

NICO VASCELLARI

NICO VASCELLARI

Born 1976, Vittorio Veneto (TV), Italy

Currently lives and works In New York, USA and Vittorio Veneto, Italy

Solo Shows

(C) denotes that a catalogue was published in conjunction with the exhibition

2009

Focus on, GC AC, Monfalcone

I Hear A Shadow, curated by A. Lissoni, LAP, Milano

Crisp LondonLosAngeles, Los Angeles

Crisp LondonLosAngeles London

Galleria Monitor, Roma

2007

Untitled, curated by M.R. Sossai ,MAN Museum, Nuoro (C)

Revenge, curated by P. Colombo and M. Pignatti, 52a Biennale di Venezia, Venezia (C)

Premio New York, Italian Accademy at Columbia University, New York

Untitled, Gallery ArratiaBeer, Berlin

2006

Cuckoo, curated by M. Farronato, Viafarini, Milano

Death Blood War, curated by A. Gregoric, Skuc, Lubljiana

Io Ballo Da Solo, Galleria Monitor, Roma

2005

A Great Circle #5, curated by A.Lissoni ,Spazio Lima , Milano

2003

Glitter Secondario, curated by A. van Roosmalen, Tent, Rotterdam

Buio Primario, Galleria Biagiotti, Firenze (C)

2002

Favole Favole Favole, Studio Camuffo, Venezia

I Don't Give A Fuck, Morgen, Rotterdam

Group Shows

(C) denotes that a catalogue was published in conjunction with the exhibition

2009

Number Three: Here and Now, Julia Stoschek Collection, Dusseldorf (C)

Accecare L'Ascolto, Artissima, Torino (C)

Coates, Cormick & Vascellari, Neon Parc, Melbourne

Nocturnes, curated by E. Fabbris, Museion, Bolzano

Marina Abramovic presents..., Manchester International Festival, curated by H.U. Obrist and M. Abramovic, Whitworth Art Gallery, Manchester (C)

No Soul For Sale, X Initiative, New York

Rock - Paper - Scissors, curated by D. Diederichsen, Kunsthau Graz am Landesmuseum Joanneum, Graz (C)

Non Voltarti Adesso/Don't Look Now, curated by M. Farronato, Ca Pesaro, Venezia

Qui E' Altrove, curated by F. Poli e F. Referza, Palazzo De Sanctis, Castelbasso

Mnemocyne, curated by C. Boemio, Centro Arti Visive Pescheria, Pesaro

New Italian Epic, curated by A. Bruciati, Brown, Milano

Fuori Cornice, curated by F. Pasini, Fondazione Remotti, Camogli

Emerging Talents, Centro di Cultura Contemporanea Strozzi, Firenze (C)

2008

My Space, curated by J. Draganovic, PAN, Napoli (C)

Video Report, curated by A. Bruciati, GC.AC., Monfalcone (C)

Neon, curated by A. Bonito Oliva, Nomas Foundation, Roma (C)

Crossing, curated by R. Gavarro, Museo Pecci, Prato (C)

Architecture Play, curated by L. Barreca, PAV, Berchidda

All Cut Up, curated by R. Pinto, Roebbling Hall Gallery, New York

Manifesta7, curated by A. Budak, Rovereto (C)

Soft Cell, curated by A. Bruciati, GC.AC., Monfalcone (C)

15a Quadriennale, *Palazzo delle Esposizioni*, Roma (C)

Daydream fields, curated by A. Lissoni Fondazione Claudio Buziol, Venezia

Leftovers works from Pichler Collection, curated by L. Cerizza and J. Chert, Micamoca, Berlin

Notebook, a cura di D. Lotta, Neon fdv, Milano

Focus On Contemporary Italian Art, MAMBO, Bologna

Stultifera Navis, curated by A. Bruciati and M. Tagliafierro, Porta S. Agostino, Bergamo (C)

2007

Il Velo, curated by A. Busto, Cesac, Caraglio (C)

As It Screams Just Please Love Me, Form Content, London

Tina b, curated by M. Giovanotti, Laterna Magika, Praga (C)

Ballads From Our Invisible Parks curated by A. Lissoni, La Rada, Locarno

DB Collection Italy, Deutsche Bank, Milano (C)

Apocalittici e integrati curated by P. Colombo, MAXXI, Roma (C)

On Mobility, Premio Furla Per l'Arte, curated by G. Maraniello and C. Bertola, Villa delle Rose, Bologna (C)

2006

L'Immagine Sottile,a curated by A. Bruciati, GC.AC., Monfalcone (C)

videoREPORT Italia: 04_05, curated by A. Bruciati, GC.AC., Monfalcone (C)

Premio Razzano per giovani artisti, curated by Associazione Proposta, Museo del Sannio, Benevento (C)

Sound & Vision, curated by L. Beatrice, Palazzo della Penna, Perugia

Beautiful Nature, curated by Synapser, Galleria Comunale d'Arte Contemporanea, Castel S. Pietro Terme (C)

Netmage, curated by Xing, Palazzo Re Enzo, Bologna

2005

Untilted, curated by A Ascari and E Bonaspetti, Ventura 15, Milano (C)

Gemine Muse, curated by E. Vannini, Museo della Musica, Bologna (C)

Modern Times, curated by M. Sossai, MAN, Nuoro (C)

Quotidiana, curated by G. Bartorelli, S. schiavon and V. Barade, Museo del Santo, Padova

Time In Jazz, curated by G. Demuro and A. Fresu, Museo PAV, Berchidda

Padiglione Italia out of Biennale, curated by L. Beatrice, A. Bellini, M. Coccia, C. Leoni, G. Marziani, G. Molinari, F. Pasini, B. Pietromarchi, G. Politi, A. Riva and M. Sciacaluga, Trevi Flash Art Museum, Trevi

Ad'A, curated by R. Daolio, Rocca Sforzesca, Imola (C)

Déficit! 5° Festival Internazionale sullo Spettacolo Contemporaneo, curated by XING, Raum, Bologna

Bologna Contemporanea, curated by P. Weiermair, GAM, Bologna (C)

Tracce di un Seminario, curated by G. Di Pietrantonio and R. Pinto, ViaFarini/CareOff, Milano (C)

Festival Iceberg '05, Sala Borsa, Bologna

Clip'it, curated by L. Beatrice, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino; British School at Rome, Roma; Teatro Pavone, Perugia; Rotterdam Art Fair, Rotterdam; International Biennale of Contemporary Art / Mezinárodní Bienále Sou asného Um ní, Praha (it.)

2004

Saluti da Pelago, curated by P. L. Tazzi, Fondazione Baldi, Pelago

La mossa delle idee.videodays.2, curated by F. Strigoli, Atelier Afieri, Firenze

Surely we will be confused, X Corso Superiore di Arte Visiva della Fondazione Ratti, curated by G. Di Pietrantonio and R. Pinto, coordinated by A. Daneri, edificio a shed ex-Ticosa, Como

Arte - Jeunesse, curated by Biagiotti Progetto Arte, Istituto di Cultura Francese, Firenze

On air: video in onda dall'Italia, curated by A. Bruciati and A. Crippa, Galleria Comunale d'Arte, Contemporanea, Monfalcone, Kunst Meran im haus der Sparkasse, Merano; MACRO, Roma; Fortino di S. Antonio, Bari; Galleria Comunale, Lugo; careof, Milano (C)

2003

imago, curated by A. Bruciati, Galleria Comunale d'Arte Contemporanea, Monfalcone (C)

Trans Hábitos, curated by Morgen, Maushabitos, Oporto

2002

Bold, curated by G. Camuffo, Centro Culturale Candiani, Mestre (C)

