

Programma UNIDEE - Università delle Idee 2017
di Cittadellarte - Fondazione Pistoletto

REPORT del modulo residenziale
in collaborazione con Fondazione Zegna

**"Expanded Body.
An immersive exploration of the Oasi Zegna"**

Mentori: andrea caretto | raffaella spagna

Ospite: Ernst Zürcher

Expanded body. An immersive exploration of the Oasi Zegna

Il modulo residenziale "Expanded body. An immersive exploration of the Oasi Zegna" è stato concepito dagli artisti Andrea Caretto e Raffaella Spagna all'interno del programma UNIDEE - Università delle Idee 2017, diretto e curato da Cecilia Guida. Il modulo, che ha avuto luogo dal 26 Giugno al 3 Luglio 2017, si è svolto grazie alla stretta collaborazione tra Fondazione Zegna e Cittadellarte - Fondazione Pistoletto.

Il supporto della Fondazione Zegna ha permesso la partecipazione di otto artisti internazionali selezionati ciascuno per una borsa di studio completa.

I partecipanti sono stati selezionati da una giuria composta da Anna Zegna (Presidente della Fondazione Zegna), Andrea Caretto e Raffaella Spagna (mentori del modulo), Cecilia Guida (Direttrice del programma UNIDEE - Università delle Idee, Cittadellarte) e Paolo Naldini (Direttore Generale, Cittadellarte) secondo criteri di merito, qualità delle pratiche artistiche e affinità delle ricerche rispetto ai temi del modulo:

Alessandro Perini (Italia, 1983)

Giulia Filippi (Italia, 1982)

Micol Roubini e Lorenzo Casali (Italia, 1982 - 1980)

Fernanda Rappa (Brasile, 1981)

Marie Andree Godin (Canada / Finlandia, 1986)

Philip Cartelli (USA / Italia, 1984)

Serena Porrati (Italia, 1981)

Expanded body.

An immersive exploration of the Oasi Zegna

Mentori: andrea caretto | raffaella spagna

Ospite: Ernst Zürcher

Partecipanti: Philip Cartelli, Giulia Filippi, Marie-Andree Godin, Micol Roubini e Lorenzo Casali, Alessandro Perini, Serena Porrati, Fernanda Rappa

con il contributo di Clara Madaro, dottoranda in Filosofia all'Università di Torino, curatrice indipendente e autrice di articoli sul modulo su *Artribune, Il Tascabile e Arte e Critica online*.

Data: 26 Giugno / 3 Luglio, 2017

Lingua: English

Tags: Radical ecology, experience, perception, aesthetic experimentation, mediation, non-hierarchical ontology, living and non-living, cohabitation, force field, other-than-self.

Outline:

The module offers an immersing experience across the territory of the Oasi Zegna, a mountain protected area extending for about 100 sq km in Piedmont, in the Biellese Alps, between Trivero and the Cervo Valley. The participants will be involved in the aesthetic experimentation of a radically ecological way of thinking, based on a non-hierarchical ontology in which all the subjects (living and non-living, plants, animals, rocks, artefacts, etc.) existing in that place are put on the same level.

How do we perceive the environment we are part of? What does a plant perceive in that same environment? How do we relate with the other living species and the non-living? What are the possible forms of cohabitation? How can we, as artists, operate in a specific context and in what role?

The first part of the module is going to be characterized by a few walking excursions on the territory, as a way to get in touch with the force field permeating the landscape of the Oasi, identifying the main lines of its flux on a grand scale.

The mentors will involve the participants in a few collective actions, shared experiences potentially able to activate benumbed sensory faculties, start data collections and stimulate reflections, followed by an invitation for the group to devise new ways of relating to the other-than-self, to eventually get to the creation of a collection of "exercises of perception".

Later on, the participants will be invited to individually interact with a specific item or element - a subject identified on a smaller scale of the same landscape - to connect with it, "listening", this way defining an individual project, an expression of interaction between the two subjects, which will then become part of a collective final work.

SCHEDULE

June 26th

morning

Guided tour to Cittadellarte (Curated by Elena Rosina), including the Pistoletto, Arte Povera collections and temporary exhibitions.

Introduction to the *Theorem of Trinamics*, the symbol of the *Third Paradise* and the concept of *Demopraxy*.

Distribution of a "Notebook" produced by the mentors to each participant, which will be used as a working tool during the workshop.

lunch at Cittadellarte

afternoon

Presentation of the module's programme and introduction of the main themes: The Perception of Environment / The concept of "Umwelt" / The Dwelling Perspective, World Without Objects (T. Ingold).

