

LEONE CONTINI

WORKS 2007-2012

THE MIRACULOUS DEFEAT (2012)

performance, prints on paper, objects, food, mixed media
various locations across the Italian-Slovenian border

The WWI battle known in Italy as "La rotta di Caporetto" (the defeat of Caporetto) is known in Slovenia as "Čudež pri Kobaridu" (the miracle of Kobarid). The name of the location is different and, moreover, the content itself is specular. This incongruent knowledge is part of our background, since the childhood; Such an incongruity shows how identity is embodied through education, national edification and language, and how power structures are naturalized.

I've merged the two expressions into a new one: "The miraculous defeat" - the title of the project.

The whole project consists in 13 trans-border sub-interventions, an attempt to redefine the terms of the conflict across the Italian-Slovenian border.

The sub-interventions were marked on a road-map, available at the Kobariski Museum or downloadable from the web.

a few sub-intervention:

.A walk on the mountain (SLO) I intervened on an already existing format, a war-tourism voyeuristic walk in the WWI trenches, by asking a local guide to lecture the audience about natural microcosm instead of war. As a result: the paradoxical merging of global-industrial-modernist war fetishes and fragments of the local natural-folkloric knowledge;

.Imagined menu (SLO) Recipes from a cookbook written by Italian war prisoners in 1917, in Celle Lager, Germany; A defeated, exiled and starving community was imagining food as a common patrimony, using the Italian language for the first time. I translated the menu in English, Slovenian and German and shared it with the visitors of Kobarid war museum;

.Jugonostalgija (SLO) A bleak bar was turned into the museum of nostalgia: Yugo-fetishes, old magazines and WWII partisan songs from the neighborhood. Bratsvo i Jedinstvo, Brotherhood and Unity!

.Če bomba (IT) "Če bomba bo kaškala bomo tutti morili" is a proverb in the hybrid Italian-Slovenian trans-border dialect; it could be translated as "When the bomb will be dropped we will all die", a very wise sentence. I printed it on paper and affix it on a former Bosnian refugee camp from the 90ies. It was angrily destroyed few hours later;

.The invisible mosque (SLO) During WWI the Bosnian soldiers built a Mosque, later destroyed during the Italian occupation. Nowadays many Bosnians, which moved in Slovenia during the Yugoslav era, have lost their citizenship and their civil rights when the federation fell apart. They are called izbrisani, the erased, and they are living as if they were invisible since 20 years. I just marked where the Mosque was;

.Transliterations (IT) A WWI war monument on the Italian side of the border is unwittingly showing the evidence of a denied drama: the victims were Italian citizens but Slovenian speakers and their name was forcedly Italianized. This violence is forever engraved in the marble plaque.

My attempt to retrace the original name of the victims is the occasion to lecture the Italian audience about Slovenian phonetic rules.

about the interventions:

<http://leonecontini.wordpress.com/2012/07/16/la-rotta-miracolosa-cudezni-zlom-roadmap-info/>

download the road-map here:

<http://leonecontini.files.wordpress.com/2012/07/la-rotta-miracolosa-c48dudec5benizlom.pdf>

TUSCANCHINESE (2011-2012)

artist's book, video, drawings on paper
Prato

TuscanChinese is a long term project, interwoven with other recent projects like Km0 and Feed your Head (please see below).

The case study is a family based community living in a former rural house. The house was abandoned after the end of the share cropping system and restored for housing and business purposes by Chinese immigrants. Since the economical crisis harshly hit the Tuscan Chinese economical activities, mainly consisting in fabric manufacturing and "fast fashion", many of them stepped back to agricultural activities. Almost all the Chinese immigrants in Tuscany come from the rural areas of the province of Zhejiang and their skill in agriculture is outstanding.

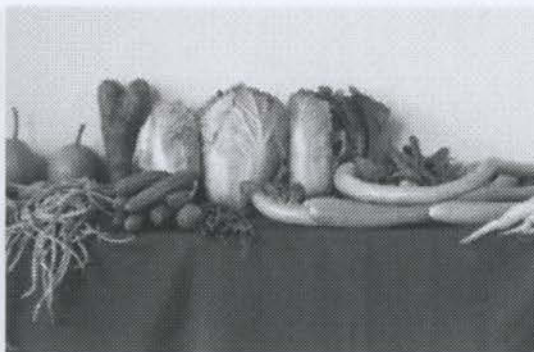
This self-subsistence agriculture is paradoxically representing a rescue of the pre-industrial anthropological Tuscan landscape. The presence of Chinese people, although perceived as an invasion by local people, is on the contrary revitalizing the local agriculture, impoverished, in terms of bio-diversity, by decades of detachment from rural activities.

Chinese farmers, suspended in the existential stasis of nostalgia for their lost motherland, are unwittingly showing us a possible alternative for the close future.

The core of the project is the interaction itself: TuscanChinese is something happening between me and a small community, it is something almost-private. A vaster audience can only access the documentation of this interaction, such as drawings, pictures and video documentation.

KM.0 (2012)

action, chinese vegetables, fabric, video, prints on paper
Centro per l'arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato

The suburb of Prato is a continuum of residential neighborhoods, industrial buildings, malls, fragments of rural landscape.

In this deregulated environment is living one of the biggest Chinese community in Europe.

Here the Chinese gardens are markers of the Chinese settlements: these gardens are boundaries themselves. The gardens are claimed to be "illegal" by the Italian neighbors. This self-subsistence agriculture is therefore often interstitial and usually hidden.

Within the context of the Chinese Diaspora these gardening practices are crucial in terms of cultural identity, belonging and self representation, the regional wenzhounese vegetable varieties being a sort of umbilical cord with the motherland.

During a prolonged fieldwork I was focusing on the struggle (hidden, never thematized) to keep growing wenzhounese vegetables, despite the Italian neighbors, local police and landlords.

Since I was invited to hold an intervention in the local contemporary art museum I decided to involve directly the Chinese community and therefore transforming Chinese farmers into advisors for Italian people: The action turned into a sort of spontaneous workshop, a strange mix of traditional diet rudiments and attempts of translations - the Italians being the students.

Beside this action I printed wall posters representing unknown Chinese vegetables: I pasted them in the outdoor of the museum, facing the city of Prato, interacting with the public space.

