

FRANCESCO PACELLI selected works

Francesco Pacelli (Perugia, 1988; vive e lavora a Milano) si è laureato in Design al Politecnico. Ha lavorato come assistente di Roberto Cuoghi e collaborato alla direzione artistica del project space milanese Dimora Artica. La sua ricerca è un tentativo di mettere in connessione mondi e riferimenti diversi ispirati alla scienza, alla spiritualità, al rapporto tra natura e artificio, alle storie cosmiche, confluendo spesso in situazioni fantastiche e alternative rispetto alla realtà del quotidiano, in una sorta di costante ricerca di escapismo.

Francesco Pacelli (Perugia, IT 1988; lives and works in Milan) graduated in Design at Politecnico University. He worked as assistant for Roberto Cuoghi and was part of the artistic direction of the project space Dimora Artica in Milan. His research is an attempt to connect different worlds and references inspired by science, spirituality, the relationship between nature and artifice, cosmic stories, often merging into fantastic and alternative situations compared to the reality of everyday life, in a sort of constant search for escapism.

/solo and duo exhibitions

- 2021 *Holobiont Rapsody*, Eastcontemporary, Milano (Italy), duo show
- 2020 *Notturmo* (site specific project), UnaVetrina, Rome (Italy)
- 2019 *Fishy fishy fishy X*, Rehearsal, Milano (Italy)
Abisso elastico, Current, Milano (Italy)
- 2018 *Ballata Vogelkop*, Display, Parma (Italy)

/selected group exhibitions

- 2021 *Macina*, curated by Tretre at ViaFarini.Work, Milano (Italy)
Corpoacorporo#2, curated by Surplace Varese+AK, Milano (Italy)
Les danses nocturnes, Spread Museum, Entrevaux (France)
Address Unknown II, Edicola Radetzky, Milano (Italy)
Starry speculative night, Spazio Volta, Bergamo (Italy)
Entr-acte, Renata Fabbri, Milano (Italy)
In_Festa, Coatto project space, Milano (Italy)
- 2020 *Luna Calante*, Residenza La Fornace (Italy)
Libertà, Castello di Lajone, Quattordio (Italy)
Virtual Archipelago, digital project, Re_Act Contemporary Art Laboratory
Baitball (01), Palazzo San Giuseppe, Polignano a mare (Italy)
- 2019 *Tetsuo's body*, 9H Hotel Otemachi, Fuchu, Tokyo (Japan)
Formes vivantes, Musée National Adrien Dubouché, Limoges (France)
Innesti, Walk-in Studio festival, Milano (Italy)
Screen Tearing, Dimora Artica, Milano (Italy)
- 2018 *Naturalia et Artificialia*, Ca' Marsala, Bologna (Italy)
- 2016 *Future artists*, Nerve Visual Gallery, Londonderry (Northern Ireland)

/publications

- 2021 <http://scandaleproject.com/macina/>
<https://kubaparis.com/macina/>
<https://kubaparis.com/les-danses-nocturnes/>
<http://tique.art/six-questions/francesco-pacelli/>
<http://formeuniche.org/holobiont-rhapsody-eastcontemporary>
<https://www.juliet-artmagazine.com/holobiont-rhapsody-dove-invisibile-diventa-visibile>
<https://www.ofluxo.net/holobiont-rhapsody-stach-szumski-francesco-pacelli>
<https://www.exibart.com/arte-contemporanea/holobiont-rhapsody>
<http://artmirror.org/exhibitions/650-stach-szumski-and-francesco-pacelli-at-eastcontemporary>
- 2020 <http://www.daily-lazy.com/2020/12/holobiont-rhapsody-at-eastcontemporary.html>
<https://residenzalaforname.com/lunacalante>
<https://tzvetnik.online/article/luna-calante>
Interview on <https://ossevatoriofutura.it/fragilita-della-specie>
Interview on <https://artslife.com/2020/04/19/arte-balsamo-della-psiche>
<https://reactcontemporary.com/virtual-archipelago>
<https://tzvetnik.online/article/baitball-01-a-group-show-at-palazzo-san-giuseppe>
<https://scandaleproject.com/baitball-01-ill-slip-an-extra-shrimp-on-the-barbie-for-you>
<http://www.daily-lazy.com/2020/02/baitball-01-ill-slip-extra-shrimp-on.html>
<http://artmirror.org/exhibitions/469-tetsuo-s-body>
- 2019 <https://www.ofluxo.net/tetsuos-body-off-site-collective-exhibition>
<https://anti-materia.org/eyecandy-1/2020/1/23/semana-2052-tetsuos-body>
<http://www.daily-lazy.com/2020/01/tetsuos-body-at-nine-hours-hotel.html>
Interview on HESTETIKA Magazine, Vol. 36
*Formes vivantes*_Musée National Adrien Dubouché_Catalogue_Silvana Editoriale
<https://www.artribune.com/L-ecosistema-delle-incognite>
<http://www.balloonproject.it/francesco-pacelli/>
<https://anti-materia.org/eyecandy-1/2019/11/4/semana-1941fishy-fishy-fishy-x>
<http://www.daily-lazy.com/2019/10/francesco-pacelli-at-rehearsal-project.html>
http://tzvetnik.online/portfolio_page/francesco-pacelli-at-rehearsal-project/
<http://artmirror.org/exhibitions/403-francesco-pacelli-at-rehearsal-project-space>
Small Zine n. 32 *Una realtà mutante* Intervista a cura di Gregorio Raspa
<http://scandaleproject.com/fishy-fishy-fishy-x-francesco-pacelli/>
<http://formeuniche.org/dialogo-con-francesco-pacelli/>
<http://www.balloonproject.it/innesti/>
<https://anti-materia.org/eyecandy/tag/ABISSO+ELASTICO>
http://tzvetnik.online/portfolio_page/francesco-pacelli-at-current/
<http://www.balloonproject.it/screentearing/>
- 2018 <http://www.daily-lazy.com/2018/12/francesco-pacelli-at-display-parma.html>
<https://www.neo2.com/francesco-pacelli/>
<http://atpdiary.com/francesco-pacelli-ballata-vogelkop-spazio-display-parma/>
<https://www.juliet-artmagazine.com/naturalia-et-artificialia-2/>

Un corpo scultoreo che attiva memorie e ricordi visivi senza che siano esplicitati in maniera diretta. L'ambiguità trova spazio nella texture, nelle impressioni lasciate dalle dita, nella finitura bronzea. Diversi corpi in equilibrio precario si sostengono insieme, fino a diventare un nucleo solido e armonico di accenni formali. Si cerca un significato come si inseguono le forme nelle nuvole.