Presentation and discussion of the works of Caretto | Spagna.

Lecture by Clara Madaro about "OOO" (Object-oriented Ontology).

Participants' presentation: motivations and expectations. Participants and mentors will present themselves through a short story of their experience (education, interests, attitudes).

June 27th

morning

Lecture by prof. Ernst Zürcher, "The Trees and the Invisible - towards a synthesis between modern science and traditional knowledge" (Dr. sc. nat., Forestry engineer ETHZ, Professor em. for Wood Science Bachelor & Master Wood).

afternoon

Trip to Valsessera with prof. Ernst Zürcher (from Bocchetto Sessera: path 15 and 15b): woods and mineral sites, geology of the area, Linea Insubrica, Supervulcano of Valsesia.

Observation and field trial.

Return trip to Cittadellarte in the late afternoon.

evening

Presentation and discussion about the participants' works.

June 28th

morning

Trip to Trivero. Visit to Casa Zegna and Oasi Zegna, overview through Panoramica.

afternoon

Trip to Valsessera (from Bocchetto Sessera: path 15 and 15b): woods and mineral sites, geology of the area, Linea Insubrica, Supervulcano of Valsesia.

Observation and field trial.

June 29th

morning

Hike in the wood.

packed lunch

afternoon

Field work: exercises of perception.

Transfer to a mountain hut in the late afternoon.

June 30th

morning

Session of individual work: selection of the place for each action and element to interact with.

packed lunch

afternoon

Session of individual work and discussion with mentors.

Return trip to Cittadellarte in the late afternoon.

July 1st

morning

Session of individual work.

afternoon

Discussion with the mentors.

July 2nd

morning

Session of individual work and discussion with mentors.

afternoon

Collective discussion about the participants' projects.

July 3rd

morning

Finalisation of the participants' projects and set-up.

Public presentation of the projects and discussion about the workshop outcome.

Bibliografia:

- Daniel Chamovitz, *What a Plant Knows: A Field Guide to the Senses*, Scientific American / Farrar, Straus and Giroux, 2013.

- Tim Ingold, *The Perception of Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill*, Routledge, 2000.

- Tim Ingold, *Being Alive. Essays on Movement, Knowledge and Description*, Routledge, 2011.

- Tim Ingold, *The Eye of the Storm: Visual Perception and the Weather*, in "Visual Studies", 20(2):97-104, October 2005.

- Stefano Mancuso, Alessandra Viola, *Verde Brillante. Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale*, Giunti Editore, 2013.

- Timothy Morton, *Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence*, Columbia University Press, 2016.

- Ernst Zürcher, *Les Arbres, entre visible et invisible*, Actes Sud, 2016.

Biografie

Mentori

Andrea Caretto (Turin, Italy, 1970) and **Raffaella Spagna** (Rivoli, Italy, 1967) explore the profound relationships linking human beings to the environment. They conceive art as inquiry, a tool to investigate the multiple dimensions of reality: formal, qualitative and physical quantitative aspects of matter but also philosophical and social ones. In keeping with their educational backgrounds - Landscape Architecture for Spagna, Natural Sciences and Scientific Museology for Caretto - their projects generate complex installations that simultaneously present the study, demonstration and experimentation of their relationship with nature. They investigate the links between human beings and other organisms and inorganic matter, developing long-term projects.

They have been working together on a regular basis since 2002, exhibiting in public and private institutions in Italy and abroad. They are among the founders of the artist collective "Diogene" (www.progettodiogene.eu) and collaborate with the research Center IRIS (Interdisciplinary Research Institute on Sustainability) of the University of Turin and Brescia. They live and work in Cambiano (Turin, Italy).

