo Pinto. The project is linked to the book that bears the same title *TRACCE / TRACES* edited by Germano Celant and produced in 1970 by the Sperone Gallery. In the skies between Anzio and Ladispoli, ten aerial banners appear in which a single verb suggests an action that could've occurred in the past or that might be expected in the future. The documentary collects the impressions of people on the beach who unexpectedly find themselves living this ephemeral artistic experience in which the past participle verbs - split, affronted, mashed - isolated from their context open to interesting reflections on art and wide interpretations.

PIETRO DAVIDDI

Lavora come regista, direttore della fotografia e montatore per numerosi progetti artistici, lungometraggi e documentari dal 2011. Con il suo film *Factory* (2011) ha vinto il Premio Celeste per la categoria miglior film. Ha lavorato con Christo come suo personale operatore per la realizzazione di *Walking on Water*, un documentario sul progetto *Floating Pears*.

He has been working as a director, director of photography and editor for numerous artistic projects, feature films and documentaries since 2011. With his film *Factory* (2011) he won the Celeste Prize in the Best Film category. He worked with Christo as his personal cameraman for the making of *Walking on Water*, a documentary about the *Floating Pears* project.

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2021 Traces 2011 Factory

WAITING FOR THE TIME TO PASS

PAESI BASSI, 2021, 4'30"
di JANIS RAFA

Courtesy l'artista e SNG Film

fotografia
Thodoros Michopoulos GSC
montaggio
Janis Rafa
suono
Nikos Kostantinou
sound design
Aris Athanasopoulos

janisrafaillidou.co.uk

Dopo il lungometraggio *Kala azar*, vincitore nel 2017 del Feature Expanded Distribution Award e recentemente vincitore del Filmfest Sundsvall, e il corto *Lacerate* presentati allo Schermo dell'arte 2020, anche questo ultimo lavoro video dell'artista greca Janis Rafa vede nuovamente un cane come figura protagonista. Una ripresa buia mostra un grosso molosso chiuso all'interno di una vecchia auto. Sentiamo e vediamo il suo ansimare affannoso che a poco a poco appanna i vetri della vettura, mentre il suo guaito non si trasforma mai in latrato. Rafa collega questa immagine a quelle dei primi voli spaziali sovietici nei quali i cani venivano inviati in orbita a bordo di navicelle. Ma lo stato di ansia che trasmette questa brevissima e estenuante attesa del cane allude anche al periodo post pandemico caratterizzato da una libertà di movimento limitata e dall'incertezza del futuro.

After his feature film *Kala azar*, winner of the 2017 Feature Expanded Distribution Award and recently winner of the Filmfest Sundsvall, and the short *Lacerate* presented at Lo schermo dell'arte 2020, this latest video work by Greek artist Janis Rafa again has a dog as protagonist. A dark shot shows a large mastiff locked inside an old car. We hear and see his breathless panting that gradually tarnishes the windows of the car, while his whining never turns into a bark. Rafa connects this image to those of the first Soviet space flights in which dogs were sent into orbit aboard spacecraft. But the state of anxiety that this very short and exhausting wait for the dog transmits also alludes to the post-pandemic period characterized by limited freedom of movement and uncertainty about the future.

JANIS RAFA

Atene 1984, vive e lavora tra Amsterdam e Atene. I suoi lavori sono stati presentati presso musei, istituzioni e Festival internazionali, tra i quali: EYE Film Museum, Amsterdam (2020, 2016); Centraal Museum Utrecht (2019); Internationales Künstlerhaus Villa Concordia, Bamberg (2018); Manifesta 12, Palermo (2018); 56° Biennale di Venezia (2015); Palazzo Strozzi, Firenze (2015). Il suo primo lungometraggio, *Kala azar*, ha vinto numerosi premi, tra i quali: 2021 Filmfest Sundsvall; 2020 KNF Award Tiger Competition, International Film Festival Rotterdam; Special Mention - Young Talent Competition, Hong Kong IFF.

Athens 1984, lives and works between Amsterdam and Athens. Her works have been presented at international museums, institutions and festivals, including: EYE Film Museum, Amsterdam (2020, 2016); Centraal Museum Utrecht (2019); Internationales Künstlerhaus Villa Concordia, Bamberg (2018); Manifesta 12, Palermo (2018); 56th Venice Biennale (2015); Palazzo Strozzi, Florence (2015). His first feature film, *Kala azar*, won numerous awards, including: 2021 Filmfest Sundsvall; 2020 KNF Award Tiger Competition, International Film Festival Rotterdam; Special Mention - Young Talent Competition, Hong Kong IFF.

