

FIRENZE

16 . 20 NOVEMBRE 2022

Lo schermo dell'arte

/ 15

**festival di cinema
e arte contemporanea**

Lo schermo dell'arte

/ 15

festival di cinema
e arte contemporanea

FIRENZE 16 . 20 NOVEMBRE 2022

Lo schermo dell'arte
/ 15
festival di cinema
e arte contemporanea

Fondatori

Massimo Carotti
Luca Dini
Silvia Lucchesi

Massimo Carotti
presidente

Silvia Lucchesi
direttrice

Leonardo Bigazzi
curatore VISIO

Valeria Mancinelli
assistente direttrice
e programmer

Silvana Fiorese
programmer

Alessandra Fredianelli
assistente produzione

Emma Paoli
comunicazione
e ospitalità

Beatrice Galluzzo
coordinatrice VISIO

Anna Ricciardi
promozione e rapporti
con scuole e università

Rebecca Digne
sigla filmata

Matthew Licht
traduzione testi

Donatella Baggio
traduzione simultanea

Silvia Michelin
tirocinante del Master Progettare
cultura, Almed Università Cattolica
e POLI.design

Viola Giacalone
runner

Ufficio stampa e comunicazione

Maddalena Bonicelli con Giulia Doneddu
Studio Ester Di Leo, Firenze

Social Media Manager
Lorenzo Migno

Video interviste
Giacomo Raffaelli

Riprese e produzione video
Adan Flores Tobar

Servizio fotografico
Gianmarco Rescigno

Grafica e immagine coordinata
Fabiana Bonucci Studio, Firenze

Sottotitoli
Aikapro, Firenze

Impianti e stampa
Stabilimento Grafico Rindi snc, Prato

Inside the Outset:
Evoking a Space of Passage

Allestimento
Avuelle S.r.l

Ringraziamenti Acknowledgments

**Lo schermo dell'arte 2022
desidera ringraziare tutti coloro
che in vario modo hanno contribuito
alla sua realizzazione**

in particolare

Alterama
Étienne Bernard, FRAC Bretagne
Diego Bergamaschi, Seven Gravity Collection
Alessia Bettini, Comune di Firenze
Benoît Blanchard, Institut français d'Italie
Nicola Borrelli, MIC-Direzione generale Cinema
e audiovisivo
Beatrice Bulgari, Fondazione In Between Art Film
Costanza Caraffa, Kunsthistorischen Instituts
in Florenz
Lorenza Ciacci, Findomestic
Stefano Collicelli Cagol, Centro per l'Arte
Contemporanea Luigi Pecci
Lorenzo Coppini, B&C Speakers
Bas Ernst, Ambasciata e Consolato Generale
del Regno dei Paesi Bassi
Giovanni Fontana Antonelli, Archi Media Trust
Arturo Galansino, Fondazione Palazzo Strozzi
Gabriele Gori, Fondazione CR Firenze
Gianluca Guzzo, MYmovies
Stefania Ippoliti, Fondazione Sistema Toscana
Beniamino Marini, Gucci
Elena Pianea, Regione Toscana
Gea Politi, Flash Art
Alessandro Rabottini, Fondazione
In Between Art Film
Claudio Rocca, Accademia Belle Arti di Firenze
Crisitiano Seganfredo, Flash Art
Virgilio Sieni, CANGO Cantieri Goldonetta
Barbara Tosti, Fondazione CR Firenze
Marco Vannini, UNICOOP Firenze
Manuela Vizzini, Gucci

per VISIO - European Programme on Artists' Moving Images

Erika Balsom, Kings College Londra
Rosa Barba
Éric Baudelaire
Sophie Cavoulacos, Department of Film/MoMa,
New York
Andrea Lissoni, Haus der Kunst Monaco
Valentine Umansky, International Art /Tate
Modern, Londra

Alessio Antonioli, Gasworks, Londra
Marta Bianchi, Careof, Milano
François Bonenfant, Le Fresnoy-Studio national
des arts contemporains, Tourcoing
Gerard Byrne e Bernhard Schreiner, Städelschule,
Francoforte
Alessia Carlino, Fondazione In Between Art Film
Mónica Carroquino Rodriguez, La Casa
Encendida, Madrid
Eva Gorsse, WIELS, Contemporary Art Centre,
Bruxelles
Maxine Kopsa e Dominic van den Boogerd,
De Ateliers, Amsterdam
Riccardo Lami, Fondazione Palazzo Strozzi
Bruno Muzzolini, Accademia di Belle Arti
di Brera, Milano
Adrian Paci, Art House, Scutari
Emily Pethick e Annelie Musters, Rijksakademie
van beeldende kunsten, Amsterdam
Tytti Rantanen, AV-arkki – The Centre
for Finnish Media Art, Helsinki
Ane Rodríguez Armendariz e Sonsoles
Rodríguez Gonzalez, Centro de Residencias
Artísticas, Matadero Madrid
Aura Satz, Royal College of Art, Londra
Valeria Schulte-Fischedick, Künstlerhaus
Bethanien, Berlino
Bianca Stoppani, Fondazione In Between Art Film
Paola Ugolini, Fondazione In Between Art Film
Ming Wong, Royal Institute of Art, Stoccolma

inoltre

Giorgio Bacci, SAGAS, Università di Firenze
Emilio Bagnasco, Cinema La Compagnia
Franck Bordese, Studio Rosa Barba
Irene Buchetti, Gucci
Fabio Cafagna, Progeas, Università di Firenze
Rossella Catanese, NYU Florence
Cecilia Chiarantini, IED Firenze
Veronica Citi, LABA Firenze
Gianluca Danti, IED Firenze
Julianna De Nicola, IED Firenze
Simonetta Duretto, Accademia Italiana, Firenze
Riccardo Fassone, Università di Torino
Aurora Fiorentini, Polimoda Firenze
Alessandra Foschi, IED Firenze
Marianna Fratini, Hotel Loggiato dei Serviti
Carolina Gestri, Istituto Marangoni, Firenze
Cristiano Giometti, SAGAS, Università di Firenze
Lorenzo Giotti, Accademia Belle Arti di Bologna
Daniela Giuliano, CANGO Cantieri Goldonetta
Laura Giuntini, Regione Toscana
Barbara Grespi, Università degli Studi di Milano
Giovanni Iovane, Accademia Belle Arti di Brera,
Milano
Laura Lombardi, Accademia Belle Arti di Firenze
Elisabetta Longari, Accademia Belle Arti di Brera,
Milano
Alessandro Mancassola, Accademia di Belle Arti
G. Carrara, Bergamo
Eleonora Milani, Flash Art
Maria Montesi, Florence Institute of Design
International
Andrea Nardi, IED Firenze
Francesco Pedrini, Accademia di Belle Arti
G. Carrara, Bergamo
Andrea Pinotti, Università degli Studi di Milano
Susanna Ragionieri, Accademia Belle Arti
di Firenze
Lorenzo Ricci, NYU Florence
Kristen Stromberg, Syracuse University
in Florence
Francesca Tavanti, Istituto Marangoni, Firenze
Justin Randolph Thompson, The Recovery
Plan Firenze
Chiara Tognolotti, Università di Pisa
Giuseppe Toscano, Fondazione Studio Marangoni,
Firenze
Camilla Toschi, Cinema La Compagnia
Paola Valentini, Università degli studi di Firenze
Fabio Vittorini, Università IULM di Milano
Marta Zappacosta, Cinema La Compagnia

Silvia Lucchesi
director Lo schermo dell'arte

Lo schermo dell'arte is a design and programming platform, built around moving images, open to new experiences in art and cinema. Each year, the process of exploration and discovery of new productions results in a program made of resonances between one film and another.

The films of Lo schermo dell'arte 2022 speak of artists' creative process, how they question themselves about their work, its function and use, of how they face contemporary facts in continuous transformation, social, political, environmental, identity issues, soliciting critical thought. Experimental, poetic, narrative, provocative, they freely cross the limits between film genres and challenge us with their strength, occasionally undermining our idea of what a work of art should be. Emblematic of this is our choice to dedicate this year's Focus to Rosa Barba, who made a sculptural work of the film, and to inaugurate the festival with powerful, tough *Insurrection*, photographer Andres Serrano's cinematic debut.

Italian artist Rosa Barba is internationally known for having innovated the language of moving images with works between documentary, fiction and performance. Lo schermo dell'arte presents 5 of her works, made between 2010 and 2021. And, for the first time in Italy, the video installation *Inside the Outset: Evoking a Space of Passage*, a geopolitical reflection on the Mediterranean as a symbol of the separation between the world's North and South. *Insurrection*, a visual account of the assault on Capitol Hill, blends recent international political news with the news that Donald Trump will be called to testify in the US Congress about his role in the attack.

For our 2022 edition, we confirm the streaming mode, which allows us to broaden our proposals' accessibility. But the real life of the festival takes place in the theater, where one can watch in person, and in which social aggregation and personal enrichment are intertwined. In Italy, cinema is perhaps the cultural sector that has suffered the most following the pandemic. As cultural operators, we ask ourselves how to regain the audiences' trust, how to bring them back, especially the younger generations. The choice of free admission for those under 30 seemed a good first response, which integrates the tested collaboration with universities, academies and schools.

Attention to the emerging generation that works with cinema and video is an integral part of our activity. The VISIO project, conceived and curated by Leonardo Bigazzi, now in its eleventh edition, has helped to create a rich archive of young authors whose works have been shown in Florence, in exhibitions and in streaming. This year, VISIO presents itself in the new guise of a production program. Through the VISIO Production Fund, Lo schermo dell'arte will produce four new works, in partnership with institutions to which we are linked by friendship and esteem: L. Pecci Center for Contemporary Art, In Between Art Film Foundation, FRAC Bretagne and Seven Gravity Collection, all of whom will include the new works in their collections.

We hope that spectators will enjoy discovering, as we did, references and assonances, building their own visual path. We thank our institutional supporters, with whom we have close relationships of trust, and the sponsors who have been following us for many years, and without whose contribution this 15th 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 times we live in.

Silvia Lucchesi
direttrice Lo schermo dell'arte

Lo schermo dell'arte è una piattaforma di progettazione e programmazione intorno alla pratica delle immagini in movimento aperta alle nuove esperienze dell'arte e del cinema. Ogni anno, il processo di esplorazione e scoperta di nuove produzioni si svela in un programma fatto di risonanze tra un film ed un altro.

I film dello Schermo dell'arte 2022 parlano del processo creativo degli artisti, di come essi si interrogano sul proprio lavoro, sulla sua funzione e fruizione, affrontano fatti del tempo contemporaneo in continua trasformazione, temi sociali, politici, ambientali, identitari sollecitando il pensiero critico. Sperimentali, poetici, narrativi, provocatori, varcano liberamente i limiti tra i generi cinematografici e ci sfidano con la loro forza arrivando talvolta a mettere in crisi la nostra idea di cosa debba essere un'opera d'arte. Emblematica quest'anno è la scelta di dedicare il Focus a Rosa Barba, che del film ha fatto un'opera scultorea, e di inaugurare il Festival con un film potente e duro, *Insurrection*, esordio cinematografico del fotografo Andres Serrano. Dell'artista italiana conosciuta internazionalmente per aver innovato il linguaggio delle moving images con le sue opere tra documentario, finzione e performance, presentiamo 5 lavori compresi tra il 2010 e il 2021 e, per la prima volta in Italia, la video installazione *Inside the Outset: Evoking a Space of Passage*, riflessione geopolitica sul Mediterraneo come simbolo della separazione tra nord e sud del mondo. *Insurrection*, racconto visivo dell'assalto a Capitol Hill, incrocia la più recente cronaca politica internazionale e la notizia che Donald Trump sarà chiamato a testimoniare al Congresso americano sul suo ruolo nell'attacco.

Per questa edizione 2022 confermiamo la modalità streaming perché ci permette di allargare l'accessibilità delle nostre proposte. Ma la vita vera del Festival si svolge in sala con l'esperienza della visione da vivere di persona, un momento nel quale si intrecciano aggregazione sociale e arricchimento personale. In Italia, il cinema è forse il settore della cultura che ha maggiormente sofferto a seguito della pandemia. In quanto operatori culturali ci poniamo il problema di come riconquistare la fiducia del pubblico e di come avvicinarne di nuovo, soprattutto le giovani generazioni. La scelta della gratuità per gli under 30 ci è sembrata una prima risposta, che va ad integrare la sperimentata attività di collaborazione con università, accademie e scuole.

L'attenzione verso la generazione emergente che lavora con il cinema e il video è una parte integrante della nostra attività. Il progetto VISIO, ideato e curato da Leonardo Bigazzi, arrivato alla sua undicesima edizione, ha contribuito a creare un ricco archivio di giovani autori le cui opere sono state mostrate a Firenze in esposizioni e nella programmazione streaming. Quest'anno VISIO si presenta nella nuova veste di un programma di produzione. Attraverso il VISIO Production Fund, Lo schermo dell'arte produrrà quattro nuove opere in partnership con istituzioni alle quali siamo legati da amicizia e stima, il Centro per l'arte contemporanea L. Pecci, la Fondazione In Between Art Film, il FRAC Bretagne e la Seven Gravity Collection che le accoglieranno nelle proprie collezioni.

