

Seme di grano, graine de blé, grain of wheat, terracotta, 16 x 9 x 4 cm, 2011

La Scrittura della Natura

Presentazione

Aprile, 2017

Il Paradiso, Giardini della Biennale

Sono contenta di presentare la mostra "la scrittura della natura" in questo bellissimo posto Il Paradiso. Ringrazio gli organizzatori chi m'hanno accompagnata, Fabio, Marina, Nicoletta, Veronica, Luca, Giulia.

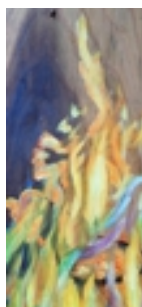
Je suis heureuse de présenter l'exposition "L'écriture de la nature" dans ce palais splendide Il Paradiso. Je remercie les organisateurs qui m'ont accompagnée, Fabio, Marina, Nicoletta, Veronica, Luca, Giulia.

I'm happy to present the exhibit "The Writing of Nature" in this magnificent palace Il Paradiso. I thank the organizers who accompanied me, Fabio, Marina, Nicoletta, Veronica, Luca, Giulia.

Anche se l'italiano non é la mia lingua, ho il piacere di parlare del mio opera. Forse non é tanta abituale dalla parte d'un artista visuale. Qui non é tanto come una spiegazione che un prolungamento dell'immagini e delle installazioni della mostra. Trovo sempre elementi che meritano d'essere dette; non voglio che rimangono solo suggestioni. La scrittura diventa allora un nuovo campo d'espressione.

Même si l'italien n'est pas ma langue, j'éprouve du plaisir à parler de mon oeuvre. Ce n'est peut-être pas habituel de la part d'un artiste visuel. Il ne s'agit pas autant d'une explication que d'un prolongement des images et des installations de l'exposition. Je trouve toujours des éléments qui méritent d'être dits. Nous ne nous limitons pas à la suggestion: l'écriture apporte ainsi un nouveau champ d'expression.

Even if Italian is not my language, I enjoy talking about my work. This may not be very common for a visual artist. Here it is not so much a matter of explanation as an extension of the images and installations of the show. I always find things that are worth saying; I don't wish to limit myself to suggestion. This is where writing becomes a new field of expression.

Particolare del fuoco del bronzo, *Détail du feu du bronze, detail from the fire of bronze, olio su sequoia, 59 x36, 2014*

In 2014 ho presentato il mostro "il Ordine della natura" in Assisi e negli Stati Uniti l'anno scorso "il Linguaggio delle rami". La mostra al Paradiso é un sviluppo delle idee di quelle mostre.

En 2014, j'ai présenté l'exposition "L'ordre de la nature" à Assise et aux Etats-Unis l'année dernière "Le langage des branches". L'exposition au Paradiso est un développement des idées de ces expositions.

In 2014 I presented the show "the Order of Nature" in Assisi and in the United States last year "The Language of Branches". The show in the Paradiso develops the ideas expressed in these shows.

Nella natura, nella città, si vede tanti segni chi si somigliano ad una scrittura, nelle rocce, nelle piante, nei animali, nel essere umana, quando gli animali, gli alberi o le persone sono in gruppo. In Venezia ho l'abitudine in particolare di osservare le fessure nel pavimento di marma, non solo venatura, sui ponti. Dicono tante cose e raccontano una storia, forse una storia astratta pero é comunque una storia. Queste forme e questi segni comunicano qualcosa.

Particolare del Circolo di tiglii, o Suore, *détail du Cercle des tilleuls, ou Nonnes, detail from Linden Tree Circle, or Nuns, olio su tela, 74 x 78 cm, 2016*

Dans la nature, dans la ville, nous pouvons voir tant de signes qui ressemblent à une écriture, dans les roches, les plantes, quand les animaux, les êtres humains, les arbres sont en groupe. A Venise j'ai l'habitude en particulier d'observer les fissures dans le dallage de marbre, non seulement les veines, sur les ponts. Ils disent tant de choses et racontent une histoire, peut-être une histoire abstraite mais c'est quand même une histoire. Ces formes et ces signes communiquent quelque chose.

In nature, in the city, we can find so many lines that resemble writing, in rocks, in plants, when animals, humans and trees are in groups. In Venice in particular I have the habit of observing cracks in the marble pavement, not only the veins, on the bridges. They say so many things and tell a story, maybe an abstract story, but this is also a

story. These shapes and lines communicate something.