TRANS-ORIENT BUFFET, INC. (2012)

food and beverages
Frigoriferi Milanesi, Milan

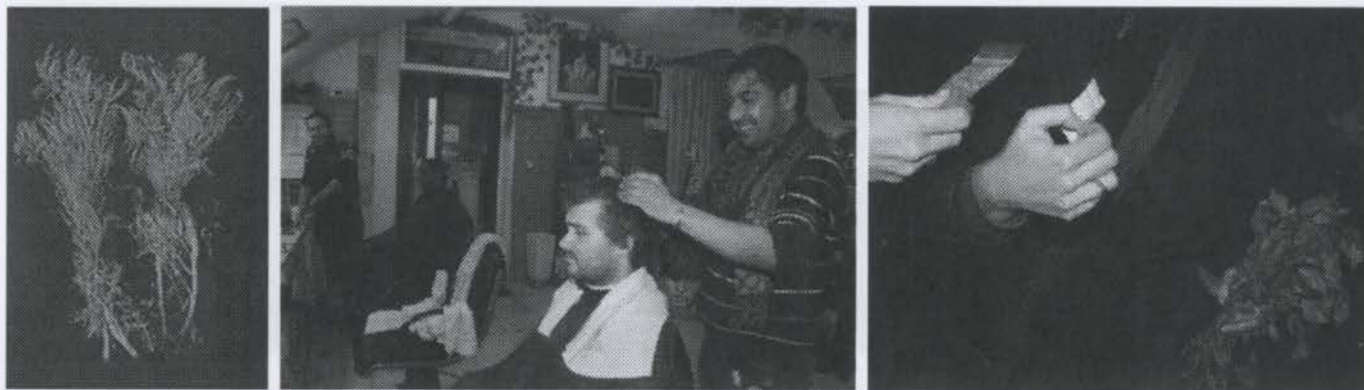
Suburbs of Milan, a bus just arrived from Morocco, a three days long journey; in front of it a small crowd and large plastic bags, the flavor of the homeland; informal deliverers travel back and forth between Italy, Ukraine and Moldova, via Romania; microbus packed with goods - incoming and outgoing - and caregivers.

I collected food and beverages in these liminal spaces, neglected meeting points lacking of specific features - they are not squares, nor streets - but intensely lived. However usually considered marginal, this crossroads are in fact the center of the social live for a multitude of immigrants, claiming a continuity with its origins; here are flourishing relations and vigorous micro-economies, often informal. I perceive these suburbs as a space of freedom and reconnection.

The Trans-Orient Buffet, Inc. is a transit of food and beverage from the immigrant informal markets to the art world. Creative elites are starving for domesticated exoticism, but they are deeply scared of "raw otherness". The food was initially perceived as potentially harmful, polluted or septic. I performed a talk explaining that the food was homely and fresh; I also taught them what I learned by immigrants about how the food should have been processed or presented. Step by step the un-familiar turned into familiar and the people start to enjoy the meal. The food was delicious indeed.

to know more about this project: <http://www.undo.net/it/videofocus/1337961716>

INTE BRASSE (2012)
 action, prints on paper
 Former Ghetto, Genova

The former Jewish ghetto in Genova is a conflictual social microcosm, characterized by frictions between immigrants, transgender sex workers and drug dealers/consumers. My project focused on body-care practices among the immigrant communities: their traditional body-knowledge was lectured and "practiced" at the same time during a public lottery: I was in fact distributing traditional Senegalese sex stimulants - the interest regarding cola nuts and other body stimulants being very transversal among different ethnic-gender groups -, Arabic herbs - such as absinthe, very regarded in the traditional medicine -, Bengali, Chinese and South American folk medicine products, but also treatments such as free bonus for the local Moroccan barber. The whole project was about border crossing and re-evaluation of cultural-gender-religious otherness. Reproduction of the herbs were used to create wall posters, in order to draw people from Genova, usually reluctant to walk through to the ghetto, finally into the narrow alleys.

*The title *Inte Brasse* is related with a misunderstanding about drugs: when heroin arrived in Genova in the early 80ies old people used to say in the local dialect: "se ciantan i spinelli inte brasse", "they stick the joints into the arms". By isolating the expression "inte brasse", the meaning switches to "between arms", as in inclusive attitude.

here a video shot before and during the lottery: <http://www.youtube.com/watch?v=Vhr9v5YVlUg>

THE ITALIAN PAVILION ETHNOGRAPHIC SURVEY (2011)
 video, collective action
 Danish Pavilion, the 54th La Biennale di Venezia - Arte

I was invited together with the art production house La Collezione di Carrozzeria Margot by the danish artist FOS to hold an art intervention in the special danish floating pavilion Oslo.

My project consisted in leading a paradoxical ethnographic survey into the Italian Pavilion from the Danish pavilion, a sort of base camp for displaced Italian artists - the ethnographic practices being the occasion to overturn power relations so as to criticize the curatorial project of the Italian Pavilion, heavily influenced by the populist agenda of Berlusconi's government. I collected aspiring ethnographers (all art workers) through an online open call and "lead" them into the "otherness" of the sexist, chauvinist and amateurish Italian Pavilion.

thanks to the online art magazine *Undo.net* the output of the survey was shared with a vaster audience. The dramatic opening of the Italian Pavilion:

<http://www.undo.net/it/my/c18b3b208b05a0edc54e17ba836d2b7a/40/82>;

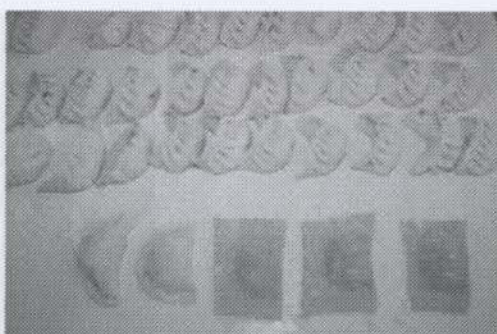
The expedition from the Danish Pavilion to the Italian Pavilion, few days later:

<http://www.undo.net/it/my/c18b3b208b05a0edc54e17ba836d2b7a/40/83>;

Finally back to the danish floating pavilion, our base camp, a conversation with the Danish artist FOS:

<http://www.undo.net/it/my/c18b3b208b05a0edc54e17ba836d2b7a/40/84>

FEED YOUR HEAD (2011)
chinese-tuscan cooking class
Prato

This project consisted in a Chinese-Tuscan cooking class, which took place in the suburbs of the city of Prato. Despite the fact that the city is hosting the largest Chinese community in Italy, the concept of multiculturalism is not part of people imagery, nor vocabulary. Italian and Chinese people shared the same space in the last 20 years, while having completely parallel existences and ignoring each other. The project was the occasion for a culinary clash between the two communities, the surreal component consisting in the fact that the cooking class was hosted in one of the most ancient wineries in the region, regarded in the local imagery as the "temple" of the domestic Italian quality and pure identity. The cooking class surprisingly worked very well. At some point the Chinese dumpling melted together with the Italian ravioli. In the second picture the gradual shift from the traditional jiaozi to the Tuscan-Chinese hybrid. The Tuscan-Chinese dumpling was later posted on Wikipedia. Now is part of a culinary common heritage as an "invented tradition".