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 XV 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** 45TH PARALLEL
- 12** A CLAY SERMON
- 14** A FLOWER IN THE MOUTH
- 16** A VENDREDI, ROBINSON
- 18** ADORATION
- 20** AGRIOLOGISTICS
- 22** ART & KRIMES BY KRIMES
- 24** BACK TO BASQUIAT
- 26** FORAGERS. AL-YAD AL-KHADRA
- 28** ΙΚΑΡΟΣ (ICARUS)
- 30** INSURRECTION
- 32** LA QUINTA DEL SORDO
- 34** MARINA ABRAMOVIĆ & ULAY: NO PREDICTED END
- 36** OGNI MATTINA SI NASCE DI NUOVO. VEDUTE POETICHE
TRATTE DALL'ANONIMO DEL XX SECOLO DI LEONARDO RICCI
- 38** SELF-PORTRAIT AS A COFFEE POT
- 40** THE MELT GOES ON FOREVER: THE ART AND TIMES
OF DAVID HAMMONS
- 42** TO UNVEIL A STAR
- 44** TRANSIENT WITNESS
- 46** UNSEEN SKIES

48 FOCUS ON ROSA BARBA

56 VISIO European Programme On Artists' Moving Images

- 58** BAB SEBTA
- 59** CHARACTER
- 60** E-TICKET
- 61** EYES IN THE SKY
- 62** FUTURE FOODS
- 63** IRANI BAG
- 64** ONE THOUSAND AND ONE ATTEMPTS TO BE AN OCEAN
- 65** OPEN AIR

66 FESTIVAL TALKS

45TH PARALLEL

REGNO UNITO, 2022, 15'
di LAWRENCE ABU HAMDAN

© Lawrence Abu Hamdan

sceneggiatura
Lawrence Abu Hamdan
fotografia
Jarred Alterman
montaggio
Inneke Van Waeyenberghe, Jarred Alterman
interprete
Mahdi Fleifel
suono
Adam Laschinger
musica
Susan Alcorn Lobato
produzione
LONO Studio: Luke W Moody
commissionato da
**Spike Island, Bristol; the Toronto Biennial;
Mercer Union, Toronto; the Western Front, Vancouver**

lawrenceabuhamdan.com

45th Parallel dell'artista giordano Lawrence Abu Hamdan è ambientato all'interno dell'Haskell Free Library and Opera House, edificio in stile vittoriano unico nel suo genere situato sul confine tra il Canada e gli Stati Uniti. Costruito nel 1904 come simbolo di unità tra i due Stati, è uno dei pochi teatri transfrontalieri al mondo. Chiunque può entrare senza controllo e solo una linea nera sul pavimento segna di fatto il confine internazionale. Il film è un monologo in quattro atti interpretato dall'acclamato regista danese-palestinese Mahdi Fleifel che, come accade spesso nelle opere di Hamdan, prende spunto da una vicenda giudiziaria, quella del caso Hernández v. Mesa in cui, nel 2010, il quindicenne Sergio Adrián Hernández Güereca, disarmato, è stato colpito a morte, oltre il confine con il Messico, da un ufficiale della pattuglia di frontiera degli Stati Uniti. Ogni atto del monologo è scandito da un cambio scenografico del fondale dipinto sul palcoscenico dell'Opera House. Il primo sfondo è il Canal Grande di Venezia, il secondo un canale sotterraneo di cemento a El Paso–Juárez, luogo della sparatoria di Hernández, e il terzo è una veduta aerea di Damasco. *45th Parallel* è una riflessione su come i confini non siano solo linee ma spazi stratificati e ci ricorda come la libera circolazione e la libertà di pensiero siano costantemente minacciate.

45th Parallel, by Jordanian artist Lawrence Abu Hamdan, is set inside the Haskell Free Library and Opera House, a unique Victorian building located on the Canada - US border. Built in 1904 as a symbol of unity between the two states, it is one of the world's few cross-border theaters. Anyone can enter, unchecked. A black line on the floor is all that marks the international border. The film is a monologue in four acts, starring Danish-Palestinian director Mahdi Fleifel, who, as often happens in Hamdan's work, is inspired by a legal matter - the Hernández v. Mesa case. In 2010, 15-year-old Sergio Adrián Hernández Güereca, unarmed, was shot to death at the Mexican border by a US Border Patrol officer. Each act of the monologue is marked by a change of scenery on the Opera House's stage. The first painted backdrop is the Grand Canal of Venice, the second a concrete culvert in El Paso – Juárez, site of the Hernández shooting, and the third is an aerial view of Damascus. *45th Parallel* is a reflection on how borders are not just lines but layered spaces, and reminds us how free movement and freedom of thought are under constant threat.

LAWRENCE ABU HAMDAN

(Amman 1985, vive e lavora a Beirut). I suoi lavori, che si presentano come delle indagini sonore e linguistiche, sono stati utilizzati in tribunale come testimonianze da organizzazioni internazionali, tra le quali Amnesty International. Sue personali si sono tenute presso: Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino (2022); Konsthall, Stoccolma (2021); Secession, Vienna (2020); Contemporary Art Museum, St. Louis (2019); Witte de With, Rotterdam (2019); Chisenhale Gallery, Londra (2018); Hammer Museum, Los Angeles (2018). Ha partecipato, tra le altre, a: Biennale of Sydney (2020), Biennale di Venezia (2019); Sharjah Biennial (2016, 2017).

(Amman, 1985, lives and works in Beirut). His investigations focus on sound and linguistics and have been used as advocacy in court for organizations such as Amnesty International. He has had solo exhibitions at Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin (2022); Bonniers Konsthall, Stockholm (2021); Secession, Vienna (2020); Contemporary Art Museum, St. Louis (2019); Witte de With, Rotterdam (2019); Chisenhale Gallery, London (2018); Hammer Museum, LA (2018). He participated in the Biennale of Sydney (2020), Biennale di Venezia (2019); Sharjah Biennial (2016, 2017).

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2019 *Once Removed*; 2018 *Walled Unwalled*; 2016 *Rubber Coated Steel*

A CLAY SERMON

STATI UNITI, 2021, 16'37"
di THEASTER GATES

© Theaster Gates. Courtesy White Cube

fotografia
Chris Strong
montaggio
ParallaxStudios
suono e musica
The Black Monks
produttore
Theaster Gates

theastergates.com

A Clay Sermon dell'artista afroamericano Theaster Gates riflette sui diversi significati dell'argilla e sui suoi retaggi materiali e spirituali, dalle narrazioni bibliche al suo ruolo nella storia del colonialismo e delle comunità africane. Le riprese del film sono state realizzate durante la residenza artistica di Gates presso la Archie Bray Foundation for the Ceramic Arts in Montana, alternando immagini del suo lavoro manuale con l'argilla a performance musicali, frammenti di film e dialoghi. Nel video l'amore di Gates per la ceramica si combina con quello per la musica: insieme ai membri del suo collettivo musicale The Black Monks l'artista realizza una colonna sonora che unisce diversi generi, dal blues del profondo sud degli Stati Uniti, al gospel, ai canti monastici. *A Clay Sermon* è parte di un progetto più ampio che è stato presentato nell'omonima mostra alla Whitechapel Gallery di Londra tra settembre 2021 e gennaio 2022.

A Clay Sermon, by African-American artist Theaster Gates, reflects on the different meanings of clay, its material and spiritual legacies, from biblical narratives to its role in the history of colonialism and African communities. The film was shot during Gates' artistic residency at the Archie Bray Foundation for the Ceramic Arts in Montana, alternating images of his handiwork with clay and musical performances, film fragments and dialogues. In the video, Gates' love for ceramics is combined with his love of music: together with the members of his musical collective The Black Monks, the artist creates a soundtrack that brings together different musical genres, from the blues of the deep south of the United States, to gospel, to monastic chants. *A Clay Sermon* is part of a larger project that was presented in the homonymous exhibition at the Whitechapel Gallery in London between September 2021 and January 2022.

THEASTER GATES

(Chicago 1973, dove vive e lavora). La sua pratica artistica, legata ad un forte impegno sociale, si concentra sulla teoria dello spazio e lo sviluppo del territorio urbano, sulla scultura, sulla lavorazione della ceramica e l'unione di elementi religiosi e arte soffermandosi in particolar modo su oggetti di origine africana. I suoi lavori sono stati esposti presso istituzioni culturali tra le quali Serpentine, Londra (2022), Gagosian New York (2021), Palais de Tokyo, Parigi (2019); Sprengel Museum, Hannover (2018); Kunstmuseum Basilea (2018); National Gallery of Art, Washington (2017); Art Gallery of Ontario (2016); Fondazione Prada, Milano (2016) e dOCUMENTA 13 (2012). Nel 2015 ha vinto il premio Artes Mundi 6.

(Chicago, 1973, where he lives and works). His artistic practice, connected to a strong social commitment, focuses on the theory of space and the development of urban territories, on sculpture, ceramics and on the combination of religious elements and art, focusing on objects of African descent. His works have been exhibited in cultural institutions such as: Serpentine, Londra (2022), Gagosian, New York (2021), Palais de Tokyo, Paris (2019), Sprengel Museum, Hannover (2018), Kunstmuseum, Basel (2018); National Gallery of Art, Washington (2017), Art Gallery of Ontario (2016); Fondazione Prada, Milan (2016) and dOCUMENTA13 (2012). In 2015 he won the Artes Mundi 6 award.

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2021 Oh, The Wind; 2019 Public Notice; 2018 Delivery of a Black Holy Ghost; 2015 Billy Sings Amazing Grace

A FLOWER IN THE MOUTH

FRANCIA, 2022, 67'
di **ÉRIC BAUDELAIRE**

sceneggiatura
Éric Baudelaire, Anne-Louise Trividic
fotografia e montaggio
Claire Mathon
interpreti
Oxmo Puccino, Dali Benssalah
suono
Éric Lesachet, Philippe Welsch
produttori
Éric Baudelaire (Poulet-Malassis Films)
Sylvie Pialat (Les films du Worso)

baudelaire.net

Il film dell'artista **Éric Baudelaire** è strutturato come un dittico cinematografico, ed è una riflessione sul tempo che scorre e su come poter vivere i giorni che ci restano. Il primo atto ambientato nel più grande mercato dei fiori del mondo, ad Aalsmeer, in Olanda, è girato con uno stile documentario. Segue il processo industriale di movimentazione, preparazione e stoccaggio di milioni di bouquet che transitano in grandi hangar refrigerati per essere venduti all'asta, alimentando un mercato globalizzato molto problematico dal punto di vista ecologico. Nel secondo atto, liberamente ispirato all'opera teatrale *L'uomo dal fiore in bocca* scritta da Luigi Pirandello nel 1922, un attore interpreta un uomo affetto da un epitelioma - un tumore alla bocca incurabile al tempo di Pirandello - che avvicina un viaggiatore in un bar notturno di una stazione ferroviaria parigina. La loro conversazione apparentemente banale diventa un monologo metafisico quando l'uomo, sentendo avvicinarsi la morte, si aggrappa alla vita osservando scrupolosamente i fatti, come a colmare il divario tra sé e il resto del mondo. L'uomo è interpretato dal rapper Oxmo Puccino, il cliente da Dali Benssalah.

Artist **Éric Baudelaire's** film is a cinematic diptych, a reflection on the passing of time and on how to live the days that are given to us. The first act, set in the largest flower market in the world in Aalsmeer, Holland, is shot in documentary style: the industrial handling, preparation and storage of millions of bouquets passing through large refrigerated hangars to be auctioned, fueling a globalized and environmentally problematic market. In the second act, freely inspired by the play *The Man with a Flower in his Mouth*, written by Luigi Pirandello in 1922, an actor plays a man suffering from an epithelioma - a mouth tumor incurable at the time of Pirandello - who approaches a traveler in a bar, at night, in a Parisian train station. Their seemingly trivial conversation becomes a metaphysical monologue when the man, who feels death approaching, clings to life by scrupulously observing the facts, as if to bridge the gap between himself and the rest of the world. The man is played by the rapper Oxmo Puccino, the client by Dali Benssalah.

ÉRIC BAUDELAIRE

(Salt Lake City 1973, vive e lavora a Parigi). È artista visivo e filmmaker. Sue personali si sono tenute presso: Spike Island, Bristol (2022); Matadero, Madrid (2020); Centre Régional d'Art Contemporain Occitanie, Sète (2019); The Island Club, Limassol (2019); Neuer Berliner Kunstverein, Berlino (2018); Centre Pompidou, Parigi (2017). I suoi film sono stati presentati presso festival internazionali tra i quali: Locarno Film Festival; Toronto International Film Festival; New York Film Festival; FID, Marsiglia; Viennale; International Film Festival Rotterdam. Nel 2019 ha vinto il Prix Marcel Duchamp.

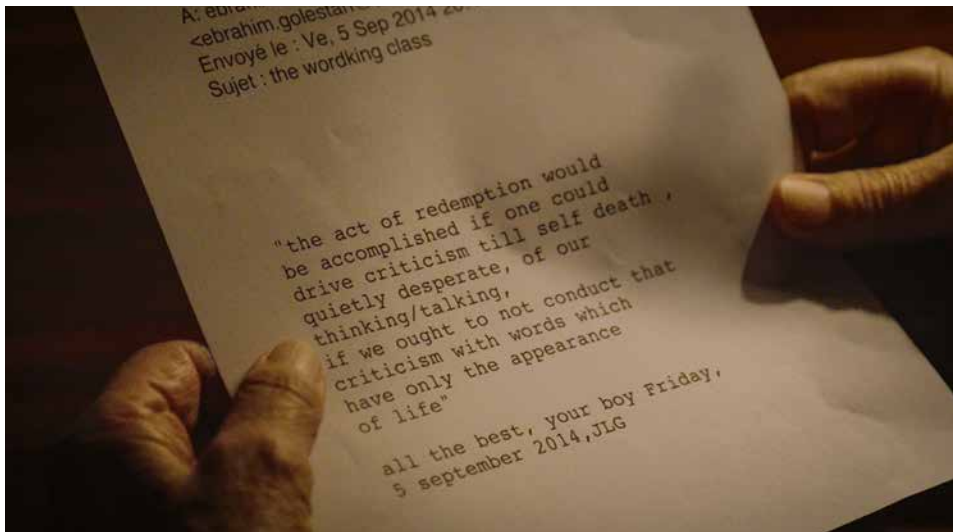
(Salt Lake City, 1973, lives and works in Paris). Is a visual artist and filmmaker. He has had solo exhibitions at Spike Island, Bristol (2022); Matadero, Madrid (2020); Centre Régional d'Art Contemporain Occitanie, Sète (2019); The Island Club, Limassol (2019); Neuer Berliner Kunstverein, Berlin (2018); Centre Pompidou, Paris (2017). His works have been screened in international festivals, including: Locarno Film Festival; Toronto International Film Festival; New York Film Festival; FID Marseille; Viennale; International Film Festival Rotterdam. He won the Prix Marcel Duchamp in 2019.