Canguri, Kangourous, Kangaroos, cera molle, 20 x 27 cm, 1997

Nella mostra per il Paradiso ho sviluppato in particolare la calligrafia della ramaglia e anche colei nell'acqua, il lichene.... pero non posso cercare d'essere esauriente. Forse sto proponendo, come un artista sa fare, uno nuovo sguardo. Se possiamo vedere la natura come una fonte non solo visuale pero anche mentale, saremmo forse continuamente stimolati (e dunque sempre felici!). C'è un linguaggio astratto e dunque universale come la musica, ancora da scoprire così. Se scegliamo di guardare le cose così un mondo molto ricca se apre. E come un libro, una delle più grandi piaceri della vita.

Particolare dielle Fenestre di Brestje, dittico, Détail des Fenêtres de Brestje, Detail from Windows in Brestje, diptych, olio su tela, 68 x 40 cm, 2017

Dans l'exposition pour le Paradiso j'ai développé en particulier la calligraphie des branchages ainsi que celle de l'eau, du lichen, mais je ne peux pas essayer de toucher à toutes les possibilités. Peut-être que je suis en train de proposer un nouveau regard, tel qu'un artiste sait faire. Si nous pouvions voir la nature comme une ressource non seulement visuelle mais aussi mentale, nous serions peut-être continuellement stimulés (et donc toujours heureux!). Il s'agit d'un langage abstrait et donc universel comme la musique, encore à découvrir de cette manière. Si nous choisissons de regarder les choses ainsi un monde très riche s'ouvre à nos yeux. C'est comme un livre, un des plus grands plaisirs de la vie.

Particolare dei Fiumi di Rennes, Détail des rivières de Rennes, Rennes River Bassin, olio su tela, 104 x 147 cm, incompiuto

In the show for the Paradiso I developed the calligraphy one sees in branches as well as in water, lichen, but I can never try to study everything. Instead I may be proposing a new way of looking at things, such as an artist knows how to do. If we could look at nature not only as a visual resource, but also as a mental one, we may become forever stimulated (and therefore always happy!) This is abstract language like music, yet still undiscovered as such. If we were to choose to look at things like this, a very rich world opens up to us. It's like a book, one of the greatest pleasures in life.

In questa mostra spero sollevare l'importanza del disegno, la calligrafia, il toccare, in somma la manualità, per trasmettere al meglio la sensibilità per la natura. La copia, il disegno della natura come un primo atto di amore. E come una carezza.

Dans cette exposition j'aimerais relever l'importance du dessin, de la calligraphie, le toucher, en somme l'art manuel, pour transmettre au mieux la sensibilité pour la nature. La copie, le dessin d'après nature est un premier acte d'amour. C'est comme une caresse.

Pianoforte, olio su tela, 40 x 40 cm, 2010

In this show I would like to bring up the importance of drawing, of calligraphy, of touch, meaning manual art, in order to transmit our sensitivity for nature. Copying and drawing drawing directly from nature is the first act of love. It is like a caress.

Disegnare vuol dire vedere. E si scopre al meglio il particolare nel nostro modello. Disegnare é dare attenzione, prendere il tempo, di prendersi cura del nostro lavoro come del nostro modello. Quando si disegna un germoglio per esempio, si esprime l'amore per lui. E per me un modo d'arrivare ad un'intimità. Sto sviluppando in un nuovo saggio l'idea dell'importanza dell'intimità nell'arte, soprattutto quando il mondo sembra vuoto di sentimenti.

Dessiner veut dire voir. Et c'est ainsi qu'on découvre au mieux le détail dans notre modèle. Dessiner est donner attention, prendre le temps, prendre soin de notre travail ainsi que notre modèle. Quand on dessine une pousse, on exprime son amour pour elle. Et pour moi c'est le moyen d'arriver à une intimité. Je suis en train de développer, dans un nouvel essai, l'idée de l'importance de l'intimité dans l'art, surtout quand le monde semble vide de sentiments.

To draw means to see. And this is how we best discover detail in our model. To draw is to give attention, take the time we need, take care of our work as well as of our model. To draw a little sprout is to express love for it. And for me this is a way to arrive at intimacy. In a new essay, I'm developing the idea of the importance of intimacy in art, especially when the world seems void of feeling.