www.esculenta.org

Among the institutions with which they have collaborated: AIR Krems and kunstraumarcade, Austria, FieldWorks_Wachau (2015); Domaine de Chamaranche, France, Vivre/s (2014); Merz Foundation, Turin and Riso Museum, Palermo, Italy, Meteorite in giardino (2014); GAM-Civic Gallery of Modern and Contemporary Art, Turin, Italy, Collezione Sistemica (2012); Khoj International Artists Associations, New Delhi, India, "In Context, food edition I", Delhi Hand Cart (2012); Mudam, Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean, Luxembourg, Sketches of Space (2010); Marino Marini Museum, Florence, Italy, Azioni 2000-2006 (2006); MART Museum, Rovereto, Italy, Eurasia, Geographic Cross-overs in Art (2008); PAV-Living Art Park, Turin, Italy, Sic Vos non Vobis, Internaturalità, Village Green, Ecosoft Art, Living Material (2014, 2013, 2009, 2008, 2007); CAIRN-Centre d'Art Informel de Recherchesur la Nature, Digne-les-Bains, France, 1Arbre_Populus nigra; De La Transformation Des Choses (2011, 2008); Centre d'Art Le Parvis, Ibos, France, Matières Premières (2007); Obra Social Caja Madrid, Spain, Los Limites del Crecimiento (2007); T1 Turin Triennial, Castello di Rivoli Contemporary Art Museum, The Pantagruel Syndrom, (2005); Villa Croce Contemporary Art Museum, Genova, Italy, Empowerment (2004); Sandretto Re Rebaudengo Foundation, Turin, Italy, Exit and How Latitudes Become Forms (2002; 2003).

Ospite

Prof. Dr. **Zürcher Ernst**, studied as Forestry Engineer at the Swiss Federal Institute of Technology Zürich (ETH-Zürich). He is Doctor in Natural Sciences at the same institute (thesis on tree morphology and wood anatomy). His research activities focus on tree vitality, spiral grain and chronobiology (rhythms in tree growth and wood properties). He led a project of the Swiss Development Cooperation with 4 years activity in Africa / Rwanda (different research projects based on a national research institute, dealing with natural forest dynamics, plantation silviculture, agroforestry and seed technology).

Since 2001 he has been Professor and Researcher at the Berner Fachhochschule / University of Applied Science, School of Architecture, Civil and Wood Engineering AHB - Division of Wood Engineering in Biel (Switzerland). He led research projects on temperate and tropical wood biology, anatomy, physics and technology, natural wood protection and on the role of felling date on wood properties.

Since 2008 he has been invited lecturer in Wood Science at EPFL (Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, Master degree Section Materials Science and Engineering), and at ETHZ (Swiss Federal Institute of Technology Zürich, Master degree Section Environmental Sciences) since 2011.

Introduzione al programma del modulo, presentazione dei mentori e presentazione di Clara Madaro relativa a "OOO" (Object-oriented Ontology).

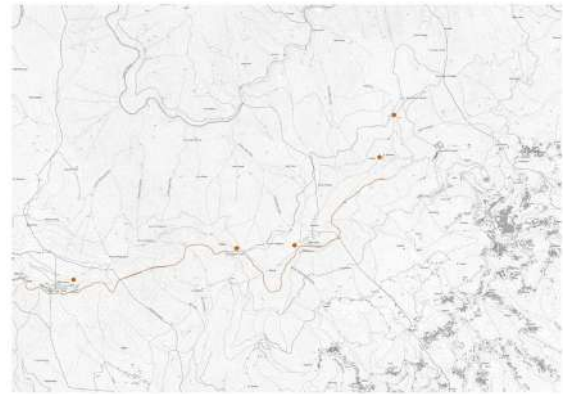

Consegna del "Notebook" a tutti i partecipanti, un quaderno realizzato dai mentori che consiste in un diario in cui sono raccolte mappe, citazioni, elementi di riflessione. Il "Notebook" è utilizzato dai partecipanti come strumento di viaggio per annotare percezioni, stimoli, riflessioni durante il modulo residenziale.

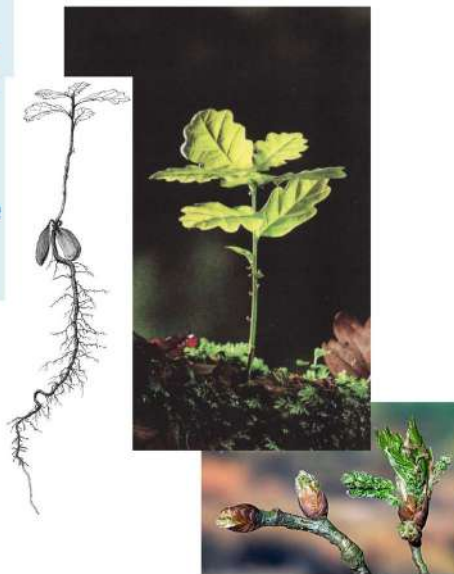

Conferenza dell'ospite prof. Ernst Zürcher nella sala UNIDEE di Cittadellarte.