A sculptural body activating visual memories without an explicit and direct statement. Ambiguity finds space in the texture, in the impressions left by the fingers, in the bronze finish. Several bodies in a precarious equilibrium support each other till the moment they become a solid and harmonious nucleus of formal hints. Meaning is sought in the same way shapes are chased in clouds.

Installation view from *Macina*, group exhibition held at ViaFarini.Work (Milano, Italy) / 2021

Isn't that your Amsterdam face

Epoxy resin, polyurethane resin, wood, polystyrene, acrylics, spray paint, plaster, metallic leaf
2021

Installation view from *Macina*, group exhibition held at ViaFarini.Work (Milano, Italy) / 2021

Evocando il tema del mostro chimerico, il lavoro cerca di contaminare e sintetizzare molteplici forme organiche in una nuova entità autonoma. Geometrie antropomorfe e accenni ibridi animali e vegetali confluiscono nella scultura, che può vivere solo a terra, a diretto contatto con l'architettura che la ospita.

Evoking the theme of the chimeric monster, the work tries to contaminate and synthesize multiple organic forms in a new autonomous entity. Anthropomorphic geometries and hybrid hints of animals and plants converge in a sculpture that can only live on the ground, in a direct contact with the architecture that hosts it.

Fragile dance of a chimera
Glazed ceramics
2021

Installation view from *Macina*, group exhibition held at ViaFarini.Work (Milano, Italy) / 2021

Rush
Glazed ceramics
2021

Installation view from *Les danses nocturnes*, group exhibition held at Spread Museum (Entrevaux, France) / 2021

Rush è un nucleo di piccoli corpi dalla forma organica che sembrano provenire dal sottosuolo, da terre inesplorate o da fondali marini o fluviali dove strane creature magiche possono vivere. Il titolo e i materiali accennano alle antiche corse all'oro che in tempi passati hanno spesso spinto le persone a esplorare territori sconosciuti in cerca di fortuna, a volte finendo in situazioni frenetiche o pericolose, condizioni peculiari dove le ossessioni e i desideri si uniscono per raggiungere i propri obiettivi.

Rush is a work made by several little organic-shaped elements that seem to come from an underworld, from unexplored lands or from the bottoms of seas or rivers where strange, magical and mythical creatures may live. The title and the materials evoke the ancient gold rushes that in past times led adventurous people to explore unknown and vast lands in search of fortune, putting themselves in frantic and often dangerous situations for themselves and for others, peculiar conditions where obsessions and desires merge together in order to reach a target.

Echoes
Epoxy resin, fabric, steel, plaster, polyurethane foam, acrylic spray, synthetic feathers
2021

Echoes presenta una sintesi tra il simbolo orientale dell'Enso, segno pittorico circolare realizzato in un'unico movimento e la figura mitologica dell'Uroboro, il serpente che mangia la sua stessa coda. In opposizione a un concetto lineare di tempo, la circolarità rappresenta una condizione di profonda connessione con gli elementi e le dinamiche della natura, in stato costante e reiterativo di contrazione ed espansione.

Echoes aims to be a synthesis between the oriental symbol of Enso, a circular painting gesture made in one single move and the mythical figure of the Ouroboros, the snake eating its own tail. In opposition to a linear concept of time, circularity represents a condition of deep connection with the elements and dynamics of nature, in a constant looping state of contraction and expansion.

opolitana Underground

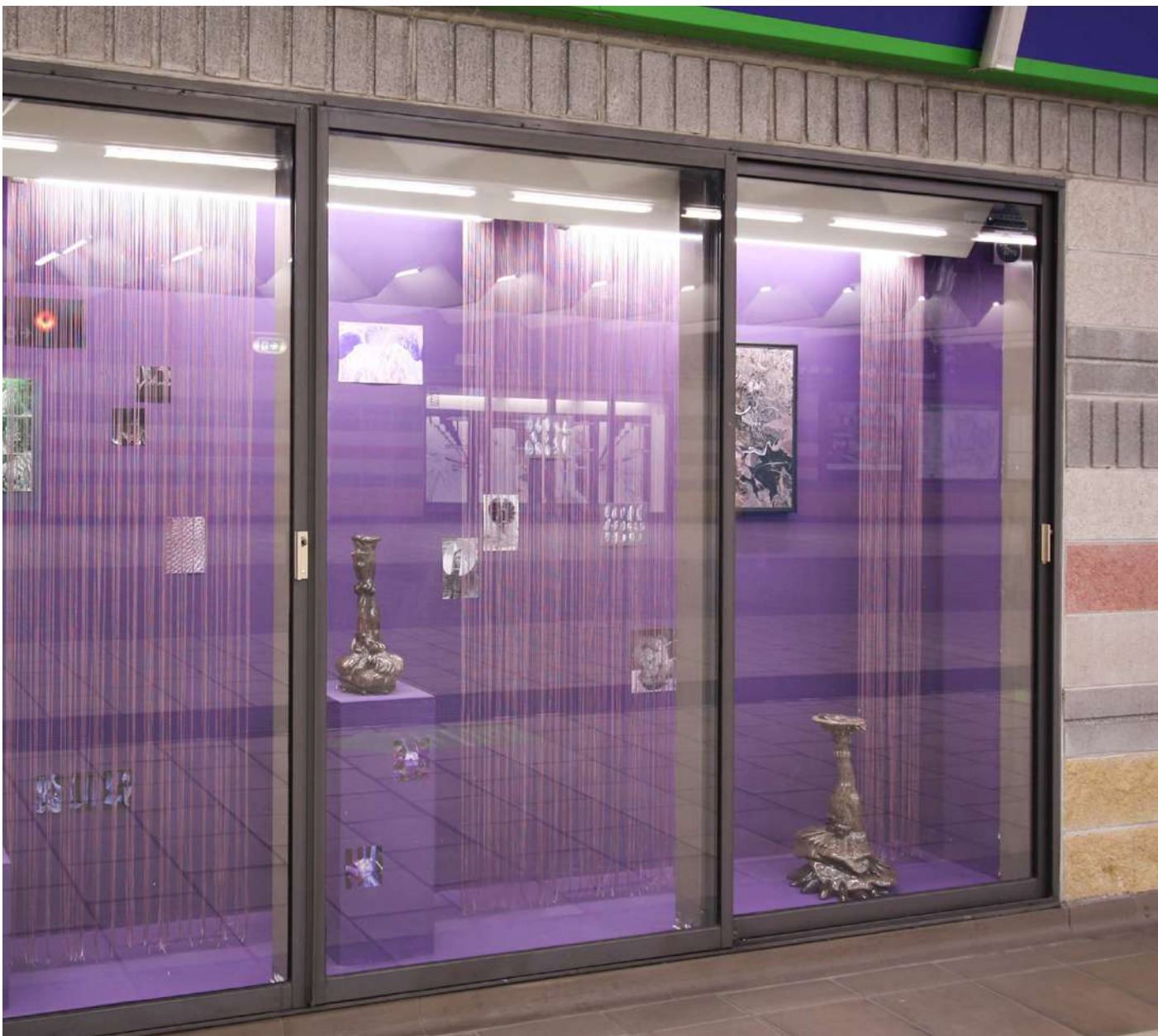
Via Ferrari - Via Tazzoli
Via Farini - Monumentale