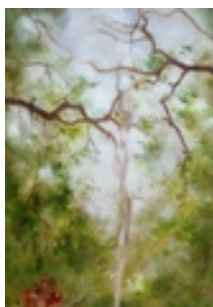

Nei studii d'estetica parliamo della tendenza e l'importanza attuale di *presentare* la natura nell'arte, come si vede per esempio nei numerosi gabinetti di curiosità, o come nel lavoro del artista Hermann Van Vries chi ha realizzato il pavilione olandese per la biennale due anni fa, no veramente *rappresentarla*. Uno dei miei ruoli é forse di chiamare dell'attenzione all'importanza comunque della rappresentazione soprattutto in questo tempo di crisi del media ambiente, perche solo nella rappresentazione si trasmette completamente l'amore del modello, e questa emozione prima di tutto servira d'ispirazione agli altri di proteggerlo.

Dans les études d'esthétique nous entendons parler de la tendance et de l'importance actuelles de présenter la nature dans l'art, comme nous voyons dans les nombreux "cabinets de curiosités", ou comme dans le travail de l'artiste Hermann Van Vries, du pavillon néerlandais à la biennale de Venise en 2015, au lieu de la représenter. Un de mes rôles est peut-être d'attirer de l'attention à l'importance tout de même à la représentation, surtout à ce moment de crise environnementale, parce seule la représentation transmet complètement l'amour du modèle, et c'est l'émotion transmise

avant tout qui servira d'inspiration aux autres de le protéger.

In the study of esthetics today we hear of the tendency and the importance of presenting nature in art, as we see in many curiosity cabinets or in the work of the artist Hermann Van Vries, from the Dutch pavilion at the 2015 Venice Biennale, instead of representing nature. One of my roles is perhaps to bring some attention to the importance of representation, especially during the time of environmental crisis, because only representation can fully transmit love for the model, and this, more than anything, is what will inspire others to protect it.

Particolare di Linguistica, *Détail de Linguistique, detail from Linguistics, olio su tela, 92 x 42 cm, 2016*

Nel mio lavoro, non sto cercando veramente a riprodurre, di sempre dipingere sempre piu realisticamente, sempre con piu di virtuosità. Sto cercando piuttosto un linguaggio. Questo linguaggio della natura esige una vita di pratica: Disegnare come la natura non é la stessa cosa che riprodurla. Vuol dire disegnare come se la natura stesse disegnando se stessa. Io cerco di consegnare alla natura una matita per disegnarsi. Hokusai ha detto che verso 73 anni ha cominciato a capire questo linguaggio.

Dans mon travail je ne suis pas en train de reproduire vraiment, peindre toujours de façon réaliste, toujours avec de plus en plus de virtuosité. Je suis à la recherche plutôt d'un langage. Ce langage de la nature exige une vie de pratique: dessiner comme la nature n'est pas la même chose que de la reproduire. Cela veut dire dessiner comme si la nature était en train de dessiner elle-même. Lui donner à elle le crayon. Hokusai a dit que vers 73 ans il commençait tout juste à comprendre ce langage.

I'm not really trying to reproduce, paint always more and more realistically, with more and more virtuosity. I'm searching for a language. This language, the language of nature, calls for a life of practice: to draw like nature is not the same thing as reproducing her. It means drawing as if nature is drawing herself. She has the pencil. Hokusai said that at 73 he was just beginning to understand this language.

Come sappiamo se riusciamo ? Forse dopo tanta osservazione, tanta esperienza, la nostra mano va sola con piacere, quando non pensiamo piu. Così siamo nei mani del caso, ci esponiamo al vento. Qui reside un'ottima libertà, forse la vera libertà d'artista. E questa libertà é un paradosso : siamo qui sottomessi alle forze della natura. E diventiamo umili.

Quand est-ce que nous savons si nous y arrivons? Peut-être après tant d'observation, tant d'expérience, notre main va toute seule quand nous pensons plus. C'est ainsi que nous sommes dans les mains du hasard; nous nous exposons au vent. Ici réside la liberté optimale, peut-être la vraie liberté d'artiste. Et cette liberté demeure un paradoxe: nous sommes ainsi soumis aux forces de la nature. Et nous retrouvons l'humilité.