**Organisms: interactions
between structures and
functions →**

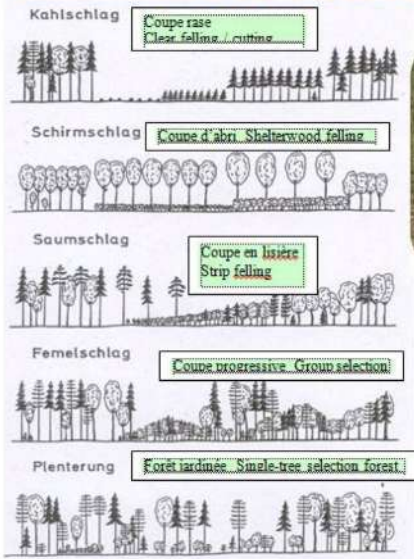
Giants of space and time

Prima visita all'Oasi Zegna, insieme al prof. Ernst Zürcher, partendo dal Bocchetto Sessera.

Silviculture: different techniques with different degrees of «naturality»

Escursione nel Bosco del Sorriso insieme al prof. Ernst Zürcher.

Escursione nell'Oasi Zegna, con pause di osservazione e riflessione in cui sono stati sperimentati esercizi di percezione proposti dai mentori.

Esperienza di pioggia e grandine, sole e arcobaleno.

Spazio di lavoro in sala UNIDEE a Cittadellarte, con bibliografia di riferimento, strumenti cartografici ed elementi raccolti durante il percorso nell'Oasi Zegna.

