

CONVERSATION PIECE PART IV

GIANT STEPS ARE WHAT YOU TAKE

| Curated by Marcello Smarrelli

ARTISTS:

Yto Barrada
Eric Baudelaire
Rossella Biscotti
Jörg Herold
Christoph Keller
Jakub Woynarowski

5. *Introduction*

Anna d'Amelio Carbone

Fabiana Marenghi Vaselli Bond

9. *Conversation Piece | Part IV*

Marcello Smarrelli

17. Yto Barrada

25. Eric Baudelaire

33. Rossella Biscotti

41. Jörg Herold

49. Christoph Keller

57. Jakub Woynarowski

65. *Conversation with the artists*

Saverio Verini

ANNA D'AMELIO CARBONE
FABIANA MARENghi VASELLI BOND
Directors Fondazione Memmo

Conversation Piece, the annual exhibition, curated by Marcello Smarrelli, dedicated to the international Roman art scene, has reached its fourth edition. The exhibition format is by now well-consolidated: a selection of artists who are residing independently in Rome or as the guests of foreign academies and institutions are invited to work in the historic stables of the Fondazione Memmo. The exhibition is certainly a moment for the exchange and comparison of the different aesthetic approaches of the various artists involved but it is even more important for us as an opportunity to establish long-lasting relationships, not only among these artists, but especially with the craftsmen and small businesses we arrange for them to meet, and who assist them in creating their works in preparation for exhibition. By opening Rome to artists and by offering them the most appropriate ways and means for understanding the local context, with its craft traditions, skilled workers and artisans, we can support and assist them in the creative process of the production of their artworks. In addition, we should not forget to mention also this publication, which is the result of a shared project involving the active contribution of the artists themselves.

Conversation Piece | Part IV - Giant steps are what you take saw the participation of the French-Moroccan artist Yto Barrada (*Mary Miss* Artist in Residence at the American Academy in Rome in the Fall of 2017), the French artist Eric Baudelaire (fellow at the French Academy in Rome – Villa Medici), the Italian artist Rossella Biscotti, the two German artists Jörg Herold and Christoph Keller (fellows at the German Academy Rome Villa Massimo), and the Polish artist Jakub Woynarowski. They have six very individual aesthetic approaches and six very different creative profiles, and each one of them has their own personal motivations for coming to Rome and participating in this exhibition. But the generosity, enthusiasm and professionalism with which they accepted our invitation are something that they all have in common, and we wish to say our first and most important “thank you” to them. The theme of “steps”, introduced by Marcello Smarrelli in the subtitle of the exhibition (*Giant steps are what you take*), a phrase taken from the first verse of the celebrated song *Walking on the Moon* by the band *The Police*, has made it possible to bring several different artistic approaches together. Some of the artists, such as Eric Baudelaire, Rossella Biscotti and Jörg Herold, interpreted this theme in rather more literal and “physical” terms, while others gave it a more conceptual interpretation, and this was the case for Yto Barrada, Christoph Keller and Jakub Woynarowski. Jakub has made us particularly proud, as his work is now gracing the external *façade* of Palazzo Ruspoli on via del Corso in the center of Rome, where it establishes a dynamic connection and dialogue with the passers-by, but the great variety of the interventions of all these artists has given life and energizing rhythms to the exhibition, in which digital media creations alternate with works that are characterized by more manual qualities, with several references to the history of art and to the artist’s own personal experiences.

As we do every year, we would like to thank all of the foreign academies and institutes based in Rome that open their doors to us, particularly to the American Academy in Rome, the German Academy in Rome Villa Massimo, and the French Academy in Rome at Villa Medici. We would also like to mention the collaboration of the architecture firm “it’s” as well as that of Pacifici, a company specializing in travertine marble, which had an invaluable role in setting up the exhibition. Finally we must not forget all those who made the project possible, in different ways: Barbara Wien, Berlin, BWA Warszawa Gallery, Warsaw, Ester Schipper, Berlin, Galerie EIGEN + ART, Leipzig/Berlin, Galerie Polaris, Paris, Greta Meert, Brussels, Pace Gallery, Sfeir-Semler Gallery, Wilfried Lentz, Rotterdam, Z2O Sara Zanin Gallery, Rome, Adam Mickiewicz Institute (IAM), Augustus Color, Lorenzo Cianchi, Alvin Curran, Cyberaudio, Guido Disteldorf, Forma&Cemento, Stefano Paravani, Roberto Romboli, Spedart, Giorgia Basili, Federica De Propis, Alessandro Dandini de Sylva, Martina Ippoliti, Ania Jagello, Lotte Johnson, Chiara Macerola, Paola Marasciulli, Catherine Mariani, Paolo Mezzalama, Dennis Paeschel, Roque Rivas, Sofia Venturini, Martina Viviani and Maria Cristina Volpacchio. Finally we wish to express our special thanks to Roberta, Carlo and Matteo. We hope that *Conversation Piece* will offer us many equally positive experiences like this in the future: experiences in which the gaze of the artist upon the city of Rome will give us further food for thought, continuing to provide us with even more new works.

ANNA D'AMELIO CARBONE
FABIANA MARENghi VASELLI BOND
Direttori della Fondazione Memmo

Conversation Piece, l'esposizione annuale, a cura di Marcello Smarrelli, dedicata alla scena artistica internazionale romana, è giunta alla sua quarta edizione. Il format espositivo è oramai consolidato: una selezione di artisti che risiedono a Roma in maniera indipendente o ospiti delle accademie e delle istituzioni straniere, vengono invitati a lavorare nelle scuderie della Fondazione Memmo. La mostra è sicuramente un momento di scambio fra le poetiche degli artisti ma ancora più importante per noi, è un'occasione per stabilire relazioni che continuino nel tempo non solo tra gli artisti, ma soprattutto con gli artigiani e le piccole imprese con cui li mettiamo in contatto per la produzione. Aprire Roma agli artisti, offrirgli gli strumenti per la conoscenza del territorio, delle tradizioni artigianali e delle eccellenze della manodopera locale ci permette di sostenerli e affiancarli nel processo creativo e nella produzione degli interventi. Senza dimenticare questa pubblicazione, frutto di una progettazione condivisa che vede il contributo attivo degli artisti stessi.

Conversation Piece | Part IV – Giant steps are what you take ha visto la partecipazione della franco-marocchina Yto Barrada (Mary Miss Artist in Residence presso l'American Academy in Rome per l'autunno 2017), del francese Eric Baudelaire (borsista presso l'Accademia di Francia a Roma – Villa Medici), dell'italiana Rossella Biscotti, dei tedeschi Jörg Herold e Christoph Keller (borsisti presso l'Accademia Tedesca Roma Villa Massimo), del polacco Jakub Woynarowski. Si tratta di sei individualità, sei profili molto diversi tra loro, così come diverse sono le motivazioni che li hanno spinti a entrare in contatto con Roma e con questa mostra. La generosità, l'entusiasmo e la professionalità con la quale hanno accettato il nostro invito sono invece il loro tratto in comune, e a loro va il nostro primo e più importante ringraziamento. Il tema dei passi, introdotto da Marcello Smarrelli nel sottotitolo della mostra *Giant steps are what you take* (primo, celebre verso di una canzone dei Police, *Walking on the Moon*), ha permesso la coesistenza di approcci e linguaggi diversi. C'è che chi lo ha tradotto in termini più letterali e "fisici", come Eric Baudelaire, Rossella Biscotti e Jörg Herold, oppure chi ne ha dato una lettura più concettuale, ed è il caso di Yto Barrada, Christoph Keller e Jakub Woynarowski. Di quest'ultimo ci rende particolarmente orgogliosi il fatto che il suo lavoro sia sulla facciata di Palazzo Ruspoli lungo via del Corso, offrendosi alla vista dei passanti e creando un dialogo con l'esterno. La grande eterogeneità degli interventi ha contribuito a dar vita a una mostra dotata di ritmo, in cui si alternano media digitali e opere caratterizzate da una più spiccata manualità, riferimenti alla storia dell'arte e richiami al proprio vissuto.

Come ogni anno, vogliamo rivolgere i nostri ringraziamenti a tutte le accademie e gli istituti stranieri che hanno sede a Roma che ci aprono le loro porte e in particolar modo a: American Academy in Rome, Accademia Tedesca Villa Massimo Roma, Accademia di Francia a Roma – Villa Medici. Vogliamo inoltre ricordare la collaborazione dello studio di architettura it's e di Pacifici, azienda specializzata nel travertino, che hanno avuto un ruolo prezioso nell'allestimento della mostra. E non possiamo dimenticare tutti coloro che, in diverse modalità, hanno reso possibile la realizzazione del progetto: Barbara Wien, Berlin, BWA Warszawa, Ester Schipper, Berlin, Galerie EIGEN + ART, Leipzig/Berlin, Galerie Polaris, Paris, Greta Meert, Bruxelles, Pace Gallery, Sfeir-Semler Gallery, Wilfried Lentz, Rotterdam, Z2O Sara Zanin Gallery, IAM - Adam Mickiewicz Institute, Augustus Color, Lorenzo Cianchi, Alvin Curran, Cyberaudio, Guido Disteldorf, Forma&Cemento, Stefano Paravani, Roberto Romboli, Spedart, Giorgia Basili, Federica De Propis, Alessandro Dandini de Sylva, Martina Ippoliti, Ania Jagello, Lotte Johnson, Chiara Macerola, Paola Marasciulli, Caterina Mariani, Paolo Mezzalama, Dennis Paeschel, Roque Rivas, Sofia Venturini, Martina Viviani, Maria Cristina Volpacchio. E infine rivolgiamo un particolare ringraziamento a Roberta, Carlo e Matteo. Ci auguriamo che *Conversation Piece* possa regalarci ancora esperienze come questa, in cui lo sguardo degli artisti proiettato sulla città di Roma continua a offrire opere e spunti di riflessione inediti.