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2022 When There Is No More Music To Write, and other Roman Stories; **2019** Un Film Dramatique; **2017** Also Known As Jihadi; **2014** Letters to Max; **2013** The Ugly One; **2011** The Anabasis of May and Fusako Shigenobu, Masao Adachi and 27 Years without Images

A VENDREDI, ROBINSON

FRANCIA, 2022, 96'
di MITRA FARAHANI

© Ecran noir productions

sceneggiatura
Mitra Farahani
fotografia
Daniel Zafer, Fabrice Aragno
montaggio
Yannick Kergoat, Mitra Farahani
Fabrice Aragno
produttrice
Mitra Farahani

L'ultimo lungometraggio dell'artista iraniana Mitra Farahani è il risultato di un lavoro durato più di sette anni e mette in scena un dialogo a distanza tra due grandi maestri del cinema: Ebrahim Golestan e Jean-Luc Godard, qui alla sua ultima apparizione cinematografica. Golestan, regista di spicco della new wave iraniana, e Jean-Luc Godard non si sono mai incontrati. Grazie a Mitra Farahani iniziano una corrispondenza: "Ebrahim può mandarmi una lettera questo venerdì e gli risponderò venerdì prossimo. Allora, ci vediamo venerdì, Robinson!", propone Godard. Dal grande castello inglese nel quale abita Golestan allo spazio intimo della casa di Godard a Rolle, in Svizzera, il film segue gli scambi tra questi due uomini anziani ed isolati che si scrivono grazie ad una connessione internet. A Godard, con i suoi messaggi composti da formule oscure e montaggi di immagini enigmatiche, risponde Golestan con una lucida saggezza fatta di argomentazioni su più pagine. Per tutto il film sembra difficile trovare un linguaggio comune tra i due registi, e invece di registrare passivamente questi scambi, *A vendredi, Robinson* li trasforma in un interessante materiale cinematografico. Tra citazioni letterarie e filmiche, l'occhio di Farahani ci conduce nella visione poetica dei due autori riuscendo ad intrecciare una sottile trama tra due pensieri molto distanti ma che convergono in una simile visione assoluta del connubio tra arte e vita.

Iranian artist Mitra Farahani's latest feature film is the result of a seven-year project which stages a long-distance dialogue between two great masters of cinema: Ebrahim Golestan and Jean-Luc Godard, here in his last film appearance. Golestan, a leading director of the Iranian new wave, and Jean-Luc Godard had never met in person, but, thanks to Mitra Farahani, they began a correspondence. "Ebrahim can send me a letter this Friday and I will answer him next Friday. So, see you on Friday, Robinson!" says Godard. From the large English castle in which Golestan lives to the intimate space of Godard's house in Rolle, Switzerland, the film follows the exchanges between these two isolated elderly men who communicate via Internet. Godard's messages are composed of obscure formulas and montages of enigmatic images. Golestan responds with lucid wisdom, arguments made up over several pages. The two directors struggle to find a common language. Instead of passively recording their exchanges, *A vendredi, Robinson* transforms them into cinematic material. Between literary and filmic citations, Farahani's eye leads us into the two authors' poetic vision, weaving a subtle plot between distant thoughts that converge in a vision of the union between art and life.

MITRA FARAHANI

(Teheran, 1975, vive e lavora tra Roma e Parigi). È artista, filmmaker e produttrice. I suoi film sono stati presentati presso i maggiori festival internazionali, tra i quali Berlinale; CPH:DOX; Visions du Réel. Nel 2018 ha co-prodotto *The Image Book* di Jean-Luc Godard, vincitore della Palma d'Oro a Cannes.

(Tehran, 1975, lives and works between Rome and Paris). Is an artist, filmmaker and producer. Her films has been presented at international festivals, including Berlinale, CPH:DOX; Visions du Réel. In 2018 she co-produced *The Image Book* by Jean-Luc Godard, award-winner of the Palme d'Or at the Cannes film festival.

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2012 *Fifi hurle de joie*; 2011 *Juste une femme*; 2007 *Behjat Sadr: le Temps suspendu*; 2004 *Tabous - Zohre & Manouchehr*

ADORATION

ITALIA, 2022, 8'56"

di **PAULINE CURNIER JARDIN**

Courtesy l'artista, ChertLüdde, Berlin, Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam

sceneggiatura

Pauline Curnier Jardin e Le Convertite

fotografia

Pauline Curnier Jardin

montaggio

Benni Atria

animazioni

Kryštof Kučera, Simona Koutna

suono

Antonio Giannantonio

musica

Real Miracolo

produzione

Pauline Curnier Jardin Studio

paulinecurnierjardin.com

Adoration nasce dalla collaborazione tra l'artista francese Pauline Curnier Jardin, i curatori Francesco Urbano Ragazzi e la cooperativa veneziana Rio Terà dei Pensieri che lavora con le persone incarcerate per il loro reinserimento nel mondo del lavoro. In occasione della presentazione a Venezia del LIAF - Lofoten International Art Festival, i curatori hanno invitato l'artista a realizzare un progetto collaborativo con le sessanta detenute della Casa di Reclusione Femminile della Giudecca. Il video, la cui sceneggiatura e le animazioni sono state realizzate dall'artista insieme alle detenute, prende spunto dalla storia dell'edificio in cui si trova la prigione che un tempo era il Monastero delle Convertite. Qui, a partire dal XVI secolo, le suore, principalmente ex prostitute, durante il Carnevale si esibivano in spettacoli teatrali aperti alla cittadinanza. Durante questi momenti, le monache, libere di indossare abiti laici, potevano per un attimo sospendere le regole sociali che le costringevano a una vita di clausura.

Adoration is a collaboration between French artist Pauline Curnier Jardin, curator Francesco Urbano Ragazzi and the Venetian cooperative Rio Terà dei Pensieri, which helps reintegrate convicts into the working world. For its presentation at Venice LIAF - Lofoten International Art Festival, the curators invited the artist to create a project with the sixty inmates of the Giudecca Women's Detention Center. The video, whose script and animations were created by the artist and the inmates, is inspired by the history of the prison structure, which was once the Monastero delle Convertite. Here, starting in the 16th century, the nuns, mainly former prostitutes, performed in theatrical performances for the citizenry during Carnival. The nuns wore lay clothes for the festivities, and for a moment were able to suspend the social rules that'd forced them into a monastic life.

PAULINE CURNIER JARDIN

(Marsiglia 1980, vive e lavora tra Roma e Parigi). È vincitrice del German Preis der Nationalgalerie 2019, del Villa Romana Prize 2021, e della borsa di studio 2019/2020 di Villa Medici, Roma. I suoi lavori sono stati esposti a: CRAC Occitanie (2022-23); Lofoten International Art Festival (2022); Hamburger Bahnhof, Berlino (2021); Haus der Kulturen der Welt, Berlino (2021); Steirischer Herbst Festival, Graz (2020); Manifesta 13, Marsiglia; Palais de Tokyo, Parigi (2020); Biennale di Venezia (2017); Tate Modern, Londra (2017); Performa, New York (2015). I suoi film sono stati premiati e presentati in molti festival, tra i quali IFFR, Doc Lisboa e FID Marseille.

(Marseille, 1980, lives and works between Rome and Paris). She is the winner of the 2019 German Preis der Nationalgalerie, the 2021 Villa Romana Prize in Florence, and recipient of the 2019 - 2020 Villa Medici fellowship in Rome. Her artwork was included over the last years in: CRAC Occitanie (2022-23); Lofoten International Art Festival (2022); Hamburger Bahnhof, Berlin (2021); Haus der Kulturen der Welt, Berlin (2021); Steirischer Herbst Festival, Graz (2020); Manifesta 13, Marseille; Palais de Tokyo, Paris (2020); Venice Biennale (2017); Tate Modern, London (2017); Performa, New York (2015). Her film work has been awarded and presented in many festivals including IFFR Rotterdam, Doc Lisboa and FID Marseille.

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2021 Fireflies (Lucciole); **2021** Fat to Ashes; **2019** Bled Out; **2016** Explosion Ma Baby; **2011** Grotta Profunda, the moody chasm

AGRILOGISTICS

SPAGNA, REGNO UNITO, 2022, 21'
di GERARD ORTÍN CASTELLVÍ

sceneggiatura e fotografia

Gerard Ortín Castellví

montaggio

Maddi Barber, Mirari Echávarri

Gerard Ortín Castellví

suono

Oriol Campi Solé

produttori

Oriol Campi Solé, Gerard Ortín Castellví

Vivianne Jorritsma

gerardortin.com

Questo film dell'artista catalano Gerard Ortín Castellví analizza le recenti trasformazioni tecnologiche dell'agricoltura industriale contemporanea. Le macchine controllano e smistano fiori e piante in una serra industriale mentre le videocamere permettono ai robot di svolgere il loro lavoro. I bulbi dei tulipani, gli steli dei crisantemi e i pomodori a grappolo vengono esaminati attraverso telecamere, alimentando una serie di dati che regolano la loro stessa crescita. Durante il giorno, la serra è quasi un set automatizzato e ottimizzato per la produzione di massa di frutta e fiori nel quale le mani dell'uomo intervengono solo per raddrizzare ciò che è storto, piantare oggetti delicati o pulire la meccanica per garantire che le cose continuino a funzionare senza intoppi. I prodotti devono essere a norma per essere pronti per il mercato. Solo di notte, quando tutto dorme, forme inaspettate di vita entrano in scena e prendono il controllo.

Catalan artist Gerard Ortín Castellví's film analyzes recent technological transformations of contemporary industrial agriculture. Machines check and sort flowers and plants in an industrial greenhouse. Cameras allow farmer-robots to do their work. Scans of tulip bulbs, chrysanthemum stems and vine tomatoes provide data that regulates their growth. The greenhouse is an automated, optimized set for the mass production of fruit and flowers. Humans only intervene to straighten what is crooked, plant delicate vegetation or clean the machinery to ensure that things run smoothly. Products must comply to specifications in order to go on the market. At night, however, when the machines are asleep, unexpected forms of life enter the scene and take control.

GERARD ORTÍN CASTELLVÍ

(Barcellona 1988, vive e lavora a Londra). È artista, regista e ricercatore. I suoi lavori sono stati esposti presso: Whitechapel Gallery, Londra (2022); Seager Gallery, Londra (2019); Fundació Joan Miró, Barcellona (2017); Medrar for Contemporary Art, Cairo (2014); Office for Contemporary Art, Oslo (2014). I suoi film sono stati presentati presso festival internazionali, tra i quali: Visions du Réel, Nyon; Open City Film Festival, Londra; Cinéma du Réel, Parigi; Hong Kong International Film Festival; Berlinale.

(Barcelona, 1988, lives and works in London). Is an artist, filmmaker and researcher. His work has been shown in: Whitechapel Gallery, London (2022), Seager Gallery, London (2019); Fundació Joan Miró, Barcelona (2017); Medrar for Contemporary Art, Cairo (2014); Office for Contemporary Art, Oslo (2014). His works have been screened in international festivals, including: Visions du Réel, Nyon; Open City Film Festival, London; Cinéma du Réel, Paris; Hong Kong International Film Festival; Berlinale.

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2021 Future Foods; 2020 Reserve; 2017 Perrolobo (Lycisca)

ART & KRIMES BY KRIMES

STATI UNITI, 2021, 84'
di **ALYSA NAHMIAS**

sceneggiatura
Alysa Nahmias, Miranda Yousef
fotografia
Marie Hinson
montaggio
Miranda Yousef, Benedict Kasulis
Kristien Nutile
animazione
Molly Schwarz
suono
Bijan Sharifi
musica
Amanda Jones
produttori
Amanda Spain, Alysa Nahmias
Benjamin Murray

ajnafilms.com

Art & Krimes by Krimes è una storia di reclusione e libertà, di perdita e creazione. Mentre sta scontando una condanna di sei anni in una prigione federale, l'artista Jesse Krimes crea opere d'arte monumentali, tra cui un sorprendente murale di 40 metri realizzato con lenzuola della prigione, gel per capelli e fogli di giornali.

Il film racconta come, una volta rilasciato, Krimes abbia attirato l'attenzione del mondo dell'arte e come allo stesso tempo egli cerchi di adattarsi alla vita fuori dalla prigione. Facendo leva sulla propria identità di ex-carcerato e allo stesso tempo di artista riconosciuto - ha esposto nel 2015 al Palais de Tokyo di Parigi - Jesse decide di dedicarsi alle persone ancora in carcere fondando l'associazione *Right of Return USA* di aiuto ad artisti condannati. Raccontando la sua personale storia, egli celebra il potere dell'arte di elevare lo spirito umano.

Art & Krimes by Krimes, is a story of seclusion and freedom, loss and creation. While serving a six-year sentence in a Federal prison, artist Jesse Krimes created monumental works of art, including an astonishing 40-meter mural made from prison sheets, hair gel and newspapers. Once released, Krimes attracts the attention of the art world as he tries to adapt to life on the outside. Capitalizing on his identity as an ex-prisoner and a recognized artist - he exhibited in 2015 at the Palais de Tokyo in Paris - Jesse founds the association *Right of Return USA* to help convicted artists. By telling his story, he celebrates art's power to elevate the human spirit.

ALYSA NAHMIAS

Regista americana e fondatrice di Ajna Films. Il suo primo documentario *Unfinished Spaces* (2012) co-diretto con Ben Murray e presentato allo Schermo dell'arte nel 2012, ha vinto numerosi premi ed è entrato a far parte della collezione del MoMA. Recentemente ha realizzato il film *The New Bauhaus* (2019) su László Moholy Nagy. Ha prodotto numerosi film che sono stati presentati presso festival, tra i quali Sundance Film Festival, New York Film Festival, Berlinale, Los Angeles Film Festival.

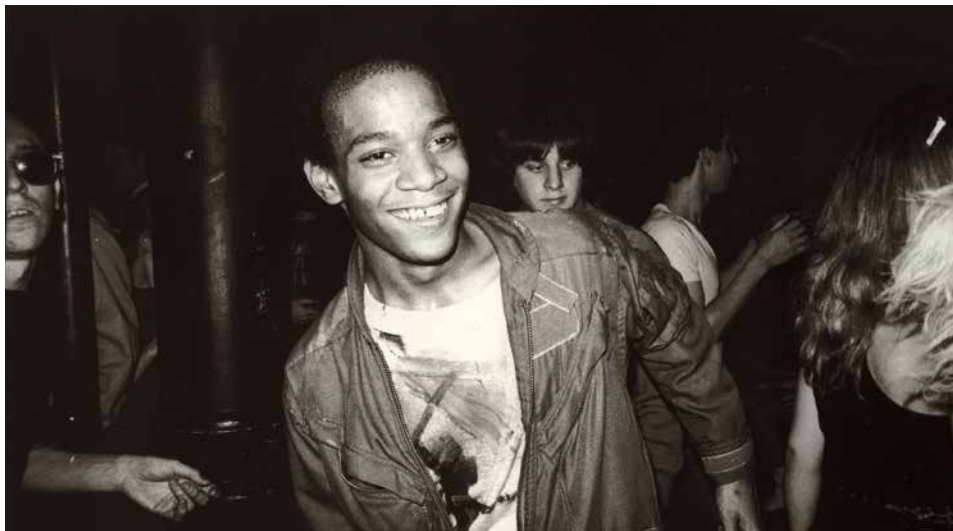
She is an American filmmaker and founder of the production company Ajna Films. Her first documentary, *Unfinished Spaces* with co-director Ben Murray, presented at Lo Schermo dell'Arte 2012, won numerous awards and it is now part of the permanent collection at MoMA New York. More recently, Alysa directed *The New Bauhaus* (2019), about László Moholy Nagy. She produced several films, which have been presented in international festivals, including: Sundance Film Festival, New York Film Festival, Berlinale, Los Angeles Film Festival.