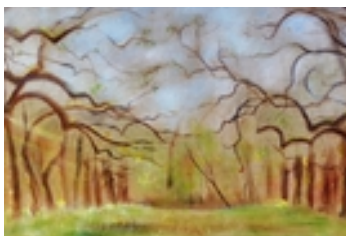
How do we know when we've succeeded in this? Perhaps after so much observation, so much experience, without thought, our hand takes its own course. This is how we are led by chance, and expose ourselves to the wind. Here is pure freedom, possibly true artistic freedom. Yet this freedom entails a paradox: we are subservient to the forces of nature. And we become humble.

Nel campo dell'incisione, ho l'abitudine di scegliere tecniche, che danno uno spazio al caso, agli effetti che non controlliamo. Tanto nella preparazione della lastra, come coll'aquatinta allo zucchero, che nella stampa in colori.

Dans le domaine de la gravure, j'ai l'habitude de choisir les techniques qui offrent un role au hasard, à l'inattendu, aux effets incontrôlés. Tant dans la préparation de la plaque, comme avec l'aquatinte au sucre, que dans l'impression en couleurs.

In the field of etching, I enjoy techniques that give breadth to chance, to surprise effects. Not only in preparing the matrix, with sugar aquatint for example, but also with color printing.

Anche la scrittura della natura ha tanto da fare con una certa eterogeneità. Forse un tempo nella storia dell'umanità eravamo affascinati dalla simetria, con forme che si ripetano in modo regolare, per le decorazioni per esempio. Pero in un mondo troppo costruito certi fra noi coltivamo adesso un nuovo gusto per l'asimetria, l'irregolarità. Il matematico direbbe che si tratta di cifri trascendenti, trovati per esempio nei cresti d'una montagna. Qui si avviciniamo al ordine della natura; lo sposiamo.

Particolare di Viale dei tigii, *Allée des tilleuls, Linden Tree Alley*, 63 x 105 cm, 2016

L'écriture de la nature a beaucoup à voir avec une certaine hétérogénéité. Peut-être il y a un temps dans l'histoire de l'humanité étions-nous fascinés par la symétrie, avec des formes qui se répétaient de façon régulière, pour la décoration par exemple. Mais dans un monde trop construit, certains d'entre nous cultivons un goût nouveau pour l'asymétrie, l'irrégularité. Le mathématicien dirait qu'il s'agit de nombre transcendants, dans les stries rugueuses des montagnes par exemple. Ici nous nous approchons de l'ordre de la nature; nous l'épousons.

The writing of nature has a lot to do with heterogeneity. Perhaps at the beginning of mankind we were fascinated with symmetry, with forms that repeat themselves in a regular fashion, in decoration for example. But in a too built-up world, many of us cultivate a new taste for assymetry, irregularity. The mathematician would say this is the realm of transcendental numbers, found in mountain ridges for example. Here we are approaching the order of nature; we are embracing it.

Adesso posso prendere due o tre opere della mostra e darle un contesto.

Per esempio: il platano a terra con i piccoli quadri sui muri.

Sto spesso cercando di rappresentare paesaggi in modo diverso. Oppure verso il cielo, il suolo...

Questa opera qui mette in derisione la mostra convenzionale con quadri in posizione regolare. Anche per incorniciare i particolari d'un albero. Quando diamo la nostra attenzione ad un particolare, lo incorniciamo, anche quando siamo contemplando solamente. Un albero é già bello intero, certi alberi piu maestosi che altri. Pero i particolari possiamo come artisti mettere in avanti per chiamare l'attenzione al loro interesse. L'artista fa una scelta, ci sono rami piu espressive che laltre.

Con quest'installazione cerco di avvicinare l'immagine all'idea : il tronco é l'idea centrale a terra, i piccoli quadri sono le ramificazioni di questa idea, forse idee precise, perché sono incorniciate, valorizzate, al muro. Ciascuna ha la sua composizione.

Maintenant je pourrai prendre deux ou trois oeuvres de l'exposition et leur donner un contexte.

Par exemple: la platane par terre et les petites toiles sur les murs.

Souvent je cherche à représenter des paysages de façon différente. Vers le ciel, vers la terre...

Cette oeuvre met en dérision l'exposition conventionnelle avec des oeuvres en position régulière. C'est une installation qui veut mettre en avant les détails d'un arbre. Quand nous prêtons attention à un détail, nous l'encadrons, même juste dans la contemplation. Un arbre peut déjà être beau quand il est entier, certains arbres plus majestueux que d'autres. Quant aux détails, nous pouvons en tant qu'artistes les mettre en avant pour attirer l'attention à leur intérêt. L'artiste fait un choix; il y a des branches plus expressives que d'autres.