Rotte Metropolitane, curated by Biagiotti Progetto Arte, Palazzo Vivarelli Colonna, Firenze (C)

Movement to Performance, curated by Platform, Kunsthall, Vaasa

Heavy Petting, curated by W. Murray, De Ooievaar Gallery, Den Haag

Events

2009

Parade, curated by A. Lissoni and C. Casas, Fondazione Buziol, Venezia

Playlist, curated by A. Grulli, Neon>Campobase, Bologna

2008

Conciati per le feste, with L. Trevisani, Fondazione Buziol, Venezia

Burn!, curated by A. Capasso and E. Nobile Mino, Molise Cinema Film Festival, Casacaleda

I'm a man, with Arto Lindsay, Portikus and MMK, Frankfurt

Dissonanze Festival, Palazzo dei Congressi, Roma

Donau Festival, Krems

Una certa idea dell'Italia, curated by S. Menegoi, Interzona, Verona

Netmage Festival, curated by Xing, Palazzo Re Enzo, Bologna

Untitled, in collaboration with MAN Museum, Nuoro

2007

Untitled, performance with Carlos Casas and John Wiese, PS1 boat, Venezia

2006

Performance, curated by M. Kasli, Liste, Basel

Dead of Winter, curated by D. Fuller, HVCCA, Peekskill, NY

2005

Semi Metal, Raum, Bologna

A Great Circle #4, Monitor, Roma

Premio Internazionale della performance, curated by Galleria Civica di Trento, Centrale Fies, Dro

Split/Screen – OCTòPUS, a project by N. Vascellari, curated by E. Vannini and F. Pagliuca, Neon, Bologna

2004

MultiEvent, curated by R. Otten, TENT, Rotterdam

Nero Magazine # 2, Spazio Lima, Milano

Grants & Residencies

2008

Residency at Fondazione Buziol, Venezia

Rome Prize 2007-2008, American Academy Of Rome

2007

Premio della Giovane Arte Italiana 2006-2007, DARC, Rome

2006

Premio New York, Ministero degli Esteri and Columbia University, New York

Premio Speciale-Premio Razzano, Benevento

2005

Premio Internazionale Della Performance, Dro

2004

Premio Guercino-Premio Iceberg, Bologna

Residency at MGLC, Lubljana

2000/2002

Residency at Fabrica, Treviso

Public Collections

Arcos Museum, Benevento

The Coppel Foundation, Mexico

Deutsche Bank, Milan

GC AC, Monfalcone

Mambo, Bologna

Maxxi Museum, Rome

MUSAC, Leon

Lago Morto, 2009

16 video, sixteen monitor, sound sistem, poster, collage, wood,

Installation view, Rock - Paper - Scissors, curated by D. Diederichsen, Kunsthaus Graz

Courtesy the artist and Monitor, Rome

MONITOR

Via Sforza Cesarini 43a-44 I - Rome Ph 0039.06.39378024 monitor@monitoronline.org www.monitoronline.org

Nidi, 2009
nests, wood, glue, variable dimensions
Courtesy the artist and Monitor, Rome

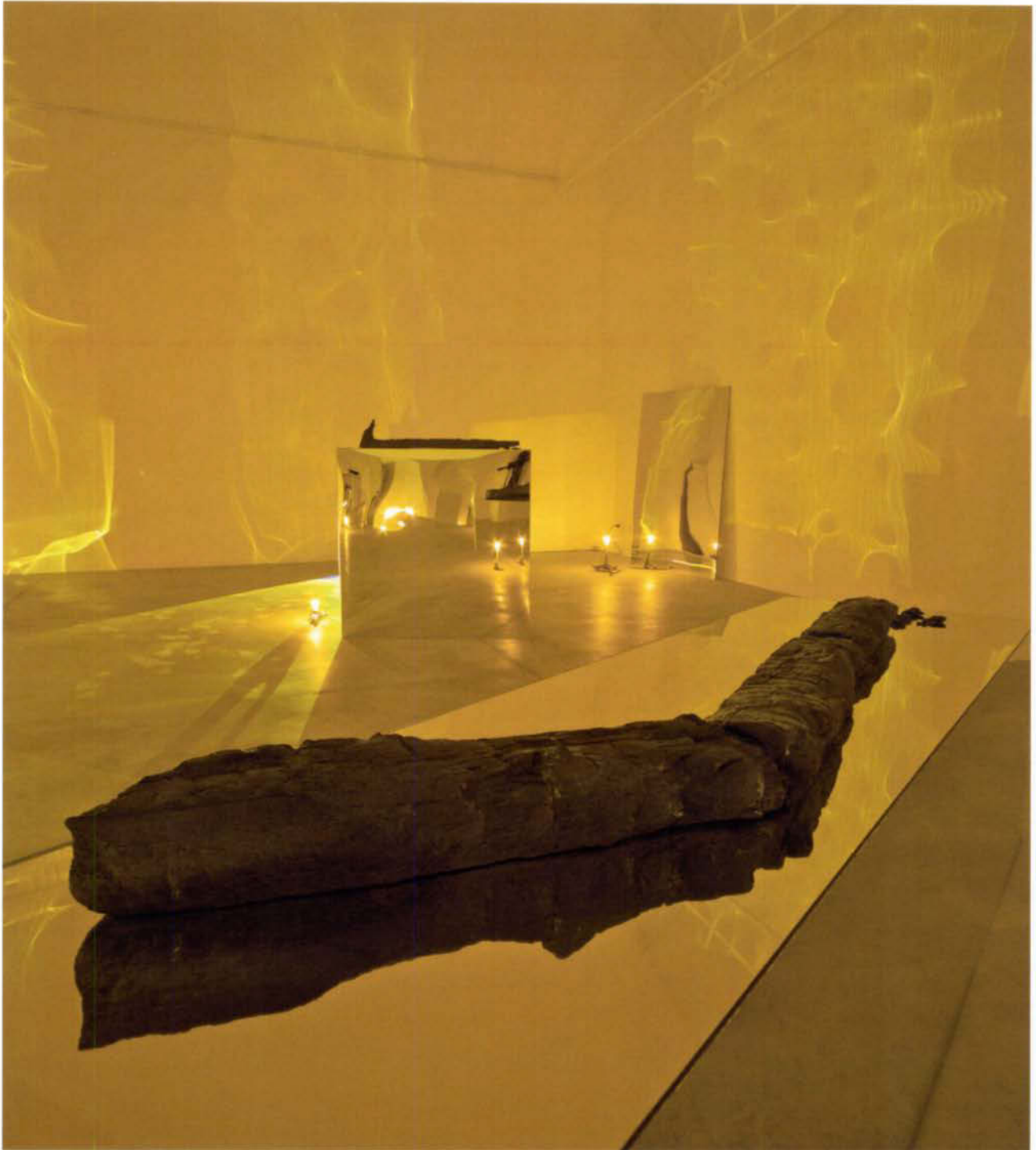
Gnawing my own teeth behind a closed door, 2009
Photo from the performance at 'Marina Abramovic Presents'
curated by Hans Ulrich Obrist and Marina Abramovic, Whitworth Art Gallery, Manchester
Courtesy the artist and Monitor, Rome,
Photo credits: Marco Anelli

Gnawing my own teeth behind a closed door, 2009
Photo from the performance at 'Marina Abramovic Presents'
curated by Hans Ulrich Obrist and Marina Abramovic, Whitworth Art Gallery, Manchester
Courtesy the artist and Monitor, Rome,
Photo credits: Marco Anelli

Dripping on the feet of the mountain, 2009
Video, perspex mirrors, ceramics
Installation view, Monitor, Rome
Courtesy the artist and Monitor, Rome
Photo credits: Massimo Valicchia