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2012 *Unfinished Spaces*; 2019 *The New Bauhaus*

BACK TO BASQUIAT

FRANCIA, 2022, 52'
di **PIERRE-PAUL PULJIZ**

sceneggiatura
Pierre-Paul Puljiz
fotografia
Andres Peyrot, Andrew Shemin
montaggio
Andres Peyrot
suono
Marc Parazon, Damien Perrollaz
David I Rosenberg
musica
Clément Chassaing
produttori
Carole Chassaing, Anaïs Feuillette

clpbrights.com

Il documentario offre uno nuovo sguardo sulla vita di Jean-Michel Basquiat e analizza il suo rapporto con le origini familiari caraibiche. Da Brooklyn ad Abidjan, passando per il Mississippi, Porto Rico e Haiti, il film è un viaggio alla ricerca dell'identità del più famoso artista afroamericano contemporaneo, che nonostante le proprie radici haitiane e portoricane, non visitò mai l'Africa. Nel documentario vengono intervistati artisti e musicisti afroamericani degli anni Settanta e Ottanta come Alvin Fields e Michael Holman che raccontano il loro ruolo nell'arte americana del tempo.

The documentary offers a new perspective at the life of Jean-Michel Basquiat and analyzes his relationship with Caribbean family origins. From Brooklyn to Abidjan, passing through Mississippi, Puerto Rico and Haiti, the film is a journey in search of the identity of the most famous contemporary African-American artist, who despite his Haitian and Puerto Rican roots, never visited Africa. The documentary interviews African-American artists and musicians from the 1970s and 1980s, such as Alvin Fields and Michael Holman, who talk about their role in American art.

PIERRE-PAUL PULJIZ

È regista e produttore cinematografico. Ha realizzato documentari su numerose figure newyorkesi del mondo dell'arte, tra le quali Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Patti Smith, Paul Morrissey, Tom Wolfe, Joe Dallesandro.

Is a filmmaker and producer. He has made documentaries on numerous New York figures in the art world, including Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Patti Smith, Paul Morrissey, Tom Wolfe, Joe Dallesandro.

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2019 Six String Weapon; **2018** Choppers, Let's Ride!; **2018** Le Voyage Mexicain; **2017** Películas Fronteristas; **2016** Santa Muerte, La Vierge Des Exclus

FORAGERS. AL-YAD AL-KHADRA

PALESTINA, 2022, 65'

di JUMANA MANNA

riprese

Marte Vold, Ashraf Dowani

Yaniv Linton

montaggio

Jumana Manna, Katrin Ebersohn

suono

Montaser Abu 'Alul, Raja Dubayah

Ibrahim Zaher

sound design

Rashad Becker

produttrice

Jumana Manna

supportato da

Arab Fund for Arts and Culture - AFAC

Kulturrådet - Norwegian Arts Council

Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive

Toronto Biennale 2022; BAK - basis voor actuele kunst

Dar Yusuf Nasir Jacir for Art and Research

The Fritt Ord Foundation

jumanamanna.com

L'ultimo film dell'artista americana di origine palestinese Jumana Manna racconta il conflitto tra le autorità israeliane responsabili dei parchi e delle riserve naturali e il popolo palestinese, in particolare donne e anziani, che raccolgono nei campi piante selvatiche commestibili come 'akkoub (simile a carciofi) e za'atar (timo). Girato sulle alture del Golan, in Galilea e a Gerusalemme, attraverso l'utilizzo della finzione, del documentario e di filmati d'archivio, *Foragers* mostra scene di inseguimenti tra i raccoglitori e le pattuglie israeliane, momenti di difesa nelle aule del tribunale e momenti in cucina. Con un velo di ironia Jumana Manna racconta come queste limitazioni costituiscano per i palestinesi un'ulteriore forma di alienazione dalla loro terra, parla della resilienza del suo popolo nel difendere le proprie tradizioni in opposizione all'atteggiamento dei rappresentanti dello stato israeliano che insistono sulla loro competenza scientifica e sul dovere di proteggere la natura. Partendo dal semplice gesto di raccogliere piante selvatiche, il film solleva importanti interrogativi di tipo politico sull'assurdità per il popolo palestinese di vivere sotto l'occupazione israeliana.

The latest film by Palestinian-born American artist Jumana Manna chronicles the conflict between Israeli authorities responsible for parks and nature reserves and the Palestinian people, especially women and the elderly, who collect edible wild plants such as 'akkoub (similar to artichokes) and za'atar (thyme). Filmed in the Golan Heights, Galilee and Jerusalem, through the use of fiction, documentary and archival footage, *Forages* shows conflicts between Israeli collectors and patrols, courtroom drama, and moments in the kitchen. With a veil of irony, Jumana Manna shows how these restrictions constitute for the Palestinians a further form of alienation from their land, and speaks of their resilience in defending their traditions, in opposition to the attitude of the representatives of the Israeli state who insist on their own scientific competence and their duty to protect nature. Starting from the simple act of collecting wild plants, the film raises important political questions about the absurdities that Palestinian people face under Israeli occupation.

JUMANA MANNA

(Princeton, New Jersey 1987, vive e lavora a Berlino). È un'artista palestinese che lavora principalmente con i film e la scultura. Ha partecipato a molti festival tra cui Viennale (2022), Göteborg Film Festival (2019), Cinéma du Réel (2018), IFFR (2017) e ha esposto nei maggiori musei e istituzioni internazionali tra i quali Toronto Biennale (2019), Tate Modern London (2018), Biennale di Venezia (2017) e Marrakech Biennale (2016).

(Princeton, New Jersey, 1987, lives and works in Berlin). Is a Palestinian artist working mainly with cinema and sculpture. She participated at many festivals, including the Viennale (2022), Göteborg Film Festival (2019), Cinéma du Réel (2018), IFFR (2017) and has exhibited her works in the most important museums and international institutions, such as Toronto Biennale (2019), Tate Modern London (2018), Venice Biennale (2017) and Marrakech Biennale (2016).

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2018 Wild Relatives; **2015** A Magical Substance Flows Into Me; **2013** A Sketch of Manners (Alfred Roch's Last Masquerade); **2010** Blessed Blessed Oblivion

ΙΚΑΡΟΣ (ICARUS)

ITALIA, PAESI BASSI, 2021, 30'22"
di **GIORGIO ANDREOTTA CALÒ**

Courtesy l'artista e ZERO...

sceneggiatura

Giorgio Andreotta Calò

fotografia

Stefano Croci

montaggio

Giorgio Andreotta Calò, Germano Maccioni

interpreti

Bart Coppens, Enzo Moretto

suono

Paul Behnam, Emanuele Wiltsch Barberio

musica

Icarus, Lu, Gabri

composte da **Emanuele Wiltsch Barberio,**

eseguite da **Emanuele Wiltsch Barberio & Gabriele Tai**

produzione

Into Nature, Studio Giorgio Andreotta Calò

Ίκαρος (Icarus) è il primo mediometraggio dell'artista Giorgio Andreotta Calò ed è interamente ambientato all'interno dell'ex Padiglione delle Farfalle del Renssenpark di Emmem (Paesi Bassi). L'opera mette in scena un atto simbolico che precede la demolizione dell'edificio avvenuta nel 2021 e che per un'ultima volta torna a essere abitato da una colonia di centinaia e centinaia di falene. Basato sul mito ovidiano di Dedalo e Icaro, il film innesca un'ulteriore metamorfosi di simboli, luoghi e protagonisti. Dedalo è Enzo Moretto, un esperto entomologo, e Icaro è Bart Coppens, un giovane youtuber e entomologo autodidatta. Tra il documentario e la performance il film segue il ritmo del giorno e della notte: le riprese dello studio e dell'osservazione scientifica di questi insetti si intrecciano con una visione onirica sospesa tra realtà e narrazione mitica.

Ίκαρος (Icarus) is the first medium-length film by artist Giorgio Andreotta Calò. Set inside the former Butterfly Pavilion of the Renssenpark in Emmem (Netherlands), the work stages a symbolic act that precedes the building's demolition in 2021. For the last time, the structure is inhabited by a huge colony of moths. Based on Ovid's myth of Daedalus and Icarus, the film triggers an extensive metamorphosis of symbols, places and protagonists. Daedalus is Enzo Moretto, an expert entomologist. Icarus is Bart Coppens, a young YouTuber and self-taught entomologist. Between documentary and performance, the film follows the rhythm of day and night: the shots of the study and scientific observation of these insects are intertwined with a dreamlike vision suspended between reality and mythical narration.

GIORGIO ANDREOTTA CALÒ

(Venezia 1979, vive e lavora tra l'Italia e i Paesi Bassi). Sue recenti personali si sono tenute presso: Museo di Castelvecchio, Verona (2022); Galleria Zero, Milano (2022); LabOratorio degli Angeli, Bologna (2021); Pirelli HangarBicocca, Milano (2019); Oude Kerk, Amsterdam (2018). Ha partecipato a esposizioni internazionali, tra le quali: Padiglione Italia della Biennale di Venezia (2017); Quadriennale d'Arte di Roma (2016); Biennale Venezia (2011). Nel 2014 ha vinto il Premio New York e nel 2012 il MAXXI Bulgari Prize.

(Venice, 1979, lives and works between Italy and the Netherlands). His recent solo exhibitions include: Museo di Castelvecchio, Verona (2022); Galleria Zero, Milan (2022); LabOratorio degli Angeli, Bologna (2021); Pirelli HangarBicocca, Milan (2019); Oude Kerk, Amsterdam (2018). He participated in several international expositions such as the Padiglione Italia at Biennale di Venezia (2017); Quadriennale d'Arte in Rome (2016); Venice Biennale (2011). In 2014 he won the New York Prize and the MAXXI Bulgari Prize in 2012.

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2015 in girum imus nocte

INSURRECTION

USA, 2022, 78'
di ANDRES SERRANO

Courtesy l'artista

sceneggiatura
Andres Serrano
montaggio
Sebastian Pacher
produzione
a/political

andresserrano.org

Il primo film dell'artista Andres Serrano, noto soprattutto per le sue fotografie provocatorie, è una compilation di vari materiali visivi sull'assalto a Capitol Hill a Washington il 6 gennaio 2021, quando i sostenitori di Trump hanno fatto irruzione nel palazzo sede del Congresso degli Stati Uniti per contestare il risultato delle elezioni del 2020 che hanno portato il democratico Joe Biden alla presidenza. Combinando filmati storici degli ultimi 150 anni, frammenti di notizie degli ultimi 5 anni e numerose registrazioni postate in rete su forum online, *Insurrection* racconta senza filtri gli eventi culminati con l'insurrezione. Serrano combina con un ritmo incalzante riprese dal vivo tratte dai social media e dalle piattaforme pubbliche con materiali d'archivio, che spaziano dalle *flapper* danzanti alle rivolte degli anni della Depressione, fino ai filmati di Malcolm X e Fidel Castro. Le immagini sono intervallate da una serie di cartelli che Serrano riprende dal celebre film muto di D. W. Griffith del 1915, *La nascita di una nazione*. Prodotto dall'organizzazione no profit con base a Londra a/political, con *Insurrection* Serrano prosegue la sua esplorazione critica della macchina pubblicitaria di Trump e delle manifestazioni di devozione dei suoi sostenitori, iniziate con la serie di opere *The Game: All Things Trump*, (2018-2019), progetto presentato in anteprima a New York da a/political nel 2019.

Artist Andres Serrano is best known for his provocative photographs. His first film is a compilation of various materials about Trump supporters' assault on Capitol Hill in Washington on January 6, 2021, to protest the result of the 2020 elections which made Democrat Joe Biden the new President of the United States. Matching historical footage, recent news reports and numerous recordings posted online, *Insurrection* is an unfiltered look at the events that culminated in the riot. Serrano furiously combines live footage from social media and public platforms with archival materials, ranging from flapper dancing to the riots of the Depression years, to footage of Malcolm X and Fidel Castro. The images are interspersed with a series of signs sampled from D. W. Griffith's 1915 silent film, *The Birth of a Nation*. *Insurrection* was produced by the London-based non-profit organization a/political, with which Serrano continues his critical exploration of Trump's advertising machine and the devotional manifestations of his supporters, which began with the series of works *The Game: All Things Trump*, (2018-2019), a project previewed in New York by a/political in 2019.

ANDRES SERRANO

(New York, 1950, dove vive e lavora). È un artista statunitense acclamato a livello internazionale. Sue personali si sono tenute presso: Fotografiska Museum, New York (2020); Stills Centre for Photography, Edinburgh (2018); Petit Palais, Paris (2018); Red Brick Museum Beijing (2017); The Station Museum of Contemporary Art, Houston (2017). Le sue opere sono nelle collezioni delle maggiori istituzioni tra le quali: MoMA; National Portrait Gallery, Washington D.C.; Whitney Museum of American Art New York; Pinault Collection - Palazzo Grassi, Venezia; Art Institute of Chicago; Museo Reina Sofia, Madrid. Ha partecipato alla Biennale di Venezia (1993) e alla Biennale de L'Havana (2012). *Insurrection* è il suo primo film.

(New York, 1950, where he lives and works). Is an internationally acclaimed American artist. Recent solo exhibitions: Fotografiska Museum, New York (2020); Stills Centre for Photography, Edinburgh (2018); Petit Palais, Paris (2018); Red Brick Museum Beijing (2017); The Station Museum of Contemporary Art, Houston (2017). His works are collected in numerous cultural institutions, including: MoMA New York; National Portrait Gallery, Washington D.C.; Whitney Museum of American Art of New York; Pinault Collection - Palazzo Grassi, Venice; Art Institute of Chicago; Museo Reina Sofia, Madrid. He took part in the Havana Biennale (2012) and in the Venice Biennale (1993). *Insurrection* is his first film.