In base alle lunghezze d'onda della luce che attraversa l'atmosfera, il cielo dovrebbe essere percepito come più viola che blu. Nel corso dei millenni però la specie umana ha sviluppato prevalentemente quei fotorecettori in grado di percepire la fase centrale dello spettro cromatico, quindi il blu azzurro. Per questo motivo percepiamo il cielo come azzurro e non viola. Se anche il colore del cielo può essere messo in discussione, siamo portati alla consapevolezza del relativismo intrinseco delle nostre percezioni.

According to the light wavelengths passing through the atmosphere, sky should be perceived as more violet than blue. Over the millennia however, human species has predominantly developed those photoreceptors able to perceive the central phase of the chromatic spectrum, therefore the azure blue. For this reason, we perceive the sky as blue and not violet. If even the color of the sky can be questioned, we are led to the awareness of the intrinsic relativism of our perceptions.

Extract from the exhibition text by Marta Orsola Sironi

Luomaenida consiste in una serie di quattro ceramiche facenti riferimento a una nuova specie di organismi vegetali da poco scoperti nel territorio americano. Il lavoro trasforma entità biologiche attraverso un filtro che non le rende più parte della realtà quotidiana. Si delinea un ecosistema di nuove nature potenziali, mostrando il risultato ipotetico di un processo evolutivo alternativo a quello esistente.

Luomaenida consists in a series of four ceramics related to a new species of vegetal organisms recently discovered in the american territory. The work transforms biological entities through a filter that doesn't make them part of a daily reality anymore. An ecosystem of new potential shades is set, showing as the hypothetical result of an evolutionary process, alternative to the existing one.

Synthetic states of dissolution (detail)
Glazed ceramics, sand, soil
2020

Il lavoro mira a dare forma estetica a un intreccio naturale che a prima vista può sembrare astratto, suggerendo strutture organiche che, con le loro forme, curve, spine, ci fanno domandare come potrebbe essere il mondo microscopico in una foresta se i nostri sensi umani potessero affrontarlo. Il suolo è l'epidermide della Terra; è attraversato da nervi, pori, fluidi, è la materia attraverso la quale i funghi comunicano tra loro e percepiscono ogni essere umano che li calpesta. Questo sistema radio terrestre disegna linee astratte che vengono qui sintetizzate scolpendo, trattenendo la materia, spingendola, lasciando tracce.

The work aims to give aesthetic shape to a natural intertwining that may at first glance seem extremely abstract, suggesting organic structures with shapes, curves, thorns that make us wonder what the microscopic world of a forest could be like if our human senses could be able to face it. The soil is the epidermis of the Earth; it is crossed by nerves, pores, fluids, it is the matter through which the mushrooms communicate with each other and perceive every human being who steps on them. This terrestrial radio system draws abstract lines that are synthesized here through sculpting the matter, holding it, pushing it, leaving traces.

Extract from the exhibition text by Claudia Contu

Abyssa
Glazed ceramics
2020

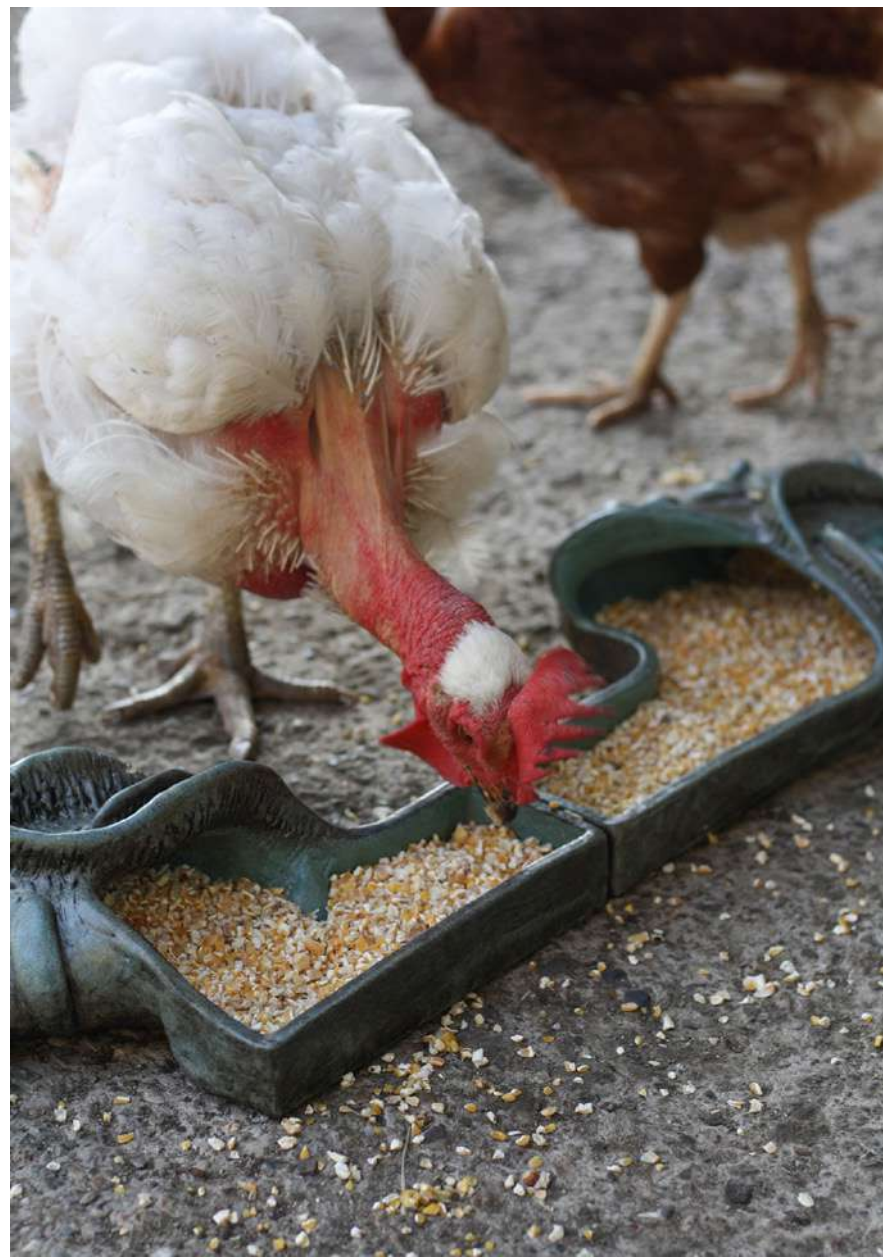
In lingua ebraica il termine Zikkaron fa riferimento a un atto liturgico, reiterativo legato a un principio di liberazione e promessa. L'opera consiste in una mangiatoia per animali che tramite l'atto ritualistico di comunione e aggregazione legata al cibo, cerca di creare un ponte di connessione tra il mondo umano e quello animale.