Dripping on the feet of the mountain, 2009
Video, perspex mirrors, ceramics
Installation view, Monitor, Rome
Courtesy the artist and Monitor, Rome
Photo credits: Massimo Valicchia

I Hear a Shadow, 2009
Performance at Lambretto Art Project, Milan
Courtesy Lambretto Art Project, the artist and Monitor, Rome
Foto credits: Sebastiano Pellion di Persano

Hymn, 2008
Video projection on broken mirrors and wood,
12 speakers, 36 audio tracks
Installation view, Manifesta7, "Principle Hope" curated by Adam Budak
Ex manifattura tabacchi, Rovereto
Courtesy the artist and Monitor, Rome

Revenge, 2007

Installation and three performances with John Wiese
Burned wood, 60 speakers borrowed from
underground bands from Europe at 52° Venice Biennale
Courtesy the artist and Monitor, Rome

MONITOR

Via Sforza Cesarini 43a-44 1 - Rome Ph 0039.06.39378024 monitor@monitoronline.org www.monitoronline.org

Revenge, 2007

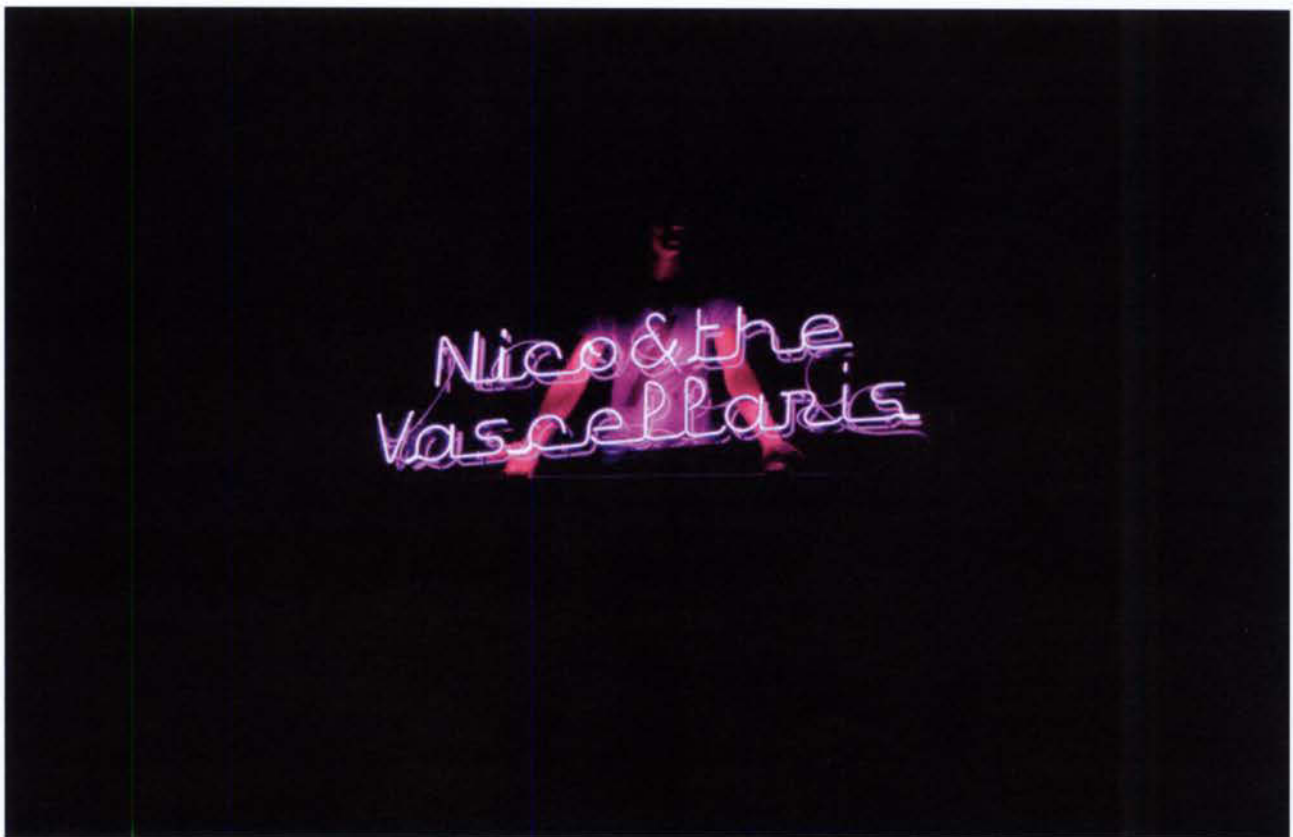
Installation and three performances with John Wiese
Burned wood, 60 speakers borrowed from
underground bands from Europe at 52° Venice Biennale
Courtesy the artist and Monitor, Rome

MONITOR

Via Sforza Cesarini 43a-44 I - Rome Ph 0039.06.39378024 monitor@monitoronline.org www.monitoronline.org

Cuckoo, 2006
Installation and performance at Viagarini, Milan
with Stephen O'Malley and John Wiese
Burned tree trunks, wood, sawdust, wool, plaster;
soundtrack from the live performance of the artist
with Stephen O'Malley and John Wiese
Courtesy the artist and Monitor, Rome

Nico & The Vascellaris, 2005
Performance at First International Prize of Performance
at Galleria Civica, Trento
Courtesy the artist and Monitor, Rome

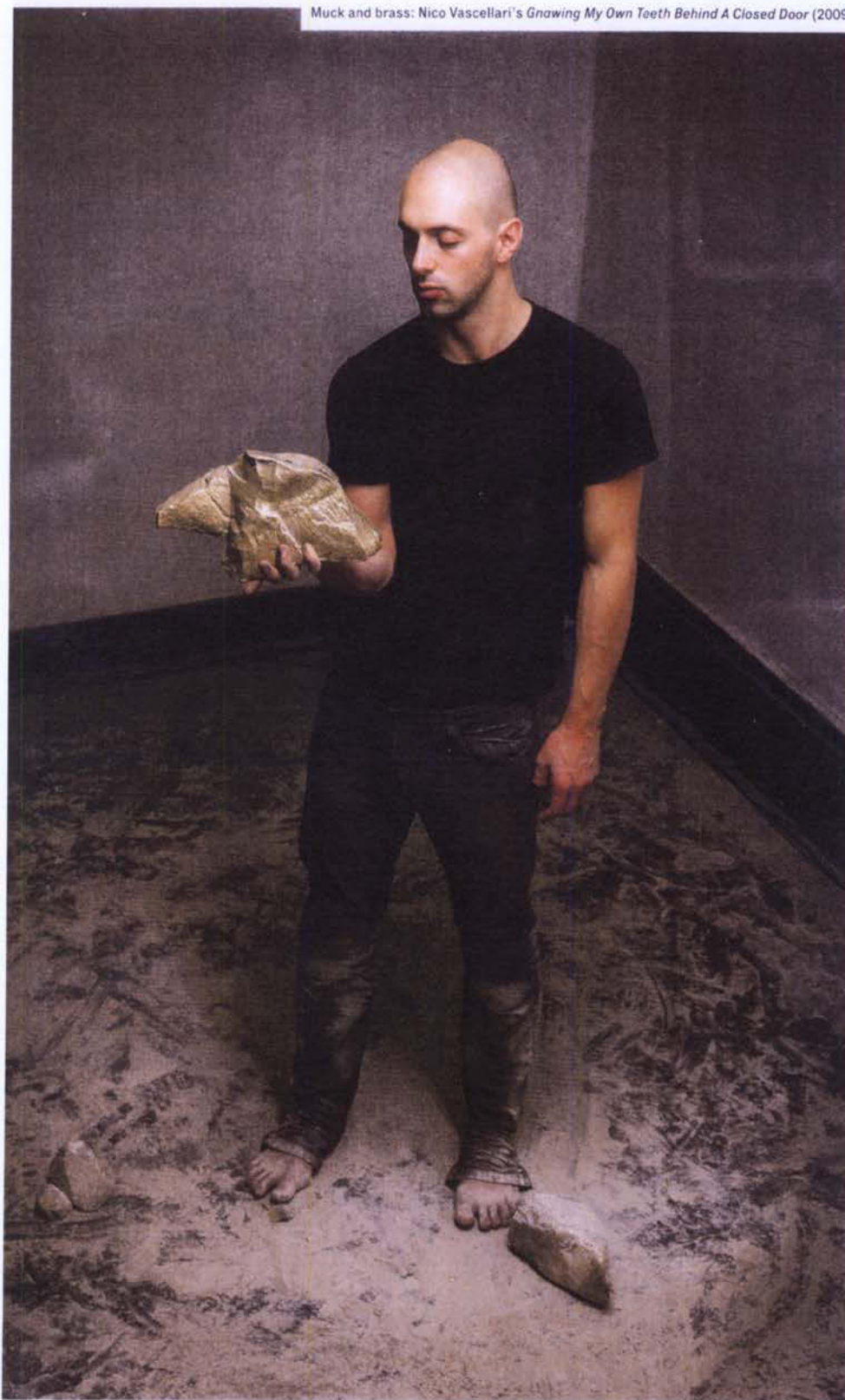
A Great Circle, 2003/2004
still from video based on three different live performances
Courtesy the artist and Monitor, Rome