0
0
0

“I can only meditate when I am walking. When I stop, I cease to think; my mind works only with my legs”. (J.J. Rousseau, Confessions)

Conversation Piece is a series of exhibitions that stems from the desire of the *Fondazione Memmo* to constantly monitor the Roman contemporary art scene, particularly the activities of foreign academies and cultural institutes in the city, where new generations of artists from all over the world traditionally complete the process of their training. It takes its name from the title of one of Luchino Visconti's most famous films, *Conversation Piece* (in Italian *Gruppo di famiglia in un interno*, 1974), and is intended as a metaphor to express the encounter between different generations and the always heated debate in favour of either the ancient or the modern. The expression “conversation piece” also refers to a genre of painting that was widespread in the seventeenth and eighteenth centuries, depicting groups of family members in conversation with each other in the typical situations of daily life. These exhibitions, in addition to being an opportunity for establishing discussion and dialogue with several institutions in Rome, represents a valuable moment for encounters between some very different artistic personalities, with the aim of bringing together their energies, their knowledge, and their various artistic approaches and methods.

The title of the fourth appointment of *Conversation Piece*: “Giant steps are what you take” is a line from the famous song *Walking on the Moon* by the British band *The Police* (1979), which clearly refers to the first manned landing on the moon in 1969, but also to the sensation of lightness and freedom from the force of gravity that are typical of the experience of being in love. But it is mainly the act of walking and the associated tendency towards exploration, research and reflection that have inspired the theme of *Conversation Piece* | Part IV.

The word “step” comes from the Old English *steppan* (“to go, proceed or advance”), deriving in turn from the Proto-Indo-European root *stemb*, which means “to stomp, support, curse or be amazed”. This means that the

action of advancing or progressing physically or conceptually in the dimensions of time or space originally derives from a sensation of amazement and an act of exclamation, also associated with the concept of support and stability. It is no coincidence that this word has repeatedly been used in poetry, literature and philosophy as a metaphor for several concepts related to the human condition, such as development or arrival, as well as to express the act of walking as a philosophical exercise: an active form of idleness that encourages an attitude of inner exploration and a desire to understand the wider world.

In the eighteenth century several writers endeavoured to impart a more sacred aspect to their walks and wanderings, so as to justify the fact that they were apparently doing nothing useful. For example, in 1793, in his book *The Peripatetic*, The English writer John Thelwall traced the act of strolling, as a practice for stimulating thoughts and meditations, back to ancient Greece. He pointed out that: “*in one respect, at least, I may boast of a resemblance to the simplicity of the ancient sages: I pursue my meditations on foot*”. This statement was followed by a series of similar assertions by other authors in the following years and the belief was soon established that the ancients rambled and promenaded around in order to help them think, according to the method of teaching that Aristotle is supposed to have used in the Lyceum in Athens, where he founded the so-called peripatetic school. But it is in the practice of alchemy that we can find a closer correspondence between the act of walking and artistic inspiration. All of the symbols that characterize the “Way of Saint James”, or *Camino de Santiago* pilgrimage route, for example, contain a deep initiatory meaning, connected with phases of the alchemical “Great Work” (or *Magnum Opus*), and we know how much Dürer’s famous engraving *Melencolia I* (1514) contributed towards identifying the figure and the role of the artist with that of the alchemist.

Artistic practice can thus be considered as an unknown itinerary or an uncharted route to be followed and the artist or creator can be seen as a “stepper-out” or a “walker”

who travels along many different pathways, which are the activities of exploration and research that each one of them carries out and that can take many different forms, ranging from simple sketches to installations and interventions that fill up a large space. The artist's thought takes shape through many different passages and changes of state that tend, as in the alchemical process of transformation, toward a revelation, a meaning and the liberation of a light. Each of the steps involved in this process thus helps us to understand his or her *modus operandi* and to enter into his or her poetic vision of the world.

Conversation Piece | Part IV - Giant steps are what you take offers us a selection of pathways and directions: from below to above, from the concrete to the spiritual, from figuration to abstraction, and from the conceptualization of a potential work to the realization of its final form. The six artists who enter into a dialogue inside the spaces of the *Fondazione Memmo* do not clearly indicate one single route towards artistic creativity. Instead they point toward a tension with respect to it and give us a series of clues within their works. After all, as Maurice Merleau-Ponty observed, any form of expression is “like a step taken in the fog — no one can say where, if anywhere, it will lead”.

Yto Barrada, Eric Baudelaire, Rossella Biscotti, Jörg Herold, Christoph Keller and Jakub Woynarowski are the six artists who have been invited to exhibit their work in the fourth show of the series *Conversation Piece*, for which they have created many new and therefore previously unexhibited works, with numerous facets and rich meanings from both an aesthetic and a conceptual perspective.

Characteristica Universalis by Jakub Woynarowski (b. 1982 – Stalowa Wola, Romania) can perhaps be considered the work that ideally represents and symbolizes the exhibition. The installation designed specifically for the facade of the *Palazzo Ruspoli* on Rome's *Via del Corso* is intended to establish a connection between mathematics, Neoplatonic philosophy, Christian mysticism and the artistic *avant-gardes* of the twentieth century (with references to emblematic artists such as Kazimir Malevich or Robert Smithson and architects such as Le Corbusier or Frank

Lloyd Wright). It is a hermetically seductive installation that – by means of strong symbolic references – reveals correspondences and connections between images and forms created in historical periods that are very far apart. Woynarowski's creation refers to the frontispiece image of *De Arte Combinatoria*, the famous essay by the philosopher and natural scientist Gottfried Leibniz, who was strongly influenced by Aristotelian ideas. This image is a diagram that shows how all material things are formed by different combinations of four main basic elements. Woynarowski's work also extends to the internal exhibition space of the *Fondazione Memmo*, where he has created a conceptual map, inspired by the famous *Mnemosyne*, a pictorial atlas of the memory created by the art historian Aby Warburg. This second intervention offers us a key for interpreting the work of the artist, who believes that the history of the images that have accompanied mankind throughout history is not a linear pathway, but an unpredictable journey consisting of anticipations, deviations and breakages from the past. This conception seems to perfectly express the underlying metaphor of giant steps which originates and inspires this fourth appointment of *Conversation Piece*.

The Bible suggests that God created the universe from nothingness or the void, which is thus the stage that precedes genesis, and is an indefinable and yet indispensable moment for the creation of anything at all. This is the *Creatio ex nihilo*, a concept that was dear to the Dadaists, among others. The work by Christoph Keller (Berlin, Germany) consists of a completely black neon sign in the shape of the word “neant”. This French term means “nothingness” and there is a subtle play on its close similarity to the word “neon”. This work is based on the paradoxical idea of a light source – in this case a neon sign – that is apparently not emitting any light, but then we glimpse a weak trace of its presence thanks to the partial illumination of the wall behind. The word *Neant* thus welcomes the visitor, who is invited to address this discreet presence, which is an almost impossible attempt to represent the first moment of creation. This paradox is fully in line with the previous work of the artist, who has always been interested in the challenge of realizing “experimental works” that are situated at an ideal and rather utopian point of encounter between art and science.

On walking, the work created by Rossella Biscotti (b. 1978 – Molfetta, Italy) is much more firmly anchored to the ground. A platform over four meters long and little more than sixty centimetres wide reproduces the walkway on which the artist had to walk as a physiotherapy exercise for several months. The artist had to take eleven steps a day, and she has reproduced the same “pathway” in the form of a platform, with her footprints impressed on its surface. Transfigured into five cement sections that are assembled directly on the floor, this walkway refers to some painful and intimate biographical elements. The traces made by the artist’s footsteps are sometimes barely visible, sometimes more incisive, and they seem to crystallize – and somehow exorcise – a precise moment in her life. But, to go beyond her personal history, *On walking* evokes the universally recognizable image of footprints on a beach, or inadvertently left in a freshly laid asphalt surface. This work by Rossella Biscotti thus seems to be based on the relationships that exist between the visible and the invisible, as well as between the dynamism of the performance and the static nature of sculpture, in such a way that these steps refer to a dimension that is both poetic and (quite literally) concrete, fully in line with the research that the artist has been carrying on for over a decade now.

The work of Yto Barrada (b. 1973 – Paris, France) is noteworthy for the transversal nature of the different media she uses: photographs, videos, installations and sculptures all contribute toward defining visionary forms of imagery that are also deeply rooted in everyday reality. This is certainly the case for the works she created for the exhibition during the period of her residency in Rome, which are three small wicker sculptures that reproduce the traditional forms of chairs or seats made by Moroccan craftsmen. These simple *maquettes* represent an intermediate phase, which is an important “step” in the process of production of the exhibition *Agadir*, an installation commissioned by the Barbican Centre in London, referring to the trauma suffered by the people of Agadir in western Morocco after the devastating earthquake in 1960 and inspired by the subsequent reconstruction of the city. As a background to these maquettes there are four photographs showing details of some much used and much repaired carpets used in a Circus of Tangier, which make up the series *Untitled (felt circus flooring, Tangiers)*, a work

that reiterates Barrada’s interest in *ready-made* objects and in the simple and ordinary everyday traditions of her country of origin.

The work of Jörg Herold (b. 1965 – Leipzig, Germany) is characterized by an aspirational ascension towards the infinite that contrasts with the primordial chaos of the abyss hinted at by Christoph Keller, as well as with Rossella Biscotti’s more down-to-earth and firmly grounded work. In fact *Dschanna. Prophetisch Grün - Leipziger Tor zum Paradies*, represents the artist’s own personal interpretation of Paradise. Drawing on the conception of the afterlife that awaits us after death according to various different religious traditions, and combining sacred and profane images, Herold has realized a work with a strong sense of spiritual tension. On the central pillar that supports the cross-vault of the room that houses the installation, Herold has inscribed the 99 names of Allah, into the support of a wall which has been painted green, to evoke the colour of the Garden of Eden, the paradise of the Muslims. On the surrounding walls Herold has created an irregular frieze made up of many disparate images. Vintage photographs of architecture, together with idyllic scenarios that contrast with more extreme and distressful contexts bring to life a whirling collection of figures, offering us a varied selection of the artist’s visions of paradise on earth. *Dschanna* establishes a sort of short circuit between several different approaches towards representing the sacred – including the iconoclastic Islamic approach, based on calligraphic aesthetics, and the Christian approach, involving direct depictions of a divinity. The intervention of the artist, conducted directly *in situ*, seeks a seemingly impossible point of contact between some very different conceptions of “the sacred”, creating a dialectical contrast between the representable and non-representable aspects of the divine.