LA QUINTA DEL SORDO

SPAGNA, 2021, 40'
di PHILIPPE PARRENO

fotografia
Darius Khondji A.S.C., A.F.C.
montaggio
Ael Dallier Vega (con Rafael Torres e Gabriel Gonzalez)
suono
Nicolas Becker e Alexander Dromgoole (con Carolina Santana)
re-recording mixing
Alexander Dromgoole (con Cengiz Hartlap)
arrangiamento suono
Bronze Ai
supervisor postproduzione
Thomas Lavergne, Peter Boychuk (con Goulven Colin)
Colorist
Damien Van Der Cruyssen
produttore effetti speciali
Edouard Valton
produttori
Marissa Velez / Mythologie Pictures
Marie Auvity / Angel Archer
Matthew Gledhill / Wheelhouse Production
co-prodotto da
Museo del Prado, Madrid; Foundation Beyeler, Basel
Esther Schipper Gallery, Berlin; Gladstone Gallery, New York
sostenuto da
Luma Foundation, Adonyeva Foundation
Pamela and Richard Kramlich, Michael Ringier

Nel 1819 Francisco Goya, sordo, vecchio e malato, si trasferì in una casa conosciuta come *Quinta del Sordo*, nella periferia sud di Madrid, nella quale dipinse numerose scene direttamente sulle pareti. I dipinti furono poi rimossi e trasferiti su tela a metà del XIX secolo e oggi occupano un'intera sala del Museo del Prado. Utilizzando una tecnologia all'avanguardia per le immagini e il suono, l'artista francese Philippe Parreno, tra i più influenti della sua generazione, fa rivivere la casa ormai scomparsa dove Goya creò le sue inquietanti *Pinturas negras*. Il film oscilla tra la superficie e la profondità, tra luce e ombra. Lo stesso Parreno lo ha definito "fantascientifico" riferendosi al fatto che grazie alla tecnologia 3D, ha potuto realizzare un modello acustico per simulare il modo in cui il suono permeava gli ambienti della casa, lo scricchiolio delle sue porte, il calpestio dei pavimenti in legno, il canto degli uccelli che entrava dalle finestre, in una sorta di architettura speculativa, quasi uno spazio fantasma. Questa composizione sonora accompagna le immagini filmate con una telecamera in grado di riprendere da vicino i dipinti di Goya del Prado, con una definizione di mezzo milione di frame al secondo. Viene accompagnata dall'esecuzione dal vivo di una partitura originale per violoncello del compositore spagnolo Juan Manuel Artero.

In 1819, Francisco Goya, deaf, old and ill, moved to a house known as *Quinta del Sordo*, in the southern suburbs of Madrid, where he painted several scenes directly onto the walls. The paintings were then removed and transferred to canvas in the mid-19th century and today occupy an entire room of the Prado Museum. Using cutting-edge technology for images and sound, French artist Philippe Parreno brings to life the vanished house where Goya created his disturbing *Pinturas negras*. The film oscillates between surface and depth, light and shadow. Parreno calls it "science fiction" - thanks to 3D technology, he was able to create an acoustic model to simulate the way in which sound permeated the house's rooms, the creaking of its doors, the trampling of wooden floors, the song of birds that entered through the windows, in a sort of speculative architecture, a ghost space. This sound composition accompanies the images, filmed with a camera capable of high-definition scans of Goya's paintings in the Prado, at half a million frames per second. It is accompanied by the live performance of an original score for solo cello by the Spanish musician Juan Manuel Artero.

PHILIPPE PARRENO

(Oran, 1964, vive e lavora a Parigi). Tra le sue personali sono quelle presso: Bourse de Commerce - Pinault Collection (2022); Museo del Prado (2022); Fondation Beyeler (2021); Martin-Gropius-Bau, Berlino (2018); Rockbund Art Museum, Shanghai (2017); Serralves Contemporary Art Museum, Porto (2017); Hyundai Commission 2016 per la Turbine Hall della Tate Modern (2016); Pirelli HangarBicocca, Milano (2015); Park Avenue Armory, New York (2015); Palais de Tokyo, Parigi (2014).

(Oran, 1964, lives and works in Paris). His recent solo exhibitions have been held at: Bourse de Commerce - Pinault Collection, Paris (2022); Museo del Prado, Madrid (2022); Fondation Beyeler (2021); Martin-Gropius-Bau, Berlin (2018); Museo Jumex, Mexico City (2017/18); Rockbund Art Museum, Shanghai (2017); Serralves Contemporary Art Museum, Porto (2017); Hyundai Commission 2016 for the Turbine Hall at the Tate Modern in London (2016); Pirelli HangarBicocca, Milan (2015); Park Avenue Armory, New York (2015); Palais de Tokyo, Paris (2014).

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2019 No More Reality Whereabouts; 2016 Anywhen, Li Yan; 2012 Marilyn; 2011 C.H.Z.; 2010 Invisibleboy; 2006 Zidane: a 21st Century Portrait; 2005 Stories Are Propaganda; 2003 The Boy from Mars.

MARINA ABRAMOVIĆ & ULAY: NO PREDICTED END

DANIMARCA, 2022, 95'
di KASPER BECH DYG

fotografia
Jacob Solbakken
montaggio
Kasper Bech Dyg
suono
Torsten Larsen
musica
Simon Dokkedal
produttore
Kasper Bech Dyg
produzione
Luisiana Channel

Nel 1988, gli artisti Marina Abramović e Ulay hanno preso strade diverse dopo aver vissuto e lavorato molti anni insieme e aver portato a termine l'ultima epica collaborazione: percorrere la Grande Muraglia cinese partendo ognuno dalle estremità opposte per incontrarsi finalmente al centro. Dopo oltre 30 anni hanno accettato di riunirsi per la prima volta davanti alla telecamera per una conversazione onesta e senza filtri - non esente da spirito autocritico - sulla loro arte, la loro vita e la loro eredità. Rara occasione per vedere e ascoltare le parole di Ulay poco prima della sua scomparsa avvenuta nel 2020, i due artisti commentano con passione le immagini di documenti originali, foto e video seduti l'una di fronte all'altro, rievocando alcune delle più celebri azioni performative del tempo in cui vissero insieme, dal 1976 al 1988.

In 1988, artists Marina Abramović and Ulay took different paths after living and working together for many years, and after accomplishing their last epic collaboration: walking the Great Wall of China, starting from opposite ends to meet in the center. After more than 30 years, they agreed to reunite in front of the camera for an honest and unfiltered conversation, not without self-criticism about their art, their lives and their legacy. The film offers a rare opportunity to watch and listen to Ulay shortly before his death in 2020. The two artists sit facing each other, commenting on the images of original documents, photos and videos, and recall some of the most celebrated performative actions from the time they lived together, from 1976 to 1988.

KASPER BECH DYG

È documentarista. Ha realizzato interviste ad artisti, architetti e fotografi internazionali, tra i quali Renzo Piano, George Condo, Ishiuchi Miyako.

Is a documentarist. He interviewed several international artists, architects and photographers, including Renzo Piano, George Condo, and Ishiuchi Miyako.

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2020 Gifts of Change – a film about Jørgen Leth

OGNI MATTINA SI NASCE DI NUOVO. VEDUTE POETICHE TRATTE DALL'ANONIMO DEL XX SECOLO DI LEONARDO RICCI

ITALIA, 2021, 37'
di MAURIZIO SAZIO

sceneggiatura
Maurizio Sazio
fotografia e montaggio
Manuel Berisso, Giuseppe Catalanotto
Francesca Greci
interprete
Maurizio Sazio
suono
Niccolò Gallio
musica
Eros Burimic
produttrice
Clementina Ricci
realizzato nell'ambito di
Celebrazioni del Centenario di Leonardo Ricci,
Ministero della Cultura - Direzione Generale
Educazione, Ricerca e Istituti Culturali
e Fondazione CR Firenze

leonardoricci.net

Il documentario nasce nella cornice delle celebrazioni del Centenario della nascita dell'architetto fiorentino Leonardo Ricci e dall'esigenza di raccontare la sua figura al di là delle sue opere, entrando in profondità nel suo pensiero esistenzialista. Nel 1962 a New York Ricci pubblica con Braziller Ed. *Anonimo del XX secolo*, un testo profondamente personale, in cui indaga sull'architettura, la pittura e l'urbanistica attraverso riflessioni storiche, filosofiche ed esistenziali a partire dalla sua esperienza e dalla sua vita familiare. L'esperienza della guerra, la famiglia e l'attività didattica all'Università fanno da cornice al tentativo viscerale di dover spiegare le ragioni dell'architettura come luogo di felicità per l'uomo, la pittura come imprescindibile atto di dissolvenza dell'anima nel cosmo per diventare tutt'uno con l'umanità intera, l'urbanistica come possibilità di esistenza comune. La forma volutamente semplice e intima hanno reso possibile un adattamento cinematografico che risponde alla stessa esigenza: quella di non realizzare un prodotto per esperti e addetti ai lavori, ma per tutta la comunità, rimanendo fedeli al pensiero e all'intenzione di Ricci.

The documentary was made during the birth centenary celebrations for Florentine architect Leonardo Ricci, to describe this important figure beyond his works, and enter into his existentialist thought. In 1962, in New York, Ricci published his book *Anonimo del XX secolo*, a deeply personal text in which he investigates architecture, painting and urban planning through historical, philosophical and existential reflections, starting from his own experience and family life. The experience of war, family and work at the University frame this visceral attempt to explain architecture as a happy place for mankind; painting as an essential act of dissolving the soul into the cosmos, to become one with the whole of humanity; urban planning as a possibility of common existence. The deliberately simple and intimate form yields a film adaptation of the book that responds to the same need: not a product for experts and professionals, but for the whole human community, true to Ricci's thought and intention.

MAURIZIO SAZIO

(Catania 1969, vive e lavora a Firenze). Ha lavorato in teatro come regista e attore. Con *Alma di Sicilia* e *Canzoni quasi d'amore* ha portato i canti della tradizione popolare siciliana e italiana in Europa e nel mondo. Ha partecipato come attore con un piccolo ruolo nella prima serie de *La Mafia uccide solo d'estate*. *Ogni mattina si nasce di nuovo. Vedute poetiche tratte dall' "Anonimo del XX secolo" di Leonardo Ricci* segna il suo debutto come regista cinematografico.

(Catania, 1969, lives in Florence). Has worked in theatre as a director and actor. With *Alma di Sicilia* and *Canzoni quasi d'amore* he has brought the songs of the popular Sicilian and Italian tradition in Europe and the world. He starred with a small role in the first series of *La Mafia uccide solo d'estate*. *Ogni mattina si nasce di nuovo. Vedute poetiche tratte dall' "Anonimo del XX secolo" di Leonardo Ricci* marks his debut as a film director.

SELF-PORTRAIT AS A COFFEE POT

SUDAFRICA, STATI UNITI, 2022, 110'

di **WILLIAM KENTRIDGE**

fotografia

Duško Marović, S.A.S.C

montaggio

Walter Murch, Janus Fouché

Žana Marovic

sound design

Janus Fouché, Žana Marovic

musica

Philip Miller, Thuthuka Sibisi

Kyle Sheperd, Nhlanhla Mahlangu

Joanna Dudley, Neo Muyanga Micca Manganye

Volley Nchabeleng, Dan Selsick

produttori

Rachel Chanoff, Joslyn Barnes

Noah Bashevkin, Brenda Potter

kentridge.studio

Un esempio di come il tempo della pandemia sia stato utilizzato da William Kentridge, il celebre artista sudafricano la cui pratica va dal disegno al cinema, dall'animazione alla scultura. Girato interamente nel suo studio, egli lavora rigorosamente in pantaloni neri e camicia bianca, e gioca disegnando e disfacendo le immagini con trucchi cinematografici alla Méliès. Con ironia si confronta con una seconda versione di se stesso con la quale dialoga, come fosse il suo subconscio, ripercorrendo i temi che caratterizzano il suo lavoro: l'apartheid, l'infanzia, i paesaggi sudafricani.

An account of how famous South African artist William Kentridge used his time during the pandemic. Shot entirely in his studio, dressed in black trousers and white shirt, Kentridge works between drawing and cinema, from animation to sculpture, and plays by drawing and undoing images with Méliès cinematic tricks. He ironically confronts a second version of himself, with whom he converses, as if this double were his subconscious. Together, they retrace the themes that characterize the artist's work: apartheid, childhood, South African landscapes.

WILLIAM KENTRIDGE

(Johannesburg, Sud Africa, 1955, dove vive e lavora). È artista acclamato internazionalmente per i suoi disegni, sculture, animazioni, film e produzioni teatrali e d'opera. I suoi lavori sono esposti in musei, gallerie e biennali di tutto il mondo dagli anni '90. Oltre a numerosi premi, ha ricevuto dottorati *ad honorem* da diverse università, tra cui Yale e University of London.

(Johannesburg, South Africa, 1955, where he lives and works). Is internationally acclaimed for his drawings, sculptures, animations, films and theatrical and opera productions. His works have been exhibited in museums, galleries and biennals around the world since the 1990s. In addition to numerous awards, he has received honorary doctorates from several universities, including Yale and University of London.

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2022 Oh to Believe in Another World **2020** City Deep; **2017** Love Songs from the Last Century;

2015 More Sweetly Play the Dance

THE MELT GOES ON FOREVER: THE ART AND TIMES OF DAVID HAMMONS

STATI UNITI, 2022, 100'
di HAROLD CROOKS, JUDD TULLY

sceneggiatura
Harold Crooks
fotografia
John Russell Foster, Christina Wairegi
montaggio
Louis-Martin Paradis
suono
Judy Karp, Desiree Ortiz
Peter Chin
musica
Ramachandra Borcar
produttori
Judd Tully, Andrew Mer

themelfilm.com

Il film è un'occasione unica per entrare nel mondo dell'artista statunitense David Hammons, grande protagonista dell'arte contemporanea, le cui opere testimoniano la sua scelta di porsi ai margini del sistema dell'arte in modo assolutamente discreto. La sua pratica, che abbraccia principalmente la performance e la scultura, è radicata in una profonda critica della società americana e del mondo artistico d'élite. Il documentario segue il suo percorso iniziato negli anni '60 a Los Angeles come studente di Charles White. Successivamente, la sua carriera artistica si intreccia con la cultura afro-americana degli anni '60 e '80, dalle rivolte di Watts alla quotidianità dei sobborghi di New York degli anni '80, fino al raggiungimento della sua fama internazionale. Il film riunisce preziosi filmati d'archivio, animazioni e le testimonianze delle artiste Lorna Simpson, Betye Saar, Suzanne Jackson e di storici dell'arte quali Kellie Jones e Robert Farris Thompson nel racconto della sua vita, dalle prime opere realizzate utilizzando capelli e fili, alle sculture con oggetti trovati dalle azioni e performance effimere come la celebre *Bliz-aard Ball Sale* (1983) in cui Hammons vendeva palle di neve, alle opere degli ultimi anni. La colonna sonora di Ramachandra Borcar, ispirandosi all'approccio di Hammons, riunisce una varietà di strumenti e stili musicali, dall'afrojazz all'hip hop, accompagnati da una sezione ritmica composta da oggetti trovati.