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2021 The Fear of Leaving the Animal Forever Forgotten Under the Ground; Requiem 3 2020 Lacerate; Kala azar 2018 Take 11: What Remains Is a Wound Disembodied 2016 The Thin Crust of Earth; There She Blows; Untitled (Callas)

WHITE CUBE

PAESI BASSI, BELGIO, 2020, 79'
di RENZO MARTENS

sceneggiatura

Renzo Martens

riprese

**Renzo Martens, Dareck Tuba, Hans Bouma,
Martin Kramer, Daan Wallis, Remco Bickers,
Louise van Assche, Eric Vander Borght,
Jean Counet, Deschamps Matala, Lisa Perez,
Boaz van der Spek**

montaggio

**Boaz van der Spek, Eric Vander Borght,
Jos de Putter, Jan de Coster**

voice over

**Renzo Martens, Irene Kane, Matthieu Kasiama,
Rene Ngongo**

suono

Papy Bambole-Kandole, Dareck Tuba, Philippe Benoit

produzione

Pieter van Huystee

coproduzione

Inti Films

distribuzione

Mokum Film Distribution

humanactivities.org

In questo suo secondo film dedicato al Congo, l'artista olandese Renzo Martens affronta la condizione di indigenza dei lavoratori delle piantagioni di palme da olio e la relazione tra colonialismo e mondo dell'arte. Dopo il film *Enjoy Poverty* (2008) nel quale incoraggiava i congolesi a sfruttare economicamente la propria condizione di povertà facendone il soggetto di reportage fotografici, Martens fa ritorno nel paese africano per affrancare i lavoratori dalla sudditanza delle multinazionali delle coltivazioni intensive. Nel tentativo di rilanciare l'economia di piccole comunità attraverso la creatività e l'arte, *White Cube* segue un gruppo di congolesi che intraprendono una serie di workshop di scultura per dare forma concreta alle proprie potenzialità artistiche. Dando seguito ad un'idea dello stesso Martens, le sculture vengono realizzate in cioccolato utilizzando il cacao coltivato in loco, ed infine esposte a New York. Il film racconta inoltre che, grazie ai profitti delle vendite della mostra, i lavoratori sono stati in grado di riacquistare la terra loro confiscata. A seguito di questa esperienza, in una ex piantagione di palme da olio nel cuore della Repubblica democratica del Congo nasce il Lusanga International Research Center for Art and Economic Inequality (LIRCAEI), uno spazio culturale capace di generare valore sia sul piano economico che artistico per le comunità locali. Progettato da OMA, lo studio dell'architetto Rem Koolhaas, questo straordinario e difficilmente accessibile centro d'arte prende l'essenziale forma del white cube.

In his second film dedicated to the Congo, Dutch artist Renzo Martens addresses the plight of palm oil plantation workers and the relationship between colonialism and the art world. After the film *Enjoy Poverty* (2008) in which he encouraged the Congolese to economically exploit their condition of poverty by making it the subject of photographic reports, Martens returns to the African country to find a way to free workers from the subjection of the intensive farming multinationals. In an attempt to revive the economy of small communities through creativity and art, *White Cube* follows a group of Congolese who undertake a series of sculpture workshops to give shape to their own artistic potential. Following an idea by Martens, the sculptures are made of chocolate using locally grown cocoa, and finally exhibited in New York. The film also reports that, thanks to the profits from the sales of the exhibition, the workers were able to buy back the land confiscated from them. Following this experience, the Lusanga International Research Center for Art and Economic Inequality (LIRCAEI) was born in a former palm oil plantation in the heart of the Democratic Republic of Congo, a cultural space capable of generating both economic and artistic value for local communities. Designed by OMA, the studio of Dutch architect Rem Koolhaas, this extraordinary and hardly accessible art center takes the essential form of the white cube.

RENZO MARTENS

Terneuzen 1973, vive e lavora tra Amsterdam, Bruxelles e Kinshasa. Nel 2010 ha fondato l'Institute for Human Activities (IHA) che opera nelle piantagioni di olio di palma congolesi. Ha esposto, in collaborazione con l'IHA, presso: WIELS, Bruxelles (2021); Museum De Fundatie, Zwolle (2019); Sculpture Center, New York (2017).

Terneuzen 1973, lives and works between Amsterdam, Brussels and Kinshasa. In 2010 he founded the Institute for Human Activities (IHA) which operates in Congolese palm oil plantations. He exhibited, in collaboration with the IHA, at: WIELS, Brussels (2021); Museum De Fundatie, Zwolle (2019); Sculpture Center, New York (2017).

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2008 *Enjoy Poverty*

Artists' Film Italia Recovery Fund

Adrian Paci, *Centro di permanenza temporanea*, 2007
Courtesy l'artista, Peter Kilchmann Gallery, Zurich, kaufmann repetto, Milano, New York

Lo schermo dell'arte 2021 presenta le opere video dei quattro vincitori del bando di produzione Artists' Film Italia Recovery Fund: Roberto Fassone, Beatrice Favaretto, Riccardo Giacconi e Caterina Erica Shanta.