PRESS

Cross Platform

Sound in other media

Muck and brass: Nico Vascellari's *Gnawing My Own Teeth Behind A Closed Door* (2009)

Italian artist
and musician

Nico Vascellari

feeds the
aesthetics of
Black Metal
into his
shamanic
performance
art to evoke
timeless
ancestral
visions. By Ar
Hilde Neset

Two cloaked figures are chopping. A stream of monkish figures arrive – if it weren't for the parked Audi sprayed walls outside the Milan via this procession could have taken ago. Once inside, monks and men musicians who are playing on top sacrificial altar crowned with a ne of planks and sticks. The vocalist sermon while doubled over as if he hurt, and the ritualistic drones su Wiese and Stephen O'Malley build in a cloud of feedback. Then the I. This is *Cuckoo* (2006), a perform video documentation by Nico Vasi vocalist. He's an Italian artist and work is informed by spiritualism, s he calls the "timeless ancestral v aesthetics of Black Metal.

His art is at once Gothic and sy mention humorous. Three Days Of name he has given his hardcore/N festival, which runs from 24–26 D Codalunga space in his home tow northern Italy. Richard Dawkins w "Not sure how popular it's going t "the Pope doesn't live too far fro up a festival for the Christmas pe significant in Italian society, whe firmly embedded in every aspect impact that centuries of Catholic us is absurd," he continues. "Wit that period for the festival. Most local but we will have some gues happened with Arto Lindsay, Carl

Vascellari, who won the Young Artist award at the Venice Biennale in 2007, started out as a musician playing in hardcore groups in Italy before striding into visual art territory. With an aborted university education behind him, he cites labels such as Vermiform, Gravity and Vinyl Communication, and the likes of Bad Brains, Minor Threat and Negazione, as having a greater impact on him than educational institutions. "Boredom was a great source of inspiration and so was solitude and alienation," he explains. Vittorio Veneto is partly to blame. "It's a scenario of financial richness and cultural poverty. Here mountains are higher than people's minds." Aside from a full-blown performance art career, he is a member of WW, Lago Morto, Ultradeath and Pslayer (with z'ev); he's also involved in collaborations with John Wiese and Stephen O'Malley, and runs the Von Archives label with his friend, film maker Carlos Casas. Each release's cover boasts a portrait from colonial history. "The depicted characters," he explains, "originate from the most diverse contexts, from the Ranas in Nepal to the British-controlled Shahs in Iran, to the Soviet-controlled Khans in Khorezm [currently Uzbekistan]... The cover design is a parallel research to the content, we wanted to make it unique and very straightforward."

In several of his pieces, Vascellari brings elements from his life in Vittorio Veneto into his art, such as in *Lago Morto*, both a punk group and an installation made for the Diedrich Diederichsen-curated Rock-Paper-Scissors exhibition in Graz Kunsthaus earlier this year (reviewed in *On Site*, *The Wire* 306). The group's 'tour' ran for 15 days in their hometown, playing in pizzerias, dry cleaners, bars and shops. "The first show was attended by 60 people. The last one by around 500 people," confirms Vascellari. But there is one caveat: "Lago Morto will never play outside Vittorio Veneto unless a part of the town comes with us, and that's why I agreed with the Kunsthaus that we would only give a concert there if at least 60 people from Vittorio Veneto would come with us." So two busloads of Venetians travelled to Graz to experience Lago Morto. "They were a vital part of the event," explains Vascellari. "I wanted to create a project that would analyse the industry of culture by perverting the established model of profit or, as Diederichsen says, 'to subjugate rather than emancipate'."

In an equally inclusive fashion, Vascellari invited his family to join him for a performance. Called *Nico & The Vascellaris*, it is a rare example of a hardcore group consisting of a whole family. "I first took them separately to a recording studio and asked them to improvise something with an instrument they had never touched before. I then overlapped their tracks to create a song, a structure I could sing in," he says. A 500-strong audience looked on as his parents held a wooden 'ceiling' over him, and his sister displayed a neon sign displaying the name of the 'group' while Nico's visceral growls charged the room. "In most of my performances I feel the need to have a connection to reality. People I ask to join me normally interpret themselves or, at least, a part of

themselves. Only my mother, father and sister could have shared the stage with me on that occasion," he notes. "It was a piece about relationships and homes. Structures."

For the Manchester International Festival in July this year, he was invited by performance legend Marina Abramovic and renowned curator Hans Ulrich Obrist to partake in a marathon of 15 events in one space. *Gnawing My Own Teeth Behind A Closed Door* was Vascellari's contribution. Its starting point was a four hour walk in the forest behind his studio. "During this walk I found a stone in the place where I got to, and so I decided to carry it with me down the mountains. Then I cast it and made a copy of it, using brass from melted bells used for folk celebrations in my area. The performance took place at the Whitworth Art Gallery in Manchester. There, I was sitting on the floor of the lowest part of the museum, smashing the original stone I brought from the mountains behind my studio with the brass stone I had cast. I did it until the stone was reduced to dust. The sound was amplified in the highest part of the museum. Most people could not find me because I was almost hiding in the dark area of a staircase, but they could hear this sound that filled the whole museum. Afterwards, the dust was collected and buried inside the brass stone.

"I'm very interested in rituals and cults, ancient and current spiritualism," he continues. "I'm fascinated by human fears and needs." Embedding objects and acts with meaning and spirit is evident in all his work, such as in *I Hear A Shadow* (2009) where he cut a chunk out of a mountain and cast it in bronze. He then struck the cast with a piece of wood as he circled it, while affiliate musicians amplified the resulting sounds.