After this series of dizzy swirling ascents and unexpectedly sudden falling descents, as the exhibition comes to a close we are finally brought more firmly back to reality by the video installation by Eric Baudelaire (b. 1973 – Salt Lake City, United States). This video-work is the result of the artist’s strolling and promenades in the centres of several European cities, where he encountered the unprecedented presence of soldiers equipped for urban guerrilla warfare. Such intrusive and fully armed law enforcement officers would

have been almost unthinkable a few years ago, but now we are getting more and more used to them. The artist began filming these images in Paris, on his daily journey from his home to his studio, and he made some further footage following his arrival in Rome, in September 2017. After learning about the work of the experimental composer Alvin Curran, who has lived in Rome since 1964, Baudelaire christened the video with the title of *Walked the Way Home*, taking this name from a song by Curran, which he uses in the soundtrack. The sense of temporal stretching and dilation created by the emphatic use of slow motion, and by some curious sound effects, gives these soldiers a rather cinematic quality, and presents this new condition of a perpetual “state of emergency” in a way that is almost dreamy and contemplative.

Non riesco a meditare se non camminando.
Appena mi fermo non penso più, e la testa se ne va in sincronia coi miei piedi.

(J.J. Rousseau, *Confessioni*)

Conversation Piece è un ciclo di mostre che nasce dal desiderio della Fondazione Memmo di monitorare costantemente la scena artistica contemporanea della città e, in particolare, l’attività delle accademie e degli istituti di cultura stranieri, dove tradizionalmente completano la loro formazione nuove generazioni di artisti provenienti da tutto il mondo. Il titolo prende ispirazione da uno dei film più famosi di Luchino Visconti, *Gruppo di famiglia in un interno* (*Conversation Piece*, 1974), una chiara metafora del confronto generazionale e della sempre accesa dialettica tra antico e moderno. *Conversation Piece* è anche un genere pittorico diffuso tra XVII e XVIII secolo, caratterizzato da gruppi di persone in conversazione tra loro o colti in atteggiamenti di vita familiare. Queste mostre, oltre a rappresentare un’occasione di confronto e di dialogo con Roma, infatti, si pongono come momento di discussione tra personalità artistiche differenti tra loro nell’intento di far convergere energie, saperi e metodi diversi.

Il titolo del quarto appuntamento di *Conversation Piece – Giant steps are what you take* – riprende il verso di una celebre canzone della band britannica The Police, *Walking on the moon* (1979), con un chiaro riferimento al primo allunaggio (1969), ma anche alla leggerezza e alla sensazione di perdita di

gravità tipica dell’innamoramento. È dunque l’atto del camminare – la fascinazione per la ricerca e la riflessione a esso connessa – il motivo d’ispirazione di *Conversation Piece | Part IV*.

Il termine “passo” deriva dal verbo latino “pandere”, che significa letteralmente “stendere”, “allargare”, “aprire”; già a partire dall’etimologia si può rintracciare un’associazione tra i passi e l’idea di un avanzamento, di una progressione, di una tensione ed estensione sia fisica che concettuale in diverse dimensioni. Non a caso la letteratura, la filosofia, la poesia hanno impiegato più volte questa parola come metafora per esprimere concetti legati alla condizione umana, all’idea di evoluzione o arretramento, fino a interpretare l’azione del camminare come esercizio filosofico, come una forma attiva di ozio rivolta all’esplorazione interiore e alla comprensione del mondo.

Nel XVIII secolo diversi letterati si sforzarono di conferire sacralità alle loro passeggiate per trovare una giustificazione a questo loro “far niente”. Lo scrittore inglese John Thelwall nel 1793, con il suo *The Peripatetic*, fece risalire l’atto del camminare finalizzato al pensare all’antica Grecia. Egli annotava: “sotto un aspetto almeno, posso vantare una rassomiglianza con la semplicità degli antichi saggi: porto avanti le mie meditazioni a piedi”. Questa affermazione venne seguita di lì a pochi anni da una lunga serie di simili asserzioni. Fu in questo periodo che si affermò il concetto che gli antichi camminassero per pensare, basandosi sul presunto metodo di insegnamento di Aristotele nel primo Liceo di Atene da lui fondato. Ma è piuttosto nella pratica alchemica che va ricercata una consonanza più stringente tra l’atto del camminare e la ricerca artistica. Tutti i simboli che caratterizzano il Cammino di Santiago, per esempio, celano un profondo significato iniziatico, connesso con le operazioni della grande “opera alchemica”; e sappiamo quanto *Melanolia I* (1514) di Dürer abbia contribuito all’identificazione dell’immagine dell’artista con quella dell’alchimista.

La pratica artistica, quindi, può essere considerata come un itinerario ignoto da seguire e l’artista come un “camminatore” che attraversa e percorre strade diverse, rappresentate dalle ricerche portate avanti da ogni autore, che si manifestano in diverse

modalità, da un semplice bozzetto fino a interventi che invadono lo spazio. Il pensiero dell'artista prende forma attraverso molteplici passaggi di stato che tendono, come nel processo alchemico, alla liberazione della luce, a una rivelazione, a un senso e ognuno di questi passi ci aiuta a entrare nel suo modus operandi e nella sua poetica.

Conversation Piece | Part IV - Giant steps are what you take declina varie tipologie di percorsi: dal basso verso l'alto, dal reale allo spirituale, dalla figurazione all'astrazione, dalla formalizzazione potenziale di un'opera alla sua realizzazione concreta. I sei autori messi in dialogo negli spazi della Fondazione Memmo non indicano un cammino esatto verso la creazione artistica, ma delineano piuttosto una tensione verso essa, disseminando una serie di indizi attraverso le proprie opere. D'altra parte, come ricordava Maurice Merleau-Ponty, “l'espressione è come un passo nella nebbia: nessuno può dire dove e se da qualche parte condurrà”.

Yto Barrada, Eric Baudelaire, Rossella Biscotti, Jörg Herold, Christoph Keller e Jakub Woynarowski sono i sei artisti invitati per questo quarto appuntamento, che ha visto la realizzazione di altrettante opere inedite, capaci di tracciare un percorso denso sia dal punto di vista estetico che concettuale.

Characteristica Universalis di Jakub Woynarowski (Stalowa Wola, Polonia, 1982), può considerarsi quasi il manifesto della mostra. L'installazione concepita appositamente per la facciata di Palazzo Ruspoli su via del Corso, intende stabilire una connessione tra matematica, filosofia neoplatonica, mistica cristiana e avanguardie artistiche del XX secolo (con particolare riferimento a figure emblematiche quali Kazimir Malevich, Robert Smithson, Le Corbusier e Frank Lloyd Wright): un'installazione ermeticamente seducente, che – attraverso forti rimandi simbolici – individua corrispondenze tra immagini e forme appartenenti a secoli molto distanti tra loro. L'intervento di Woynarowski si rifà al frontespizio del *De Arte Combinatoria*, celebre saggio del filosofo e scienziato Gottfried Leibniz, molto legato al pensiero artistotelico, in cui è rappresentato un diagramma che spiega come tutte le cose materiali siano formate dalle combinazioni di quattro elementi principali. L'opera di Woynarowski trova un'estensione

anche negli spazi all'interno della Fondazione Memmo, attraverso una mappa concettuale che si ispira al celebre *Atlante della memoria* dello storico dell'arte Aby Warburg. Questo secondo intervento offre una chiave di lettura sul lavoro dell'artista, secondo cui la storia delle immagini che ci accompagnano non sarebbe un cammino lineare, ma un percorso fatto di anticipazioni, deviazioni e rotture. Un approccio che interpreta alla perfezione la metafora dei passi su cui si fonda questo quarto appuntamento di *Conversation Piece*.

Nella Bibbia si racconta che Dio abbia creato l'universo dal nulla; sarebbe dunque questo lo stadio che precede la creazione, un momento indefinibile eppure indispensabile alla genesi di qualsiasi cosa: la “*creatio ex nihilo*”, un concetto caro anche ai dadaisti. L'opera di Christoph Keller (Berlino, Germania), un neon a luce nera, presenta la scritta “néant”, espressione francese che indica proprio il nulla e gioca sull'assonanza con il termine “neon”, le cui pronunce sono quasi coincidenti. L'opera insiste su un elemento paradossale: la fonte luminosa – il neon – apparentemente non emana luce, ma ne cogliamo una labile traccia soltanto grazie al riflesso sulla parete retrostante. *Néant* accoglie il visitatore, chiamato a confrontarsi con questa presenza discreta, tentativo impossibile di rappresentazione del grado zero della creazione; un paradosso che è pienamente in linea con la ricerca dell'artista, da sempre interessato alla realizzazione di “opere-esperimento” che si situano in un punto di incontro utopico tra arte e scienza.

Saldamente ancorata alla realtà è l'opera realizzata da Rossella Biscotti (Molfetta, Italia, 1978). Una piattaforma lunga oltre quattro metri e larga poco meno di sessanta centimetri riproduce la passerella sulla quale l'artista ha camminato per molti mesi come esercizio fisioterapeutico. Undici passi al giorno: è questo il “cammino” che l'artista ha voluto riprodurre sulla piattaforma, lasciando le proprie impronte sulla superficie. Ritrasfigurata in cinque moduli di cemento accostati e poggiati direttamente sul pavimento, la passerella chiama in causa l'elemento biografico; le tracce dei passi risultano ora accennate, ora più incisive, cristallizzando – e in qualche modo esorcizzando – un preciso periodo della vita dell'artista. Ma al di là del racconto personale, *On walking* evoca un'immagine universalmente riconoscibile,

quella delle impronte lasciate inavvertitamente dai passanti sull'asfalto fresco o sul bagnasciuga di una spiaggia: in questo senso l'installazione di Rossella Biscotti sembra far leva sui rapporti tra visibile e invisibile, tra il dinamismo della performance e la staticità della scultura, in cui i passi rimandano a una dimensione al tempo stesso concreta e poetica, in linea con la ricerca che l'artista porta avanti da oltre un decennio.