The film brings the viewer into the world of American artist David Hammons, who discreetly chose to place himself on the margins of the art system. His performances and sculptures constitute a critique of American society and the elite art world. His career began in the 1960s in Los Angeles as a student of Charles White. He became involved with the African-American culture of the 60s and 80s - from the Watts riots to the everyday life of the New York suburbs of the 80s. The film links archival footage, animation and the testimonies of artists Lorna Simpson, Betye Saar, Suzanne Jackson and art historians Kellie Jones and Robert Farris Thompson to tell the story of his life, from the first works made from hair and threads, to sculptures with found objects such as ephemeral actions and performances such as the famous *Bliz-aard Ball Sale* (1983) in which Hammons sold snowballs. Ramachandra Borcar's soundtrack, inspired by Hammon's approach, brings together a variety of musical instruments and styles, from afrojazz to hip hop, accompanied by a rhythm section made up of found objects.

HAROLD CROOKS

È un regista canadese-americano. Ha diretto e sceneggiato *The Price We Pay*, che ha debuttato al Toronto International Film Festival ed è stato nominato "Best Canadian Documentary" nel 2014. I suoi film sono stati presentati in festival internazionali tra i quali IDFA (2022); CPH:DOX (2021); TIFF (2014) e Sundance Film Festival (2014).

Is the canadian-american director/writer of *The Price We Pay*, which premiered at Toronto International Film Festival and was named "Best Canadian Documentary" for 2014. His previous works have been screened at international festivals as IDFA; CPH:DOX; TIFF and Sundance Film Festival.

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2014 *The Price We Pay*; 2011 *Surviving Progress* (co-regista)

JUDD TULLY

È uno scrittore e giornalista statunitense. Suoi articoli sono stati pubblicati su *Flash Art*, *Artnews*, *The Washington Post*, *San Francisco Chronicle* e *The Art Newspaper*, così come sul suo blog juddtully.net.

Is an American writer and journalist. His articles have been published in *Flash Art*, *Artnews*, *The Washington Post*, *San Francisco Chronicle* and *The Art Newspaper*, as well as on his blog juddtully.net.

TO UNVEIL A STAR

PAESI BASSI, 2021, 53'59"
di JUUL HONDIUS

sceneggiatura
Juul Hondius
fotografia
Thomas Roebers, Remko Schnorr
montaggio
Tobias Cornelissen
interpreti
Rudi Delhem, Johnny Melville, Ann Demeester
Olivier Goessens, Bram van Aalst
suono e musica
Merlijn Snitker
produttori
Rogier Kramer, Wilant Boekelman
René Huybrechtse

juulhondius.com

Nelle sue opere l'artista olandese Juul Hondius riflette sullo status e sull'impatto delle immagini dei media e sui modi in cui esse determinano la nostra memoria collettiva. *To Unveil A Star* si focalizza sulla NATO a partire da un iconico monumento: la grande scultura in acciaio a forma di stella che dal 1971 si trova davanti al quartier generale di Bruxelles. Il film segue i preparativi per spostarla nel nuovo maestoso edificio che sarà la futura sede dell'organizzazione mentre svela l'identità dell'autore sconosciuta ai più, lo scultore belga Raymond Huybrechts. *To Unveil A Star* si snoda tra realtà e finzione intrecciando il piano personale del racconto del regista a temi geopolitici, tra momenti ricostruiti e video d'archivio di riunioni, tra discorsi della NATO e filmati di manifestazioni contro le armi nucleari. Nel film l'autore attribuisce qualità antropomorfe a questa scultura rivolgendole domande dirette, "Vogliamo tenerti come un simbolo? Possiamo ancora identificarci con l'ideologia che rappresenti?", mettendo al centro di quello che generalmente è un dibattito politico-militare, la riflessione su un'opera d'arte.

In his works, Dutch artist Juul Hondius reflects on the status and impact of media images and the ways in which they determine our collective memory. *To Unveil A Star* focuses on NATO, starting with an iconic monument: the large star-shaped steel sculpture that has stood in front of its Brussels headquarters since 1971. The film follows the preparations to move it to the organization's new headquarters, and reveals the identity of its previously unknown author, Belgian sculptor Raymond Huybrechts. *To Unveil A Star* unfolds between reality and fiction, intertwining the personal story of the director with geopolitical themes, between reconstructed moments and archive videos of meetings, between NATO speeches and footage of demonstrations against nuclear weapons. In the film, the author attributes anthropomorphic qualities to this sculpture by asking direct questions, "Do we want to keep you as a symbol? Can we still identify with the ideology you represent?", placing reflection on a work of art at the center of what is generally a political-military debate.

JUUL HONDIUS
(1970). È artista e filmmaker. Suoi lavori sono stati esposti presso numerose istituzioni, tra le quali Stedelijk Museum Schiedam (2014); Kunsthalle Düsseldorf (2011); Joan Miro Foundation, Barcellona (2011); Kunsthalle Mannheim (2010); The Chicago Art Institute (2006). I suoi film sono stati presentati presso FIFA Montreal (2022); National Dutch Film Festival (2022); Eye Filmmuseum, Amsterdam (2021); IDFA (2013).

(1970). Is an artist and filmmaker. He exhibited in several institutions, including Stedelijk Museum Schiedam (2014); Kunsthalle Düsseldorf (2011); Joan Miro Foundation, Barcelona (2011); Kunsthalle Mannheim (2010); The Chicago Art Institute. His films have been presented at FIFA Montreal; National Dutch Film Festival; Eye Filmmuseum, Amsterdam; IDFA.

FILMOGRAFIA SELEZIONATA
2013 Brilliant Punitive Raids

TRANSIENT WITNESS

GERMANIA, 2021, 47'

di ASSAF GRUBER

fotografia

Frank Meyer

montaggio

Assaf Gruber, Dane Komljen

interpreti

Anne Ratte-Polle, Michele Andrei

Sabine Wackernagel

musica

Yennu Ariendra, J. Mo'ong Santosa Pribadi

set e costumi

Sara Wendit

produttori

Caroline Kirberg & Assaf Gruber

Due fatti realmente accaduti fanno da sfondo a *Transient Witness*: la donazione dello straordinario archivio delle avanguardie del XX secolo di Eugenio Marzona ai Musei Statali di Dresda (SKD), e il furto del cosiddetto Tesoro di Sassonia avvenuto la notte del 25 novembre 2019 nel Gruene Gewoelbe, la Volta Verde. Questa è una delle istituzioni che compongono il prestigioso complesso museale di Dresda, alla fine del XVIII secolo gabinetto privato e luogo simbolo del collezionismo sfrenato del suo fondatore, Federico Augusto detto Il Forte, uno dei primi sovrani a rendere accessibile al pubblico le proprie raccolte, dando vita di fatto a uno dei primi modelli di museo moderno in Europa. Ispirandosi liberamente a questi fatti e al libro per bambini *About Two Squares* di El Lisztzky, il film riflette in maniera acuta e critica sui rapporti di relazione che storicamente in Europa legano tra loro l'atto di collezionare e il sottrarre illecitamente, la sfera pubblica e privata, l'etica e l'estetica, il potere e la sua rappresentazione. *Transient Witness* ruota attorno a tre personaggi principali: l'assistente personale di Marzona; l'art handler che ha il compito di trasferire la collezione a Dresda; e Präsens (tedesco per presente), il cane del collezionista al cui sguardo è affidato, grazie alle riprese in soggettiva, il compito di renderci spettatori discreti dei fatti nel suo svolgersi.

Two real events form the background to *Transient Witness*: the donation of the extraordinary archive of the 20th century avant-garde by Eugenio Marzona to the State Museums of Dresden (SKD), and the stealing of the so-called Treasury of Saxony on the night of November 25, 2019 in Gruene Gewoelbe, the Green Vault. This is one of the institutions that make up the Dresden museum complex, which at the end of the 18th century was the private cabinet and symbolic place of the unbridled collecting of its founder, Frederick Augustus (called The Great), also one of the first sovereigns who made his private collections accessible to the public, effectively giving life to one of the first modern museum models in Europe. Freely inspired by these facts, and by the children's book *About Two Squares* by El Lissitzky, the film reflects on the historic relationships in Europe that unite the act of collecting and stealing, the public sphere and private, ethics and aesthetics, power and its representation. *Transient Witness* revolves around three main characters: Marzona's personal assistant; the art handler who has the task of transferring the collection to Dresden; and Präsens (German for present), the collector's dog, whose gaze is entrusted, thanks to first-person shooting, with the task of making us discreet spectators of the facts as they unfold.

ASSAF GRUBER

(Gerusalemme 1980, vive e lavora a Berlino). È scultore e filmmaker. Sue personali si sono tenute presso: Natural History Museum of Berlin (2018); Berlinische Galerie, Berlin (2018); Ujazdowski Castle Center for Contemporary Art, Varsavia (2018); Muzeum Sztuki, Łódź (2015). I suoi film sono stati presentati in festival internazionali, tra i quali FID Marseille, Berlinale, International Short Film Festival Oberhausen, Rencontres Internationales Paris/Berlin.

(Jerusalem, 1980, lives and works in Berlin). Is a sculptor and filmmaker. He had solo exhibitions at: the Natural History Museum of Berlin (2018); Berlinische Galerie, Berlin (2018); Ujazdowski Castle Center for Contemporary Art, Warsaw (2018); Muzeum Sztuki, Łódź (2015). His films have been featured in festivals including FID Marseille, the Berlinale, the International Short Film Festival Oberhausen, Rencontres Internationales Paris/Berlin.

FILMOGRAFIA SELEZIONATA

2022 Rude Witness; 2021 Transient Witness; 2019 Daphne and Thomas; 2015 The Right;

2014 Citizen in the Making; 2015 The Guardroom; 2014 The Anonymity of the Night, Part I

assafgruber.com

UNSEEN SKIES

STATI UNITI, AUSTRALIA, 2021, 98'
di YAARA BOU MELHEM

sceneggiatura
Yara Bou Melhem
fotografia
Tom Bannigan
montaggio
Francisco Forbes
suono
Richard Boxhall, Tom Schon
Christopher Jones
Ryan Agostino, John Smetana
musica
Helena Czajka
produttori
Ivan O'Mahoney, Yaara Bou Melhem

Di formazione geografo e fotografo, l'artista americano Trevor Paglen (Camp Springs, 1974) è conosciuto internazionalmente per le sue ricerche che mettono l'accento sulla opacità delle strutture di potere e delle tecnologie di sorveglianza che plasmano, impattano e definiscono sempre più il quadro quotidiano delle nostre vite. In *Unseen Skies* l'artista ci invita a rivolgere lo sguardo al cielo per interrogarci su come negli ultimi decenni lo spazio intorno alla Terra si sia convertito in campo di battaglia dove forze in opposizione si sfidano e si controllano a vicenda. Il documentario si concentra in particolar modo su *Orbital Reflector*, un progetto nato dalla collaborazione tra l'artista e il Nevada Museum of Art. *Orbital Reflector* è una scultura di 30 metri costruita con un materiale leggero e riflettente che, alloggiata in una piccola infrastruttura simile a un mattone, una volta in orbita si sarebbe dovuta aprire e gonfiare come un palloncino. Tuttavia, poco dopo il lancio avvenuto il 3 dicembre del 2018 a bordo di un razzo di SpaceX, i contatti con il satellite vennero interrotti a causa dello shutdown voluto da Trump. Kazimir Malevich è stato il primo artista a immaginare l'arte nello spazio. In linea con queste prime ricerche, Trevor Paglen rimette al centro della discussione il ruolo che potrebbe assumere nel prossimo futuro l'esplorazione e la scoperta dell'universo.

Trained as a geographer and photographer, American artist Trevor Paglen (Camp Springs, 1974) investigates the opacity of the power structures and surveillance technologies that increasingly shape, affect and define our daily lives. In *Unseen Skies* the artist directs our gaze to the sky to ask ourselves how in recent decades the space around the Earth has become a battlefield where opposing forces challenge and control each other. The documentary focuses in particular on *Orbital Reflector*, a project born from the collaboration between the artist and the Nevada Museum of Art. *Orbital Reflector* is a 30-meter sculpture built from a light reflective material that, once in orbit, would open and inflate like a balloon. However, shortly after the launch on December 3, 2018, contacts with the satellite were interrupted, due to Trump's shutdown. Kazimir Malevich was the first artist to imagine art in space. In line with this early research, Trevor Paglen puts the role that exploration and discovery of the universe could assume in the near future at the center of the discussion.

YAARA BOU MELHEM

(Sidney, Australia). È una giornalista e filmmaker. Ha vinto due Media Peace Award, due New York Film & Television Festival Awards, l'Hong Kong Human Rights Press Award e cinque Walkley Award. Nel 2019 è stata nominata giornalista australiana freelance dell'anno. *Unseen Skies* è il suo primo lungometraggio.

(Sidney, Australia). Is a journalist and filmmaker. She received two international UN Media Peace Awards; two New York Film & Television Festival Awards; a Hong Kong Human Rights Press Award and five Walkley Awards. In 2019, Yaara was named the Australian Freelance Journalist of the Year. *Unseen Skies* is her first film.

FOCUS ON _ ROSA BARBA

Rosa Barba (Agrigento, 1972, vive e lavora a Berlino) crea installazioni e interventi site-specific per analizzare i modi in cui il cinema articola lo spazio, ponendo l'opera e lo spettatore in un nuovo rapporto. Le sue opere cinematografiche si collocano tra il documentario sperimentale e la finzione narrativa, inserendo elementi performativi. Spesso si concentrano su paesaggi naturali e interventi umani sull'ambiente ed esplorano il rapporto tra documenti storici, aneddoti personali e rappresentazioni cinematografiche, creando spazi di memoria e incertezza.