Artists' Film Italia Recovery Fund è finanziato attraverso una campagna di crowdfunding, che ha raccolto 27.000 euro grazie a una rete solidale di persone e istituzioni. Ideato e curato da Leonardo Bigazzi è un progetto promosso a maggio 2020, in pieno lockdown, dallo Schermo dell'arte, per sostenere la produzione di opere video di giovani artisti e artiste di nazionalità italiana durante la crisi dovuta al COVID-19. Una giuria composta da, Leonardo Bigazzi (curatore Lo schermo dell'arte), Lucrezia Calabrò Visconti (curatrice indipendente), Sarah Cosulich (direttrice Pinacoteca Agnelli, Torino), Lorenzo Giusti (direttore Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo) e Andrea Lissoni (Artistic Director Haus der Kunst, Munich), ha assegnato il 100% dei fondi raccolti a quattro progetti.

Un'edizione d'artista di ciascuna delle opere sarà donata alla collezione permanente della GAMeC - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo. Una scelta che, oltre a incrementare il patrimonio pubblico italiano, supporta un'istituzione del territorio che nella prima ondata di pandemia ha avuto il più alto numero di vittime nel nostro paese.

Lo schermo dell'arte 2021 presents the video artworks of the four winners of the production grant Artists' Film Italia Recovery Fund: Roberto Fassone, Beatrice Favaretto, Riccardo Giacconi e Caterina Erica Shanta.

Artists' Film Italia Recovery Fund has been financed thanks to a crowdfunding campaign that raised 27.000 euros thanks to a network of individuals and institutions. Conceived and curated by Leonardo Bigazzi is a project promoted by Lo schermo dell'arte in May 2020, in the middle of lockdown, to support the production of video works by young Italian artists during the crisis due to COVID-19. A jury - formed by Leonardo Bigazzi (curator Lo schermo dell'arte), Lucrezia Calabrò Visconti (independent curator), Sarah Cosulich (director Pinacoteca Agnelli, Turin), Lorenzo Giusti (director Bergamo's GAMeC - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea) e Andrea Lissoni (direttore artistico Haus der Kunst, Munich) - assigned 100% of the funds raised to four projects. One limited-edition of each of the video works will be donated to the permanent collection of GAMeC - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, Bergamo. This decision not only adds to Italy's public cultural heritage, but supports a local institution that in the first pandemic phase has been the worst hit by the virus in our country.

VISIO European Programme On Artists' Moving Images

Iván Argote, *Altruism*, 2011. Courtesy l'artista

VISIO-European Programme on Artists' Moving Images è un progetto di ricerca e residenza dedicato ad artisti che utilizzano le immagini in movimento nella loro pratica artistica.

VISIO è strutturato in una mostra e una serie di seminari e incontri. Il progetto è a cura di Leonardo Bigazzi. A questa decima edizione partecipano giovani artisti italiani ed europei, selezionati attraverso una open call in collaborazione con alcune delle più importanti accademie, scuole d'arte e residenze per artisti tra cui Cité internationale des arts di Parigi, De Ateliers di Amsterdam e Centro de Residencias Artísticas, Matadero Madrid. Il programma comprende la mostra *Thinking Beyond – Moving Images for a Post-Pandemic World*, che si terrà alla Manifattura Tabacchi, e la VII edizione di VISIO Young Talent Acquisition Prize. Il Premio consiste nell'acquisizione di un'opera di uno degli artisti partecipanti da parte della Seven Gravity Collection, collezione privata italiana interamente dedicata alle opere video di artisti contemporanei.

VISIO sta creando un importante archivio di una nuova generazione di artisti europei che lavorano con le immagini in movimento e nelle dieci edizioni del programma oltre 1000 artisti hanno partecipato al processo di selezione. Pur mantenendo la sua identità originale di progetto di formazione e di rete, VISIO ha generato in questi anni una piattaforma espositiva e di ricerca molto più ampia, sviluppando nuove opportunità e collaborazioni a livello internazionale.

VISIO-European Programme on Artists' Moving Images is a research and residency project dedicated to artists who use moving images in their artistic practice. VISIO consists of an exhibition and a series of seminars and meetings. The project is curated by Leonardo Bigazzi. This tenth edition features young European artists, selected by an open call in collaboration with some of the most important Art Academies, Schools and Residencies, including Cité internationale des arts (Paris), De Ateliers (Amsterdam) and Centro de Residencias Artísticas, Matadero Madrid. The programme includes the exhibition *Thinking Beyond – Moving Images for a Post-Pandemic World* at Manifattura Tabacchi, and the seventh edition of the VISIO. Young Talent Acquisition Prize. The prize will be assigned to one of the participating artists and consists in the acquisition of one of his/her video works by the Seven Gravity Collection, a private Italian collection that focuses on video works by contemporary artists.

Over 1000 visual artists have applied to participate in the first ten editions of the Programme. While maintaining its original identity as a training and networking project, VISIO has now developed into a much wider exhibition and research platform that is generating new opportunities and collaborations on an international level.