WHAT DO THE ITALIANS EAT? (2008-2009)
video
Serbia

In the Ex-Yugoslavia is widely believed that the Italians are frogs eaters and this belief is so entrenched that there is a term, "Žabari", which designates the Italians. Žabari is in fact translatable as "froggy people". In addition to frogs, however, the Italians are also considered snakes, lizards and cats eaters. The origin of this prejudice remains unknown, but its phenomenology is interesting because it undermines one of the main pillars of Italianism: we Italians consider our cuisine the best in the world, and we believe that this is an objective truth, peacefully shared by everybody. The way we are perceived by our neighbours Yugoslavs is so unsettling as it fits in a destructive way within our own self-representation: we suddenly discover that our conviviality is interpreted in terms of omnivorous otherness, and from time to time perceived in a joking way, or distressing.

the video work is online at the following address: <http://vimeo.com/20984735>

BAŠTA ZA JEDNU NOĆ – ONE NIGHT GARDENS (2009)

performance
Belgrade

Mirijana creates and sells flower garlands on the street in downtown Belgrade. I was fascinated by her skill but also by her attitude to constantly jump out from the crafts schemes, in order to combine tradition and invention. The gallery Doma Omladine, where I was invited to exhibit, is near to the illegal flower market, where Mirijana sells its garlands on the pavement. I just asked her to cross the border which arbitrarily divides a social problem from an artistic and cultural event. "One night gardens" is the action that took place during the busy "Museums at Night", where art, fashion, entertainment are mixed up, and the boundaries between disciplines are melting in the pot of the cultural industry.

The informal workshop held by Mirijana inside the gallery is a paradoxical short circuit between handicraft production of subsistence and the cultural policies of the new gentrified Belgrade.

KROV NAD GLAVOM – A ROOF OVER MY HEAD (2008)

photographic prints, video
Požarevac (Serbia)

Šukri is a Rom refugee expelled from Kosovo with his family after the official end of war. Now he lives in a slum in the suburbs of Požarevac, eastern Serbia. In August 2008 the entire family was engaged in the building of a real house, made with a malm of clay and straw, wood and recycled materials. This project reactivates traditional skills and technical knowledge which suddenly look indispensable again.

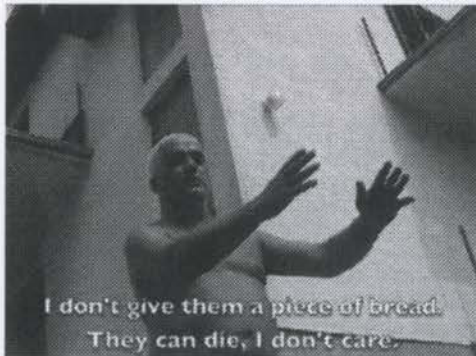
The building of the house represents the hope of a new sedentariness, the hope to jump out from social uprootedness, a condition made by the war, first, then by the prejudice about the Rom (seen as nomads by definition and without a land to belong to). Yet land recurs in the refugees' talks, and literally with the land they build their new houses. The cost for this kind of buildings is about € 150.

This project is interwoven with "spomenik", please see below.

the video work is online at the following address: <http://www.romamediaarchive.net/a-roof-over-my-head/>

SPOMENIK - MONUMENT (2008)

marble-plate with inscription (50x50 cm), video
Požarevac (Serbia)

Донатори који су пружили
могућност избеглицама са
Косова, који живе у Костојцу,
да изграде нови живот;

ПОЖАРЕВАЦ 10.08.2008.r

The city of Požarevac, in Serbia, is emblematic of the transition from socialism to capitalist economy. The society is polarized: Few very rich people, emigrated in western Europe in the 70s, build castles as status symbol for their summer vacation - those castles being in fact monuments to their absence during the rest of the year, when they are back in EU; On the other hand war refugees, Roma people and impoverished middle class are struggling everyday. As a consequence of the disappearance of the middle-class, solidarity faded away.

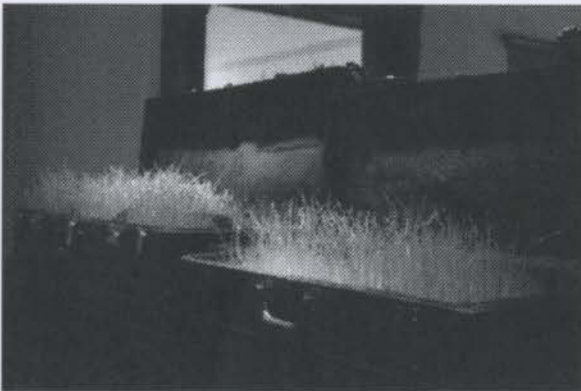
The aim of my project was to transform the potential energy of social iniquities into a concrete act of solidarity: Inside a Roma refugee camp I made a list of very basic material needs for infrastructures - instead the work would have being provided by refugees themselves. The aim was to implement solidarity gestures in a virtuous circle among the dominant class, instead of wasting money in status symbols. According to the local value system the name of donors would have being engraved on a marble-plate, thus placed inside the Heroes' Square, surrounded by the monuments celebrating heroes and benefactors from the past.

Despite my access to the local media the project failed, and the failure was made evident in the lack of any name of donors on the marble-plate, placed in the Heroes' Square. Something got lost in the process of transition. On the other hand the empty space represents at least a possibility that an act of solidarity appears in the future. This void, visible everyday in the city park, is therefore a challenge to fatalism and cynicism.

The final inscription is: *Donors who offered to the refugees from Kosovo, now living in Kostlac, the possibility to build up a new life: [Empty space], Požarevac. 08/10/2008.*

WHEAT SEEDS GERMINATING INSIDE TWO JAZZ-TRUMPET CASES LINED WITH BLUE AND RED VELVET, FOUND IN THE GARBAGE A FEW DAYS AGO RIGHT HERE IN HARLEM + SEEDING DIARY (2007)

saxophone boxes, soil, wheat sprouts, video
Harlem, NYC

Harlem, the gentrification process makes the African American community more and more uncertain and local identities something that can be negotiated about. Anti-gentrification grassroots movements are sprouting on the 125th street and young white professionals are moving into the neighborhood. Also artists are moving in! I found the two Saxophone boxes in the trash just outside my brownstone, the Africa American musician had in fact to move out, in a cheaper neighborhood, and he was forced to chuck out furniture, objects etc. The sprouting process is at the same time rescuing these cases and embodying the ambiguity of me-being-there.

the video work is online at the following address: <http://vimeo.com/17776838>

LEONE CONTINI (1976, Florence) has studied Philosophy and Cultural Anthropology at Università degli Studi di Siena. His research - mainly focused on intercultural frictions, conflict and power relations, displacement, migration and Diasporas - borrows the tools of contemporary anthropology in order to short-circuiting spheres of common feelings and significance through the use of performing lectures, collective actions, workshops, talks, ethnographic narratives and interventions in public space. He recently investigated the subsistence agriculture of chinese immigrant in Tuscany; the conflictual heritage on the Italian/Slovenian border; displacement, migration and food in the suburbs of Milan; body-care practices among immigrants in the former Jewish Ghetto of Genova and immigrant enterprises in the working class neighbourhood of Poble Sec, Barcelona.