Keep it in the family: Nico & The Vascellaris (2005)

There is a primitivism in Vascellari's chosen materials (bronze which differs from the sometime theatre of Black Metal. However, his artworks – an uneasy coupling of spiritualism – are clearly informed. In Dominic Fox's *Cold World: The Dejection And The Politics Of Metal* (Zero Books), the author presents an alternative to progress, from frozen development to balance, obsessed with meaning and devotion. Fox cites Black Metal's Burzum as examples of artists who embody a spiritual aesthetic. Vascellari is interested in the parallels with High Romanticism and Friedrich-like pursuit of the sublime. "I share the parallel between Black Metal and David Friedrich," he comments with regard to the connection. "What [Werner] Herzog's *My Best Friend* [in *My Best Friend*, Herzog's *Kinski*] is directly connected to... Nature is violence based. I would see erotic here. I would see fornication and choking and fighting for survival and just rotting away... The tree and the birds are in misery. I don't just think they screech in pain, but at what surrounds us, there's so much the harmony of overwhelming and... But when I say this, I say it all full for the jungle: it's not that I hate... The Three Days Of Struggle festival, 24–26 December; see [Out There](http://OutThere.com) on Nico Vascellari's activities, via vonarchives.com, crisp.londonlives.com, monitoronline.org

...a vista dell'instal-
...presso il Complesso
...a Roma, 2009.
...James Beckett, *Box*
...Napoli.
...Luigi Presiccia,
...Codalunga. Courtesy
...Lambretto Art
...

2

3

4

FRANCO ARIENTI

Complesso di Santo Spirito in
Roma

...manipolare reperti del quo-
...per l'Enciclopedia, intento di
...il far condividere un patrimo-
...in un ambiente magnifico
...che neppure storia e storie di
...cultura scientifica. La corsa
...dell'antico Ospedale di Santo
...che viene così spicata per tutta la sua
...da una fila di panche di legno,
...sono appoggiati oltre seicento
...e consulti che invitano il
...al tocco leggero, recuperando
...logica e pratica al tempo
...indagine intellettuale volta ad
...la condizione umana attraverso
...manifestazioni più comuni.

...Guglielmo Gallardo e Vedovamazzei,
...il progetto *Spirito*, curato da
...Dario e Pier Paolo Pancotto,
...lo spazio nelle sue caratteristi-
...sfrutta la prospettiva
...per guidare l'occhio del visitatore
...ricoperto da lana cardata,
...dalla scelta dell'illumina-
...di un percorso cauto e dialettico,
...si fonde in una sintesi plastica, instal-
...performativa della poetica dell'arti-
...che invita alla cautela, alla
...nel quale l'atto di trarfare
...visione mentale e inter-
...poetica.

Andrea Ruggieri

LA PELLE (IL SACRIFICIO)

Codalunga, Vittorio Veneto

La Pelle, l'organo umano più esterno ed
esteso, quello più esposto a contatti di
ogni tipo e con il compito di proteggere
tutto ciò che sta all'interno, con la capacità
di rigenerarsi in seguito ad ogni rottura ed
adattarsi ad ogni variazione della dimen-
sione corporea, diventa a Codalunga (lo
spazio di Nico Vascellari a Vittorio Veneto)
un viaggio tra i vari strati sottocutanei
della comunicazione, indagandone la
superficialità, lo scambio di emozioni tra
un soggetto e l'altro attraverso il semplice
ma intenso sfiorare della cute; un'indagine
sulla comunicazione non verbale messa in
atto da Flavio Favelli, Luigi Presiccia,
Lorenzo Scotto di Luzio, Italo Zuffi, coin-
volti dal curatore Antonio Grulli, e ai quali
si aggiunge, nella seconda tappa dedicata
al Sacrificio, che scruta la dimensione
dello studio dell'artista come concetto di
privazione nel compimento dell'opera
d'arte, il video di una performance di
Hermann Nitsch *La Pelle* è un progetto
che nasce e cresce in tre momenti diversi
proprio come i tre strati della cute e prende
il titolo da un romanzo di Curzio
Malaparte del 1949, ma fa riferimento
anche al film *Le Mépris* di Jean-Luc
Godard da cui viene rubata l'immagine
della schiena di Brigitte Bardot che diviene
l'immagine guida, il trait d'union dei tre
eventi.

Laura Baresi

JAMES BECKETT

T293, Napoli

Alla T293 sono di scena oggetti d'archeo-
logia industriale e con essi il passato indu-
striale della città. Con attitudine da archivi-
sta James Beckett ha raccolto nello stabili-
mento dell'Isalder a Bagnoli, quartiere
operaio tra la collina di Posillipo e i Campi
Flegrei, tra le rovine degli altiforni, ele-
menti per la produzione degli acciai. Gli
oggetti di prelievo - pezzi di turbine, kit e
forme per la fabbricazione degli elementi
metallici - ma anche documenti e cataloghi,
persino una cravatta con il logo, sintomi
del passato di una comunità aziendale -
sono ricollocati negli spazi asettici della
galleria.

Accanto ad alcuni elementi originali, l'arti-
sta colloca copie o riproduzioni "in positi-
vo" dal colore neutro, che sta ad indicare
la mancanza di storia e l'inoperatività futu-
ra se non su un piano linguistico. Nella
grammatica di prelievi e riproduzioni si
compone un archivio fatto di relitti del pas-
sato e nuovi folder, frutto di un'appropri-
azione estetica dei luoghi.

La risultante segue un senso di strania-
mento per cui ciò che si esperisce è una
verosimile "mostra per l'anniversario del-
l'industria" in cui il portato evocativo degli
oggetti originali è reso universale nella
riduzione, con gli oggetti neutri, delle stori-
e particolari ad un'impressione comune.

Maria Giovanna Mancini

NICO VASCELLARI

LAP - Lambretto Art Project, Milano

L'etimologia della parola monolite si riferisce
ad una singola pietra sia essa un unico bloc-
co massiccio ottenuto grazie all'erosione e
dimenticato in qualche luogo dalla natura o
un pezzo di roccia piazzata in un luogo come
monumento a monito di una società del pas-
sato. Nel 1962, Stanley Kubrick in *2001: Odissea nello spazio* fa apparire un immen-
so monolite nero tra le scimmie attivando
l'intelligenza dei primati che imparano ad
utilizzare le ossa delle carcasse di altri ani-
mali come strumenti per cacciare e uccidere
altri simili per dimostrare la forza e prendere
potere. Il monolite riappare più volte all'in-
terno del film, ma sempre legato ad un con-
cetto di crescita del soggetto umano e di
conoscenza. Nello spazio LAP di Milano,
creato da Mariano Pichler come osservato-
rio della creatività e del pensiero contempo-
raneo, accompagnato da un contributo criti-
co di Andrea Lissori, Nico Vascellari instal-
la il suo monolite scuro realizzato in bronzo
attraverso un lungo processo di fusione.
Durante la performance egli percuote con un
bastone di legno l'inamovibile manufatto.
Facendolo vibrare gli dona la capacità di
emettere una serie di suoni in grado di com-
porre una musica dura e graffiante. L'artista
si ritrova da solo e ruotare attorno al suo
monolite. Ad accompagnarlo c'è solo una
figura con una luce che gli illumina il cam-
mino.