Avec cette installation je cherche à approcher l'image à l'idée: le tronc est l'idée centrale par terre, les petites toiles sont les ramifications de cette idée. Ce sont peut-être des idées précises, car elles sont encadrées, valorisées, sur le mur. Chacune a sa propre composition.

Now I'd like to take two or three works from the exhibit and give them a context.

For example: the plane tree with the small canvasses on the wall.

Often I experiment in representing landscapes in different ways. Toward the sky, toward the earth...

This artwork plays with the conventional art show with framed paintings in a line along the wall. It also tries to bring attention to details. When we focus our eyes on a detail, we frame it, even if it is only in our mind. A tree can already be beautiful when it is by itself, some more majestic than others. As for its myriad parts, we artists can represent them in order to bring value to them. The artist makes choices: some branches are more expressive than others.

With this installation I'm trying to connect image and idea : the trunk is the central idea on the ground, the little canvasses are the ramifications of this idea. They are possibly precise ideas, because they are

framed, valued, put on the wall. Each one has its own composition.

Vorrei parlare anche del tema della cascata, che si vede spesso nel mio lavoro. La cascata è anche il titolo d'un saggio e d'un romanzo. Quando l'acqua cade, la forza della gravità crea nastri di acqua. La forza verticale è tremenda. La cascata per me è un simbolo della crisi. Una crisi può avviarsi a una rivelazione, lo svelamento della verità. All'inizio l'acqua stagna, ci sono forse sentimenti negativi, dopo l'acqua comincia a andare avanti in un fiume, poco a poco accelerando, s'avvicinando al bordo del precipice. Il tormento è grave ma la natura offre con la cascata una purificazione totale dei sentimenti. La cascata racconta la storia del catarsi con la sua propria scrittura. Questa scrittura è analoga al flusso della creatività. Una creatività che esige la verità, la sincerità assoluta.

Particolare della Cascata (Seljalandsfoss, Islanda), olio su ciliegio selvatico, 146 x 23 cm, 2011

J'aimerais aussi parler du thème de la cascade, vue souvent dans mon travail. La cascade est aussi le titre d'un essai et d'un roman. Quand l'eau tombe, la force de la gravité crée des rubans d'eau. La force verticale est énorme. La cascade pour moi est un symbole de la crise. Une crise peut se dérouler vers une révélation, vers le dévoilement de la vérité. D'abord l'eau stagne, il y a des sentiments négatifs, puis l'eau commence à couler en s'accélégrant dans une rivière, en s'approchant au bord du précipice. Le tourment est au plus grave, mais la nature offre avec la cascade une purification totale des sentiments. La cascade raconte l'histoire du catharsis avec sa propre écriture. Cette écriture est analogue au flux de la créativité. Une créativité qui exige la vérité, la sincérité absolue.

I would like to talk about the theme of the waterfall, seen often in my work. The waterfall is also the title of an essay and a novel. In a waterfall, the force of gravity creates ribbons of water. The vertical force is tremendous. The waterfall is a symbol of crisis for me. The crisis can reach a revelation, the unveiling of truth. First water stagnates, there are negative feelings, then the water begins to flow and its movement accelerates as it reaches the edge of the precipice. The torment reaches its peak, but with a waterfall, nature offers a total purification of feeling. The waterfall tells the story of this catharsis with its own writing. This writing is analogous to the flow of creativity. A creativity that demands truth and absolute sincerity.

Particolare della Serra, olio su tela, 96 x 65 cm

Vorrei anche parlare del tema della serra. Questo libretto é l'istoria d'una serra antiqua, che ho recuperata in pezzi e ricostruita. La serra é il simbolo della protezione. La protezione delle ermoglie, delle piante fragili, dal vento o della pioggia tossica. La mia serra é diventata una galleria per giovani artisti, la protezione della creativita che nasce, non ancora sottomessa alla critica e il mondo esterno. Il procedimento creativo é una lotta: si deve convincere il pubblico della sua forza interna. E si scopre allora, che un movimento ciclico si forma: la vera forza é nell'anima, nel in se stessi. Pero il artista deve affrontare il mondo con quest'arma ben protetta, per condividere, convincere, sopravvivere.