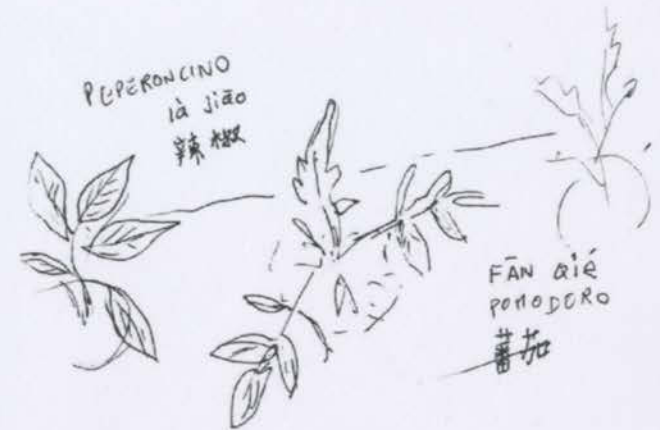
Among his most recent and significative participations are the group exhibitions *L'anno del Drago* (Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato) in 2012; the Web Launch of the *Roma Media Archive*, talk+screening (Roma Pavilion, collateral event of the 54th La Biennale di Venezia - Arte, Venice) and *Collecting Identities: I stay therefore we are* (Oslo/Danish Pavilion, the 54th La Biennale di Venezia - Arte, Venice) both in 2011; *Tools for revolution or just for sale* (Rotte Metropolitane, Villa Romana, Florence) in 2009. Among the solo exhibitions are *Imagined Menu* (Kunstverein, Amsterdam); *Trans Orient Buffet, Inc.* (Frigoriferi Milanesi, Milan); *The Miraculous Breakdown* (Kobariski Museum and various locations across the Italian-Slovenian border) and *Inte Brasse* (Chan, Genova) in 2012; *Feed your Head - 养食思想. Un esperimento di cucina toscano-cinese* (Tenuta di Capezzana - Carmignano, PO) in 2011 and *Bašta za jednu noć - One night gardens* (Gallery Doma Omladina, Belgrade) in 2009. Among the residency programs attended, in 2012 he has been artist-in-residence for #1 Under Construction Open Residency - Beirut/Milano (#1/ Under Construction, AIR International Research Program, Italy and Lebanon).

leone.contini@gmail.com

TUSCANCHINESE (2011-2012)

artist's book, video, drawings on paper
Prato

TuscanChinese is a long term project, interwoven with other recent projects like Km0 and Feed your Head (please see below). TuscanChinese is in fact based on low-intensity interventions within the frame of the local community and interweaving different methodologies and mediums: lecture performances and food-based actions in public space involving Italian and Chinese communities, seminars, written ethnographies (merged in the publication "TuscanChinese, food in transition") and audio-visual narratives: <https://vimeo.com/54706529>

The main case study is a family based community living in a former rural house. The house was abandoned after the end of the share cropping system and restored for housing and business purposes by Chinese immigrants. Since the economical crisis harshly hit the Tuscan Chinese economical activities, mainly consisting in fabric manufacturing and "fast fashion", many of them stepped back to agricultural activities. Almost all the Chinese immigrants in Tuscany come from the rural areas of the province of Zhejiang and their skill in agriculture is outstanding.

This self-subsistence agriculture is paradoxically representing a rescue of the pre-industrial anthropological Tuscan landscape. The presence of Chinese people, although perceived as an invasion by local people, is on the contrary revitalizing the local agriculture, impoverished, in terms of bio-diversity, by decades of detachment from rural activities.

Chinese farmers, suspended in the existential stasis of nostalgia for their lost motherland, are unwittingly showing us a possible alternative for the close future.

KM.0 (2012)

action, chinese vegetables, fabric, video, prints on paper
Centro per l'arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato

The suburb of Prato is a continuum of residential neighborhoods, industrial buildings, malls, fragments of rural landscape.

In this deregulated environment is living one of the biggest Chinese community in Europe.

Here the Chinese gardens are markers of the Chinese settlements: these gardens are boundaries themselves. The gardens are claimed to be "illegal" by the Italian neighbors. This self-subsistence agriculture is therefore often interstitial and usually hidden.

Within the context of the Chinese Diaspora these gardening practices are crucial in terms of cultural identity, belonging and self representation, the regional wenzhounese vegetable varieties being a sort of umbilical cord with the motherland.

During a prolonged fieldwork I was focusing on the struggle (hidden, unthematized) to keep growing wenzhounese vegetables, despite the Italian neighbors, local police and landlords.

Since I was invited to hold an intervention in the local contemporary art museum I decided to involve directly the Chinese community and therefore transforming Chinese farmers into advisors for Italian people: The action turned into a sort of spontaneous workshop, a strange mix of traditional diet rudiments and attempts of translations - the Italians being the students.

Beside this action I printed wall posters representing unknown Chinese vegetables: I pasted them in the outdoor of the museum, facing the city of Prato, interacting with the public space.

LEONE CONTINI

CV + PORTFOLIO

LEONE CONTINI

NATO A FIRENZE il 09-05-1976

INDIRIZZO: VIA DEL PORTICO 21, 50125, FIRENZE.

EMAIL: leone.contini@gmail.com

CELL: 3337089467

EDUCAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA.

Laurea in Filosofia/Antropologia Culturale, 110/110 e lode (summa cum laude).

Tesi: POETICHE DELL'ALTERITÀ TRA POŽAREVAC E LA BIENNALE ITINERANTE EUROPEA.

MOSTRE COLLETTIVE

2012

- Food/Corp: The ABC of art and food. Museo M.U.S.A. Pietrasanta. Curato da Kunstverein (Milano), Lungomare Bolzano e Alessandra Poggianti.
- Anno del Drago. Museo Pecci. Prato. Curatore: Vittoria Ciolini.
- Politikaction, il sistema è la crisi. Di.st.urb. Scafati. Curatore: Stefano Taccone.
- #1 / Under Construction Open Residency - Beirut/Milano. Frigoriferi Milanesi. Milano. Curato da Giusy Checola e 98weeks.
- Posseduti dall'amore. Motel b, Brescia + Di.st.urb., Scafati. Curatore: Stefano Taccone
- I ragazzi formidabili #2. Santa Reparata International School Of Art. Firenze. Curatore: Pietro Gaglianò.
- OPEN#4, S.a.L.E.. Venezia. Curato da S.a.L.E. e Dora Garcia.

2011

- Collecting Identities: I stay therefore we are - Oslo project. Padiglione Danimarca - 54esima Biennale di Venezia. Venezia. Curato da Carrozzeria Margot.
- ROMA MEDIA ARCHIVE web launch. Padiglione Rom - 54esima Biennale di Venezia. Venezia.
- Posseduti dall'amore. ARCI Bellezza. Milano. Curatore: Stefano Taccone.
- That'sIT. Reload. Roma. Curato da Anna Santomauro, Vincenzo Estremo, neon>campobase.
- The Wall. Archiviazioni, Lecce + Via Nosadella 2. Bologna. Curatore: Pietro Gaglianò.

2010

- Žabari! Percezioni e confini nell'Europa contemporanea. Palazzo Mediceo, Seravezza. Curatore: Giacomo Bazzani.