Il lavoro di Yto Barrada (Parigi, Francia, 1973) si segnala per la trasversalità dei linguaggi utilizzati: fotografie, video, installazioni, sculture concorrono alla definizione di un immaginario visionario e, al tempo stesso, profondamente ancorato alla realtà. È il caso delle opere realizzate per questa mostra durante la sua residenza a Roma: tre piccole sculture in vimini che riproducono altrettanti modelli di sedute tipiche della tradizione artigianale marocchina. Queste *maquette* rappresentano una fase intermedia, un "passo" importante nel percorso di produzione della mostra *Agadir*, installazione commissionata dal Barbican Centre di Londra e ispirata al trauma e alla ricostruzione della città dopo il devastante terremoto del 1960. Fanno da sfondo alle maquette, quattro fotografie che mostrano i dettagli dei tappeti usati e riparati di un circo di Tangeri: si tratta della serie *Untitled (felt circus flooring, Tangiers)*, che ribadisce l'interesse di Barrada sia per gli oggetti *ready-made* che per i riferimenti legati alla tradizione vernacolare del suo paese di origine.

L'intervento di Jörg Herold (Lipsia, Germania, 1965) è caratterizzato da un'aspirazione ascensionale verso l'infinito che si pone in contrapposizione sia al caos primordiale e abissale sottinteso da Keller, sia all'ancoraggio al suolo dove è saldamente collocata l'opera di Biscotti. Non a caso *Dschanna. Prophetisch Grün – Römisches Tor zum Paradies* si riferisce alla personale idea di paradiso dell'artista. Attingendo alla concezione di Aldilà mutuata da diverse tradizioni religiose, e mescolando immagini sacre e profane, Herold realizza un intervento dalla forte tensione spirituale. Sul pilastro centrale che regge la volta a crociera della sala che accoglie l'installazione, Herold ha inciso i 99 nomi attribuiti ad Allah, sullo sfondo di una parete dipinta di verde, che evoca proprio il colore del giardino dell'Eden, il paradiso degli islamici. Sulle pareti circostanti Herold

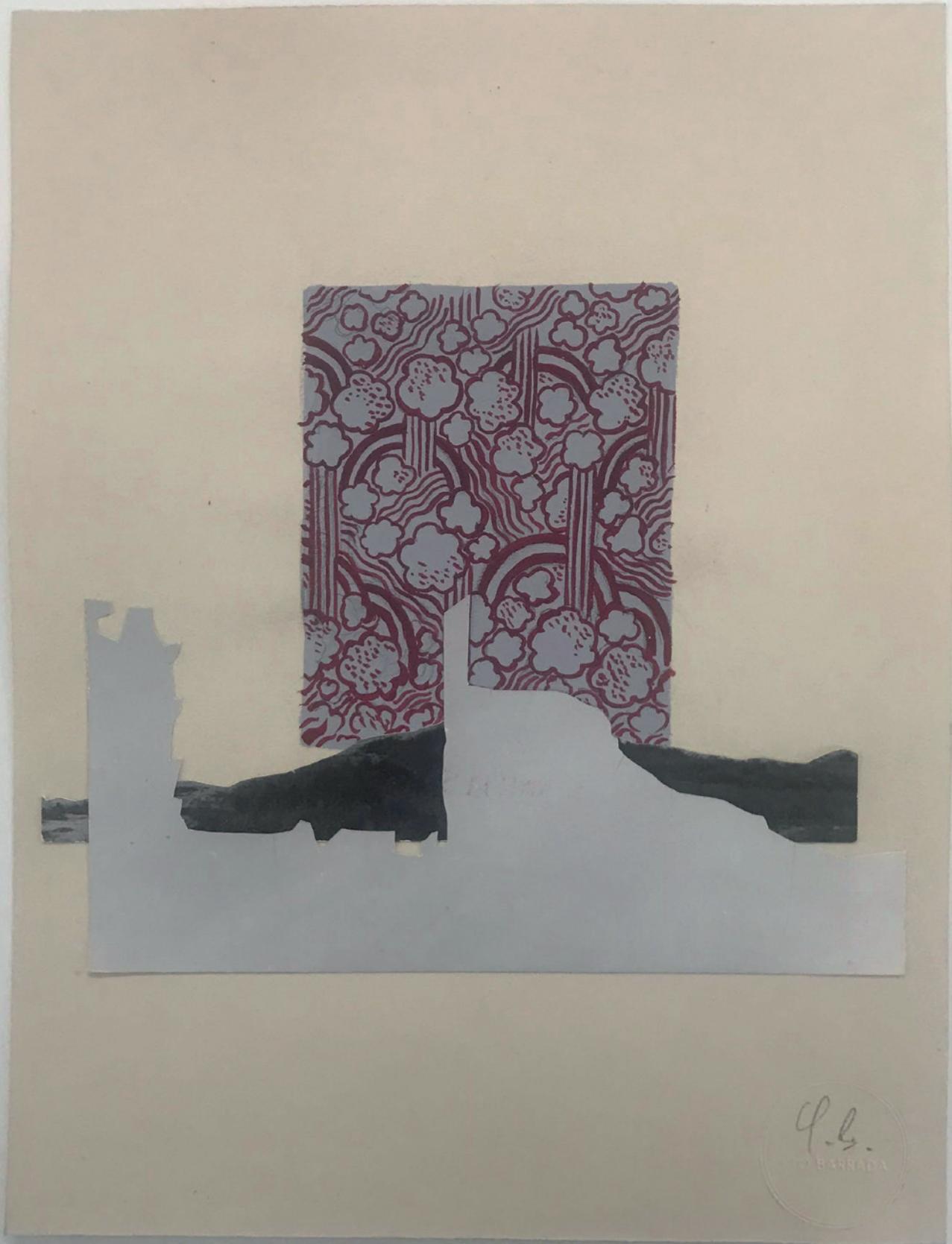
ha composto un fregio irregolare, formato da immagini disparate: fotografie d'epoca e architetture, scenari idilliaci e contesti drammatici danno vita a un insieme vorticoso di figure, che propone numerose visioni del paradiso sulla terra dal punto di vista dell'artista. *Dschanna* crea un cortocircuito tra diverse tipologie di rappresentazioni sacre – tra cui quella islamica, iconoclasta, basata sull'estetica calligrafica, e quella cristiana, fondata sulla raffigurazione delle divinità. L'intervento dell'artista, eseguito direttamente in situ, cerca un punto di contatto apparentemente impossibile tra diverse concezioni del "sacro", ponendo in un confronto dialettico la dimensione rappresentabile e quella irrappresentabile del divino.

Dopo questo percorso di ascese e discese vorticose e di brusche planate, chiude il percorso espositivo, riportandoci in qualche modo alla realtà, la videoinstallazione di Eric Baudelaire (Salt Lake City, Stati Uniti, 1973). Frutto di vere e proprie promenade nei centri delle città europee, di cui sottolinea l'inedita presenza delle forze armate in assetto da guerriglia urbana; una presenza impensabile in passato, ma alla quale ci stiamo progressivamente abituando. L'artista ha iniziato a filmare queste immagini a Parigi, nel percorso quotidiano dalla propria casa allo studio, proseguendo questa ricerca una volta arrivato a Roma, nel settembre 2017. Dopo essere venuto a conoscenza del lavoro del compositore sperimentale Alvin Curran, che vive a Roma dal 1964, Baudelaire ha intitolato il video *Walked the Way Home*, prendendo ispirazione proprio dal titolo di una canzone di Curran, utilizzata nell'opera. La dilatazione temporale data dallo slow motion e dagli effetti sonori, enfatizza e conferisce un'aura cinematografica alla presenza dei militari, mostrando questa nuova condizione di perenne "stato di emergenza" in una modalità quasi contemplativa.

Walked the Way Home, prendendo ispirazione proprio dal titolo di una canzone di Curran, utilizzata nell'opera. La dilatazione temporale data dallo slow motion e dagli effetti sonori, enfatizza e conferisce un'aura cinematografica alla presenza dei militari, mostrando questa nuova condizione di perenne "stato di emergenza" in una modalità quasi contemplativa.

YTO BARRADA

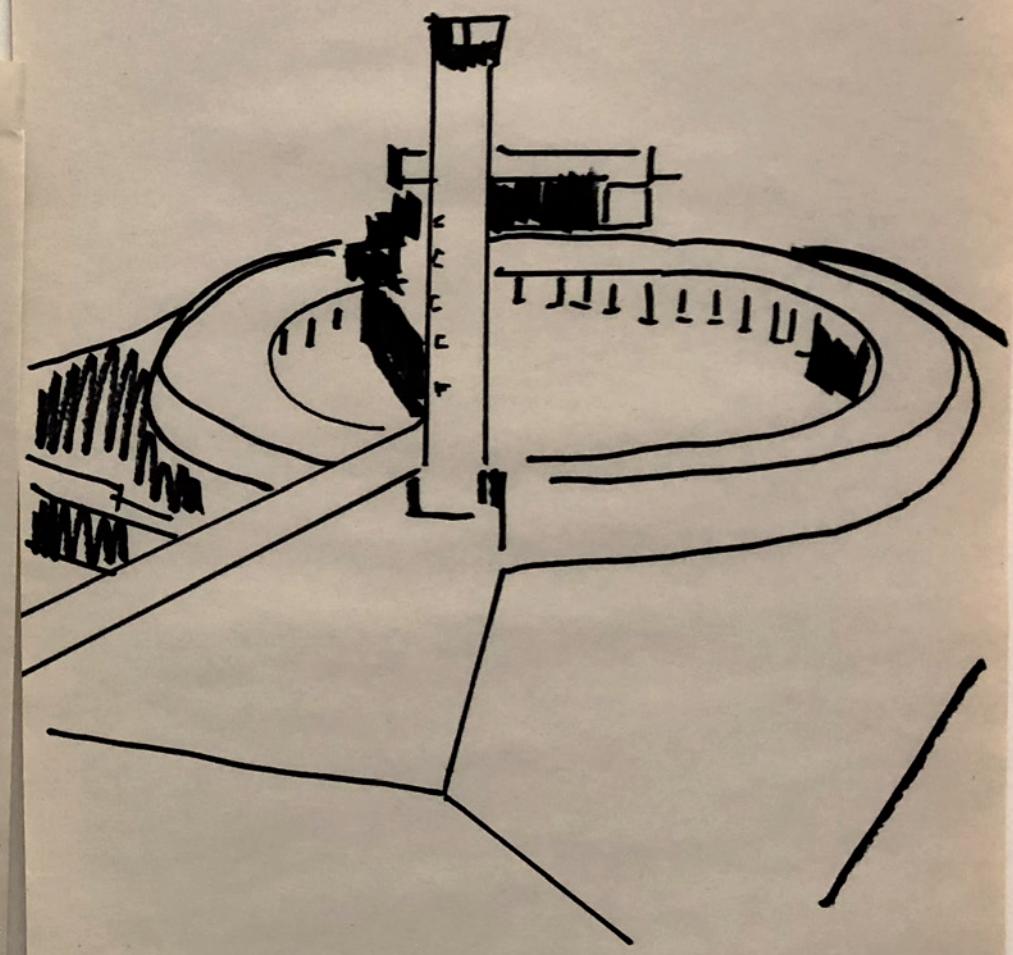
3) KERXIMEN FOOD BEING DISTRIBUTED TO SURVIVORS IN ONE
OF THE HANGARS OF THE FRENCH AIR BASE.