Laura Baresi

tema celeste

contemporaryart

125

nico vascellari

Periodico Bimestrale / Price: 10,00 Euro - Confronto n. 47 - 01/2008 - 125
USA \$ 12,00 / Canada \$ 15,00 / UK £ 12,00 / Australia \$ 18,00 / Giappone ¥ 1.200,00
C. 0,00 Germany / C. 0,00 Greece / C. 0,00 Italy / C. 0,00 Netherlands / C. 0,00 Portugal / C. 0,00 Spain

nico vascellari

francesca pagliuca

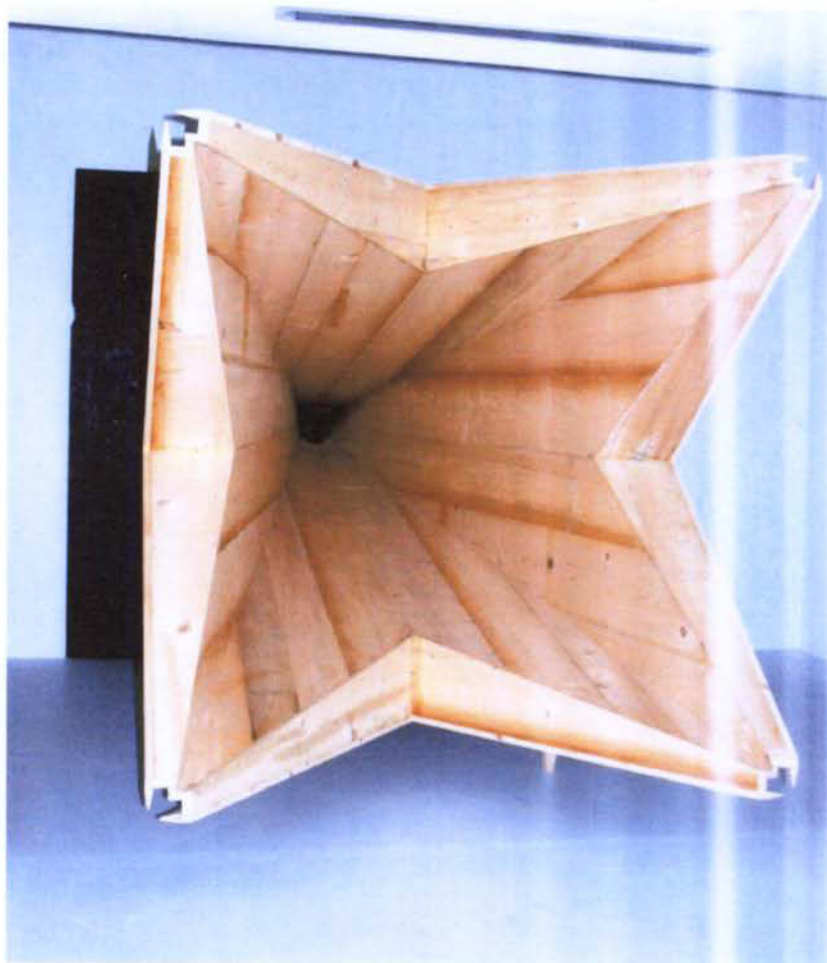
Francesca Pagliuca: I'll start by telling you what I like about your work: the shamanistic aura of your way of being an artist and the choice of the hardcore-punk-noise scene as the community in which to manifest it, the link with a symbology rooted in folklore, the silence of expectation followed by the explosion of strident sounds . . . Where you are leading us?

Nico Vascellari: To tell the truth, I'm not concerned about destination and direction. It's the work that is the guiding spirit. Like a diviner, I feel the need for blind faith in what

sweeps me along.

FP: In your work the ritual dimension represents a dynamic tool that gives shape to certain imagery. What is the link between performance and ritual?

NV: As far as I'm concerned, the parallel lies in physicality and the use of energy. The boundary between the spectator and the place in which the action unfolds is highly intriguing. In Sicily and in Puglia the space between the streets where the processions march and the sidewalks from which you watch in

4 Nico Vascellari *REVENGE*, 2007, performance with John Wiese at the 52nd Venice Biennial / con John Wiese presso la 52. Biennale di Venezia. Courtesy the artist / l'artista and / e DARC, Rome / Roma.

► Nico Vascellari *Untitled*, 2007, mixed media / materiali vari. Installation view at / Veduta dell'installazione presso Museo MAN, Nuoro. Courtesy Museo MAN and the artist / e l'artista.

wonder seems to be enormous. On the other hand, it's much easier to hurt yourself when you're far away from the stage at a concert instead of right in front. There are lots of levels of participation, but I see events as large-scale joint productions documented in different ways by hundreds of eyes.

FP: The boundary between the space of the spectator and the space of the action is almost always broken. What link do you see between these two dimensions? Why is it important for them to come into contact?

NV: Destruction is designed to construct something else. Take *Death Blood War Forever*, for example. This is a sculpture created by pouring liters of paraffin and resin into a crate that was destroyed together with its contents during the transport of my show *Death Blood War*.

FP: An instinctual and almost regressive physicality characterizes many of your performances. Is the body an

instrument of catharsis or an object of contemplation? Or both?

NV: "Body" is a term I try to use sparingly. In any case, the attainment of catharsis is facilitated by collective contemplation, disturbed and participatory if possible and almost religious at the same time.

FP: Your work is not confined exclusively to the performative dimension, as is clearly shown by some of your most recent projects, including the one at the MAN in Nuoro and the one presented at the last Venice Biennale, where the live component was embedded in a context inherently characterized by strongly sculptural overtones. In this perspective, could performance and sound—interpreted as ways of shaping space and perception—be included within an expanded concept of sculpture?

NV: I agree with this type of interpretation. While sticking

▲ **Nico Vascellari** *Cuckoo*, 2006, mixed media / materiali vari. Installation view at / Veduta dell'installazione presso Viafarini, Milan / Milano. Courtesy the artist / l'artista. Photo by / Foto di Debora Manca.

▶ **Nico Vascellari** *Glitter Secondario*, 2003, photo from / foto da performance. Courtesy MONITOR video&contemporary art, Rome / Roma. Photo by / Foto di Mattia Zoppellaro.

to the narrower concept of performance, I usually construct my actions by establishing levels. Planes. Voids. This is how I shape the sculptures and how I tie actions and objects together. It was, for example, from the table in the middle of the installation that the vertical and horizontal developments started in *Cuckoo*, the show held at Viafarini last year. As regards *Revenge*, the project created for the Venice Biennale, the spaces were established by the movements of the microphone and the way its cable was stretched by the people holding it above their heads. In any case, I regard sculpture and performances as distinct entities that become something else when they share the same place and time.

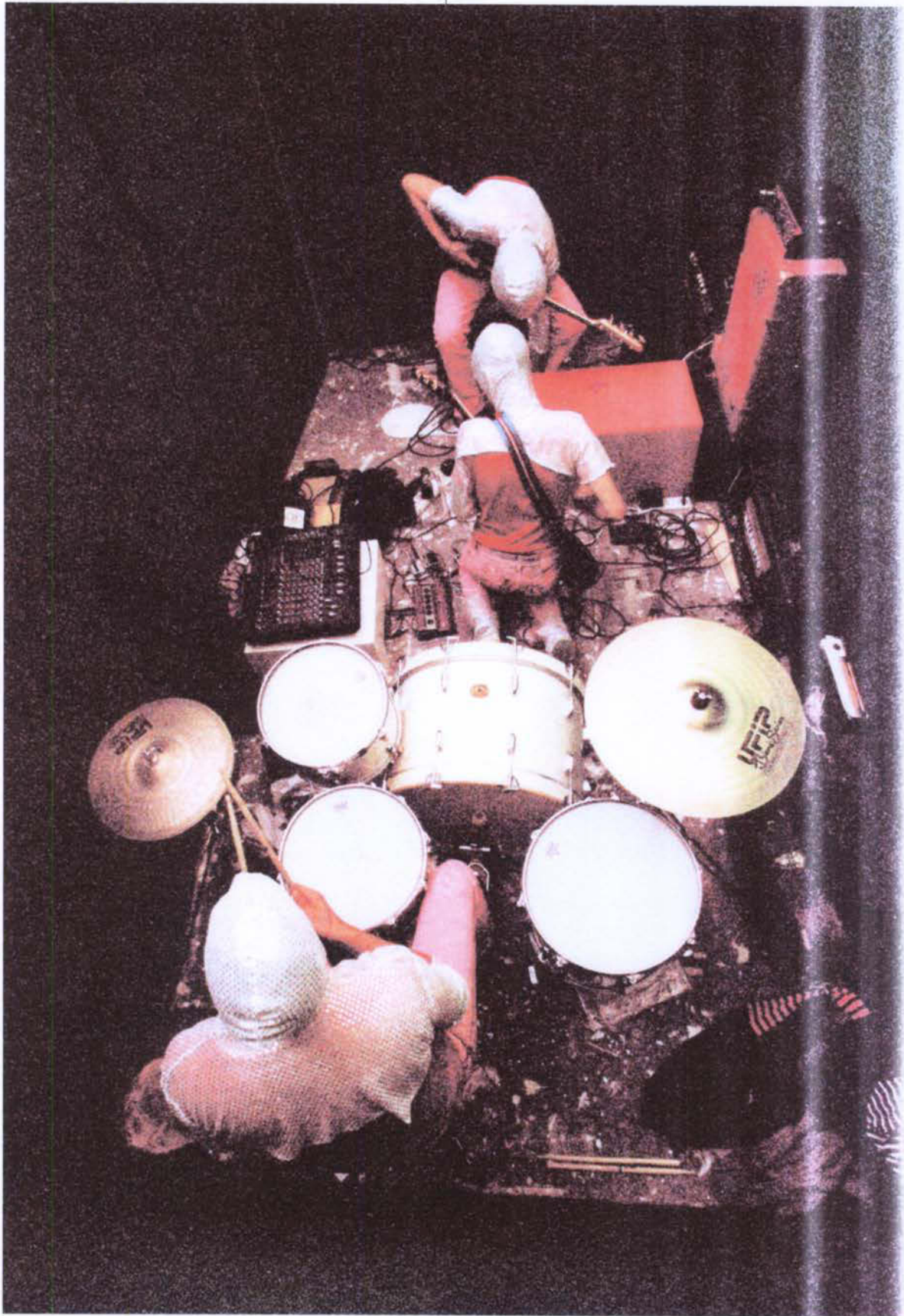
FP: And what is the potential of the sound dimension?