2009

- Chi ha ucciso la Mucca Carolina? Ex-Macelli. Prato. Curato da Pavel Braila.
- Tools for revolution or just for sale - Rotte Metropolitane. Villa Romana. Firenze. Curatore: Giacomo Bazzani.
- From the Periphery. Galerija Doma Omladine. Belgrado, Serbia. Curatore: Noa Treister.

2007

- Cohabitations. Harlem Studio Fellowship. New York, USA. Curatore: Raffaele Bedarida.

2006

- Arhipelag. Piazza Transalpina, terra di nessuno sul confine italo-sloveno. Gorizia/Nova Gorica, Italia e Slovenia.

MOSTRE PERSONALI

2012

- LA Rotta Miracolosa. Museo di Caporetto + varie locations sul confine italo-sloveno. Italia e Slovenia. Curatore: Špela Zidar.
- Inte Brasse. Genova. Curato da Stefano Taccone e CHAN.

2011

- Nutri la Mente. Carmignano. Curato da Vincenzo Estremo e Anna Santomauro.

2009

- Bašta za jednu noć - One night gardens. Galleria Doma Omladina. Belgrado, Serbia. Curatore: Vladan Jeremić.

2008

- Everywhere the same must-go-bag. Museo MAC,N. Monusmmano. Curatore: Giacomo Bazzani.

2006

- Scenografije. Istituto Italiano di Cultura in Slovenia. Ljubljana, Slovenia. Curatore: Michele Drascek.
- Cronache dalla città d'argento. Spazio Davar. Roma. Curatore: Raffaele Bedarida.

RESIDENZE

2012

- #1 / Under Construction Open Residency - Beirut/Milano. Libano/Italia. Curato da Giusy Checola e 98weeks.

2011

- Rupextre. Matera. Curatore: Michela Gulia.

2008

- The Return of Gastarbeiters. Požarevac, Serbia. Curatore: Noa Treister + Sex in transition. Kucevo, Serbia. Curatore: Noa Treister.
- Outside Project. Belgrado, Serbia. Curatore: Dejan Atanacković.

2007

- Harlem Studio Fellowship Residency Program. Curatore: Raffaele Bedarida. NY. USA.

2006

- Da cosa nasce cosa. Un progetto di Love Difference, con Juan Sandoval, Artway of Thinking, Stefano Boccalini. Gorizia/Nova Gorica, Italia e Slovenia.

PREMI

2012

- #1/ Under Construction, AIR International Research Program.
- "Open#4". S.A.L.E., Venezia.

2011

- "13° MOVIN'UP", programma per supportare la mobilità degli artisti italiani nel mondo.
- "Arte, Patrimonio e Diritti Umani" (Connecting Cultures). Finalista.

2007

- Premio San Fedele. Milano. Finalista.

2005

- Premio Targetti. Finalista.

WORKSHOPS E TALKS CONDOTTI DA LEONE CONTINI

2012

- Talk in "Plotting the Body", un progetto di Maria Pecchioli. Viafarini. Milano.
- Fraternité. Talk. Made in Filandia. Arezzo.
- Collettivo Etnografico Viale Tibaldi. Workshop. Università Milano-Bicocca + spazio pubblico. Milano.

2011

- Collettivo Etnografico San Nicola. Workshop. Vessel + spazio pubblico. Bari.
- Hot Pot. Workshop. Casa della creatività. Firenze.

•

PUBBLICAZIONI DI LEONE CONTINI

- *Musei Sovrapposti*, in I MARTEDÌ - Vent'anni fa la Jugoslavia, Labanti Nanni, Bologna 2012, n.9.
- *Visita al Museo Guatelli*, in LARES, Leo S. Olschki, Florence 2008, anno LXXIV, n.3.

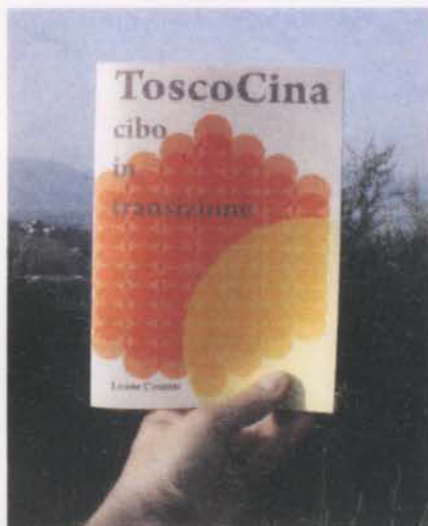
PUBBLICAZIONI SU LEONE CONTINI

- *Lavoro sul campo tra arte ed etnografia/Working on the field between art and ethnography*, in ARTE E CRITICA, anno 2011, n.69.
- *Back to the present*. Grafiche Gelli, Firenze 2011.
- *Istant book, artisti italiani a New York*. Charta, 2009.
- *From the Periphery*. Stampato da Doma Omladine, Belgrado 2009.
- *Rotte Metropolitane. Firenze è sommersa*. Edizioni Mascolino, Firenze 2009.
- *PIANETA TERRA*. Silvana Editoriale 2009.
- *Freedomism - Artistic practices after the naturalization market*. Polistampa, 2008.
- *Arte e Potere - La bellezza (im)potente*. Premio Arti Visive San Fedele 2007-2008.
- *Soundcheck*. Tipografia Derthona 2005.

ToscoCina

Libro d'artista, video, disegni su carta.

Prato, 2011-2012.

ToscoCina è un progetto sviluppato nell'arco di alcuni anni e che ha inglobato elementi di Nutri la Mente e Km0, ma anche di precedenti ricerche etnografiche relative alle pratiche agricole e culinarie nel contesto della diaspora cinese in Toscana.

Al cuore del progetto l'interazione con la comunità cinese locale e in particolare con una famiglia di agricoltori-imprenditori che vivono in una ex casa colonica abbandonata ed andata in rovina dopo la fine della mezzadria, quindi recentemente ristrutturata per scopi abitativi e commerciali, legati essenzialmente al "pronto moda". In seguito all'inasprirsi della recessione, che ha colpito duramente il settore del tessile in Toscana, la famiglia è stata costretta a riconvertire le proprie attività economiche riscoprendo competenze legate al proprio background rurale.

L'agricoltura di sussistenza cinese rievoca e riscatta - seppur paradossalmente - il paesaggio antropologico della toscana pre-industriale, rappresentando un'opportunità per rivitalizzare un'agricoltura impoverita - in termini di bio-diversità e cura del territorio - da decenni di abbandono.

Gli agricoltori cinesi, sospesi nella stasi esistenziale della nostalgia e in quella economica della recessione, sono forse inconsapevoli precursori di un imminente ritorno alla terra.

LA ROTTA MIRACOLOSA / ČUDEŽNI ZLOM

Azioni, interazioni, oggetti.

Sedi sparse lungo il confine italo-sloveno. Italia e Slovenia, 2012.