KEYSTONE DRCO

L.B.
TO BARRADA

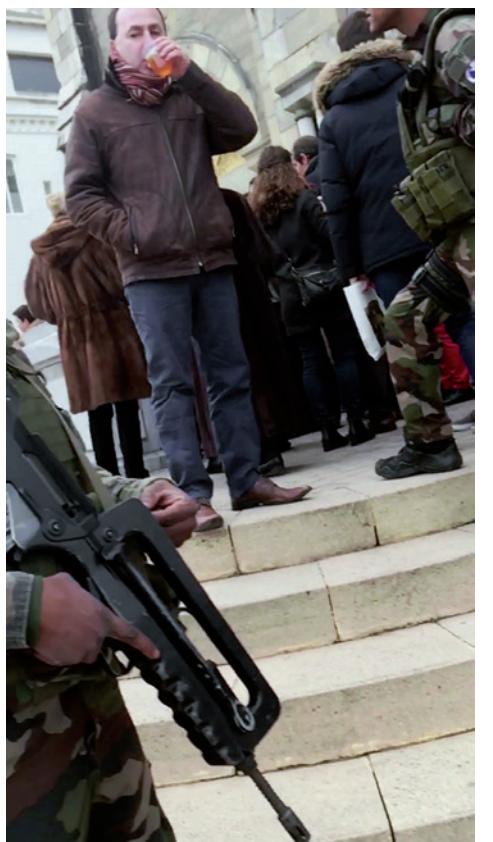

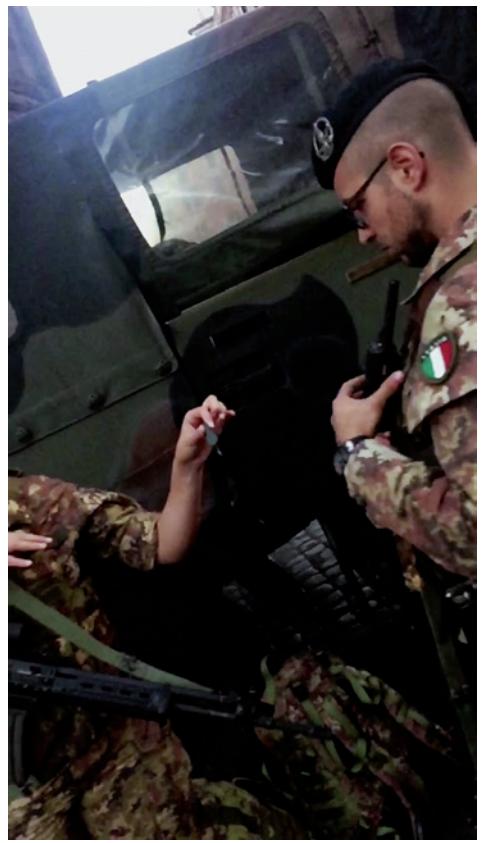
Captions:

- p. 18: Yto Barrada, film still from *Anagram Agadir*, Barbican Curve Commission 2018
- p. 19-20: Yto Barrada, *Untitled*, collage from Agadir series, 2018
- p. 21: Yto Barrada, *Iris*, collage and paint, 2018
- pp. 22-23. Yto Barrada, Sketches for *Agadir*, Barbican Curve Commission 2018

ERIC BAUDELAIRE

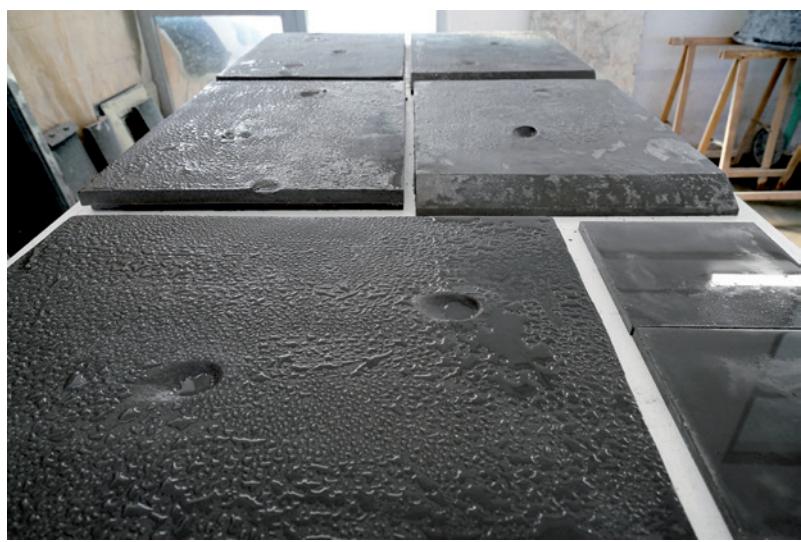

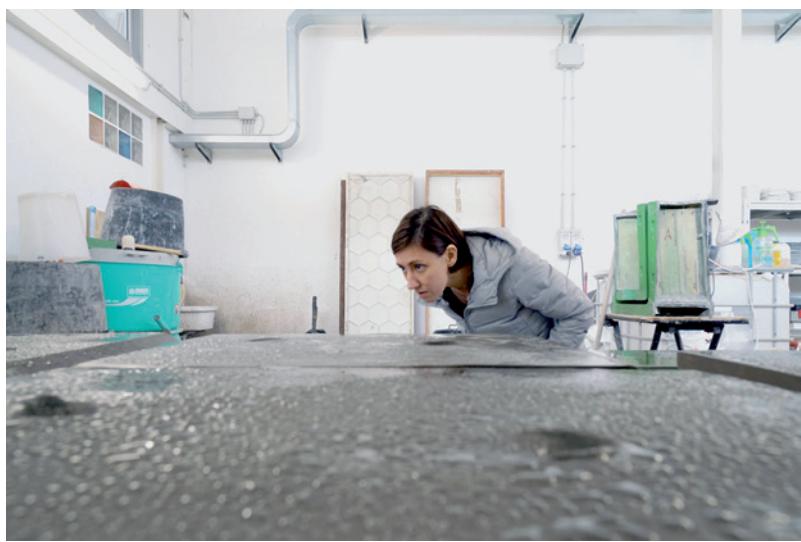
Captions:

pp. 26-29. Eric Baudelaire, stills from *Walked the Way Home*, 2017

pp. 30-31. Eric Baudelaire, pictures of construction sites taken around Rome, 2018

ROSSELLA BISCOTTI

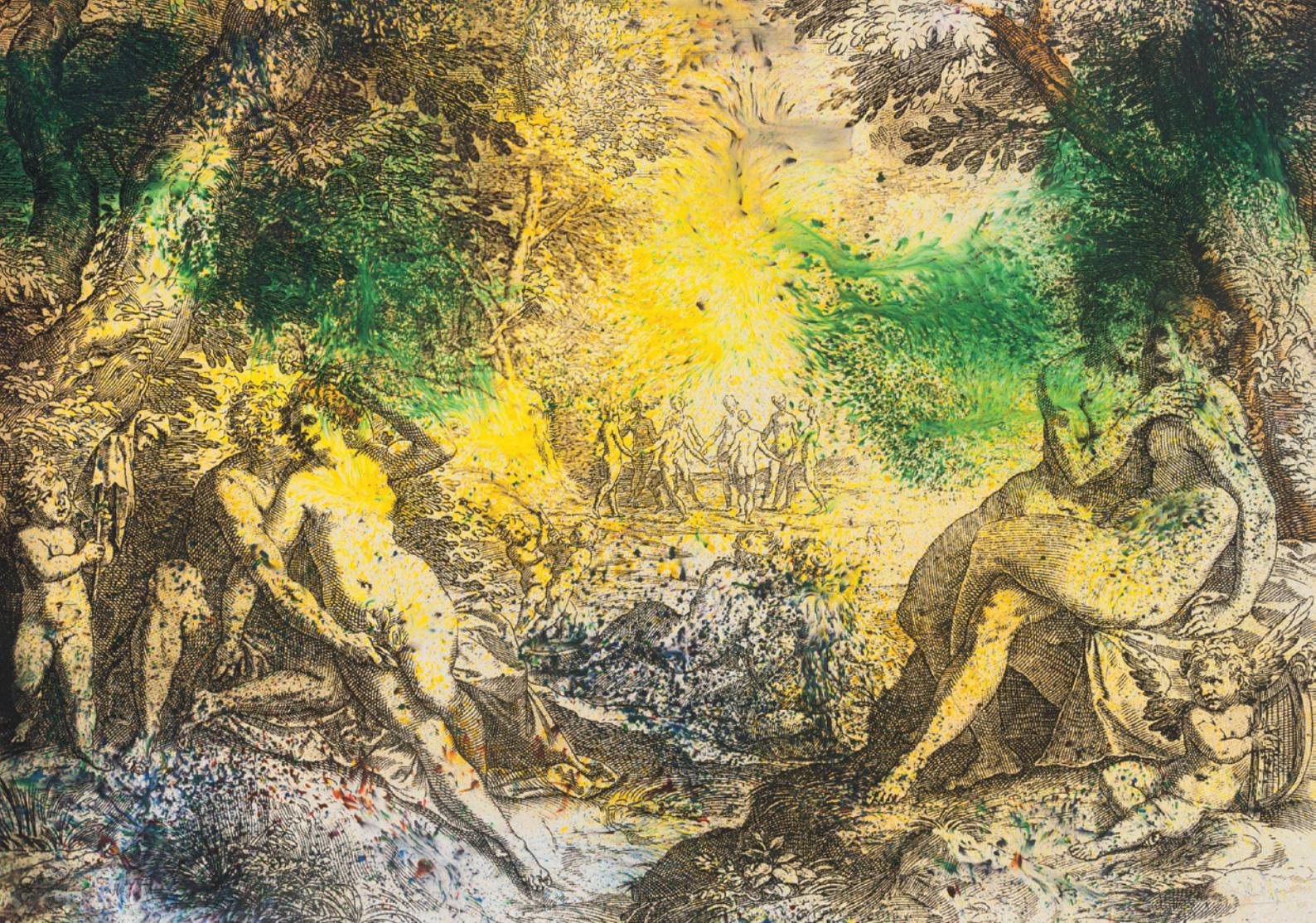
Captions:

- pp. 34-35. Rossella Biscotti, work in progress of *On walking*, 2017. Photo: Luis Do Rosario
- p. 36. Rossella Biscotti, pictures of footprints found on internet
- p. 37. Rossella Biscotti, yow wow wow wow, detail of the installation, concrete, 2016.
- p. 38. Rossella Biscotti, work in progress of *On walking*, 2017. Photo: Luis Do Rosario

JÖRG HEROLD

Captions:

- p. 42. Jörg Herold, *Adaptionen zu Arkadien Arkadische Ruhe*, 2015. Digital photograph, adapted with watercolor and stain, 86 x 60 cm. Courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin. Photo: Sascha Hermann
- p. 43. Jörg Herold, *Adaptionen zu Arkadien "Besuch bei den Musen"*, 2015. Digital photograph, adapted with watercolor and stain, 84 x 60 cm. Courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin. Photo: Sascha Hermann
- p. 44. Jörg Herold, *Adaptionen zu Arkadien Das Goldene Zeitalter der Liebesfreiheit*, 2015. Digital photograph, adapted with watercolor and stain, 60 x 84 cm. Courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin. Photo: Sascha Hermann
- p. 45. Jörg Herold, *Dschanna* (installation view at Galerie EIGEN + ART Leipzig), 2017. Courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig. Photo: Uwe Walter, Berlin
- p. 46. Jörg Herold, *Luther und die Avantgarde. Zeitgenössische Kunst in Wittenberg, Berlin und Kassel*, Wittenberg, 2017. Photo: Uwe Köhn
- p. 47. Jörg Herold, *Der Dokumentararchäologe im Land der beschleunigten Folklore* (installation view), 2009. Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin. Photo: Uwe Walter, Berlin

CHRISTOPH KELLER

Afrikaans: nietigheid	Mongolian: Үгүй
Arabic: فراغ	Marathi: शून्यता
Azerbaijani: Hörmətsizlik	Malay: Tiada apa-apá
Belarusian: нікчэмнасць	Maltese: Xejn
Bulgarian: небитие	Myanmar (Burmese): ဘဝမူမရှုံး
Bosnian: Ništa	Nepali: केही पनि छैन
Catalan: Gens	Dutch: nietigheid
Czech: Nicota	Chichewa: Palibe kanthu
Welsh: Dim byd	Polish: Nicość
German: Nichts	Portuguese: Nada
Greek: Ανυπαρξία	Romanian: Nimic
English: Nothingness	Russian: ничто́жество
Spanish: Nada	Sinhala: කැස්වක' නෙත
Estonian: Miski	Slovak: ničota
Basque: ezereza	Slovenian: Ničnost
Persian: چیزی نیست	Albanian: mosqenie
Finnish: tyhyyys	Serbian: Ништа
French: néant	Sesotho: Ha ho na letho
Galician: Nada	Swedish: Intet
Hausa: Babu wani abu	Swahili: Hakuna kitu
Hindi: शून्य	Tamil: நத்தீங்னலை
Croatian: Ništavilo	Telugu: ఏమీలేనది
Haitian Creole: Pa gen anyen	Tajik: Ҳеч чиз нест
Hungarian: Semmi	Filipino: Walang kabuluhan
Indonesian: Ketiadaan	Turkish: hiçlik
Igbo: Enweghi ihe ọ bụla	Ukrainian: Ніщо
Icelandic: Ekkert	Urdu: اچھے کئے جائے نہ
Italian: il nulla	Vietnamese: Hư vô
Hebrew: הַוְאָן	Yoruba: Ko si nkan
Japanese: 無実	Chinese: 虚无
Georgian: არაფერია	Chinese (Traditional): 虛無
Kazakh: Ештеңе жоқ	Zulu: Akukho lutho
Korean: 무	
Lao: ບໍ່ມີຫລັງ	
Lithuanian: Niekas	
Latvian: Nekas	
Malagasy: tsy misy	
Maori: Kahore he mea	
Macedonian: Ништо	
Malayalam: ഒന്നുംതന്നെയില്ല	

méaut

A close-up photograph of a glowing blue heart. The word "mea" is written in a cursive, black font across the center of the heart. The heart has a soft, glowing blue light emanating from its surface, creating a romantic and intimate atmosphere.

mea

the One cannot help overflowing, and thus emanating a world out from itself. Emanation is not an act initiated by the free will of the One.

In recalling these well known ideas, we may be able to focus more sharply on some aspects of the creative act that are of particular significance for our specific subject. Namely, the concept of divine creativity, as seen by Renaissance thinkers. For a start, it is important to understand that in this concept of the divine creator it is essential to keep in mind that it is God who creates the world *ex nihilo*. There is neither pre-existing matter nor any other cause for God to create the world. The ultimate cause of creation is God's own will. Not only does God not create out of some pre-existing matter, he does not even create it from nothing. This is an emphatic denial of the traditional Christian notion of creation. The Creator does not create (let alone out of nothing) any substance or any thing. For this reason, for the Renaissance subjects, God is not limited in creating the world by any natural law or principle.

It is also important to note that the concept of emanation is not the same as creation. In fact, creation is in sharp contrast to emanation. The concept of emanation is that God is the source of all creation. He is the *ousia* of the world. He is the book containing the message of the world. "12 Yet, in contrast to this fassionate love of the concept of emanation, the concept of creation is regarded as a kind of heresy.

It is also important to note that the concept of emanation is not the same as creation. In fact, creation is in sharp contrast to emanation. The concept of emanation is that God is the source of all creation. He is the *ousia* of the world.

It is also important to note that the concept of emanation is not the same as creation. In fact, creation is in sharp contrast to emanation. The concept of emanation is that God is the source of all creation. He is the *ousia* of the world.

R. McKeon, *The Basic*

created by God was produced in absolute freedom of the Creator. It is something altogether 'other' than God himself.

Medieval reflections

It was against the background of these theories about God creating the world from nothing, *ex nihilo*, the theories that I have here tried to outline briefly, that some painters and writers in the Renaissance began to compare the artist with God, and producing a picture or a poem with the divine creation of the world. The erudite humanists knew, of course, some of the ancient sources, and particularly the Christian texts. The artists themselves, though less versed in texts of speculative theology, must have been familiar at least with the general ideas of divine creation „from nothing“.

But the medieval teachings, as we know, could not help them in these comparisons. The great teachers of scholasticism explicitly denied to any human being the ability to create. The general framework of medieval thought on the subject is perhaps best stated in the words of the twelfth-century theologian William of Conches. „Every work is either the work of the Creator, or a work of Nature, or the work of an artificer imitating nature.“¹⁴ The distinction between the three classes is clear-cut and definite. We speak of the work of the Creator, William of Conches explains, when we think of God's creating the things (the world) out of nothing, merely by his will; we speak of the work of nature when we consider things emerging from other things that are similar to them; and finally we speak of the artificer's work when we have in mind an imitation of nature in which man shapes a piece of matter. Not only, then, is the artificer's work distinct from that of the Creator, but also from that of Nature. It is worth noting that here the artificer's work is compared to Nature, not to the Creator. If Nature, as we know, is already 'alien' to God, the artificer's work is twice removed from him.

The work of art differs from divine creation in two essential points. First, the product of the artist has only a limited existence of its own. In a noteworthy passage Thomas Aquinas says:

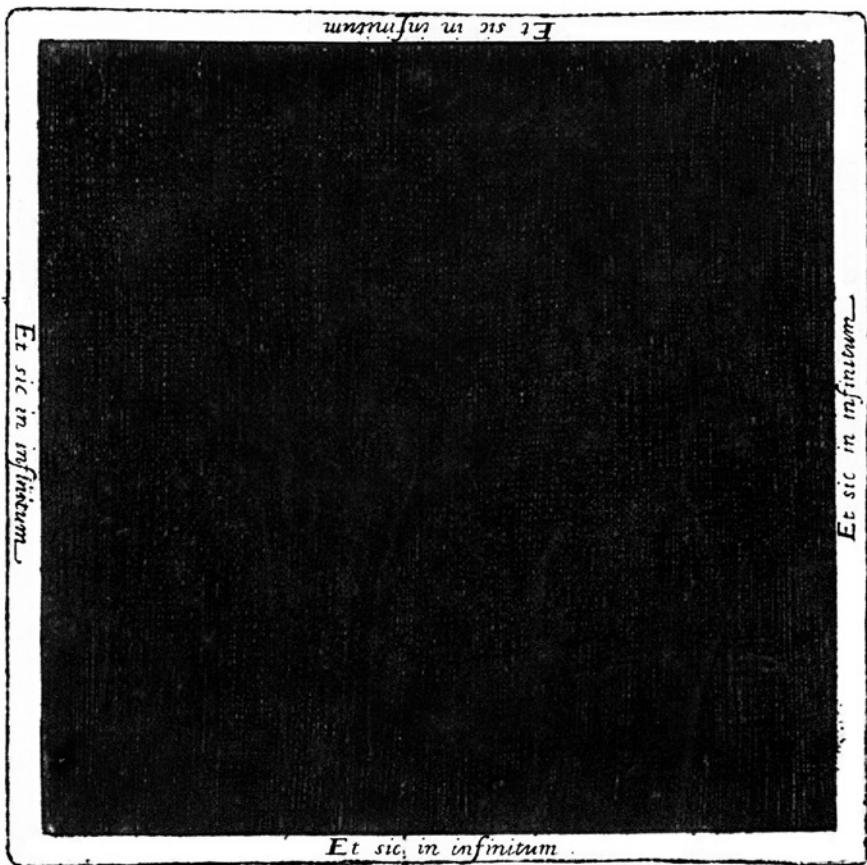
„When an idol is made out of copper, the copper, which is in potency to the form of the idol, is the matter. And this matter, which is without shape or order, is lacking in form. The idol is so called because of its form; but this is not substantial form, for before the copper acquires this form it already has actual being, and its being is not dependent upon the shape that it will

