

Laboratorio italia
la fotografia nell'arte
contemporanea
photography
in contemporary art

a cura di / edited by Marinella Paderni

Li

JOHAN
& LEVI
editore

LABORATORIO ITALIA

La fotografia nell'arte contemporanea / Photography in Contemporary Art

a cura di / edited by Marinella Paderni

JOHAN
& LEVI
editore

Johan & Levi Editore

Coordinamento editoriale
Editorial Coordination
Micaela Acquistapace

Redazione / *Editing*
Paola Colombo

Traduzione inglese / *English Translation by*
Anna Carruthers

Progetto grafico / *Graphic Design*
Paola Lenarduzzi, studiopaola

Digital Imaging
Bitgraph
Cassina de' Pecchi (MI)

Stampa / *Printing*
Arti Grafiche Bianca & Volta
Truccazzano (MI)

Copyright ©2009
Johan & Levi Editore, Milano
www.johanandlevi.com

Finito di stampare nel mese
di novembre 2009
Printed in November 2009

ISBN 978-88-6010-049-8

Crediti fotografici / *Photo Credits*
Si ringraziano tutti gli aventi diritto per
le autorizzazioni concesse.
*Thanks to all rights holders for reproduction
authorisations.*

Il presente volume è coperto da diritto
d'autore. Nessuna parte di questo libro
può essere riprodotta o trasmessa in
qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo
elettronico, meccanico o altro senza
l'autorizzazione scritta dei proprietari dei
diritti d'autore e dell'editore.

*This book is protected by copyright. No part
of this publication may be reproduced, stored
in a retrieval system, or transmitted in any
form or by any means without the prior
permission in writing of copyright holders and
of the publisher.*

Ringraziamenti dell'autore

Un ringraziamento speciale a tutti
gli artisti presenti in questi volume,
l'incontro con loro e con la loro
opera ha rappresentato un grande
stimolo per il mio lavoro di
ricercatore, oltre che una bella
esperienza umana.
Questo volume è stato possibile
anche grazie al lavoro di
collaborazione da parte delle gallerie
degli artisti, che qui ringrazio tutte.
Un ringraziamento di cuore va a
Franco Vaccari, il cui pensiero
illuminante è stato decisivo sia per
la mia tesi di laurea che per le
successive riflessioni critiche, a
Elvira Vannini e a Piergiorgio
Colombara per la loro preziosa
amicizia.
Infine, un grazie particolare a
Raffaella Seveso per l'importante
contributo alla lavorazione di
questo volume.

Questo libro è dedicato a Luca
e Claudio.

Author's Acknowledgements

Special thanks go to all the artists
in this book: meeting them and
getting to know their work was a
great source of inspiration for my
research work, as well as a
rewarding experience on a human
level.
This book was also made possible
due to the collaboration of the
artists' galleries, and I would like
to thank all of them.
Heartfelt thanks go to Franco
Vaccari, whose illuminating ideas
were fundamental to both my
degree thesis and my subsequent
critical reflections, and to Elvira
Vannini and Piergiorgio
Colombara for their valued
friendship.
Lastly, a special thank to Raffaella
Seveso for her precious
contribution to the preparation
of this book.

This book is devoted to Luca
and Claudio.

<i>Premessa / Foreword</i>	— 6
<i>L'arte di vedere. Fotografia e pratica artistica contemporanea in Italia /</i>	
<i>The Art of Seeing. Photography and Contemporary Art Practice in Italy</i>	— 7
Giorgio Andreotta Calò	— 24
Meris Angioletti	— 28
Elisabetta Benassi	— 32
Carlo Benvenuto	— 36
Bianco-Valente	— 40
Rossella Biscotti	— 44
Botto e Bruno	— 48
Silvia Camporesi	— 52
Letizia Cariello	— 56
Monica Carocci	— 60
Gea Casolaro	— 64
Cristian Chironi	— 68
Paola De Pietri	— 72
Martina della Valle	— 76
Paola Di Bello	— 80
Donatella Di Cicco	— 84
Rà di Martino	— 88
Michael Fliri	— 92
Linda Fregni Nagler	— 96
Giuseppe Gabellone	— 100
Andrea Galvani	— 104
Massimo Grimaldi	— 108
Francesco Jodice	— 112
Luisa Lambri	— 116
Lucia Leuci	— 120
Armin Linke	— 124
Lorenza Lucchi Basili	— 128
Marcello Maloberti	— 132
Eva Marisaldi	— 136
Marzia Migliora	— 140
Sandrine Nicoletta	— 144
Giovanni Ozzola	— 148
Diego Perrone	— 152
Giuseppe Pietroniro	— 156
Paola Pivi	— 160
Moira Ricci	— 164
Richard Sympson	— 168
Sara Rossi	— 172
Antonio Rovaldi	— 176
Elisa Sighicelli	— 180
Donatella Spaziani	— 184
Alessandra Spranzi	— 188
Alessandra Tesi	— 192
Grazia Toderi	— 196
Davide Tranchina	— 200
Marcella Vanzo	— 204