The jewish term Zikkaron is a reference to a liturgic and reiterative act, strictly related to a concept of liberation and promise. The work consists in a bird feeder conceived to set a connection point between the human world and the animal one, through the ritualistic and aggregating act of eating.

Installation view from *Luna Calante*, collective exhibition held at Residenza La Fornace (Italy) / 2020

Installation view from *Baitball (01)*, collective exhibition held at Palazzo S. Giuseppe (Polignano a mare, Italy) / 2020

The Tripophiles

Epoxy resin, polystyrene, sand, acrylics, glass
2018

Il casco è simbolo dei progressi tecnologici compiuti dall'essere umano, evoluzioni volte a migliorare il proprio benessere e a ottenere in questo caso una condizione di protezione da pericolosi agenti esterni. Le incrostazioni presenti sulla superficie dell'opera evocano una condizione di paura, di incertezza verso tutto ciò che si cerca di preservare, ma che è tuttavia destinato a spegnersi tramite l'azione progressiva del tempo.

A helmet is a symbol of the technological advances made by the human being, evolutions aimed at improving one's well-being, obtaining a condition of protection from dangerous external agents. The incrustations present on the surface of the work evoke a condition of fear, of uncertainty towards everything that humanity tries to preserve, but which is nevertheless destined to die out through the progressive action of time.

Notturmo

Metal pipes, Eps, epoxy resin, cellulose, polyurethane resin, acrylics, pigments, sand, neon light
2020

L'ameba è un essere vivente di difficile classificazione all'interno del regno animale. Presenta caratteristiche molto particolari come la possibilità di scindersi in molteplici parti adattandosi all'ambiente circostante o la capacità di inglobare e fagocitare altri microorganismi utili per la sua sopravvivenza. Probabilmente a causa della sua condizione di invertebrato, è inoltre uno dei pochi esseri viventi di microscopiche dimensioni (se non l'unico) a cui siano state attribuite caratteristiche comportamentali potenzialmente riferibili a un essere umano. L'essere un'ameba, infatti, definisce uno stato di apatia, di mancanza di risolutezza e di incapacità di reazione a un evento. Condizioni esistenziali tranquillamente applicabili a un momento storico come quello contemporaneo in cui la perdita di riferimenti e la mancanza di certezze si stanno diffondendo sempre maggiormente all'interno del tessuto sociale.

An amoeba is a living being difficult to classify within the animal kingdom. It has particular features such as the ability of splitting into multiple parts to adapt to the surrounding environment or the capacity to incorporate and engulf other microorganisms useful for its survival. Probably due to its condition as an invertebrate, it is also one of the few living microscopic beings (if not the only one) to present characteristics that may be attributed to a human. Being an amoeba defines a state of apathy and inability to react to an event. Existential conditions easily applicable to a historical moment like the contemporary one where the loss of references and the lack of certainties are spreading more and more within the social structure.

From Tetsuo's body, collective off-site exhibition held at Capsule hotel 9H Otemachi (Tokyo, Japan) / 2019

Tetsuo's body indaga come la corporalità potrebbe essere influenzata, rimodellata e moltiplicata dalla scissione storica che un'intera generazione sta vivendo in questo momento, tra il catastrofismo ambientale e politico del presente e la promessa fideistica di un futuro completamente redenta dalla tecnologia. La distorsione del corpo viene deformata da queste due prospettive dai toni al contempo retorici e non del tutto realistici, ma non senza conseguenze per il primo substrato di vita e intelligenza, ovvero il corpo, che tende a diventare un intreccio di molteplici entità. Secondo la teoria dell'Assemblaggio di Manuel De Landa, la tendenza di accorpare organismi in apparenza svincolati, anatomie dai rapporti falsati, elementi inorganici e vegetali, strutture animali e device digitali, strumenti e agglomerati cellulari in espansione, tessuti e oggetti di vario genere, ecc.- sembra definire in maniera molto accurata la tendenza verso la generazione di un corpo distopico e polimorfico.

The collective exhibition Tetsuo's body aims to investigate how corporality could be affected, remodeled and multiplied by the historical split that an entire generation is now undergoing, between the environmental and political catastrophism of the present and the almost fideistic promise of a future completely redeemed by technology. The distortion of the body is deformed by these two perspectives in the end morbidly rhetorical, both in their own way unrealistic, but not without consequences on the first substratum of life and intelligence: precisely, the body, which tend to become an overlapping of several entithies. According to the theory of assemblage developed by Manuel De Landa, the tendency to assemble apparently unrelated bodies- simulated anatomical portions, inorganic elements, vegetal and animal structures, digital devices, instruments, proliferating cellular enlargements, fabrics and tools of various kinds, etc.- seems to define the tendency of the polymorphic-dystopian body in perhaps the most accurate way.