Quella che in Italia è nota come la rotta di Caporetto è chiamata in Slovenia Čudež pri Kobaridu, il miracolo di Caporetto. Queste due espressioni speculari appaiono rivelatrici di memorie incongruenti. La Rotta Miracolosa è la paradossale fusione linguistica di due prospettive storiche apparentemente incompatibili. Il progetto si è sviluppato a partire da un prolungato fieldwork trans-frontaliero. Gli interventi, sparsi sui due versanti del confine italo-sloveno, sono fruibili/attivabili grazie ad una road-map distribuita nel museo di Caporetto.

Tra i 13 interventi uno dei più significativi consiste nella trasformazione di un format escursionistico legato al turismo di guerra. Ho chiesto a Mirko, collezionista di reperti bellici e guida turistica, di guidare il pubblico in una passeggiata sui campi di battaglia della Grande Guerra, ma spostando l'attenzione dal patrimonio bellico/memoriale a quello presente e vivo, costituito dalle conoscenze specifiche legate a quel particolare habitat. Come esito una paradossale oscillazione tra i reperti/feticci della prima guerra mondiale - una guerra industriale, importata da lontani centri di potere - e le conoscenze - attuali e intergenerazionali allo stesso tempo - legate al microcosmo naturale.

Quelle che noi percepiamo come realtà antitetiche sono invece considerate nel pensiero locale come due versanti di un bene collettivo.

Gli altri interventi trans-frontalieri: <http://leonecontini.wordpress.com/2012/07/16/la-rotta-miracolosacudezni-zlom-road-map-info/>

Km.0

Verdure cinesi, video, stampa su carta.
Museo Pecci, Prato, 2012

La periferia di Prato è un continuum di quartieri residenziali, capannoni tessili, centri commerciali e frammenti residuali di paesaggio rurale.

In questo ambiente de-regolato si sviluppa l'agricoltura di sussistenza cinese, un'agricoltura poco visibile ma in grande espansione ed altamente significativa: queste pratiche agricole sono infatti, nel contesto della diaspora cinese, cruciali in termini di identità ed appartenenza, in quanto rappresentano un cordone ombelicale con le proprie origini; allo stesso tempo il fatto di coltivare ortaggi che fanno parte del proprio background tradizionale in una nuova terra racconta letteralmente un nuovo radicamento.

In un generale contesto di sospetto nei confronti della presenza cinese, queste pratiche sono tuttavia altamente stigmatizzate da parte dei vicini italiani, delle autorità e dei proprietari delle terre - terre che sono del resto rimaste spesso incolte per decenni, dalla fine della mezzadria.

Una mostra nel Museo Pecci è stata l'occasione per tentare uno "spostamento" attraverso la costruzione di un contesto laboratoriale che coinvolgesse le due comunità: nonostante la barriera linguistica - i cinesi coinvolti erano immigrati di prima generazione - l'urgenza relazionale ha determinato un intenso processo di scambio e traduzione attorno al "pretesto" della verdura cinese, perlopiù sconosciuta agli italiani.

Manifesti raffiguranti ortaggi cinesi sono stati affissi sui muri esterni del museo, rivolti verso la città.

Trans-Orient Buffet, Inc.

Cibo e bevande.

Frigoriferi Milanesi, Milano, 2012

Milano epicentro di poiesi identitarie e nostalgie (un tempo intra-italiane, oggi anche trans-europee e trans-continentali), approdo di beni spirituali/materiali - come i prosciutti moldavi, il pane pugliese ecc. - corrispondenti ad altrettante diaspore.

A Cascina Gobba un autobus parcheggiato in attesa di partire per il Marocco, due o tre giorni via terra, di fronte una piccola folla e grandi buste di plastica a scacchi; postini informali fanno la spola ogni giorno tra Italia e Moldavia, via Romania; microbus stipati di merci - in arrivo e partenza - e badanti. Gli interporti informali, il mercato dei romeni e gli empori di via Padova fanno della periferia milanese il centro di mille comunità, ciascuna delle quali rivendica una continuità con la propria origine.

Il Trans-Orient Buffet, Inc. è una collezione/offerta di prodotti gastronomici raccolti negli spazi considerati residuali e periferici di Milano, luoghi spesso negletti e privi di funzioni specifiche - non sono piazze, non sono strade - ma che sono intensamente vissuti, ed attorno ai quali si sviluppano vigorose micro-economie, spesso informali.

Nella nuova Milano ecologista e salutista, che riscopre il verde ad uso delle elites creative, *già* esiste - seppur non tematizzato - un intenso dialogo tra le comunità migranti ed i propri backgrounds rurali e culinari.

Il buffet materializza questa realtà nella forma di un'irruzione negli spazi dei frigoriferi milanesi e, a livello bio-chimico (cfr inc.), nei corpi dei loro frequentatori

Video documentazione dell'azione: <http://www.undo.net/it/videofocus/1337961716>

INTE BRASSE

Azione collettiva, stampa su carta
Ghetto di Genova, 2012.

Nell'area del ghetto le pratiche radicate nei backgrounds delle varie comunità di immigrati (principalmente magrebini, senegalesi ed ecuadoriani) ed inerenti la cura del corpo, coabitano con pratiche di segno opposto, legate allo spaccio e all'abuso di droghe pesanti. Si profila un contrasto a livello locale tra le comunità di migranti e la società ospite, percepita come opulenta ed autolesiva.

L'evento che funge da perno dell'operazione è a sua volta uno "spaccio", non di droga ma di vegetali tradizionali utilizzati dalle comunità immigrate per implementare l'energie fisica, attenuare la fame e la stanchezza, potenziare la sessualità, purificare o guarire il corpo, oltre a buoni-premio - ad esempio per un taglio di capelli dal parrucchiere marocchino.

Lo "spaccio" è organizzato secondo criteri che esulano dal commercio tradizionale, innestandosi su quel tessuto di economia informale cui gli abitanti qui già danno vita ed anzi richiamandola ulteriormente in virtù di manifesti, affisse sui muri del quartiere per un mese, che riproducono i vegetali "spacciati".

Il titolo si ispira a un'espressione in dialetto genovese - *se ciantan i spinelli inte brasse* (si piantano gli spinelli nelle braccia) - che rivela sia ignoranza nei confronti del fenomeno della tossicodipendenza sia un atteggiamento di rifiuto. *Inte brasse* intende all'opposto suggerire un'inclusione, "tra le braccia".

IN_PROGRESSO

Installazione audio-visuale, oggetti

Ex-Stazione Ceramica, San Giovanni Valdarno 2011

16-12-2012, San Giovanni Valdarno. Una delegazione dei metalmeccanici in presidio alla Ferriera di San Giovanni “irrompe” negli spazi espositivi di “Stazione Ceramica” durante l’inaugurazione della mostra “l’odore del legno bruciato”. Gli operai inseriscono il loro manifesto di lotta all’interno dell’installazione IN_PROGRESSO; riappropriandosi di un’opera originariamente concepita come discorso *su di loro*, la ri-significano a partire dalle *proprie* esigenze. Alla mia riflessione politico-antropologica si sovrappone la risposta dei metalmeccanici che rilanciano la propria battaglia in termini strategici ed operativi. L’intrusione viene accolta e trasforma IN_PROGRESSO in campo di battaglia e negoziazione tra linguaggi formali, sguardi ed urgenze differenti.