THINKING BEYOND

MOVING IMAGES FOR A POST-PANDEMIC WORLD

Nelson Bourrec Carter

Alexandre Erre

PHILTH HAUS

Roman Khimei
e Yarema Malashchuk

ChongYan Liu

Eleonora Luccarini

Thuy-Han Nguyen-Chi

Eoghan Ryan

VEGA

Janaina Wagner

MANIFATTURA TABACCHI

9 novembre - 12 dicembre 2021

a cura di
Leonardo Bigazzi

una produzione
Lo schermo dell'arte e NAM - NOT A MUSEUM

Thinking Beyond – Moving Images for a Post-Pandemic World is the second in a cycle of exhibitions that began in 2020 with *Resisting the Trouble – Moving Images in Times of Crisis*, which aims to reflect on the ways in which artists relate to the complexity of the present, going beyond established canons and models and imagining new possible worlds.

The global crisis due to the COVID-19 pandemic has highlighted our fragilities but also the extraordinary resilience of the human community. In a society that is increasingly polarized and divided by constant conflicts, it seems even more urgent to get rid of the widespread fear and lack of trust that amplifies our sense of uncertainty about the future. What role can art play in this process of searching for new points of reference? How do artists contribute to the construction of a collective narrative capable of imagining new alliances and alternative models? What reflections are possible and necessary today to investigate reality without giving in to the dominant pessimism?

Thinking Beyond – Moving Images for a Post-Pandemic World intends to celebrate the transformative power of art and the ability of artists to read tragic and traumatic circumstances as generative opportunities.

Thinking Beyond – Moving Images for a Post-Pandemic World is in coherent continuity with the six previous exhibitions organized at Manifattura Tabacchi (2020), Palazzo Strozzi (2019, 2015), Le Murate PAC (2018), Palazzo Medici Riccardi (2017) and Cinema La Compagnia (2016).

Leonardo Bigazzi
curator

Thinking Beyond – Moving Images for a Post-Pandemic World è il secondo appuntamento di un ciclo di mostre, inaugurato nel 2020 con *Resisting the Trouble – Moving Images in Times of Crisis*, che intende riflettere sulle modalità con cui gli artisti si relazionano alla complessità del presente superando canoni e modelli consolidati e immaginando nuovi mondi possibili.

La crisi globale dovuta alla pandemia di COVID-19 ha messo in luce le nostre fragilità ma anche la straordinaria resistenza della comunità umana. Rispetto ad una società sempre più polarizzata e divisa da conflitti costanti, appare ancora più urgente liberarsi della paura e della mancanza di fiducia diffusa che amplifica il nostro senso di incertezza verso il futuro. Che ruolo può avere l'arte in questo processo di ricerca di nuovi punti di riferimento? Come contribuiscono gli artisti alla costruzione di una narrazione collettiva in grado di immaginare nuove alleanze e modelli alternativi da cui ripartire? Quali riflessioni sono oggi possibili e necessarie per indagare la realtà, senza però cedere al pessimismo dominante?

Thinking Beyond – Moving Images for a Post-Pandemic World intende celebrare il potere trasformativo dell'arte e la capacità degli artisti di leggere situazioni tragiche e traumatiche come occasioni generative.

Thinking Beyond – Moving Images for a Post-Pandemic World si pone in coerente continuità con le sei precedenti mostre organizzate a Manifattura Tabacchi (2020), Palazzo Strozzi (2019, 2015), Le Murate PAC (2018), Palazzo Medici Riccardi (2017) e Cinema La Compagnia (2016).

Leonardo Bigazzi
curatore

NELSON BOURREC CARTER

(1988, STATI UNITI/FRANCIA. VIVE E LAVORA A PARIGI)

Nelson Bourrec Carter è un regista e artista visivo franco-americano. La sua pratica combina fotografia, film, installazione e performance, mentre la sua ricerca ruota attorno ai legami che intercorrono tra territori reali e paesaggi fantasticati, influenzati dall'impatto dell'immaginario popolare. Il suo lavoro si concentra principalmente sull'influenza che l'iconografia americana ha sulla costruzione dell'identità e della consapevolezza razziale. Opera in luoghi in cui ibridazione, storia, o architettura si prestano a nuove interpretazioni. I suoi film sono stati proiettati in festival come New Directors/New Films, Entrevues Belfort, Vila do Conde, e in istituzioni storiche come la Cinémathèque Française, ma anche in musei come il MoMA di New York o il Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne.

Nelson Bourrec Carter is a French-American filmmaker and visual artist. His practice combines photography, film, installation and performance while his research revolves around the links woven between real territories and fantasized landscapes, influenced by the weight of popular imagery. His work focuses mainly on the influence of American iconography on identity construction and racial awareness, and operates from places whose hybridity, history or architecture lend themselves to a new interpretation. His films have been shown in festivals such as New Directors/New Films, Entrevues Belfort, Vila do Conde, in historic institutions like the Cinémathèque Française, but also in museums such as MoMA in New York or the Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne.