Rosa Barba (Agrigento 1972, lives and works in Berlin) creates site-specific installations and interventions to analyze the ways in which cinema articulates space, placing the work and the viewer in a new relationship. Her cinematographic works are placed between the experimental documentary and the fictional narrative, introducing performative elements. They often focus on natural landscapes and human interventions on the environment and explore the relationship between historical documents, personal anecdotes and cinematographic representation, creating spaces of memory and uncertainty.

Mostre personali recenti / Recent solo shows:

2022 CCC OD, Tours; Villa Médicis Académie de France à Rome; Esther Schipper Berlino; Cukrarna, Ljubljana; 2021-2022 Neue Nationalgalerie Berlin; 2020 Wäinö Aaltonen Museum of Art, Turku; 2019 ARTER Istanbul; Kunsthalle Bremen; 2018 Malmö Konsthall; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid; Pirelli Hangar Bicocca, Milan; 2017 Secession, Vienna.

Ha partecipato a / He has participated in:

2015, 2009, 2007 Biennale di Venezia; 2016 San Paolo Biennale; 2014 Sydney Biennale; 2014 Berlin Biennale.

I suoi lavori hanno vinto / Her works have won:

2021 Curtas Vila do Conde International Film Festival; 2016 Ann Arbor Film Festival; 2015 CPH: DOX Copenhagen; 2015 PIAC Prix International d'Art Contemporain of the Fondation Prince Pierre de Monaco; 2010 Nam June Paik Award.

THE EMPIRICAL EFFECT

FILM 16 MM TRASFERITO IN DIGITALE, 2010, SONORO, 22'

© Rosa Barba / VG Bild-Kunst, Bonn 2022

TIME AS PERSPECTIVE

35MM FILM, 2012, SUONO OTTICO, 12'

© Rosa Barba / VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Il punto di partenza topografico del film è l'area intorno al Vesuvio, dove i sopravvissuti all'ultima eruzione del 1944 vivono ancora nell'area a rischio, la cosiddetta Zona Rossa. Tra realtà e finzione, l'opera ruota attorno al vulcano, protagonista e metafora delle complesse relazioni tra società, mafia e politica in Italia, imprevedibile nella sua forza distruttiva e situato nel mezzo di un'area densamente popolata lungo la costa mediterranea.

The topographical starting point of the film is the area around Vesuvius, where survivors of the last eruption of 1944 still live, the so-called Red Zone. Between reality and fiction, the work revolves around the volcano, the protagonist and metaphor of the complex relations between society, mafia and politics in Italy, unpredictable in its destructive force and located in the middle of a densely populated area along the Mediterranean coast.

Girato nel vasto e arido paesaggio del deserto del Texas, il film mostra una distesa di enormi pompe petrolifere che ripetono costantemente lo stesso movimento. Oltre a cogliere la qualità scultorea e meditativa che questi corpi meccanici apportano al paesaggio, l'opera tocca questioni sociali e politiche legate allo sfruttamento delle risorse naturali. Il momento temporale al quale il film appartiene non è chiaro, e potrebbe riferirsi tanto ad una visione futuristica quanto ad un documento storico.

Shot in the vast, barren Texas desert landscape, the film shows an expanse of huge oil pumps repeating the same motion over and over again. In addition to capturing the sculptural and meditative quality that these mechanical bodies bring to the landscape, the work touches on social and political issues related to the exploitation of natural resources. The point in time of the film is unclear and it could be a futuristic vision or an historical document.

SUBCONSCIOUS SOCIETY, A FEATURE

FILM 35MM, 2014, SONORO, 40'

© Rosa Barba / VG Bild-Kunst, Bonn 2022

AGGREGATE STATES OF MATTERS

FILM 35 MM, 2019, SUONO OTTICO, 21'14"

© Rosa Barba / VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Il film alterna le riprese aeree di paesaggi fluviali o costieri e di siti industriali con potenti immagini di alcuni avamposti militari sull'acqua costruiti durante la Seconda guerra mondiale, messe in relazione con gli interni della Albert Hall di Manchester abbandonata, attivata dall'artista tramite una performance. L'opera, come accade nel subconscio tra sonno e veglia, crea nuove associazioni non razionali tra spazi di diverse aree geografiche.

The film alternates aerial shots of river or coastal landscapes and industrial sites with powerful images of some military outposts on the water built during the Second World War, connected with the interiors of the abandoned Albert Hall in Manchester, activated by the artist through performance. The work, like in the subconscious between sleep and wakefulness, creates new non-rational associations between spaces in different geographical areas.

Il film affronta il crescente impatto del cambiamento climatico nelle aree più remote del pianeta. Girato sulle Ande, attivando un profondo dialogo con le comunità locali, l'opera è incentrata sulla negoziazione ambivalente tra natura e cultura, mostrando i confini sfumati tra esseri umani e non umani all'interno delle comunità colpite dallo scioglimento dei ghiacciai.

The film addresses the growing impact of climate change in the planet's remotest areas. Filmed in the Andes, in a deep dialogue with local communities, the work focuses on the ambivalent negotiation between nature and culture, showing the blurred boundaries between human and non-human beings within the communities affected by the melting of the glaciers.

INSIDE THE OUTSET: EVOKING A SPACE OF PASSAGE

FILM 16MM TRASFERITO IN DIGITALE, 2021, SONORO, 31'15"

© Rosa Barba / VG Bild-Kunst, Bonn 2022

PLASTIC LIMITS - FOR THE PROJECTION OF OTHER ARCHITECTURES

FILM 35MM, 2021, SUONO OTTICO, 14'40"

© Rosa Barba / VG Bild-Kunst, Bonn 2022

L'opera è stata realizzata su invito di Point Centre for Contemporary Art (Nicosia, Cipro) e della curatrice Mirjam Varadinis. L'artista ha scelto come punto di partenza del suo intervento a Cipro la Dead Zone di 180 chilometri che divide il nord dal sud dell'isola. Tra riprese subacquee del naufragio di Mazotos, relitto di una nave mercantile del IV secolo a.C., e riprese aeree di siti archeologici, il film guarda al Mar Mediterraneo e alla sua storia come via di collegamento per il commercio e lo scambio culturale tra Oriente e Occidente, ma anche come simbolo della separazione tra nord e sud del mondo. L'opera è allestita a CANGO Cantieri Goldonetta.

The work was created at the invitation of the Point Center for Contemporary Art (Nicosia, Cyprus) and curator Mirjam Varadinis. The artist chose the 180-kilometre Dead Zone that divides the north from the south of the island as the starting point for her intervention in Cyprus. Between underwater shots of the Mazotos shipwreck, a merchant ship from the 4th century BC, and aerial shots of archaeological sites, the film looks at the Mediterranean Sea and its history as a link for trade and cultural exchange between East and West, but also as a symbol of the separation between the northern and southern parts of the world. The work is set up at CANGO Cantieri Goldonetta.

Realizzato per la personale dell'artista in occasione della riapertura della Neue Nationalgalerie (Berlino) nel 2021, il film si struttura come un dialogo con l'edificio di Mies van der Rohe che la ospita, ripreso durante la sua ristrutturazione. L'opera ne esplora gli interni e gli esterni, anche in relazione con altri edifici berlinesi, aprendo una nuova visione sulle componenti immateriali dell'architettura come la durata, la trasparenza e la relazione con i corpi che la abitano.

Made for the artist's solo show for the reopening of the Neue Nationalgalerie (Berlin) in 2021, the film is structured as a dialogue with the Mies van der Rohe building that houses it, shot during its renovation. The work explores the museum's interiors and exteriors, also in relation to other Berlin buildings, opening a new vision on the intangible components of architecture such as duration, transparency and the relationship with the bodies that inhabit it.

VISIO European Programme On Artists' Moving Images

Roman Khimei e Yarema Malashchuk,
Dedicated to the youth of the world II (2019). Courtesy gli artisti

VISIO-European Programme on Artists' Moving Images è un progetto di ricerca, residenza e produzione dedicato ai giovani artisti che utilizzano le immagini in movimento nella loro pratica, ideato e curato da Leonardo Bigazzi.

Gli otto artisti e artiste selezionati tramite una open call sono invitati a Firenze per sviluppare una nuova produzione video in dialogo con curatori e produttori internazionali in un programma intensivo di sessioni di mentoring, tavole rotonde e incontri individuali.

A quattro degli otto partecipanti verrà assegnato il VISIO Production Fund, un fondo di produzione del valore di 40.000 euro realizzato in partnership con Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci (Prato), Fondazione In Between Art Film (Roma), FRAC Bretagne (Rennes) e Seven Gravity Collection. Un'edizione d'artista di ciascuna delle opere prodotte entrerà a far parte della collezione permanente delle quattro istituzioni partner del progetto, che s'impegnano a promuoverle ed esporle negli anni successivi.

Gli otto artisti selezionati dell'XI edizione di VISIO sono: Jérémie Danon, Aziz Hazara, Paul Heintz, Simon Liu, Randa Maroufi, Gerard Ortin Castellví, Maryam Tafakory, Yuyan Wang.

Un'opera di ciascuno dei partecipanti al progetto sarà inoltre presentata sulla piattaforma streaming dal 16 al 27 novembre 2022.

VISIO-European Programme on Artists' Moving Images is a research, residency and production project dedicated to young artists who use moving images in their practice, conceived and curated by Leonardo Bigazzi.

The eight artists selected through an open call are invited to Florence to develop a new video production in dialogue with international curators and producers in an intensive programme of mentoring sessions, round tables and individual meetings.

Four of the eight participants will be awarded the VISIO Production Fund, a € 40,000 production fund realised in partnership with Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci (Prato), Fondazione In Between Art Film (Rome), FRAC Bretagne (Rennes) and Seven Gravity Collection. An artist's edition of each of the works produced will become part of the permanent collection of the project's partner institutions, which are committed to promote and exhibit them in the following years.

The eight selected artists of the 11th edition of VISIO are: Jérémie Danon, Aziz Hazara, Paul Heintz, Simon Liu, Randa Maroufi, Gerard Ortin Castellví, Maryam Tafakory, Yuyan Wang.

A work by each of the participants will also be presented on the streaming platform from the 16th to the 27th November 2022.

BAB SEBTA di RANDA MAROUFI

2019, 19'

In *Bab Sebta* Randa Maroufi ricostruisce una serie di situazioni osservate a Ceuta, enclava spagnola in terra marocchina, attraversata ogni giorno da migliaia di persone e spesso teatro di un intenso traffico di manufatti. Questo territorio di confine tra Spagna e Marocco, dove le storie di contrabbando sono innumerevoli, si rivela un ottimo spazio per mettere in scena delle persone in movimento che danno vita a una sorta di coreografia che segue un ritmo preciso. Tre momenti distinti, corrispondenti alle diverse fasi dell'attraversamento del confine, guidano la traiettoria della macchina da presa e costituiscono il filo conduttore del film.

In *Bab Sebta* Randa Maroufi reconstructs a series of situations observed in Ceuta, a Spanish enclave on Moroccan soil crossed by thousands of people every day and scene of an intense trafficking of manufactured goods, sold at discounted prices. The border between Spain and Morocco, where stories of smuggling are legion, turns out to be an excellent playground to stage individuals who are on the move. Three periods, three distinct moments corresponding to the different stages of the crossing of the border guide the camera's trajectory and provide the main thread of the film.

RANDA MAROUFI (MAROCCO, 1987)

Vive e lavora a Parigi. Ha conseguito un diploma presso Le Fresnoy: Studio national des arts contemporains, Tourcoing, Francia (2015). I film di Maroufi sono stati presentati al Museo Reina Sofía, Spagna (2021); Jan van Eyck Academie, Maastricht, Paesi Bassi (2020); New Museum, NY (2020).

Currently lives and works in Paris. She earned a diploma from Le Fresnoy: Studio national des arts contemporains, Tourcoing, France (2015). Maroufi's films have been featured at Museo Reina Sofía, Spain (2021); Jan van Eyck Academie, Maastricht, the Netherlands (2020); New Museum, NY (2020).

randamaroufi.com

CHARACTER di PAUL HEINTZ

2021, 18'

L'artista Paul Heintz pubblica un annuncio sul quotidiano inglese "The Sun" alla ricerca di omonimi di Winston Smith, protagonista del romanzo *1984* di George Orwell. Una parte del film racconta la quotidianità di coloro che hanno risposto all'appello, mentre un'altra è la registrazione dell'incontro tra i vari Winston Smith. Qui lo spettatore non sa se si tratta di un atto teatrale con un testo predeterminato o il risultato di gesti e parole spontanee. Il film è costruito su un sottile movimento tra l'individuo e il collettivo, il privato e il politico nel quale gli estratti del romanzo di Orwell si confondono con la vita dei vari Winston Smith.

Artist Paul Heintz publishes a classified advert in the English newspaper "The Sun" searching for namesakes of the hero of George Orwell's novel *1984*. Part of the film narrates the daily life of those who answered to the advert, whilst the other shows the meeting of the Winston Smiths. Here, the viewer can't tell whether it's a theatrical act with a predetermined text or the result of spontaneous gestures and words. The film is built on a subtle movement between the individual and the collective, the private and the political in which excerpts from Orwell's novel blend in with the lives of the Winston Smiths.

PAUL HEINTZ (FRANCIA, 1989)

Vive e lavora tra Parigi e la regione della Lorena. I suoi lavori sono stati presentati in eventi d'arte contemporanea e festival cinematografici come FID Marseille, IFFR Rotterdam, Visions du Réel, Paris Nuit Blanche. Nel 2019 ha vinto il premio d'arte contemporanea Révélation Emerige e il libro d'artista dell'anno Adagp 2021.

Lives and works between Paris and the Lorraine region. His work has been presented at contemporary art events and film festival such as FID Marseille, IFFR Rotterdam, Visions du Réel, Paris Nuit Blanche. In 2019, he won the contemporary art price Révélation Emerige and Artist book of the year Adagp 2021.

paulheintz.fr

E-TICKET di SIMON LIU

2019, 13'

Un montaggio serrato di negativi fotografici da 35 mm e immagini in movimento, scattate durante gli anni della formazione dell'artista, sono stati ossessivamente tagliati, rimescolati e poi giuntati con il nastro adesivo dall'artista. Le immagini frammentate passano da una gita scolastica in India a una protesta contro un vertice dell'Organizzazione Mondiale del Commercio a Hong Kong nel 2005. *E-Ticket* è una frenetica (ri)catalogazione di un archivio personale e un'opportunità di rinascita per immagini dimenticate.