Il nucleo di IN_PROGRESSO è originariamente composto da una raccolta di oggetti, filmati e tracce audio che tessono una trama discorsiva attorno all’epopea operaia e alla sua ri-significazione attraverso gli sconvolgimenti sistemici ed antropologici del post-fordismo. Un video-documento sul lavoro in Ferriera negli anni '60 è integrato con audio registrazioni del picchetto attualmente in corso a pochi metri dalla sede espositiva. Alle tracce audio-visuali si aggiunge la lista ottenuta a partire dal file excel che gli operai utilizzano per auto-gestire le offerte alimentari ricevute dalla comunità locale, in segno di supporto al presidio. La lista è trasfigurata e quasi-monumentalizzata, ai suoi piedi sono disposte alcune delle offerte alimentari. Le pratiche sociali connesse all’esperienza comunitaria che caratterizza il presidio prefigurano *comunque* un’alternativa, fondata sulla piccola comunità solidale che si auto-gestisce in maniera trasparente ed orizzontale.

È questo lo sfondo su cui si innesta la decisione da parte dei metalmeccanici di inserire il proprio manifesto all’interno l’installazione, diventando co-autori di IN_PROGRESSO.

SPEDIZIONE ETNOGRAFICA

Video, azione collettiva.

Padiglione Danese, Biennale di Venezia, 2011.

Nel giugno del 2011 sono stato invitato a realizzare un intervento artistico su Oslo, il "Floating Danish Pavilion", durante la Biennale di Venezia.

Ho quindi organizzato e guidato una spedizione etnografica nel Padiglione Italia, utilizzando il Padiglione Danese come campo-base.

La *Survey* è stata l'occasione per un ribaltamento di potere (implicito nello "sguardo etnografico", originariamente rivolto verso l'altro, il "selvaggio") nei confronti delle politiche culturali - dichiaratamente de-regolate e "selvagge" - che hanno sotteso il progetto curatoriale del Padiglione Italia.

Il gruppo di lavoro, reclutato attraverso una *free call* via internet, è stato quasi integralmente costituito da operatori artistici facenti parte proprio di quel mondo degli addetti ai lavori che il progetto sgarbiano aveva lo scopo dichiarato di delegittimare. La spedizione si è dunque avventurata, dal qui e adesso della ricerca artistica contemporanea, nell'"altrove-allora" del Padiglione Italia.

Gli *outputs* di questa *survey* sono stati resi pubblici dalla rivista online *undo-net*, portando a compimento, attraverso la diffusione mediatica, il significato critico dell'intervento. Il progetto è proseguito con un *talk*, una volta tornati nel campobase, con l'artista danese Fos (creatore di Oslo) ed altri esponenti della scena artistica danese e svedese. Quest'ultima tappa rappresenta un momento di tematizzazione attraverso lo sguardo imparziale ed oggettivante dei colleghi scandinavi.

Il vernissage del Padiglione Italia: <http://www.undo.net/it/my/c18b3b208b05a0edc54e17ba836d2b7a/40/82>

La spedizione antropologica dal Padiglione Danese al Padiglione Italia: <http://www.undo.net/it/my/c18b3b208b05a0edc54e17ba836d2b7a/40/83>

Conversazione con l'artista Fos, una volta tornati nel "Danish Floating Pavilion": <http://www.undo.net/it/my/c18b3b208b05a0edc54e17ba836d2b7a/40/84>

NUTRI LA MENTE - 丰富思想

Scuola di cucina tosco-cinese.

Prato, 2011.

Nella periferia pratese la collisione tra le icone della toscana e la quotidianità cinese determina un paesaggio inatteso: vigne ed uliveti cedono il passo ai capannoni industriali dove si lavora il tessuto fino a tarda notte. Cinesi e toscani vivono da 20 anni esistenze parallele in questo piccolo territorio, i contatti tra le due comunità sono minimi ed improntati ad un sospetto reciproco. Questo almeno è il racconto dominante.

L'esperimento di cucina tosco-cinese nasce come tentativo di determinare uno "spostamento" attraverso la convergenza di pratiche culinarie associate alla quotidianità ed intimamente connesse con l'autorappresentazione identitaria di italiani e cinesi, toscani e wenzhouesi.

Il suo successo tuttavia è reso possibile dall'esistenza di una rete di relazioni già esistenti tra le due comunità. Il progetto testimonia e rende pubblica l'esistenza di un universo relazionale tosco-cinese che è vitale, perfettamente autonomo e produttivo.

COSA MANGIANO GLI ITALIANI?

Video (00:02:00), <http://vimeo.com/20984735>

Serbia-Firenze, 2008-2009

Nella Ex Jugoslavia è opinione diffusa che gli italiani siano mangiatori di rane, questa convinzione è così radicata che esiste un termine, *žabari*, che viene utilizzato per designare gli italiani. *Žabari* è infatti traducibile come *mangiatori di rane* o *ranocchiosi*. Oltre alle rane tuttavia, gli italiani sarebbero anche divoratori di serpenti, lucertole e gatti. L'origine di questo *pre-giudizio* rimane incognita, ma la sua fenomenologia appare interessante in quanto mette in crisi uno dei principali pilastri dell'*italianità*: noi ci consideriamo il popolo che ha la migliore cucina del mondo, e siamo convinti che questa sia una verità oggettiva e pacificamente condivisa da tutti. Lo sguardo di cui siamo fatti oggetto da parte dei nostri vicini è dunque spiazzante in quanto si inserisce in modo distruttivo all'interno di una nostra auto-rappresentazione: scopriamo improvvisamente che la nostra convivialità è percepita nei termini di un'alterità onnivora, di volta in volta percepita in modo scherzoso o angosciante.

CONDO IKEA

Inchiostro su carta.

Firenze, 2010.

Osservando la copertina del catalogo Ikea mi sono accorto della presenza di famiglie dai tratti chiaramente non europei pacificamente inserite in un ipotetico condominio sezionato in modo da svelare l'intimità quotidiana dei suoi abitanti. Ho isolato ed ingrandito i personaggi del condominio ikea, dotandoli di fumetti vuoti; quindi ho chiesto ad alcuni bambini, che vivono nell'interland fiorentino e che sono per la maggior parte figli di immigrati, di attribuire pensieri e riflessioni ai personaggi riempiendo gli spazi dei fumetti.

L'armonioso condominio svedese creato dagli esperti di marketing di Ikea, miraggio di una futura middle class multiculturale, si è riempito di parole e di pensieri reali. Il progetto è tuttora in corso.

LE COSE VECCHIE NON VANNO CAMBIATE

Bandiera, 160cm x100cm.

Villa Romana, Firenze, 2009.