NV: Sound is a connection between distant spaces. In *Glitter Secondario*, for example, it was the link between the blue room, where I was in contact with the public, and the green room,

where a group of three musicians composed a soundtrack totally influenced by the action that I was performing but they could only imagine, as the rooms were not adjoining. I also use sound as a link with reality. Not only because I often have a microphone in my performances, as I did for years with my musical groups. In *Revenge* the sound came out of sixty amplifiers borrowed from various friends/musicians with whom I had come into contact over years of gigs in garages, social centers, small clubs, squats, and lounges. *A Great Circle* (2003-2004) is definitely an essential project as regards the relationship with the dimension of sound and music. Sound is always used in different ways in the three performances making up the video, in the stages of editing and soundtrack development, and in the performances that often accompany video screenings.

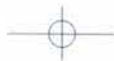
FP: Art system and hardcore scene: two opposite or similar contexts?

tema celeste

features/argomenti

NV: I believe that systems are all alike. The changes usually regard size and proportions. I'm not interested in the creation of divisions, even though I do find limits and boundaries exciting. "Art system" and "hardcore scene" are terms whose meaning I want to forget. I find the idea that you must aim your work only at a certain type of audience obsolete and probably dead. In this sense, I felt that the project *A Great Circle* had reached completion only when the Los Angeles label GSL brought out the CD and DVD. The same thing will happen with the video and the audio recordings of *Cuckoo*, *Revenge*, and *Nico & The Vascellaris*, albeit on different labels. I regard this as a key aspect of these projects.

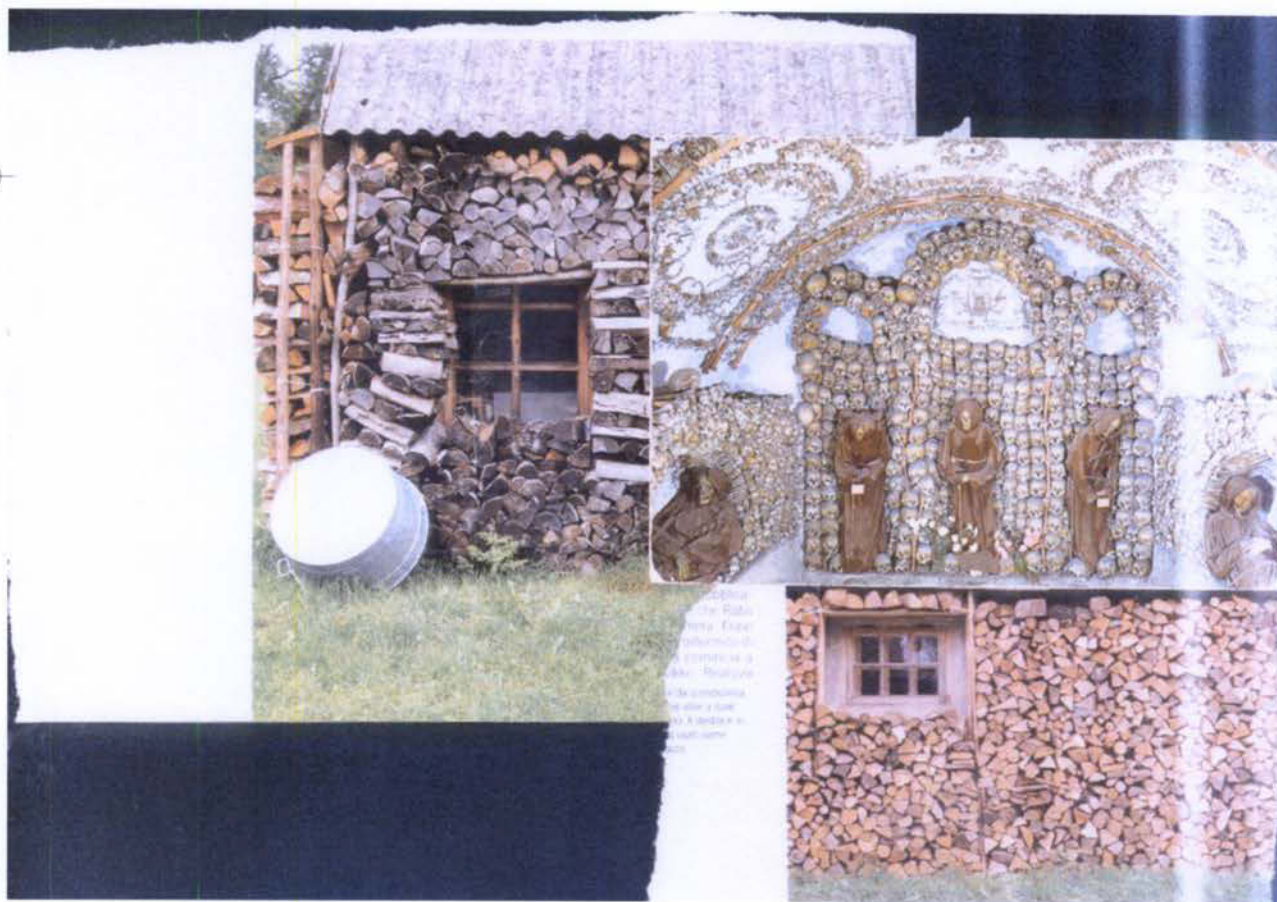
FP: Extroversion and introversion, darkness and light, instinct and reason. How do these dichotomies take

shape in your work?

NV: In many of my recent works I use engines to move the sources of light continually and thus stress that they are sources of shadow at the same time.

Other devices are applied to the audio sources so as to create random intervals of sound and silence. Movement is a vital force. It maintains this characteristic when applied to sculpture and can as such, I believe, serve to animate the possible readings. Generally speaking, I aim at both cerebral and visceral expression.