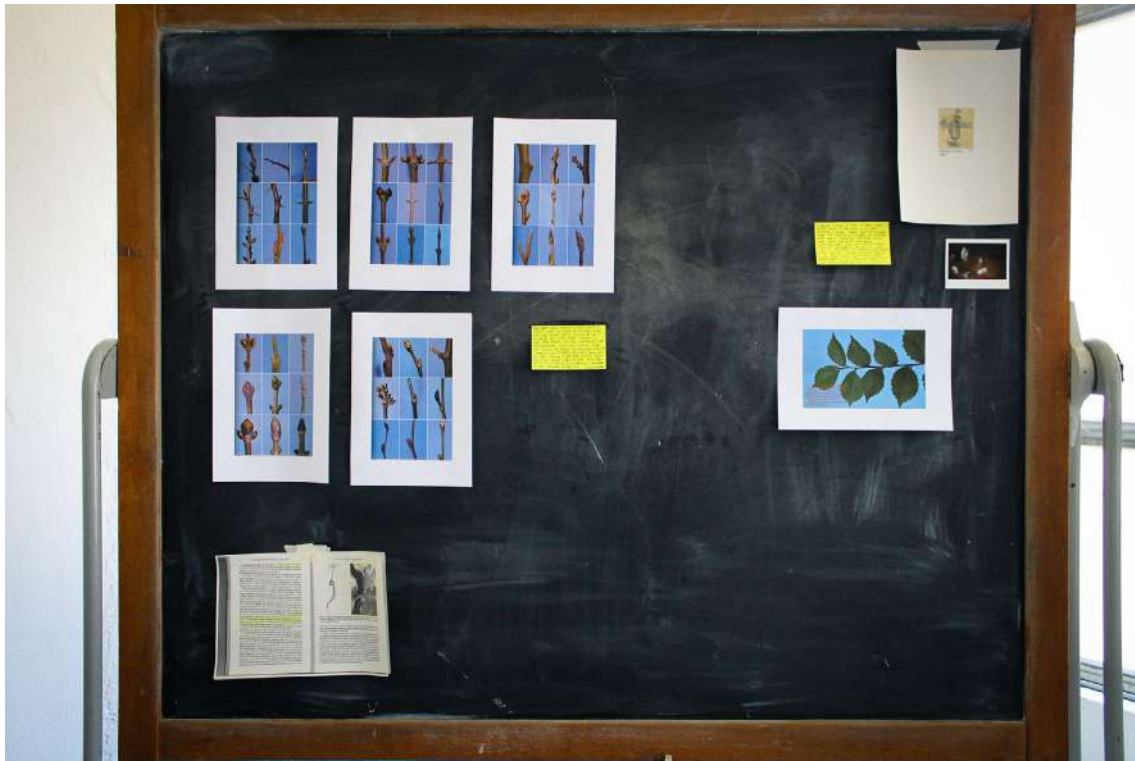

Presentazione dei progetti e delle ricerche

Lunedì 3 Luglio, 2017
ore 11.30

Sala UNIDEE
a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto

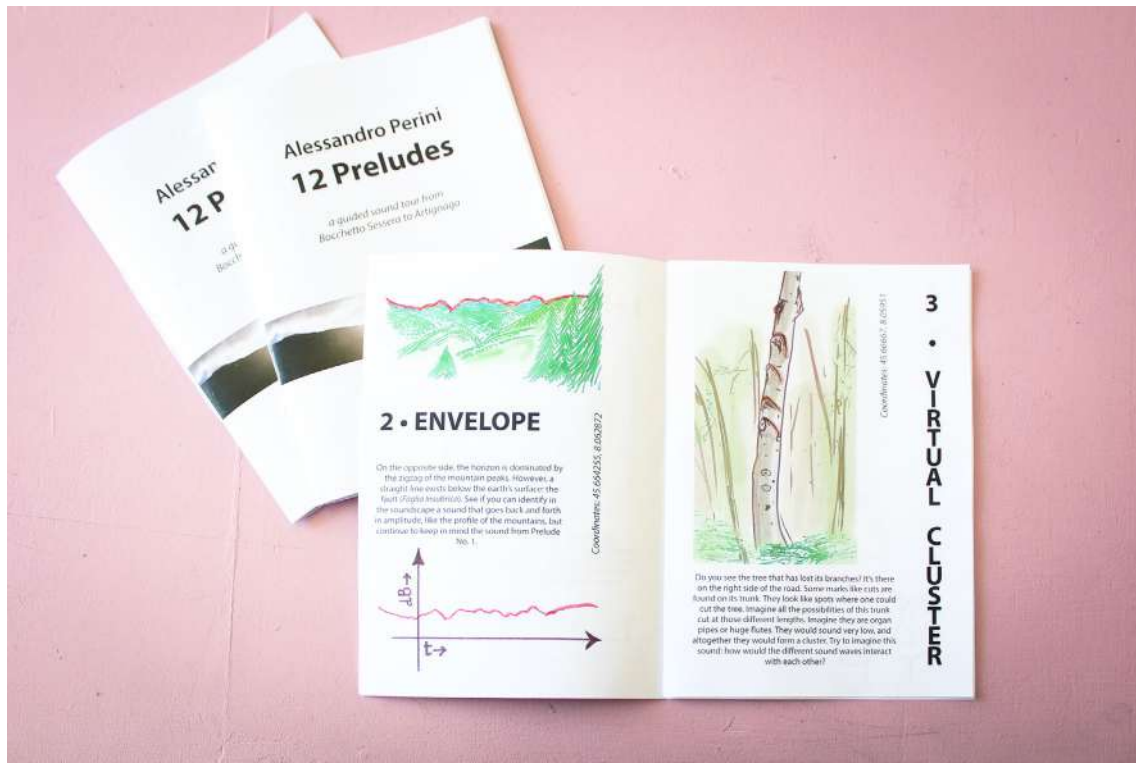
Marie-Andree Godin
(Canada / Finlandia, 1986)

Marie-Andree Godin ha condotto un esercizio di osservazione ricercando le gemme degli alberi e la loro struttura, a partire dagli spunti elaborati dalla lezione dell'ospite Ernst Zürcher. L'artista ha esposto alcune fotografie in serie, frutto del processo di osservazione e ricerca.

Giulia Filippi
(Italia, 1982)

Giulia Filippi ha dispiegato delle ricerche visive a partire da una serie di elementi vegetali secchi raccolti nell'Oasi Zegna. In particolare, l'artista ha svolto un'indagine anatomica di una pigna e ha creato delle immagini simili a nature morte, utilizzando la scansione bidimensionale di una composizione di foglie secche raccolte lungo il percorso.

Alessandro Perini
(Italia, 1983)

Alessandro Perini ha condotto una ricerca sonora studiando i vari paesaggi attraversati durante le escursioni nell'Oasi. L'artista, che è compositore di musica elettronica, ha ideato una sorta di guida turistica sonora con dodici stazioni, per consentire ai camminatori e agli ospiti del territorio di fare delle esperienze inedite del paesaggio che si focalizzano su suoni esistenti e nuovi, immaginati o prodotti dai camminatori seguendo le istruzioni dell'artista/compositore.