Extract from the exhibition text by Marcello Barison

There is so much to lie about it that I don't know how to start
Epoxy resin, cellulose, polyurethane resin, acrylics, pigments, taxydermy elements
2019

Same old cycle è un'opera in sapone pigmentato che nasce dall'ibridazione tra l'immagine iconica della saponetta da bagno e la caratteristica struttura dentale di un pesce balestra, dai tratti al contempo umani e demoniaci. Attraverso l'azione quotidiana di sfregamento, la restituzione dei dettagli anatomici si affievolisce perdendo la condizione estetica originaria, fino ad assumere una forma astratta sempre più abbozzata e confusa. L'opera racconta il processo necessario al compimento dell'atto di costruzione di un'immagine, dal momento iniziale della sua realizzazione fino alla sua inevitabile scomparsa.

Made in pigmented soap, Same old cycle arises from the hybridization between the classical image of a bath soap with the peculiar dental structure of a triggerfish, with both human and demonic traits. Through the daily action of rubbing, anatomical details fade, losing their original aesthetics until they reach an increasingly vague and confused form. The work tells about the process necessary to complete the act of building an image, from the initial moment of its creation to its inevitable disappearance.

From *Tetsuo's body*, collective exhibition at Capsule hotel 9H Otemachi (Tokyo, Japan) / 2019

Installation view from *Fishy fishy fishy X*, solo exhibition at Rehearsal Project (Milano, Italy) / 2019

You did love it so, you did love it like a son
Epoxy resin, polyurethane resin, polystyrene, cellulose, alluminium, wires, ceramics, acrylics, spray paint, flexible Led light
2019

Silica bloom bum
Glazed ceramics, soil, black sand, acrylics, epoxy resin
2019

Superato il fondale di questa pozza d'acqua che i più ottimisti chiamano lago, si raggiunge un luogo di armonica quiete, dove non c'è nessuno. Questo ambiente, consumato dal tempo e dilaniato da una luce nero pece, abbozza scenari ambivalenti che si mescolano e si fondono, alimentando rimpianti ed entusiasmi che lentamente si contaminano fino a sovrapporsi, speranze che ciclicamente si avverano per poi spegnersi in un flusso continuo a corrente alternata. Le forme appaiono vaghe in questo silenzio fossilizzato, oscuro, non c'è tempo per lo spaesamento. Non c'è spazio per la noia. C'è solo una coltre di cenere che copre le idee, le soffoca fino a strozzarle, abbozzando ciò che si trova sotto, come un Supertele coperto dalla neve in una mattina di gennaio. E qui il fulmine, la cimice, il gas radon diventano tasselli uguali ed evanescenti di un'entità unica in cui non si percepiscono confini, in cui tutto è appiattito, dove la fine di quel ramo coincide con il prolungamento di questo mignolo. Il buio e la luce sono la stessa cosa, senza soluzione di continuità. Il cerchio è necessariamente più sensato della semiretta. L'elusività di queste apparizioni stimola i parametri di lettura di una fenomenologia quasi sempre straniante, aggiungendo layer interpretativi di una realtà tendenzialmente impossibile da dominare in modo esaustivo. A volte si va avanti, quasi sempre ci si perde. L'orientamento, in questa melma grassa e pastosa, è affidato agli altri sensi, al radar dei pipistrelli, alle correnti aeree che muovono le nuvole, all'intuito di alcuni pesci ciechi. Tu essere ambiguo ci rassicuri e ci frastorni, la paura del cambiamento tuttavia blocca la mia capacità di leggere con lucidità le situazioni, immobilizzandomi. E quella pietra, che sento arrivare a gran velocità, probabilmente mi farà un gran male. Piante infestanti, non siete fatte per essere contenute dal catrame, spaccatelo, liberatevi, impossessatevi nuovamente di ciò che è vostro. Un bagliore soffuso si intravede tra due rocce color antracite, proiettando a raggiera immagini flebili e sovrasure di un futuro mutevole e incerto, condizioni d'animo ondovaghe di cui saremo stati inconsapevoli artefici e nostalgici testimoni. Brucia questa felpa sudicia, e con lei il pensiero del mare, il rumore del cotone, il fastidio della sabbia umida tra le piante dei piedi e le infradito. È uno dei tanti possibili scenari di realtà, o solamente un giochino buffo per voi umani.

After crossing the bottom of this pool of water that a very optimistic person would call a lake, a place of harmonious tranquility suddenly appears, where no one is present. Consumed by time and torn by a pitch-black light, this environment present ambivalent scenarios that mix and blend together, fueling regrets and enthusiasms slowly contaminating each other until overlapping, with hopes cyclically coming true and then fading out in a continuous flow of alternating current. Shapes appear vague in this fossilized, obscure silence, there's no time for disorientation. There is no place for boredom. There is only a blanket of ash covering ideas, suffocating them up to strangle them, sketching what is underneath, like a snow-covered soccer ball on a January morning. Here a lightning, a bug, radon gas become equal and evanescent pieces of a single entity in which borders are not perceived, in which everything is flattened and the end of that branch coincides with the extension of this little finger. Darkness and light are the same thing, without interruption. The circle makes necessarily more sense than the half-line. The elusiveness of these apparitions stimulates the reading parameters of a phenomenology that is almost alienating, adding interpretative layers of a reality that is basically impossible to dominate in an exhaustive way. Sometimes you go on, you quite always get lost. In this fat and pasty slime, orientation is delegated to other senses, to bats' radar, to the air currents that shape clouds, to the intuition of some blind fishes. You ambiguous creature are able to reassure and shake us; however, the fear of change is blocking my ability to clearly understand situations, immobilizing me. And that stone, which I feel coming at great speed, will probably hurt me a lot. Wild plants, you are not made to be contained by the tar, break it, free yourself, take back what's yours. A suffused glow can be glimpsed between two anthracite-colored rocks, radially projecting faint and over-saturated images of a changeable and uncertain future, undulating moods for which we will have been unaware architects and nostalgic witnesses. This dirty sweatshirt is burning, and the same is for the sea, for the sound of cotton, for the bother caused by the wet sand between the feet and the flip-flops. It is one of the many potential reality scenarios, or just a funny game for humans.