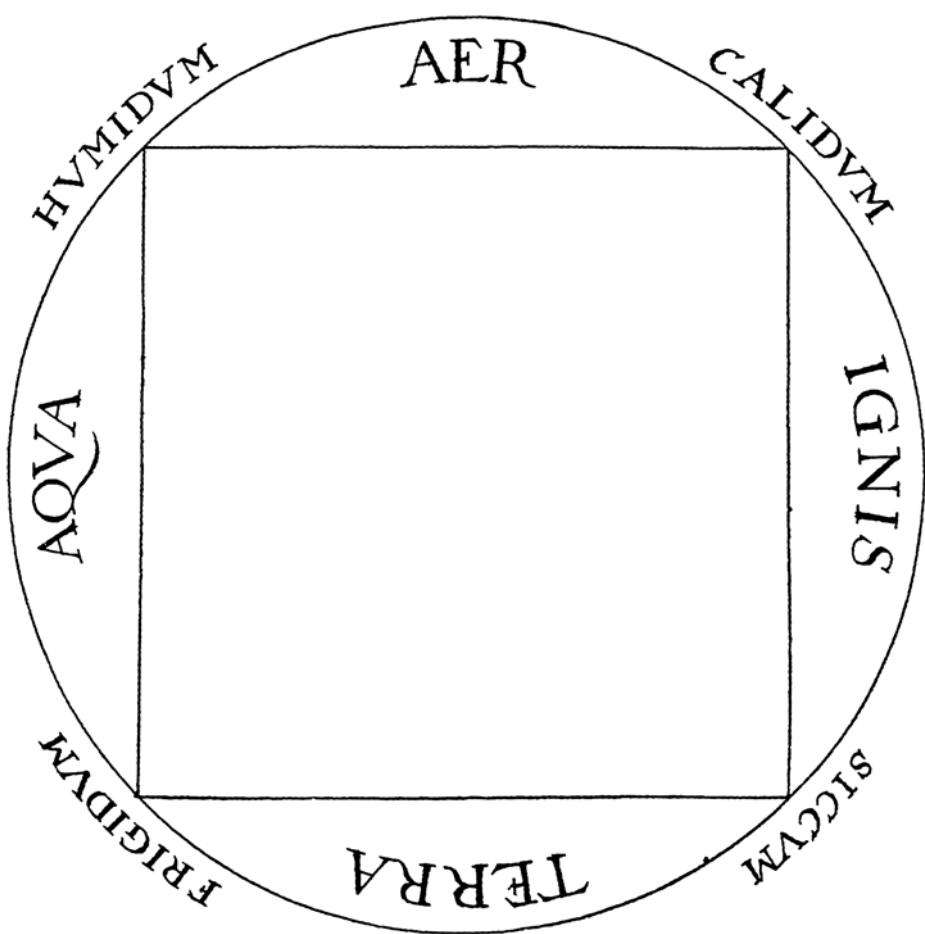
¹⁴ W. of Conches, *Commentarium in Timaeum*, as adduced in E. de Bruyne, *Etudes d'esthétiques médiévale*, Bruges 1946, II, 266. See also U. Eco, *The Aesthetics of Thomas Aquinas*, Cambridge Mass. 1988, 165.

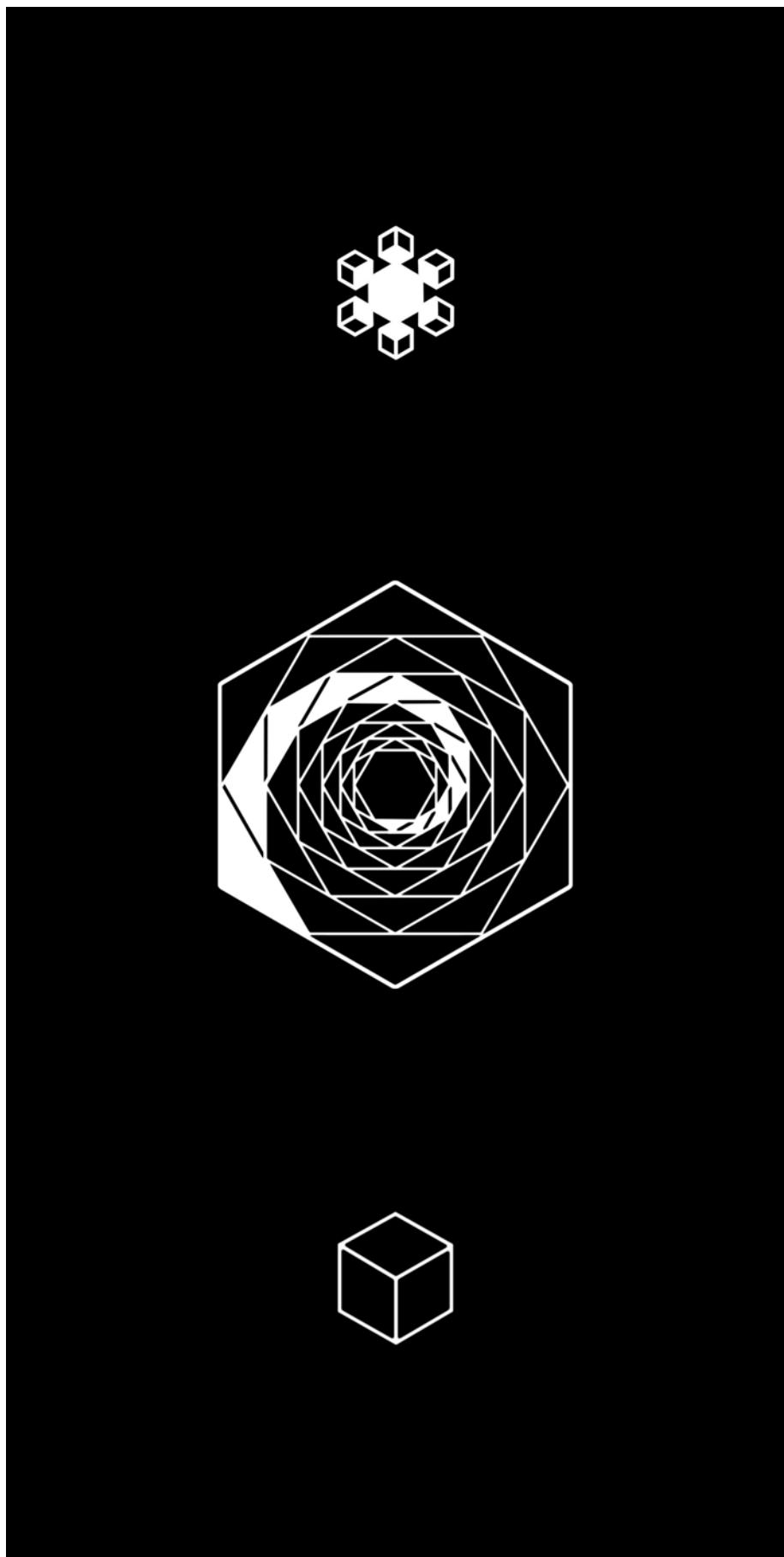
Captions:

- p. 50. Translations in several languages of the French word “néant”, taken from Google Translate
- p. 51. Christoph Keller, *Néant*, 2017. Neon sign with tubes of black light, 72 x 23 cm. Courtesy Esther Schipper, Berlin
- pp. 52-53. Christoph Keller, work in progress of *Néant*, 2017. Photo: Guido Disteldorf
- pp. 54-55. Christoph Keller, photo of hands showing and partly covering open pages of a book with an essay of Moshe Barasch titled *Creatio ex nihilo*, 2018