I giovani migranti che esprimono un progetto di lunga permanenza sono di fatto *nuovi autoctoni* fiorentini. Ho chiesto ad alcuni di loro, la maggior parte albanesi o kosovari di etnia albanese, di progettare insieme la bandiera per una Firenze ideale. Tuttavia la mia richiesta è stata interpretata come l'invito a dissacrare il simbolo massimo della comunità ospitante e quindi spesso inizialmente non accolta. "Le cose vecchie non vanno cambiate" è stata la risposta più frequente. L'intangibilità di un mondo valoriale consacrato dalla tradizione è del resto il cuore di quella stessa naturalizzazione dell'identità che nutre tanto le ideologie xenofobe qui in Italia che i conflitti a sfondo etnico nella storia recente balcanica. Superata questa inibizione la nuova bandiera diventa uno schermo su cui proiettare un immaginario complesso fatto di speranze e rivendicazioni: emergono colori e forme della bandiera nazionale di riferimento, ma ibridate con il giglio di Firenze.

BAŠTA ZA JEDNU NOĆ - ONE NIGHT GARDENS

Performance.

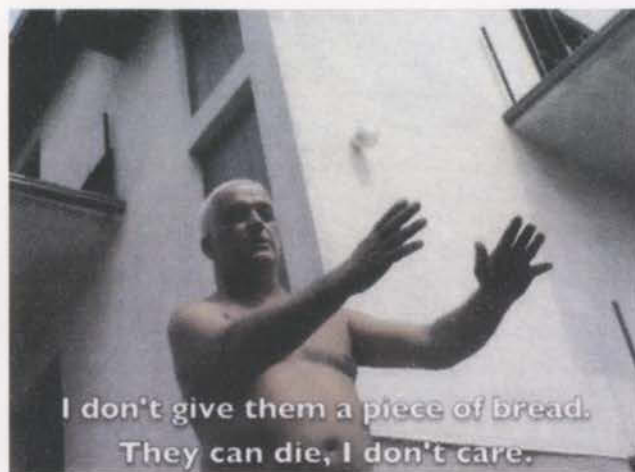
Galleria Doma Omladine, Belgrado 2009.

Mirijana compone e vende corone di fiori per la strada nel centro di Belgrado. Sono stato affascinato dalla sua abilità ma soprattutto dalla sua capacità di fuoriuscire continuamente dagli schemi del lavoro artigianale e dal suo saper combinare tradizione ed invenzione. La galleria Doma Omladine, dove sono stato invitato ad esporre, si trova vicino ai mercati abusivi dei fiori, dove Mirijana vende le sue ghirlande, sul marciapiede. L'ho quindi invitata a varcare quel confine che arbitrariamente separa un problema di pubblico decoro da un evento artistico-culturale. "One night gardens" è l'azione avvenuta durante l'affollata "Notte dei Musei", dove si mischiano arte, moda, intrattenimento e spettacolo, e dove i confini tra gli ambiti e le discipline si confondono nel calderone dell'industria culturale. Il workshop informale tenuto da Mirijana dentro la galleria civica è un paradossale cortocircuito tra produzione artigianale di sussistenza e politiche culturali della nuova Belgrado gentrificata. Il mio ruolo è stato dunque di intermediazione e legittimazione di una pratica creativa informale già esistente ed intrinsecamente ambigua: da una lato espressione diretta del "narod" (popolo) serbo, dall'altra pericolosa manifestazione di un'urgenza legata alla sopravvivenza, portatrice di un folklore spurio, lontano dalla purezza congelata nell'altrove-allora della mitologia nazionalista.

SPOMENIK - MONUMENTO

Lastra di marmo con iscrizione, video (00:45:00).
Požarevac, Serbia 2008.

Nella nuova Serbia europeista la città di Požarevac è ancora associata, nell'immaginario collettivo, alla cultura di guerra e al decadimento morale degli anni '90. La società è visibilmente polarizzata: da un lato i ricchi, emigrati in Europa negli anni '70, hanno costruito grandi case-castello, dall'altro lato i profughi di guerra ed una classe media impoverita sopravvivono giorno per giorno. Come conseguenza dell'erosione del ceto medio la solidarietà è sparita. Il progetto è in prima istanza un tentativo di trasformare l'energia potenziale delle iniquità sociali in un concreto atto di solidarietà, ma è anche l'occasione per testare l'efficacia di un tipo di pratica artistica che si propone di innescare processi di trasformazione sociale. In un campo profughi ho stilato, attraverso interviste, una lista dei materiali ritenuti necessari per la costruzione di infrastrutture minime indispensabili. Ho creduto che la diffusione della lista avrebbe innescato gesti di solidarietà esemplari all'interno della comunità: il denaro impiegato nell'ottenimento di status symbol sarebbe stato dirottato verso gesti di solidarietà in una competizione costruttiva. La menzione dei benefattori avrebbe seguito il sistema locale di valori e sarebbe stata resa pubblica da una placca di marmo collocata nel Parco degli Eroi, circondata dai monumenti che celebrano i padri della patria. Ma nessuno ha effettuato donazioni e il fallimento del progetto è stato presentato nella forma della placca con uno spazio vuoto al posto dei nomi dei benefattori. La placca, installata nel Parco degli Eroi, è una sfida al fatalismo e al decadimento morale di una società in cui solidarietà e fratellanza, centrali nella vecchia ideologia pan-jugoslava, non sono che parole vuote incise sugli onnipresenti monumenti. Il progetto svela, allo stesso tempo, l'ambiguità della posizione dell'artista-attivista ed il rischio di paternalismo implicito nelle sue pratiche. L'iscrizione finale è la seguente: *Benefattori che hanno offerto una possibilità ai profughi del Kossovo, che vivono in Kostolac, di costruirsi una nuova vita: [spazio vuoto] Požarevac 10-08-2008.*

KROV NAD GLAVOM - UN TETTO SULLA TESTA

Stampa fotografica, video (00:04:30) <http://www.romamediaarchive.net/a-roof-over-my-head/>

Požarevac, Serbia, 2008.

Il video documenta alcune fasi della costruzione di una casa da parte di una famiglia di profughi Rom Kossovani, temporaneamente residenti in una baraccopoli nella periferia di Požarevac, in Serbia orientale. L'intera famiglia appare intensamente mobilitata per la costruzione della casa, i materiali utilizzati sono un impasto di terra e paglia, legno e materiali di riciclo. Questo progetto riattiva abilità e conoscenze tecniche di tipo tradizionale che tornano improvvisamente ad essere indispensabili. La costruzione della casa rappresenta la speranza di una nuova sedentarietà, di un'uscita dalla condizione di sradicamento imposta dalla guerra. Ma il video racconta anche la mia interazione con i profughi e le condizioni paradossali di un incontro che avviene nel segno di una traduzione complessa, tra momenti di empatia, umorismo e malintesi. Il costo per la realizzazione di questo tipo di abitazione è di soli 150 euro, i dettagli con il prezzo dei vari materiali sono elencati in una lista al termine del video. Il video è stato proiettato nel Padiglione Rom della 54a Biennale di Venezia nel 2011.