Sommario

Contents

Trasporre le immagini mentali in realtà fisiche, donare consistenza visiva ai processi del pensiero che definiscono l'uomo e che sono oggetto degli studi sull'intelligenza artificiale: proprio queste dualità tra mente e tecnologia e tra naturale e artificiale costituiscono il fulcro concettuale della ricerca artistica di Bianco-Valente. Nelle loro immagini, lo spazio immateriale della mente e i fenomeni percettivi sono esplorati in relazione al corpo e al mondo fisico, espressione dell'enigmatica sinapsi tra due domini. Nel lavoro *Entità risonante*, per esempio, Bianco-Valente formalizzano l'energia del linguaggio e il potere della parola rappresentando l'azione di scrivere sull'acqua.

Per sviluppare tale connettività in progetti artistici, i due artisti fanno ricorso a diversi linguaggi. Nel caso della fotografia, la loro scelta è stata fin dagli esordi quella di lavorare con immagini non analogiche, per restituire nel modo più fedele possibile il nesso tra immagine elettronica e immagine mentale sulla base dell'omologia tra l'opera e il *medium* che la produce. I loro sono in molti casi dei fotogrammi ottenuti con la telecamera, mentre in altri casi si tratta di immagini realizzate con macchine fotografiche digitali o con altre apparecchiature (sempre digitali). Ciò accade per esempio nella serie "Polaroid elettroniche", composta da visioni distorte di realtà naturali e urbane realizzate impressionando pellicole istantanee Polaroid con la luce di una speciale stampante.

Translating mental images into physical reality, lending visual consistency to the thought processes that define the human race and are studied in the field of artificial intelligence: these dualities between mind and technology, natural and artificial, represent the conceptual hub of the work of Bianco-Valente. In their images, the intangible space of the mind and the phenomena of perception are explored in relation to the body and the physical world, expressing the enigmatic synapse between two domains. In the work *Entità risonante* (Resonating Entity), for example, Bianco-Valente express the energy of language and the power of the word, representing the action of writing on water.

In order to develop this connectivity in the form of artistic projects, the two artists use various languages. In the case of photography, they have always chosen to work with non-analogue images, in order to give an accurate rendering of the connection between electronic image and mental image, on the basis of the similarity between the work and the medium that produces it. Many of their images are frames taken with a telecamera, while others are created using digital cameras or other equipment (always digital). This is the case in the series 'Polaroid elettroniche' (Electronic Polaroids), which comprises distorted visions of natural and urban situations created by imprinting Polaroid film with the light from a special printer.

Giovanna Bianco è nata a Latronico (PZ) nel 1962. Pino Valente è nato a Napoli nel 1967. Vivono e lavorano a Napoli. / Giovanna Bianco was born in Latronico (Potenza) in 1962. Pino Valente was born in Naples in 1967. They live and work in Naples.

Mostre personali / Solo Exhibitions 2009 "Entità risonante", cur. V. Tanni, Fondazione Pastificio Cerere, Roma; "One Night Only", cur. S. Bianchini, Artprojx Space, London 2008 "Visibile invisibile – Opere video e ambienti 1995-2008", cur. E. Zanella - V. Brogini, GAM Civica Galleria d'Arte Moderna, Gallarate (VA); "Alfabeto esteso", Galleria Contemporaneo, Mestre (VE) 2007 "Tempo universale", Galleria Enrico Fornello, Prato; "Mindscapes", offiCina, Beijing 2005 "Adaptive", v.m.21 artecontemporanea, Roma 2003 "Time Based", Galleria Alfonso Artiaco, Napoli.