A tight editing of 35mm photo negatives and moving pictures, taken during the artist's formative years, are obsessively cut apart, reshuffled then tape spliced together inch by inch in rigid increments. Fragmented views swipe between a school trip to India then culminate with a protest of a 2005 World Trade Organization summit in Hong Kong. *E-Ticket* is a frantic (re)cataloging of a personal archive and an opportunity for rebirth to forgotten images.

SIMON LIU (HONG KONG, 1987)

Vive e lavora tra gli Stati Uniti, Hong Kong e Londra. I suoi lavori sono stati presentati in festival cinematografici e musei di tutto il mondo, tra cui Berlinale Forum Expanded, Toronto International Film Festival, IFFR Rotterdam, New York Film Festival, Sundance Film Festival, BFI London Film Festival, The Shed, M+Museum, Cinéma du Réel, Punto de Vista, Viennale. Le sue opere fanno parte delle collezioni di: M+Museum Hong Kong e MoMA New York.

Lives and works between the USA, Hong Kong and London. Liu's work has been presented at film festivals and museums globally including the Berlinale Forum Expanded, Toronto International Film Festival: Wavelengths, IFFR Rotterdam, New York Film Festival, Sundance Film Festival, BFI London Film Festival, The Shed, M+Museum, Cinéma du Réel, Punto de Vista, Viennale. His works are part of collections of the M+Museum Hong Kong and MoMA New York.

EYES IN THE SKY di AZIZ HAZARA

2019, 5'10''

In *Eyes in the Sky* Hazara utilizza l'ottica della sorveglianza e della ricognizione militare mentre ci mostra alcuni bambini nel deserto afgano che giocano con ordigni bellici e mezzi militari abbandonati. In questo film l'artista esplora il conflitto militare attraverso i rituali e i costumi che definiscono e collegano le molte comunità etniche dell'Afghanistan. Il film solleva la questione di cosa e chi manca a questi paesaggi aridi, e cosa significa per questi ragazzi giocare alla guerra quando la guerra li ha circondati fin dalla nascita.

In *Eyes in the Sky* Hazara uses the optics of surveillance and military reconnaissance as he shows us some children playing with war remnants and abandoned military vehicles in the Afghan desert. In this film the artist explores military conflict through the rituals and customs that define and connect the several fragmented and intermingled ethnic communities of Afghanistan. The film raises the questions of what and who is missing from these barren landscapes, and what does it mean for these boys to play 'war' when war has surrounded them since birth.

AZIZ HAZARA (AFGHANISTAN, 1992)

Vive e lavora tra Berlino e Kabul. Ha esposto le sue opere presso: PinchukArtCentre, Kyiv; Hassel Museum of Art - CCS Bard college, New York; Netwerk Aalst; Biennale di Sydney (2022). Ha partecipato a residenze presso la Künstlerhuas Bethanien, Colomboscope, Embassy of Foreign Artists, la Fondazione Camargo e KHOJ international.

Lives and works between Berlin and Kabul. He has shown his works at: PinchukArtCentre, Kyiv; Hassel Museum of Art - CCS Bard college, New York; Netwerk Aalst; Biennale of Sydney (2022). Hazara has participated in residential programs at Künstlerhuas Bethanien, Colomboscope, Embassy of Foreign Artists, Camargo Foundation and KHOJ international.

FUTURE FOODS di GERARD ORTÍN CASTELLVÍ

2021, 21'

Future Foods ruota attorno al rapporto tra tecnologia, industria ed ecologia. Le immagini mostrano la produzione di cibo in plastica nei laboratori di Replica LTD, azienda britannica che produce oggetti di scena per film, pubblicità ed esposizioni. La percezione del cibo, la sua attrattiva e la sua appetibilità attraverso un'immagine costruita, entrano in gioco quando si osservano questi processi produttivi artigianali attraverso una telecamera. Una conversazione telefonica con l'amministratore delegato di una start-up finlandese di alimenti del futuro ci introduce a una tecnologia all'avanguardia che consiste nella produzione della nuova proteina Solein generata da acqua, elettricità e CO2 catturata dall'aria: con *Solein* l'umanità potrebbe sviluppare cibo con un ridotto impatto ambientale.

Future Foods revolves around the relationship between technology, industry and ecology. The images show the making of plastic food at the workshops of Replica LTD, UK based company that manufactures props for films, advertisements and displays. The perception of food, its appealingness and palatability through a constructed image, come into play when observing these hand-crafted manufacturing processes through a camera. A phone conversation with the CEO of a Finnish future foods' start-up introduces us to a cutting edge technology consisting of the production of *Solein*, a new protein generated from water, electricity and CO2 captured from the air. With *Solein* humanity could develop food with a reduced carbon footprint.

GERARD ORTÍN CASTELLVÍ (SPAGNA, 1988)

Vive e lavora a Londra. I suoi lavori sono stati esposti presso: Whitechapel Gallery, Londra (2022); Seager Gallery, Londra (2019); Fundació Joan Miró, Barcellona (2017). I suoi film sono stati presentati presso festival internazionali, tra i quali: Visions du Réel, Nyon; Open City Film Festival, Londra; Cinéma du Réel, Parigi; Hong Kong International Film Festival; Berlinale.

Lives and works in London. His work has been shown in: Whitechapel Gallery, London (2022), Seager Gallery, London (2019); Fundació Joan Miró, Barcelona (2017). His works have been screened in international festivals, including: Visions du Réel, Nyon; Open City Film Festival, London; Cinéma du Réel, Paris; Hong Kong International Film Festival; Berlinale.

gerardortin.com

IRANI BAG di MARYAM TAFKORY

2021, 8''

Utilizzando estratti di film prodotti tra il 1990 e il 2018, questo *video essay* di Maryam Tafakory mette in discussione l'innocenza delle borse nel cinema iraniano post-rivoluzionario, nel quale queste spesso sono utilizzate come surrogato del tocco umano, a volte con effetti esilaranti. *Irani Bag* decostruisce un elemento cinematografico per proporre una potente analisi testuale e politica della censura e dell'intimità nell'Iran post-rivoluzione, invitando lo spettatore a riconsiderare il rapporto tra vista e tatto. Il film è stato premiato nel 2022 con il Barbara Hammer Feminist Film Award al 60° Ann Arbor Film Festival.

Using excerpts of films produced between 1990 and 2018, this video essay by di Maryam Tafakory questions the innocence of bags in post-revolution Iranian cinema. Here, bags are often deployed as surrogates for human touch, sometimes with hilarious effects. *Irani Bag* deconstructs a cinematographic motif in order to propose a powerful textual and political analysis of censorship and intimacy in post-revolution Iran, inviting the spectator to reconsider the relationship between sight and touch. In 2022 the film won the Barbara Hammer Feminist Film Award at 60th Ann Arbor Film Festival.

MARYAM TAFKORY (IRAN, 1987)

Vive e lavora tra Shiraz e Londra. Il suo lavoro è stato esposto a livello internazionale in mostre e festival quali: MoMA Doc Fortnight New York, IFFR Rotterdam, ICA Londra, HKW Berlino, M HKA Antwerp, Videonale Kunstmuseum Bonn, Anthology Film Archives New York. Le sue opere hanno ricevuto diversi premi, tra cui: Ammodo Tiger Short Award al IFFR (2022), Premio Fugas a Documenta Madrid e Miglior cortometraggio al Festival de Cine Lima Independiente.

Lives and works between Shiraz and London. Her work has been exhibited internationally including; MoMA Doc Fortnight New York, IFFR Rotterdam; ICA London; HKW Berlin; M HKA Antwerp; Videonale Kunstmuseum Bonn, Anthology Film Archives New York. She was awarded the Ammodo Tiger Short Award at IFFR (2022), Fugas Award at Documenta Madrid, and Best Short Film at Festival de Cine Lima Independiente.

maryamtafakory.com

ONE THOUSAND AND ONE ATTEMPTS TO BE AN OCEAN di YUYAN WANG

2020, 11'30"

One Thousand and One Attempts to Be an Ocean è un montaggio caleidoscopico di immagini che parte da una selezione dei cosiddetti *satisfying video* diffusi sul web: prima tramite un algoritmo basato sui gusti dell'artista sui social, poi attraverso una scelta effettuata consapevolmente da lei stessa. Immagini tanto rapide che non si possono singolarmente contestualizzare, processare e interiorizzare, ma dalle quali ci si può solo far travolgere come da un'onda. Il montaggio è accompagnato da un audio, altrettanto ipnotico e astratto, del sound designer Raphaël Hénard, che attraverso un algoritmo ha selezionato e montato suoni tratti da video ASMR.

One Thousand and One Attempts to Be an Ocean is a kaleidoscopic montage of images based on a selection of satisfying videos diffused on the web. The selection has been made first following the algorithm based on the artist's tastes on social networks, then through a choice made consciously by herself. Images so rapid that are impossible to contextualize, process or interiorize individually, but by which one can only be swept away as by a wave. The montage is accompanied by an hypnotic and abstract audio by sound designer Raphaël Hénard, who, thanks to an algorithm, has selected and edited sounds from ASMR videos.

YUYAN WANG (CINA, 1989)

Vive e lavora a Parigi. Si è laureata nel 2020 presso Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains e nel 2016 presso Beaux-arts de Paris. Le sue opere sono state presentate alla Tate Modern, al Palais de Tokyo, alla Biennale di Berlino (2022) e in numerosi festival come Berlinale International Film Festival, International Film Festival Rotterdam, European Media Art Festival, International Experimental Film Festival.

Lives and works in Paris. She graduated in 2020 from Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains and in 2016 from Beaux-arts de Paris. Her works have been presented at Tate Modern, Palais de Tokyo, Berlin Biennale (2022) and numerous festivals such as Berlinale International Film Festival, International Film Festival Rotterdam, European Media Art Festival, International Experimental Film Festival.

theunrealwangyuyan.com

OPEN AIR di JÉRÉMIE DANON

2020/2021, 26'

Dopo aver passato del tempo con degli ex detenuti, Jérémie Danon li invita ad esprimersi davanti a un *green screen*; tramite questo allestimento l'artista decontestualizza i loro racconti dalla realtà presentandoli all'interno di spazi immaginari. Agli ex carcerati l'artista chiede: "Dove vorresti essere ora?". Le loro parole vengono animate attraverso immagini prese principalmente dal mondo del gaming: dalla città di *Falkreath* del videogioco *Skyrim* agli ambienti del videogioco d'azione e avventura *GTA V*. Le immagini virtuali creano un contrasto con le parole degli intervistati cercando di offrire un nuovo sguardo sui loro sogni e desideri.

After spending some time with former inmates, Jérémie Danon invites them to speak in front of a green screen; through this setting the artist de-contextualizes their narratives by presenting them inside imaginary spaces. The artist asks them: "Where would you like to be now?". Their words are animated by images taken mainly from the gaming world: from the city of *Falkreath* from the *Skyrim* videogame to the environments of the action and adventure game *GTA V*. The virtual images create a contrast with the words of the interviewed people trying to offer a new perspective at their dreams and desires.

JÉRÉMIE DANON (FRANCIA, 1994)

Vive e lavora a Parigi. Le sue opere hanno vinto premi d'arte contemporanea come: Premio della Giuria Sarr durante la mostra *CRUSH* alle Beaux-Arts di Parigi, Premio della Giuria per l'Arte Contemporanea di Parigi 1 Panthéon-Sorbonne, Premio Artaïs durante la 72esima edizione del festival Jeune Création. Il suo film *Plein air* fa parte della collezione del Museo d'Arte Moderna di Parigi - MAM.

Lives and works in Paris. His works has been rewarded by contemporary art prizes such as: Sarr Jury Prize during the *CRUSH* exhibition at the Beaux-Arts de Paris, Paris 1 Panthéon-Sorbonne Jury Prize for Contemporary Art, the Artaïs Prize during the 72nd edition of the Jeune Création festival. His film *Plein air* is part of the collections of the Museum of Modern Art of Paris - MAM.

jeremiedanon.com

FESTIVAL TALKS

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE
AULA DEL CENACOLO

Rosa Barba
in conversazione con Roberta Tenconi,
curatrice Pirelli HangarBicocca Milano

CINEMA LA COMPAGNIA

Abitare il film. Il cinema e le XR immersive

Conversazione con:

Barbara Grespi e **Andrea Pinotti**, progetto di ricerca An-icon,
Università degli studi di Milano
Modera **Paola Valentini**, docente in Linguaggi del cinema e dei media,
SAGAS, Università degli studi di Firenze

La conversazione illustrerà le forme di sperimentazione emergenti fra arte e cinema, interrogandosi sulla natura e la potenzialità delle forme an-icomiche e sui traguardi raggiunti oggi dalle *extended reality* (VR, AR, MR).

The conversation will illustrate some forms of experimentation emerging between art and cinema, questioning the nature and the potential of the an- iconic forms and the goals achieved today by extended reality (VR, AR, MR).

PALAZZO STROZZI, ALTANA

Curating the Immaterial: Moving Images Between Physical and Digital Space

Partecipano:

Sophie Cavoulacos, curatrice del Department of Film/MoMa
Andrea Lissoni, direttore artistico Haus der Kunst Monaco
Valentine Umansky, curatrice International Art /Tate Modern
Modera Erika Balsom, docente in Film Studies al Kings College di Londra

Momento di approfondimento sulle modalità con cui la curatela delle immagini in movimento si è trasformata negli ultimi anni e in particolare sugli scenari post-pandemici tra spazio fisico e dimensione digitale, tra cinema e istituzioni d'arte contemporanea.

An in-depth look at the ways in which the curatorship of moving images has been transformed in recent years and in particular the post-pandemic scenarios between physical space and the digital dimension, between cinema and contemporary art institutions.

con il contributo di

Regione Toscana

GIOVANISTI

Toscana in contemporanea 2022

main supporter

FONDAZIONE
CR FIRENZE

con il sostegno di

Kingdom of the Netherlands

in collaborazione con

CENTRO
PECCI
PRATO

frac bretagne
www.fracbretagne.fr

MMmovies.it
www.movies.it

T CANGO FIRENZE
Centro Nazionale di Produzione
della Danza Virgilio Sieni

ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
DI FIRENZE

main sponsor

GUCCI

sponsor

unicoop firenze

media partner

Flash Art

sponsor tecnico

ALTER/MA