Je voudrais parler du thème de la serre. Ce livret est l'histoire d'une serre d'époque, que j'ai récupérée en morceaux et reconstruite. La serre est le symbole de la protection. La protection des pousses, des plantes fragiles, face au vent et à la pluie toxique. Ma serre est devenue une galerie pour jeunes artistes, la protection de la créativité naissantes, non encore soumise à la critique et au monde extérieur. Le processus créatif est une lutte: il faut convaincre le public de sa force interne. E alors on découvre, qu'un mouvement cyclique se forme: la vraie force est celle de l'âme, en nous-mêmes. Mais l'artiste doit affronter le monde avec cette arme bien protégée, pour partager, convaincre, survivre.

I would like to talk about the theme of the greenhouse. This booklet is the story of an antique greenhouse that I recuperated in pieces and rebuilt. The greenhouse is the symbol of protection. It is a space to protect sprouts, fragile plants, from the wind and toxic rain. My greenhouse has become a gallery for young artists. A place to protect nascent creativity, not yet exposed to criticism and the outside world. The creative process is a struggle: to convince the public of one's internal strength. And then a cyclical movement occurs: the true strength lies in the soul, in ourselves. But the artist has to confront the world with this well-protected weapon, in order to share, convince, survive.

Vorrei anche che questa mostra si presente come un manifesto doppia, tanto estetica che sociale. La forma dell'installazione mi sembra piu appropriata per esprimere un'idea multiforme. E meno una mostra di prodotti che una mostra d'un idea centrale come questo platano, che da un unita.

J'aimerais que cette exposition se présente comme un double manifeste, tant esthétique que social. La forme de l'installation me semble plus appropriée pour exprimer une idée multiforme. Et moins une exposition de produits qu'une exposition d'une idée centrale comme cette platane, qui donne une unité.

I would like this show to become a statement, both esthetical and social. The form of an installation seems more appropriate to express a multiform idea. And less an exhibit of products than an exhibit with one central idea dominating it like this plane tree, which gives it unity.

La prossima mostra cosi avra luogo a Fontainebleau in maggio 2018. Cerchiamo a Fontainebleau di proteggere la foresta come zona protetta dal' Unesco. Mi interessa come l'arte puo servire come veicolo di protezione della natura selvaggia, come Zanzotto é reuscito da farlo qui in Italia, come gli artisti di Barbizon hanno fatto piu d'un secolo fa. Sono i primi a introdurre nel mondo l'idea d'una riserva. Dopo nei Stati Uniti hanno adottato questa idea per il loro primo parco nazionale, Yellowstone.

La prochaine exposition aura lieu à Fontainebleau en mai 2018. Nous cherchons à protéger la forêt comme patrimoine de l'humanité de l'Unesco. Je m'intéresse à comment l'art peut servir de véhicule de protection pour la nature sauvage, comme Zanzotto a réussi à le faire en Italie dans la région vénitienne, comme les artistes de Barbizon ont pu le faire il y a plus d'un siècle. Les artistes de Barbizon sont les premiers à introduire dans le monde l'idée d'une réserve. Plus tard, les Etats-Unis ont repris cette idée pour leur premier parc national, le Yellowstone.

The next show will be in Fontainebleau in May 2018. We are striving to protect the forest as a UNESCO World heritage site. I'm interested in how art can serve as a vehicle for wildlife protection, like Zanzotto was able to do in the Venetian area, like the Barbizon artists were able to do more than a century ago. They are the first in the world to introduce the idea of a reserve. Later, the United States adopted their idea for the first national park, Yellowstone.

Per questa missione, la rivalorizzazione della manualità e la protezione della natura la mia opera deve rimanere accessibile. Se no, il messaggio non puo essere trasmesso. In fatti il problema del medio ambiente é uno che riguarda tutti, non solo di amatori d'arte.

Lo scritto rinforze e arricchisce la mia missione, non é solo una piacere, pero anche una necessità.

Pour cette mission, la revalorisation de la manualité et la protection de la nature, mon oeuvre doit demeurer accessible. Sinon, le message ne peut être transmis. En effet, il s'agit d'un problème qui concerne tous, non seulement d'amateurs d'art.

L'écrit renforce et enrichit ma mission. Ce n'est pas seulement un plaisir, mais aussi une nécessité.

For this mission, to reassert manual art and protect nature, my work has to remain accessible. I cannot succeed in transmitting a message otherwise. And this is an urgent problem that concerns everyone, not only art lovers.

Writing reinforces this mission. It is not only a pleasure, but also a necessity.