Nico Vascellari was born in 1976 in Vittorio Veneto. He lives and works in Vittorio Veneto and New York. Francesca Pagliuca is an art critic and an independent curator and is News Editor of *tema celeste*. She lives and works in Milan. Translation by Paul Metcalfe - *Scriptum*, Rome.

▲ Nico Vascellari *Cuckoo (immagine 8)*, 2006, collage and burnt wood frame / e cornice in legno bruciato, 55 x 30 cm. Courtesy the artist / l'artista.

▲ Nico Vascellari *Cuckoo (vestizione)*, 2006, photograph and burnt wood frame / fotografia e cornice in legno bruciato, 50,5 x 40,5 cm. Courtesy Monitor Rome / Roma. Photo by / Foto di Ala Zuek Simon-

nico vascellari

Francesca Pagliuca: Inizierò col dirti cosa mi piace della tua ricerca: l'aura sciamanica del tuo essere artista e la scelta della scena hardcore-punk-noise come comunità entro cui manifestarsi, il legame con una simbologia che ha le proprie radici nel folclore, il silenzio dell'attesa a cui segue l'esplosione di sonorità stridenti... Dove ci stai conducendo?

Nico Vascellari: In verità destinazione e direzione non mi preoccupano. È il lavoro il conducente. Come un raddomante io sento necessario fidarmi ciecamente di ciò che con sé mi trascina.

FP: Nel tuo lavoro la dimensione rituale rappresenta uno strumento dinamico attraverso cui dare forma a un determinato immaginario; quale il legame tra performance e ritualità?

NV: Per quanto mi riguarda il parallelismo sta nella fisicità e nell'utilizzo dell'energia. È molto intrigante il confine tra lo spettatore e il luogo in cui l'azione si dispiega. In Sicilia o in

Puglia sembra essere enorme lo spazio tra le strade in cui scorrono le processioni e i marciapiedi dai quali lo si osserva con meraviglia. A un concerto invece è molto più facile farsi male assistendo da lontano piuttosto che da sotto il palco. Esistono svariati livelli partecipativi ma io penso agli eventi come grossi coproduzioni documentate diversamente da centinaia di occhi.

FP: La linea di confine tra lo spazio dello spettatore e quello dell'azione è quasi sempre infranta. Quale legame leggi tra queste due dimensioni? Perché è importante che entrino in contatto?

NV: La distruzione è finalizzata a costruire altro.

Prendi per esempio *Death Blood War Forever*; è una scultura creata colando chili di paraffina e resina all'interno della cassa che durante il trasporto di tutta la mia personale *Death Blood War* è andata distrutta insieme al suo contenuto.

FP: Una fisicità istintuale, quasi regressiva, caratterizza molti tuoi interventi performativi. Il corpo è strumento di catarsi o

▲ Nico Vascellari *Glitter Secondario*, 2003, photo from / foto da performance. Courtesy MONITOR video&contemporary art, Rome / Roma. Photo by / Foto di Mattia Zoppellaro.

▶ Nico Vascellari *Untitled Song*, 2004, still from / da video. Courtesy MONITOR video&contemporary art, Rome / Roma.

oggetto di contemplazione? Oppure entrambe le cose?

NV: "Corpo" è un termine che cerco di pronunciare con parsimonia. Comunque sia, il raggiungimento della catarsi è facilitato da un collettiva contemplazione, se possibile partecipe e disturbata, al contempo quasi religiosa.

FP: La tua ricerca non si esaurisce unicamente nella dimensione performativa, come dimostrano chiaramente alcuni tra i tuoi ultimi interventi — dal progetto realizzato al MAN di Nuoro a quello presentato alla scorsa Biennale di Venezia dove la componente live si innestava in un contesto di per sé caratterizzato da una forte valenza scultorea. In quest'ottica l'azione performativa come anche la sonorità, interpretate come modalità attraverso cui plasmare lo spazio e la percezione, potrebbero rientrare in un concetto espanso di scultura?

NV: Mi trovi d'accordo con questo tipo d'interpretazione. Rimanendo inoltre legati al concetto più stretto di performance, solitamente io costruisco le mie azioni stabilendo dei livelli. Piani. Vuoti. È in questo modo che determino le sculture ed è così che vincolo azioni e oggetti. Era per esempio dal tavolo al centro dell'installazione che avevano luogo gli sviluppi verticali e

orizzontali di *Cuckoo*, la mostra realizzata in Viafarini lo scorso anno. Nel caso invece del progetto creato per la Biennale di Venezia, *Revenge*, gli spazi erano stabiliti a partire dai movimenti del microfono e da come il suo cavo veniva teso dalle persone che lo sostenevano, sempre e comunque al di sopra della propria testa. In ogni caso scultura e performance sono per me entità distinte che diventano altro nel momento in cui condividono luogo e tempo.

FP: Quali invece le potenzialità della dimensione sonora?

NV: Il suono è un collegamento tra spazi distanti. Per esempio in *Glitter Secondario* era il collante tra la stanza blu in cui mi trovavo in contatto con il pubblico e la stanza verde dalla quale un gruppo di tre musicisti imbastiva una colonna sonora assolutamente influenzata dall'azione che io svolgevo ma che poteva solo essere immaginata dal momento che le stanze non erano adiacenti. Utilizzo il suono anche come legame con il reale. Non solo per il fatto che nelle azioni spesso porto un microfono come ho fatto per anni con i miei gruppi musicali.

In *Revenge* il suono usciva da sessanta amplificatori chiesti in prestito a diversi amici/musicisti con i quali sono entrato in

contatto durante anni di concerti in garage, centri sociali, piccoli club, squat e salotti. *A Great Circle* (2003-2004) è sicuramente un progetto essenziale per quanto riguarda il rapporto con la dimensione sonora e musicale. Nelle tre performance che costituiscono il video, o ancora nella lavorazione a colonna sonora e montaggio oppure nelle performance che accompagnano spesso la proiezione del video, il suono è stato impiegato sempre in maniera differente.

FP: Sistema dell'arte e scena hardcore. Due contesti opposti o simili?

NV: Io credo che i sistemi siano tutti simili. I cambiamenti riguardano solitamente proporzioni e dimensioni. Non sono interessato alla creazione di suddivisioni sebbene trovi che limiti e confini siano entusiasmanti. "Sistema dell'arte", "scena hardcore" sono termini di cui voglio dimenticare il significato. Trovo sia obsoleta, probabilmente morta l'idea secondo la quale bisogna rivolgere il proprio lavoro solamente a un certo tipo di audience. In questo senso ho sentito che il progetto *A Great Circle* fosse giunto a compimento solamente quando l'etichetta di

Los Angeles GSL ha pubblicato il CD/DVD. Lo stesso succede con i video e le registrazioni audio di *Cuckoo*, *Revenge* e *Nico & Nico Vascellaris* sebbene con label differenti. Lo trovo un aspetto fondamentale di questi progetti.

FP: Estroversione e introversione, luce e oscurità, istinto e razionalità. Come prendono forma queste dicotomie nella tua ricerca?

NV: In molti degli ultimi lavori ho utilizzato dei motori che muovevano di continuo le fonti di luce sottolineando così il loro essere fonti d'ombra al contempo. Altri meccanismi sono stati applicati a sorgenti audio per intervallare con casualità suono e silenzio. Il movimento è una pulsione vitale. Applicata alla scultura mantiene questa caratteristica e come tale credo possa animare le possibili letture. In generale io ambisco a un'espressione cerebrale quanto viscerale.

Nico Vascellari è nato nel 1976 a Vittorio Veneto, vive e lavora a Vittorio Veneto e a New York. Francesca Pagliuca è critica d'arte e curatrice indipendente ed è News Editor di *tema celeste*. Vive e lavora a Milano.