LEVITTOWN

13', 2K, 2018. Courtesy l'artista

ALEXANDRE ERRE

(1990, NUOVA CALEDONIA/FRANCIA. VIVE E LAVORA A PARIGI)

Alexandre Erre è nato a Nouméa e attualmente vive e lavora tra la Francia e Kanaky (Nuova Caledonia). La sua pratica artistica ruota attorno alla propria esperienza di persona queer proveniente dalla Melanesia, e alla celebrazione delle culture e delle comunità dell'Oceania. Esplora questioni relative alla memoria, all'esotismo e all'insularità. Nel suo lavoro cerca di aprire spazi di cura e piacere in risposta alla violenza che popola la nostra vita quotidiana e la nostra immaginazione. Le sue opere sono state presentate in occasione di mostre e film festival come: *Arte Nova 100*, Pechino; *Tales from the seashore*, Hong-Ti Art Center, Busan, Corea; *Arthaus Movie Theater*, *41st Havana Film Festival*, Cuba; *31e Festival – Les Instants Vidéo*, Videodrome 2, Marsiglia.

Alexandre Erre was born in Nouméa and lives and works between France and Kanaky (New Caledonia). His artistic approach is centered on his experience as a queer person coming from Melanesia, and on the celebration of the cultures and communities of Oceania. It explores more broadly issues related to memory, exoticization and insularity. In his projects, he seeks to open spaces for healing and pleasure, in response to the violence that populates our daily lives and our imagination. Erre's works has been presented in exhibitions and film festival such as: *Arte Nova 100*, Beijing; *Tales from the seashore*, Hong-Ti Art Center, Busan, Korea; *Arthaus Movie Theater*, *41st Havana Film Festival*, Cuba; *31e Festival – Les Instants Vidéo*, Videodrome 2, Marseille.

THE FEELING OF NOSTALGIA

7'33", 2019. Courtesy l'artista

PHILTH HAUS

(1997, STATI UNITI. VIVONO E LAVORANO AD AMSTERDAM)

PHILTH HAUS è un collettivo artistico composto da sei membri, o entità: ANDRA, SYLLA, LYLEX, COLY, ROCO, e PHILIP. Questa comunità è stata fondata da ANDRA e interagisce come un sistema di entità transizionali in costante evoluzione, alla ricerca di una forma. È un'attivazione materiale dell'immateriale, un processo di transustanziazione. Considerando questo come un processo di raffinazione dell'incarnazione, ogni entità è radicata in un'esperienza trans indispensabile. Il collettivo è attivo e ha esposto a Los Angeles, New York, Boston e Honolulu. Attualmente è in residenza a De Ateliers Artist Residency di Amsterdam (2019-2021).

PHILTH HAUS is an art collective of six members, or entities: ANDRA, SYLLA, LYLEX, COLY, ROCO, and PHILIP. This community was founded by ANDRA and now interacts as an ever-evolving system of transitional member entities searching for a form. It is a material activation of the immaterial, a process of transubstantiation. Considering how this is a process of refining embodiment, each entity is rooted in an essential trans experience. The collective is based and has been exhibited in Los Angeles, New York, Boston, and Honolulu and currently is a participant of 2019-2021 De Ateliers Artist Residency in Amsterdam.

SYLLA ISDIY

7'3", 2021. Installazione: video a tre canali, fragranza. Courtesy gli artisti

ROMAN KHIMEI e YAREMA MALASHCHUK

(1992, UCRAINA. VIVONO E LAVORANO A KIEV)

Roman Khimei e Yarema Malashchuk dal 2013 lavorano sul confine tra cinema e arti visive. Si sono laureati direttori della fotografia presso l'Institute of Screen Arts di Kiev. Attraverso film e video installazioni, esplorano l'immagine della folla come un personaggio autonomo nella storia e nella cultura. Hanno ricevuto il Grand Prix del Young Ukrainian Artists Award (Muhi 2019), Best Short Documentary del Festival Internacional de Cine Silente, México (2019), e il premio principale del PinchukArtCentre Prize (2020). La video installazione *Dedicated to the Youth of the World II* è stata esposta in numerose mostre tra cui frei_raum Q21 a Vienna (2019), HMKV, Dortmund (2021), Baltic Triennial 14, Vilnius (2021). Il loro documentario di debutto *New Jerusalem* presentato in anteprima al Docudays International Film Festival 2020, ha ricevuto lo Special Mention Award al Kharkiv Meetdocs. Il duo ha recentemente esposto al Future Generation Art Prize 2021.