Philip Cartelli
(USA / Italia, 1984)

Philip Cartelli ha sviluppato il suo lavoro all'interno del Notebook a partire da un elemento artificiale raccolto nell'Oasi, una carta di caramella abbandonata come rifiuto. Da questo scarto, l'antropologo ha condotto una ricerca mimando i processi archeologici e concependo il pezzo di plastica come reperto storico, mettendo in discussione i confini tra artificiale e naturale.

Serena Porrati
(Italia, 1981)

Serena Porrati ha svolto una ricerca attorno all'elemento del clima, al contempo presente e inafferrabile. L'artista ha lavorato sull'assonanza tra clima e climax, non solo a livello linguistico, creando un parallelismo tra l'esperienza collettiva realizzata nell'Oasi Zegna e i cinema hollywoodiani, in un percorso dove il meteo ha avuto il ruolo di regista. A partire da questo concetto, Porrati ha realizzato un filmato, montando delle scene provenienti da alcuni celebri movies americani e associando ogni scena a un residente, in base a delle frasi di ognuno raccolte durante le escursioni dell'Oasi.

Fernanda Rappa
(Brasile, 1981)

Fernanda Rappa ha compiuto delle ricerche sulla biodiversità a partire da alcuni elementi vegetali presenti nell'Oasi, concentrandosi e ingrandendo la loro struttura microscopica e indagando dei "paesaggi" che solitamente restano inaccessibili alla vista.

Micol Roubini e Lorenzo Casali
(Italia, 1982 - 1980)

Micol Roubini e Lorenzo Casali si sono focalizzati su esercizi percettivi e fisici durante le escursioni, creando una guida con uno stile narrativo che mescola elementi tra passato e presente, una sorta di racconto di elaborazione delle sensazioni provate camminando nella natura.

UNIDEE - Università delle Idee propone un modello educativo di alta formazione basato sulla ricerca interdisciplinare, sulla condivisione di conoscenze e sullo scambio di esperienze, mira a promuovere processi di contaminazione tra saperi e pratiche, al fine di indagare la relazione tra arte e sfera pubblica.

Attraverso le dinamiche residenziali, **UNIDEE** usa le metodologie, le pratiche, i linguaggi dell'arte e le forme dell'attivismo per educare **attivatori**, ovvero agenti per l'organizzazione di azioni e processi responsabili di cambiamento nei contesti sociali in cui vivono. Nel terzo anno, il programma UNIDEE del 2017 esaminerà con un approccio interdisciplinare altri tre macro-temi, quali **rivoluzione, desiderio e mediazione**.

Ufficio Educazione

UNIDEE - Università delle Idee di Cittadellarte

diretta e curata da **Cecilia Guida**

in collaborazione con **Juan Sandoval**

con la supervisione di **Paolo Naldini**

Assistente direttrice: **Annalisa Zegna**

Coordinatrice del programma: **Clara Tosetti**

www.cittadellarte.it/unidee

UNIDEE - Università delle Idee, il programma residenziale dell'Ufficio Educazione di Cittadellarte - Fondazione Pistoletto Onlus, è reso possibile grazie al supporto di:

Sostenitori

Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo, Creative Europe, CRT Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Zegna, illycaffè S.p.A.

Collaborazioni per le Residenze di produzione & Borse di studio

RESO' Network; A.M. Qattan Foundation (PS); Inlaks Shivdasani Foundation (IN).

Collaborazioni istituzionali & Borse di studio

ZKM Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe (D); kim? Contemporary Art Centre, Rīga (LV); Ministero della Cultura della Repubblica d'Albania (AL); National Gallery of Kosovo (RS); Jyväskylän Yliopisto, Jyväskylä (FIN); Austrian Culture Forum Moscow (RUS); École cantonale d'art du Valais - ECAV, Sierre (CH); Fundación Universitaria Bellas Artes, Medellín (CO); Instituto Superior de Arte-ISA, La Habana (CU); École supérieure d'art et design - ESAD, Grenoble (FR); Università degli Studi di Torino (IT); Università IUAV, Venezia (IT); Accademia di Belle Arti di Brera, Milano (IT); Accademia di Belle Arti di Roma (IT); Accademia di Belle Arti di Bologna (IT); Accademia di Belle Arti di Firenze (IT); ISIA-Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza (IT); IULM-Istituto Universitario di Lingue Moderne, Milano (IT); SACI Studio Art Centers International, Firenze (IT); Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia (IT); Queens Museum, New York (US); Center for Fine Arts (Bozar), Brussels (B); Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków (PL); HYDRO, Biella (IT).

Media Partners

Giornale delle Fondazioni; Roots&Routes.