

CAPOVOLTO

Paola Ricci 2 July 2011-07-01

La mia ricerca è rivolta verso gli elementi della natura che pongono all'uomo occidentale degli interrogativi a cui lui analizza difficilmente. L'aria che ci circonda è qualcosa che occupa fisicamente uno spazio non visibile che l'uomo occidentale riconosce come un vuoto-assenza, e invece io lo riconosco come vuoto di essenza di pieno, « emanazione di vita » ; il nostro corpo muovendosi sposta l'aria e occupa dei vuoti in cui noi entriamo e che esistono invisibili.

My artistic research brings out elements of nature that Western man questions but hardly looks into. The air around us is something that physically occupies an area not visible to human beings hence recognized as a void and an absence, I, therefore, recognize it as emptiness and therefore the essence of fullness "emanation of life"; our body moves through the air and occupies the emptiness we enter and that emptiness is invisible existence.

Quello che vorrei compiere è lavorare al limite tra il disegno e la scultura, tra il segno e il volume, tra la linea lasciata e l'aria spostata.

What I want to do is work on the borderline between drawing and sculpture, between the sign and the volume of the trace left by the air moved.

Vorrei lavorare a limite dell'immateriale come se ciò che farò non esistesse neanche o breve vita o fragilità di esistere, come se la scultura sia il mezzo per spostare l'aria che la circonda più che costruire un oggetto vero e proprio.

I worked on immaterial limit as if it did not have either a short-lived or fragile existence as if the sculpture is a means of moving the air around it rather than building an actual object.

Il disegno e la scultura muovono lo spazio in cui appaiono.

Voglio che il mio lavoro possa indurre lo spettatore a sentire "come" vede i lavori artistici, non quanto "cosa" vede.

I want drawing and sculpture to move around the space in which they appear.

I want my work to lead the viewer into feeling "how" they see the work, not "what" they see.

Io ho pensato durante questa residenza al paesaggio che mi circondava dove anche le distanze dai centri acquisiti diventano una esperienza artistica da compiere a piedi. Essere al limite di una ricerca significa stare nel fare cio' che permette il suo essere nel limite, la natura è il soggetto più non descrivibile perchè non ha confini, che nella lentezza di guardarla si vede scomparire ed apparire come un orizzonte illuminato lentamente dal tramonto al sorgere del sole.

I think that at this Residency I could, because of its geographical position and studio space, be stimulated by this work pathway, where even the distance between main centers could become an artistic experience to be done on foot.

Being at the limit of research means being able to do what the limit itself allows.

Nature is one of the most undecipherable subjects because it has no boundaries, by slow observation you can see it disappear and reappear as the horizon is slowly illuminated by sunset and sunrise.

Camminando in queste valli che circondano il Centro Arteles quello che ho sentito fortemente è che lo spazio parla e il vuoto e il pieno sono in diretta comunicazione continuamente senza interruzione. Gli opposti convivono in simbiosi, e le polarità si parlano :

pieno e vuoto

denso e rarefatto

regolare e irregolare

chiaro e scuro

eretto e aggrovigliat

Walking in these valleys that surround the Arteles Center, what I felt strongly about was that the space speaks and emptiness and fullness are constantly in direct communication without interruption. The opposites coexist in harmony, and the polarities speak to each other:

full and empty

dense and rarefied

regular and irregular

light and dark

erect and twisted

Così lo spazio esterno del Centro Arteles mi ha parlato e io ho cercato di dargli voce. I due spazi distanti, di terra sono segnati da pezzi di tronco di albero posti in linea tra loro sul confine. In uno spazio i tronchi appaiono bianchi e nell'altro spazio sono colorati sulla sommità e sul bordo di color rosso terra .

So the outside space of the Arteles Center spoke to me and I tried to give it a voice. The two distant spaces of land are marked by pieces of tree trunk placed on the boundary line

between them. In an area the pieces of tree trunk are white and in the other space they are colored with red earth on top and around the edge.

Sono due spazi dove gli elementi cromatici e formali, riescono a parlare in modo diverso lo spazio dove in uno il pieno circonda il vuoto, e nell'altro è il vuoto sta nel pieno. Porsi a diverse distanze nella visione e girare lentamente attorno agli spazi senza ricercare una oggettivazione ma lasciando che l'empatia della visione sia il modo di vedere.

There are two areas where the colour and formal elements speak differently, in the space where the fullness surrounds the emptiness, and the other is the emptiness in the fullness. Being at different distances from the vision and slowly turning around to look for spaces without objectification, but allowing the empathy of the vision as a way of seeing.

I rapporti di opposizioni e complementarietà degli elementi sono presenti anche nel lavoro intitolato « Capovolto » presente all'interno nella galleria del Centro, il tronco dell'albero appare come polarità come tensione di immagine come slancio di denso e di rado per raggiungere l'essenzialità dell'immagine che non ha forma. Dove l'aria che sposta l'albero non lo fa percepire bloccato alla terra, ma come continuo movimento che oscilla nella sua fragilità e come tale capovolto, dove il leggero sta in basso e il pesante sta in alto. La natura estetica di poter contenere gli opposti e le contraddizioni per dare una forza all'immagine che arriva ad annullare la forma.

The relationship between opposite and complementary elements are also present in the work entitled « Upside Down » inside the Gallery the trunk of the tree looks like the polarity of image tension and of dense and sparse surges to achieve the essential image that has no form. Where the air moves the tree does not feel stuck to the ground, but it swings as a continuous movement in its fragility and therefore upside down, so it is light at the bottom and heavy at the top. The aesthetic nature of being able to contain the opposites and contradictions give a strong image that erases its shape.

Paola Ricci© July 2011