Roman Khimei and Yarema Malashchuk work together on the border of visual art and cinema since 2013. They graduated as cinematographers from the Institute of Screen Arts in Kyiv. Through films and video installations, they explore the image of the crowd, as a separate character in history and culture. They were awarded the Grand Prix at the Young Ukrainian Artists Award (MUHi 2019), Best Short Documentary at Festival Internacional de Cine Silente, México (2019), as well as the main award of the PinchukArtCentre Prize (2020). The video installation *Dedicated to the Youth of the World II* was exhibited at numerous shows including frei_raum Q21 in Vienna (2019), HMKV, Dortmund (2021), Baltic Triennial 14, Vilnius (2021), and their debut documentary feature *New Jerusalem* premiered at Docudays International Film Festival 2020. The film received the Special Mention Award at Kharkiv MeetDocs. The duo has also recently exhibited at Future Generation Art Prize 2021.

DEDICATED TO THE YOUTH OF THE WORLD II

8'49", 2019. Courtesy gli artisti

CHONGYAN LIU

(1995, CINA. VIVE E LAVORA A PARIGI)

ChongYan Liu ha studiato alla Central Academy of Fine Arts, Pechino, prima di trasferirsi a Parigi per ottenere la laurea in Artists & Exhibition-related Careers e un master in Belle Arti all'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. La sua ricerca è incentrata su narrazioni personali che l'artista esplora attraverso una combinazione di immagini in movimento e testi. L'uso di lunghe riprese nei video consente di rallentare e riflettere su tematiche urgenti attualmente al centro del dibattito pubblico, ma strettamente legate alla vita privata dell'artista, come abusi e conflitti familiari. Liu ha presentato le sue opere a Brunnenstraße 45, Berlino; ENSBA, Parigi; Collectif Jeune Cinéma, Parigi; Les Yeux Ouverts, Parigi; Villa des Arts, Parigi.

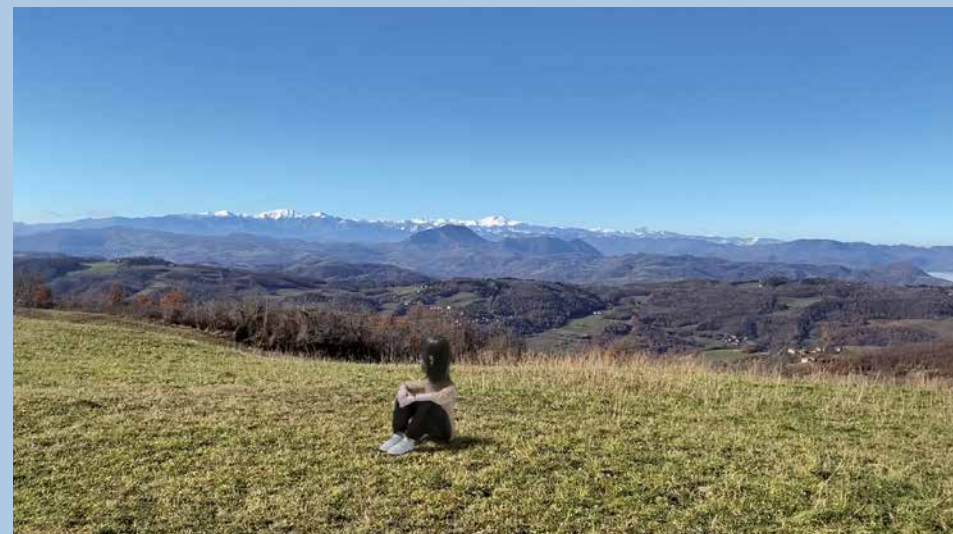
ChongYan Liu studied at The Central Academy of Fine Arts, Beijing, and then moved to Paris to obtain a degree in Artists & Exhibition-related Careers, and a master in Fine Arts at École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. Her research is focused on personal narratives that the artist explores through a combination of moving images and texts. The use of extended long-takes in her videos allows to slow down and reflect on urgent topics currently at the center of the public debate, but strictly related to the artist's private life, like abuses and familiar conflicts. Liu presented her works at Brunnenstraße 45, Berlin; ENSBA, Paris; Collectif Jeune Cinéma, Paris; Les Yeux Ouverts, Paris; Villa des Arts, Paris

19

7'01", 2018. Courtesy l'artista

ELEONORA LUCCARINI

(1993, ITALIA. VIVE E LAVORA AD AMSTERDAM)

Eleonora Luccarini si è formata presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna, l'Università IUAV di Venezia e il Sandberg Institute, dove è attualmente iscritta. Recentemente ha partecipato al festival Live Arts Week X curato da XING e al progetto di residenza Nuovo Forno del Pane presso MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna. Ha esposto presso Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (2021), Quadriennale di Roma (2020), OGR Torino (2020), Cripta747, Torino (2020), Anonima Kunsthalle, Varese (2018) e LOCALEDUE, Bologna (2017). Nel 2019 è stata selezionata tra i partecipanti alla summer school School of Expressions tenuta da Valentinas Klīmašauskas, Viktoria Draganova, Julie Béna, Zuzanna Czebatul, Pavel Sterec e Wojciech Kosma presso PLATO a Ostrava (CZ). Nello stesso anno ha preso parte al workshop New Methods tenuto da Amalia Ulman presso l'Università IUAV di Venezia.