Principali mostre collettive / Selected Group Exhibitions 2009 "Lumen", cur. R. Gavarro, Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato 2008 "Abre tus ojos", cur. A. Forconi - A. Martínez Quijano, Plaza San Martín, Buenos Aires; "Video Review – Art and Documentation", cur. J. Draganovic - M. Vergiani, Italian Cultural Institute, New York, NY 2007 "Art Protects", Galerie Yvon Lambert, Paris; "Vesuvius", cur. G. Del Vecchio, Moderna Museet, Stockholm 2006 "Visioni del Paradiso", cur. K. Frei - D. Lucchini, Istituto Svizzero di Roma, Roma; "Tomorrow Now – Works e Events", cur. S. Coletto, Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia 2005 "Allineamenti", cur. L. Aiello - S. Risaliti, Trinitatiskirche, Cologne; "The Giving Person, Il dono dell'artista", cur. L. Hegyi, PAN, Napoli 2004 "Cine y Casi Cine", cur. B. Sichel, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; "Sonar. Advanced Music and Multimedia Arts", performance con / with MASS, MACBA, Barcelona; "Le opere e i giorni: La Vanitas", cur. A. Bonito Oliva, Certosa di San Lorenzo, Padula (SA) 2003 "Reisefreiheit", cur. R. Kersting, Kunsthau Hamburg, Hamburg 2002 "Tensio", cur. A. Bruciati, cc.Ac Galleria Comunale d'Arte Contemporanea, Monfalcone (GO); "Necessary Kids", cur. S. Lacagnina, Galleria Civica Montevergini, Siracusa 2001 "Media connection", cur. G. Romano, Palazzo delle Esposizioni, Roma - La Triennale di Milano, Milano; "Espresso", cur. S. Risaliti, ex Manifattura Tabacchi, Firenze.

1. *Entità risonante* (Resonating Entity), 2009, stampa Lambda su perspex / Lambda print on perspex, 69 × 99 cm. Courtesy v.m.21 arte contemporanea, Roma
2. *Adaptive* (Adattivo), 2007, 3 stampe Lambda su perspex / 3 Lambda prints on perspex, 70 × 115 cm cad. / each. Courtesy v.m.21 arte contemporanea, Roma
3. *Senza titolo* (Untitled), 2000, Polaroid elettronica / electronic Polaroid, 10,1 × 10,4 cm. Courtesy Galleria Alfonso Artiaco, Napoli

2.

L'emergere negli anni sessanta di una "linea analitica" ha prodotto nel dibattito artistico un cambiamento significativo del ruolo della fotografia, che perdura ancora oggi. In quegli anni decisivi, emancipata da un virtuosismo tecnico fine a se stesso e aperta a nuove pratiche concettuali, la fotografia fu finalmente legittimata come arte diventando oggetto di un'intensa analisi teorica e linguistica.

Marinella Paderni parte da questa premessa storica per documentare il lavoro di artisti che, dalla metà degli anni novanta a oggi, hanno raccolto idealmente le eredità di quella stagione concettuale creando una continuità tra le avanguardie di allora e le istanze di oggi nella fotografia. La sua analisi muove dalle posizioni teoriche sulla "reinvenzione del medium" per tracciare uno scenario della fotografia italiana contemporanea delle ultime due generazioni che testimonia l'emergere di pratiche visive originali e di una riflessione corale sul linguaggio fotografico nell'epoca della smaterializzazione del reale.

The 'analytical line' that emerged in artistic debate in the sixties led to a significant change in the role of photography, the consequences of which are still felt today. In those pivotal years, photography was emancipated from technical virtuosity for its own sake, and opened up to new conceptual practices. Finally legitimised as art, it became the object of intense theoretical and linguistic analysis.

Marinella Paderni starts out from this historical premise to document the work of artists who, from the mid nineties to the present, have metaphorically taken up the legacies of that conceptual season, forging continuity between the avant-garde movements of that period and today's currents in photography. Her analysis examines theoretical debates on the 'reinvention of the medium' and outlines the last two generations of contemporary Italian photography: a scenario that bears witness to the emergence of original visual practices and a multifaceted reflection on photographic language in the era of the dematerialisation of reality.

Marinella Paderni (Milano, 1964) è critico d'arte contemporanea e curatore indipendente. Docente di Fenomenologia delle Arti Contemporanee presso l'Accademia di Belle Arti di Bergamo, è stata corrispondente per molti anni della rivista d'arte contemporanea *Tema Celeste* e attualmente collabora con le testate internazionali *Frieze*, *Flash Art* e *Arte e Critica*. I suoi studi sono rivolti alle espressioni artistiche contemporanee con un'attenzione particolare alla fotografia, al video, alle relazioni tra arte, paesaggio e condizione urbana. Ha curato diverse mostre sulle tematiche più attuali dell'arte, tenendo conferenze sulle nuove tendenze artistiche e sulla fenomenologia tra i diversi ambiti culturali.

Marinella Paderni (Milan, 1964) is a contemporary art critic and independent curator. She lectures in Phenomenology of the Contemporary Arts at the Accademia di Belle Arti in Bergamo and for many years she was a correspondent for the contemporary art magazine *Tema Celeste*.

She currently works with the international publications *Frieze*, *Flash Art* and *Arte e Critica*. Her studies concern contemporary artistic expressions, with particular attention to photography, video and the relationships between art, landscape and the urban condition. She has curated numerous exhibitions on the most topical themes in art, as well as holding conferences on new artistic tendencies and phenomenology in various cultural contexts.

€ 38.00

ISBN 978-88-60100-49-8

9 788860 100498