Original text for *Fishy fishy fishy X*, solo exhibition at Rehearsal project (Milano, Italy) / 2019

I wonder who you were when you weren't there

Epoxy resin, polyurethane resin, polystyrene, cellulose, ceramics, acrylics, spray paint, flexible Led light
2019

Un corto circuito visivo tra il mondo biologico e quello artificiale. In stretta relazione con l'ambiente in cui vive, la forma si adatta e assume nuove possibili connotazioni spaziali grazie alla flessibilità della propaggine luminosa che emerge dal corpo principale. L'ambiguità della sua geometria rievoca elementi stratificati nella memoria collettiva ma non immediatamente afferrabili, innescando una condizione al contempo attrattiva e repulsiva.

A visual short circuit between the biological and artificial world. In close relationship with the architectural environment, its shape changes and adapts, creating new possible visual conditions thanks to the flexibility of the tubular light emerging from the main body. The ambiguity of its geometry evokes elements layered in our collective memory but not immediately graspable, triggering a condition both attractive and repulsive at the same time.

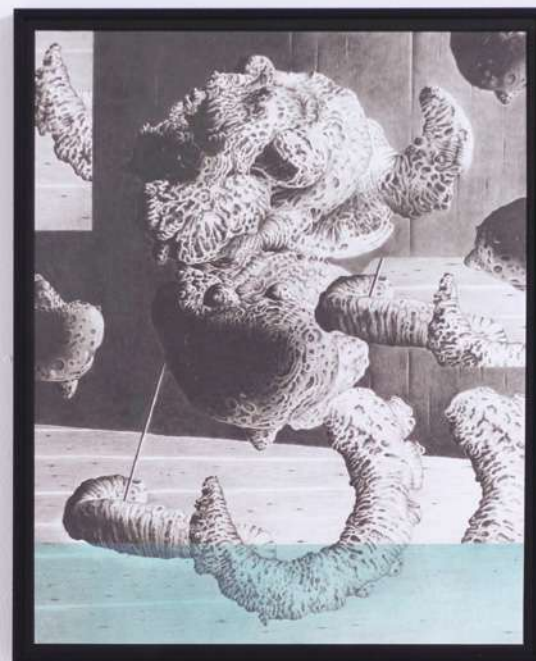
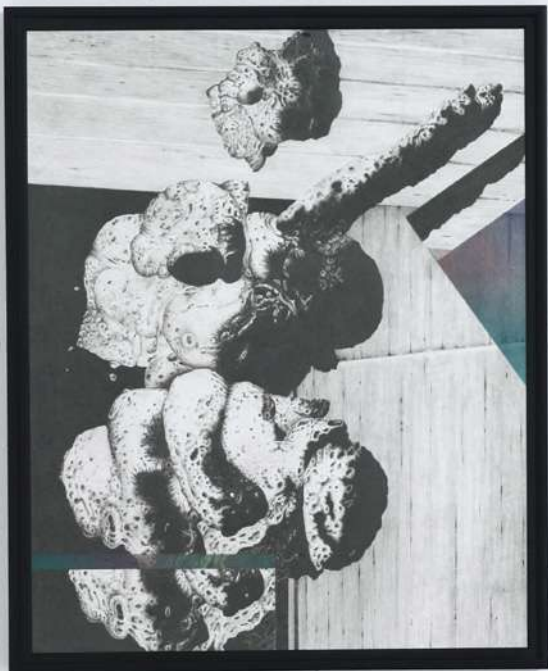

Installation view from *Fishy fishy fishy X*, solo exhibition at Rehearsal Project (Milano, Italy) / 2019

Vries (A truth about chocking)
Graphite and spray paint on paper (series of 4)
2019