Eleonora Luccarini studied at the Academy of Fine Arts in Bologna, Università IUAV di Venezia and Sandberg Institute, where she is currently enrolled. She recently participated in Live Arts Week X festival curated by XING and in the residency project Nuovo Forno del Pane at MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna. She has exhibited at Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (2021), Quadriennale di Roma (2020), OGR Torino (2020), Cripta747, Torino (2020), Anonima Kunsthalle, Varese (2018) and LOCALEDUE, Bologna (2017). In 2019, she was selected among the participants of the summer school School of Expressions held by Valentinas Klīmašauskas, Viktoria Draganova, Julie Béna, Zuzanna Czebatul, Pavel Sterec and Wojciech Kosma at PLATO in Ostrava (CZ). The same year she took part in the workshop New Methods held by Amalia Ulman at Università IUAV, Venice.

JUST 1 POEM

7'26", 2021. Courtesy l'artista

THUY-HAN NGUYEN-CHI

(1988, GERMANIA. VIVE E LAVORA TRA BERLINO E LONDRA)

La sua pratica muta passando dalla scultura, all'installazione, dall'immagine in movimento e alla ricerca interdisciplinare. Le sue opere esplorano immaginari di libertà all'intersezione tra pratica e teoria del cinema, *refugee studies* e studi postcoloniali, memoria personale/protesica e storie individuali/collettive. Nguyen-Chi ha studiato Belle Arti alla Städelschule, e Film alla School of the Art Institute of Chicago. Attualmente sta studiando per un dottorato di ricerca in Film alla University of Westminster. Ha esposto le sue opere a Art Hub Copenhagen; Atletika, Vilnius; Centro di Musica Contemporanea di Milano; Haus, Vienna; Kunstverein Nürnberg, Nürnberg; Museum für Moderne Kunst, Francoforte; Nottingham Contemporary, Nottingham; Sàn Art, Saigon; Site Galleries, Chicago; Whitechapel Gallery, Londra.

Her practice mutates in and out of sculpture, installation, moving image, and interdisciplinary research. Her works explore imaginations of freedom at the intersection of film-making and film theory, critical refugee studies and postcolonial studies, personal/prosthetic memory and individual/collective histories. Nguyen-Chi studied Fine Arts at Städelschule and Film at the School of the Art Institute of Chicago. She is currently pursuing PhD research in Film at the University of Westminster. She has exhibited her work at Art Hub Copenhagen; Atletika, Vilnius; Centro di Musica Contemporanea di Milano; Haus, Vienna; Kunstverein Nürnberg, Nürnberg; Museum für Moderne Kunst, Frankfurt; Nottingham Contemporary, Nottingham; Sàn Art, Saigon; Site Galleries, Chicago; Whitechapel Gallery, London.

THE IN/EXTINGUISHABLE FIRE

23'36", 2019. Installazione: video a due canali, tavolo e palline da ping pong, specchi. Courtesy l'artista

EOGHAN RYAN

(1987, IRLANDA. VIVE E LAVORA AD AMSTERDAM)

Eoghan Ryan utilizza le immagini in movimento, l'installazione, la performance, la scultura e il collage, come set o episodi, per affrontare la disintegrazione del linguaggio. La sua ricerca nasce dalla necessità di convivere, immedesimarsi e sovvertire il canone occidentale e riformularlo per un immediato impegno sociale. I suoi video si inseriscono nel divario tra spazio pubblico e trauma privato. Le sue opere sono state esposte presso la Fondazione Pernot Ricard, Parigi; Kunstverein Freiburg; l'Irish Museum of Modern Art, Dublino; South London Gallery; Rowing, Londra; 427, Riga; Spike, Berlino; Serralves Museum, Porto; IFI, Dublino; Outpost, Norwich; Kem, Varsavia; Cubitt, Londra; Kim? Contemporary, Riga; Plastik Moving Image Festival, Dublino; CAC, Vilnius; Catalyst Arts, Belfast; BDP, Berlino; New Shelter Plan, Copenhagen; EEFF, Londra; FACT, Liverpool. Ryan ha recentemente concluso la residenza alla Rijksakademie van Beeldende Kunsten.

Eoghan Ryan engages moving images, installation, performance, sculpture and collage as sets or episodes to deal with the disintegration of language. His research stems from a need to co-habit, over-identify and subvert the western canon and re-apply it for immediate social engagement. Ryan's moving image works exist in the gap between public space and private trauma. His works have been exhibited at Foundation Pernot Ricard, Paris; Kunstverein Freiburg, the Irish Museum of Modern Art, Dublin; South London Gallery; Rowing, London; 427, Riga; Spike, Berlin; Serralves Museum, Porto; IFI, Dublin; Outpost, Norwich; Kem, Warsaw; Cubitt, London; Kim? Contemporary, Riga; Plastik Moving Image Festival, Dublin; CAC, Vilnius; Catalyst Arts, Belfast; BDP, Berlin; New Shelter Plan, Copenhagen; EEFF, London; FACT, Liverpool amongst others. Ryan recently completed his residency at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten.