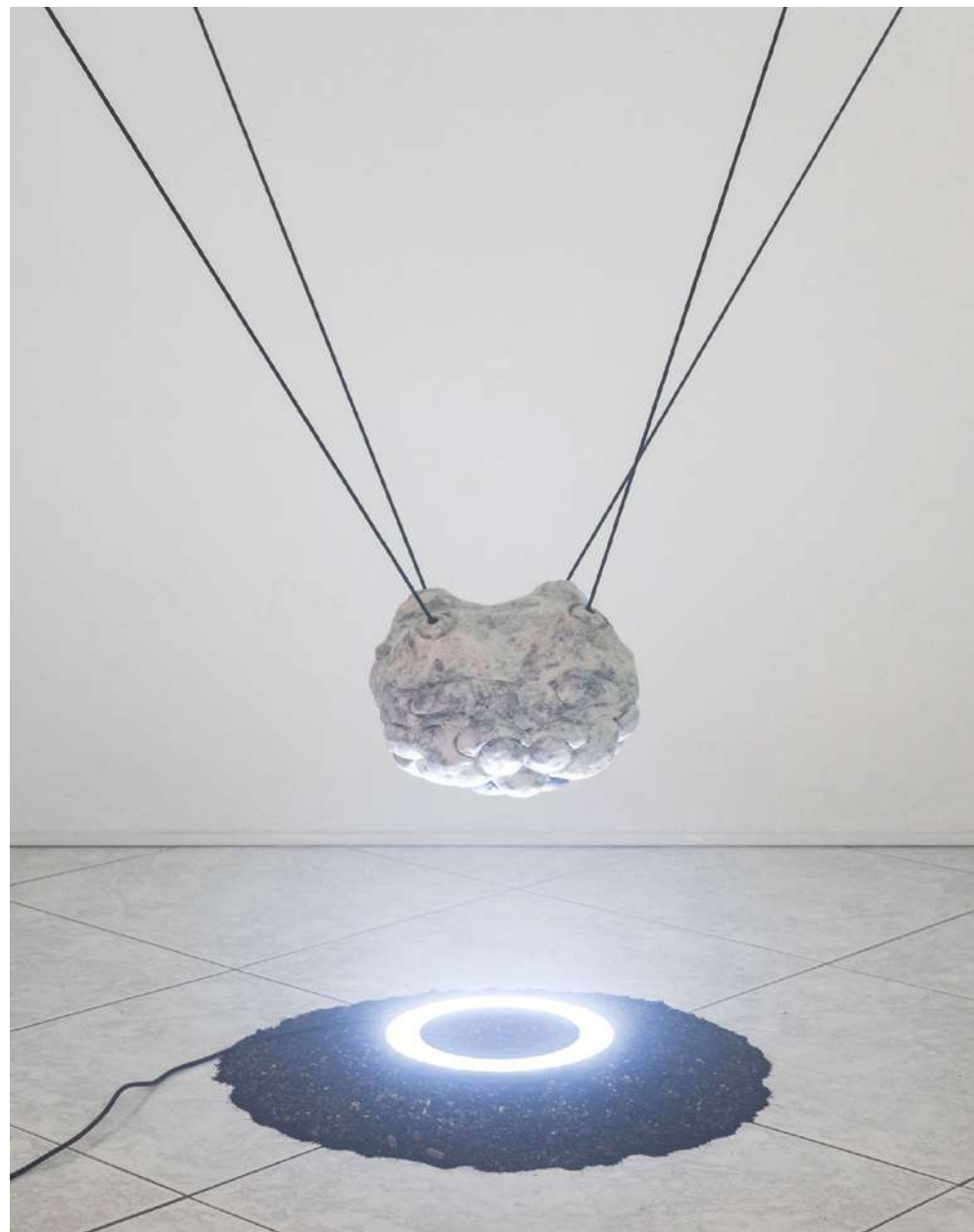

Vries (A truth about chocking)
 Graphite and spray paint on paper (series of 4)
 2019

Collapse for R
Glazed ceramics
2018

Stratotambora
Glazed ceramics, wires, soil, black sand, circular Led light
2019

Naraoj
Glazed ceramics, moss
2019

Installation view from *Fishy fishy fishy X*, solo exhibition at Rehearsal Project (Milano, Italy) / 2019

Installation view from *Abisso elastico*, solo exhibition at Current (Milano, Italy) / 2019

Bit fossile
Epoxy resin (series of 5)
2019

Nelle grotte più profonde della terra, negli abissi marini o in luoghi altrettanto sperduti e singolari, nascono esseri a malapena immaginabili (C. Henderson), intere specie che percorrono la loro esistenza all'oscuro della maggior parte degli altri abitanti della superficie. Nelle condizioni più sgradevoli e ignote prendono vita processi evolutivi arditi che ci pongono di fronte ad immagini che stupiscono per la loro lontananza da noi: creature senz'occhi, illuminate di luce propria, figure sproporzionate, pelli trasparenti, veleni per il controllo neurale, anfibi che lasciano la propria prole nascere e crescere nel proprio apparato digerente ed altri che la nutrono col grasso della propria stessa pelle. Fino ad oggi questa pletora di mostri (da monstrum/i; miracolo) è stata resa possibile da fattori naturali: condizioni materiali estreme che hanno richiesto soluzioni pratiche. Ma cosa avviene quando l'abisso non è più un luogo fisico, ma concettuale? Nate già con l'intento di sostituire l'uomo nelle situazioni più dure, le intelligenze artificiali, se mai raggiungeranno tale traguardo, saranno forse le prime creature dotate di una propria indipendenza a svilupparsi in un ambiente estremo anche dal punto di vista immateriale: l'abisso del suo creatore, l'uomo, nella sua ignoranza di ciò che davvero significhino e da cosa scaturiscano vita, individualità, intelletto e coscienza. Il rapporto uomo/androide non si esaurisce però soltanto nell'utilità, è piuttosto una vera e propria fascinazione che ha radici profonde nella tradizione; dal mito di Fetonte al Frankenstein di Mary Shelley, dagli automi di Leonardo a quelli di Jacques de Vaucanson, dalla presunta testa parlante fatta costruire da papa Silvestro II al recente clone robot del professor Hiroshi Ishiguro. Un'euforia che porta con sé una certa inquietudine: con lo sviluppo dei nuovi materiali sintetici e di nuove applicazioni in campo medico, si prospetta sempre di più la possibilità di esseri nuovi, simili a noi sotto certi aspetti, tanto da poter provare empatia verso di loro. Ma come ogni percorso evolutivo, la necessità determina la forma: nell'ipotesi di un processo che porti effettivamente alla nascita della Razza Macchina, quali forme avranno queste nuove creature? Quanto ci assomiglieranno e quanto invece saranno distanti da noi? Abisso Elastico è la caverna primordiale in cui arrancano ipotesi di nuove forme di vita, abbozzate e ansimanti come i nostri avi devoniani.

In the deepest caves of Earth, in the abyss of the sea or in equally lost and singular places, barely imaginable beings are born (C. Henderson), whole species that run their lives in the dark of most of the other inhabitants of the surface. In the most unpleasant and unknown conditions, daring evolutionary processes come to life placing us before images which amaze us because of their distance from us: creatures without eyes, lit with their own light, disproportionate figures, transparent skin, poisons for neural control, amphibians that leave their offspring born and grow in their digestive system and others who feed it with the fat of their own skin. Until today this plethora of monsters (from monstrum/i, miracle) was made possible by natural factors: extreme material conditions that required practical solutions. But what happens when the abyss is no longer a physical place, but a conceptual one? Born with the intention of replacing man in the most difficult situations, artificial intelligences - if they ever reach this goal - will perhaps be the first creatures with their own independence to develop in an extreme environment also from an immaterial point of view: the abyss of its creator, man, in his ignorance of what they really mean and from what they originate life, individuality, intellect and conscience. But man/android relationship does not end only in its usefulness, it is rather a real fascination that has deep roots in tradition; from the myth of Fetonte to the Frankenstein of Mary Shelley, from the automatons of Leonardo to those of Jacques de Vaucanson, from the presumed speaking head made by Pope Sylvester II to the recent robot clone of Professor Hiroshi Ishiguro. An euphoria that brings with it a certain restlessness: with the development of new synthetic materials and new applications in medical field, it is always more possible to face with new beings, so similar to us in some aspects to feel empathy towards them. But like any evolutionary course, necessity defines the form: in the hypothesis of a process that actually leads to the birth of the Race Machine, what forms will these new creatures have? How much will they look like us and how much will they be distant from us? Abisso Elastico (elastic abyss) is the primordial cave in which hypotheses of new forms of life prod along, faint and wheezing like our Devonian forefathers.

Extract from the exhibition text by Current

Ask God
Glazed ceramics
2019

Joru series
Silicone, tubes, electronic inflation system
2019

Joru series è un gruppo scultoreo composto da camere elastiche in silicone in grado di espandersi e contrarsi, simulando un atto respiratorio grazie all'alimentazione di aria da parte di un sistema elettronico di pompe. Questa azione viene tuttavia ostacolata, schiacciata, interrotta da elementi come lacci o barre di ferro. Secondo un recente paper americano, assistendo al video di un coltello che viene fatto passare velocemente tra le dita di una mano robotica antropomorfa, il cervello genera una condizione di ansia simile alla condizione in cui quella mano sia effettivamente umana. *Joru series* è un tentativo di porre delle domande relativamente alle reazioni empatiche umane di fronte a esseri pseudo-viventi, totalmente artificiali, colti nell'atto di respirare in una condizione destabilizzante di costrizione fisica, un atto al contempo di creazione e distruzione.

Joru series is a work made of elastic silicone chambers capable of expanding and contracting, simulating a respiratory act thanks to the supply of air by an electronic pumping system. However this action is hindered, crushed, interrupted by elements such as laces or iron bars. According to a recent american paper, watching the video of a knife passing quickly between the fingers of an anthropomorphic robotic hand, the brain generates a condition of anxiety similar to the condition in which that hand would be actually human. Joru series is an attempt to ask questions relating to human empathic reactions to pseudo-living and totally artificial beings, caught in the act of breathing in a destabilizing condition of physical constraint, an act of creation and destruction at the same time.

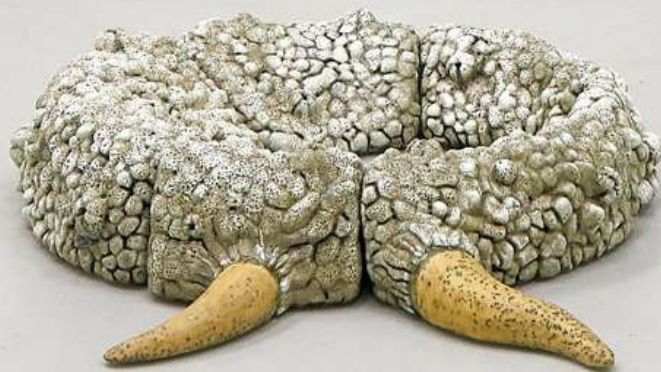

Krubero
Glazed ceramics
2019

Kruber trae il suo nome da una delle grotte più profonde al mondo, situata in Georgia. Questo essere abissale rappresenta una visione immaginaria di un corpo in stato transitorio tra l'organico e l'inorganico, quasi fosse una nuova specie appena scoperta, una mutazione derivata da un processo di manipolazione genetica o il risultato di un'alterazione dovuta ad attività nucleare.

Kruber is inspired by one of the deepest cave on Earth, located in Georgia. This abissal entity stands as an imaginative vision of a hybrid and ambiguous body in a transitory state between organic and inorganic, almost like a new species just discovered, a mutation due to a process of genetic manipulation or the result of an alteration due to nuclear activity.

The anachronism of the species makes us very fragile
Resin, iron, plaster, fabric, cellulose, acrylics, flexible led light
2018

Il confine tra natura e cultura è un'illusione: l'antropizzazione del pianeta ne ha radicalmente assottigliato la distinzione, rendendo permeabili categorie quali naturale e artificiale, organico e inorganico. Nell'Antropocene i dualismi sono superati e imbastarditi dall'accoglienza del loro opposto, incrociati e collegati inestricabilmente tra loro anche se i loro fantasmi persistono ancora come retropensieri di una nostalgica mancanza di certezze che caratterizza la nostra contemporaneità in perenne e rapido mutamento, alla quale, come eredi diretti del secolo breve, faticiamo ad adattarci. In questo scenario, incomprensibile attraverso le tradizionali categorizzazioni e in attesa di nuovi paradigmi in grado di descriverne la condizione di perenne transito – di cui le mutazioni genetiche, i cambiamenti climatici, le migrazioni non sono che le conseguenze più visibili – la devianza non è più eccezione ma norma e il concetto di mostruosità si identifica con il normale esito del processo natural-culturale di evoluzione e di inevitabile riorganizzazione classificatoria. L'adattamento e l'evoluzione biotecnologica portano inevitabilmente all'estinzione di specie conosciute o alla loro fusione e alla nascita di nuove, più resistenti e performanti, interconnesse rizomaticamente da inediti legami di parentela. Il piano biologico è inestricabilmente legato a quello tecnologico, sociale e politico in una complessità che esige rappresentazioni di confine, trasversali e antidualistiche, della contaminazione in atto, in grado di fondare una nuova epistemologia della molteplicità del vivente. In questo processo di elaborazione di modelli alternativi l'arte svolge un ruolo non marginale che, partendo dall'osservazione del presente filtrata attraverso la diffrazione del prisma dell'immaginazione, è in grado di prospettare forme, figure e scenari di un possibile futuro prossimo – che è già accaduto.

Boundaries between nature and culture are illusive: planet's anthropization radically reduced this distinction, making topics such as natural and artificial, organic and inorganic permeable. In the Anthropocene the dualisms are overcome and bastardized by the reception of their opposite, crossed and inextricably linked to each other even if their ghosts still persist as echoes of a nostalgic lack of certainties that characterizes our constantly changing contemporaneity; as direct heirs of the short century, we struggle to adapt to it. In such a scenario where traditional categorisations are difficult to understand and new paradigms are needed to describe this condition of perennial transit – where genetic mutations, climate change, migrations aren't but the most visible consequences - deviance is no longer exception but norm, while the concept of monstrosity can be identified as the normal outcome of a natural-cultural evolutionary process of inevitable classificatory reorganization. Adaptation and biotechnological evolution inevitably lead to the extinction or fusion of known species and to the birth of new ones, more resistant and performing, rhizomatically interconnected by unprecedented ties. The biological plan is inextricably linked to the technological, social and political ones in a complexity that requires cross-border, antidualistic representations of the contamination in progress, able to found a new epistemology for the multiplicity of the living. In processing and elaborating alternative models, art plays a non-marginal role. Starting from observing a present filtered and diffracted by the prism of imagination, artistic act is able to envisage forms, figures and scenarios of a possible near future - which has already happened.

Extract from the exhibition text by Rossella Moratto

Exodus
Glazed ceramics, resin, acrylics
2018