A SOD STATE

UHD video, 22'4", 2021. Courtesy l'artista

VEGA

(1990/1993, ITALIA. VIVONO E LAVORANO A ROMA)

VEGA (Francesca Pionati e Tommaso Arnaldi) è un duo artisti visivi e registi di base a Roma. La loro ricerca nasce dall'urgenza di sviluppare una relazione tra elementi predefiniti o già contestualizzati - come materiali d'archivio, tradizioni o rituali - e linguaggi ed estetiche contemporanee, mettendone in discussione tutti gli elementi fondanti per far emergere ciò che è rimasto nascosto. Indagano principalmente storie e fenomeni delle subculture italiane con una visione gotico-cosmico-mediterranea. Nata all'incrocio tra video arte e docu-fiction, la loro pratica comprende anche l'uso della performance. Le loro opere sono state esposte al MACRO, Roma; Triennale di Milano; MEGA; e saranno presentate al Sant'Andrea de Scaphis. Nel 2021 hanno curato *Iniziativa di II*, Roma. Arnaldi ha studiato arti visive a RUFA. Pionati ha completato gli studi in Film a La Fémis, Parigi, e al Filmakademie Baden-Württemberg.

VEGA (Francesca Pionati and Tommaso Arnaldi) is a duo of visual artists and directors based in Rome. Their practice emerges from the urgency to hybridate elements that are predefined or have been previously contextualised - like archive materials, traditions or rituals - with contemporary languages and aesthetics, putting into question all foundational elements in order to make room for what is buried to resurface. They mostly investigate stories and subcultural phenomena from Italy impressed by a Gothic Cosmic-Mediterranean vision. Born within the intersection of video art and docu-fiction, their work also incorporates performance. Their work has been shown at MACRO, Rome; Triennale Milano; MEGA; and will be exhibited at Sant'Andrea de Scaphis. In 2021 they curated *Iniziativa di II* in Rome. Arnaldi studied Visual Arts at RUFA, while Pionati completed her film studies at La Fémis in Paris and Filmakademie Baden-Württemberg.

FLORILEGIO

2021, 9'40". Courtesy gli artisti

JANAINA WAGNER

(1989, BRASILE. VIVE E LAVORA TRA PARIGI E SAN PAOLO)

Janaina Wagner lavora con il cinema, la fotografia, la scenografia, il disegno, il video e le installazioni, ricercando le relazioni di limite, controllo e conflitto che l'uomo instaura con il mondo. Attualmente è in residenza a Gasworks e sta conseguendo un dottorato di ricerca con Le Fresnoy-Studio National des Arts Contemporains. Wagner ha partecipato a diverse residenze artistiche, come FID Campus - Festival International de Cinéma de Marseille; Bolsa Pampulha; Festival Mondes Possibles - Théâtre Nanterre-Amandiers; Casa Tomada; Anarcademia W139 Amsterdam e NES Skagaströnd. Tra le principali mostre: *A natural History of Ruins*, Pivô (Brasile); *Casa Carioca*, MAR Museu de Arte do Rio de Janeiro; *Ensaio de Tração* - Pinacoteca do Estado de São Paulo; Simultan Festival XV - Unseen, Timișoara (Romania); 10ª Semana de Cinema do Rio de Janeiro.

Janaina Wagner works with cinema, photography, scenography, drawing, video and installations, researching the relations of limit, control and contention that human-kind establishes with the world. Currently in residency at Gasworks and doing a PhD with Le Fresnoy-Studio National des Arts Contemporains. Wagner participated in several artistic residencies, such as FID Campus - Festival International de Cinéma de Marseille; Bolsa Pampulha; Festival Mondes Possibles - Théâtre Nanterre-Amandiers; Casa Tomada; Anarcademia W139 Amsterdam and NES Skagaströnd. Among the main exhibitions, stand out *A natural History of Ruins*, Pivô (Brazil); *Casa Carioca*, MAR Museu de Arte do Rio de Janeiro; *Ensaio de Tração* - Pinacoteca do Estado de São Paulo; Simultan Festival XV - Unseen, Timișoara (Romania); 10ª Semana de Cinema do Rio de Janeiro.

SAILORS DOGS

7', 2020. Courtesy l'artista

in copertina: Sara Sadik, *Khtobtogone*, 2021

con il contributo di

con il patrocinio di

con il sostegno di

MANIFATTURA
TABACCHI

Kingdom of the Netherlands

forum austriaco di cultura™

in collaborazione con

Mymovies.it

main sponsor

GUCCI

sponsor

unicoopfirenze

media partner

Flash Art