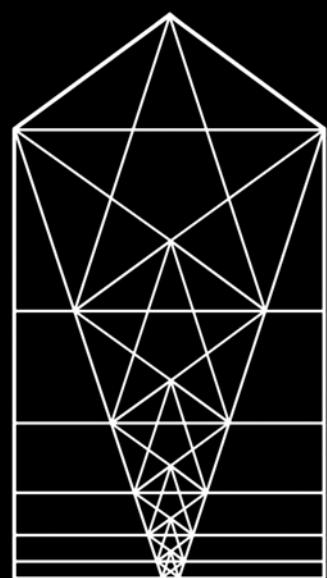
JAKUB WOYNAROWSKI

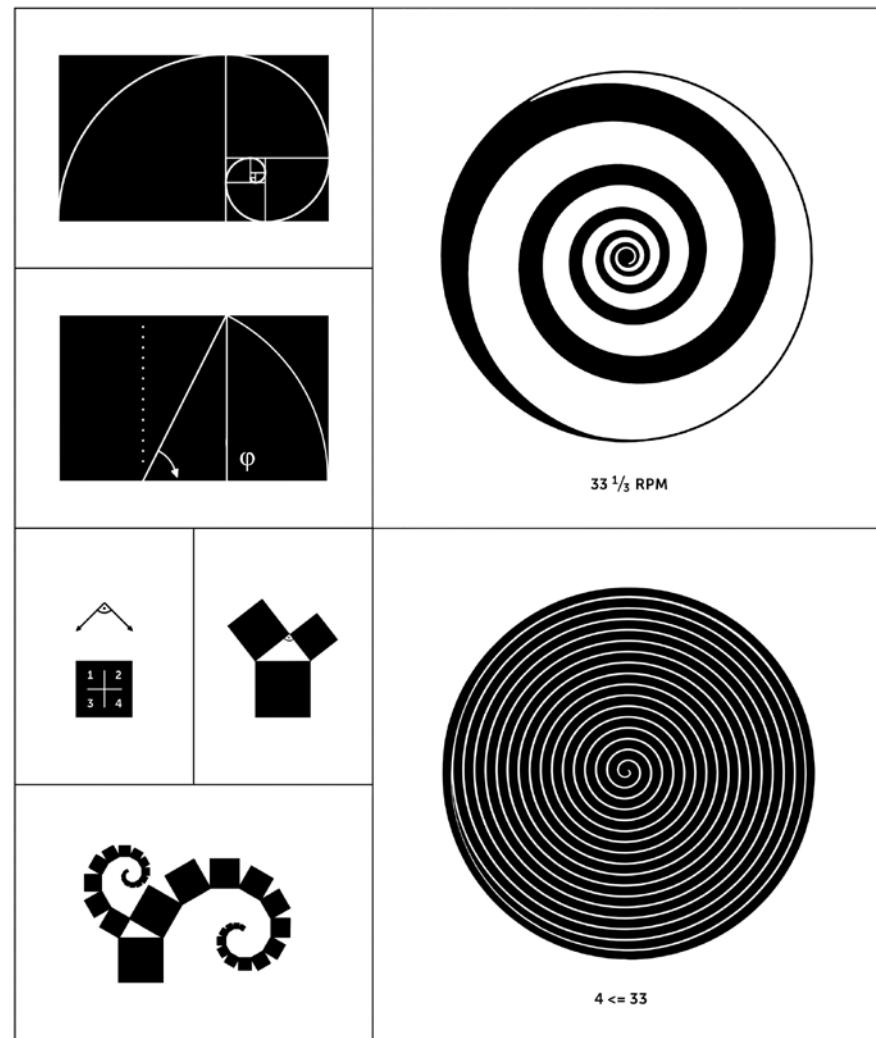

φ

		$6 \times \blacksquare$	\blacksquare^2	$\begin{matrix} + \\ = \end{matrix} \begin{matrix} a \\ b \\ c \end{matrix}$	
				3^2	
		1^2	2^2		

Captions:

- p. 58. Robert Fludd, *Utriusque Cosmi Maioris scilicet et Minoris Metaphysica, Physica Atque Technica Historia*. Illustration, Oppenheim, 1617
- p. 59. Michael Maier, *De circulo physico Quadrato*. Illustration, Oppenheim, 1616
- p. 60. Jakub Woynarowski, *Characteristica Universalis*, unused design for the panel, 2017
- p. 61. Jakub Woynarowski, *Characteristica Universalis*, unused design for the panel, 2017
- p. 62. Jakub Woynarowski, *Black Quarter*, graphic story which inspired *Characteristica Universalis*, 2015
- p. 63. Jakub Woynarowski, *Black Quarter*, graphic story which inspired *Characteristica Universalis*, 2015

CONVERSATION WITH THE ARTISTS

Saverio Verini: Regarding your stay in Rome: is there any artwork, place or artist that influenced you in some ways?

Yto Barrada: The Battle of Zama tapestry at the end of the Second Punic War with Scipio and Hannibal, near my studio at the American Academy in Rome. The composition is very unusual and the colors inspired me to start a Dye Garden project at the Academy next Spring.

Eric Baudelaire: Roman history seen through the mind of Marguerite Yourcenar in her *Memoirs of Hadrian*, and the pleasure of stumbling onto a Caravaggio while peeking inside a church on the way home.

Rossella Biscotti: My stay in Rome was forced by the situation. I was hospitalised for some months and had to follow up a rehabilitation program in a clinic on the outskirts of the city. Part of the goal was re-learning to walk and I spent lots of time exercising my steps at the *parallele*, a basic tool for motor recovery. 11 steps, turnaround, 11 steps again and again. When tired I would sit and read a poem by Derek Walcott, his verses have marked my rhythm. The place in itself gave a great input to my life and work in general, but I would describe *On walking* as a most concentrated work on just steps, on the contact of my feet with the surface and all range of sensitivities, thoughts, desires that came in between. Now I think about Bruce Nauman walking recordings, also his repetitive actions, the relation between body, exercise, space. Another work of Bruce Nauman has come often to my mind: *A cast of the space under my chair* (1968), as the cast of what is left, the space, the air in between. Might this work also have played with the dread image of an un-functionality weight which could have kept me sitting.

Jörg Herold: To devote your life to the art of painting, the only true art form, with your body and soul; to immerse yourself in the numinous breath of God – for several artists around Friedrich Overbeck in the early 19th century that way of thinking represented the way to immortality. As a result, they traveled to Rome and “occupied” an empty monastery on the Pincian hill and lived a life as creative outcasts. Here, in this place of living art, they finally were able to reach their sought-after catharsis. Even if it was only for a few seconds, I sometimes wish that I could perceive the creator with such clarity, with my heart and soul as they have done.

Christoph Keller: Rome doesn't exist. Instead there are constant remythologizations of something termed Rome, some layers of which I like a lot.

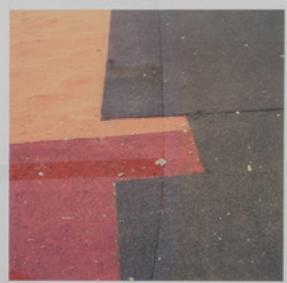
Jakub Woynarowski: Before I came to Rome for the first time, my image of this place was strongly shaped by the works of Giovanni Battista Piranesi. His art is still an important inspiration for me, not only as fantasy about the past but also as possible apocalyptic prophecy about the future of Western civilization. Piranesi's imagery expresses two tensions, which are very important for my own art practice: the impossibility of human utopia and the collision of culture and nature. This vision of Rome is very organic – much more different than sterile illustrations in school manuals – and fits very well to my personal experience of this place. This transhistorical urban organism is an exemplification of the old mannerist idea of “discordia concors” – harmonious discord. A good example of this tension is the Cimitero Acattolico, which I visited during my stay in Rome. This silent place is surprisingly located in the middle of a very busy road and rail hub. In the shadow of Pyramid of Cestius I've seen the “conceptual” John Keats' epitaph: it does not mention him by name, which – as it's engraved on the tombstone – “was writ in water”. According to the inscription, one of the most famous poets died “in the bitterness of his heart, at the malicious power of his enemies”. Today, in different historical context, these words sound not only melancholically but also ironically.

Saverio Verini: Which artwork did you show in *Conversation Piece*? Why did you choose it?

Yto Barrada: With the cooperation of a craftsman met in Rome I made doll house models of wicker conversation chairs and showed a series of photographs of collage carpets. The chairs are models made in the perspective of having real size ones made for the actors to sit on in a commission I am working on for the Curve at the Barbican in London, Agadir. The project

Yto Barrada, installation view at Fondazione Memmo

is about a surreal portrait of a city in transit after the tragic earthquake that destroyed this Moroccan resort town in 1960.

Eric Baudelaire: *Walked the Way Home*, filmed with a telephone while walking back from the studio, edited to the sound of a beautiful piece of music by Alvin Curran, which gave it's title to the video.

Rossella Biscotti: I realized *On walking* especially for the show, imprinting my footsteps on a clay shape that would resemble the “rehabilitation catwalk tool”. The route was then casted in smooth concrete. I decided to divide the sculpture in five modular pieces which could come together perfectly, although in the show they stand half centimeter a part. I didn't want the spectator to feel the process of walking as an easy and spontaneous action. When you relearn to walk each step is thought, is constructed.

Jörg Herold: My project *Dschanna* deals with the concept of paradise and consequently with topics such as faith, the divine and the diversity of religious spirituality, which simultaneously unites and divides people. I intentionally chose Rome, the Holy City of Christianity – home to the Vatican, the spiritual centre of Catholicism – as the place for my “documentary archeology” installation project, in order to produce a new perspective on the true greatness that is unique to God. To internalize the 99 names of Allah is the precondition to enter paradise. Against these 99 names, engraved in a brick wall using a hammer and steel, I set 100 pictures, many of which with traumatic connotations, from my personal “universal library”. Additionally, I chose the colour green to represent the path to paradise as it is the colour of the prophet Mohammed and is pervasive through all holy places of Muslim belief. These are places at which the believer is closest to the Garden of perpetual happiness.

Christoph Keller: The work I show at the exhibition is a black neon sign, spelling a single word: “néant”, in my handwriting. It refers to a “conversation piece” in the sense that it may serve as a small portal to a large field: nothingness, zero, and the *creatio ex nihilo*. “Néant” is the French term for “nothingness” and it has a phonetic proximity to the word “neon”. It might also be seen as a pun of “né-ant”, “being born” within nothingness, thus as *creatio ex nihilo*. The actual work is based on the paradox of a neon light source emitting non-visible light – that is in the ultraviolet part of the spectrum –, a black light, which only becomes visible to human eyes when reflected by certain substances, like for example bleached paper, which have the capacity to render the invisible rays visible.

Jakub Woynarowski: My work – under the title *Characteristica Universalis* – is a site specific installation, created especially for the exhibition and presented on the facade of Palazzo Ruspoli, along via del Corso, main street in the historical centre of Rome. Strong, visual symbols, exposed on the large-format panels, refer to the language of graphic design, but – because of the lack of any persuasive message – are closer to early modern tradition of esoteric codes. In fact, the Latin term “characteristica universalis” (invented by Gottfried Leibniz) is a universal and formal language, able to express both scientific and metaphysical concepts. My project is based on a mystery and it invites the viewer to enter the Fondazione Memmo and learn more about all possible hidden messages. For those who are curious I prepared the “pictures atlas”, exposed inside the Fondazione in the form of “investigation map”, which could be treated as a visual curatorial text for the outside installation. It expresses also my own way of creative thinking, which allows me to establish the connection between mathematics, early modern neoplatonic tradition, Christian mysticism and 20th century Avant-garde art. I'm using the strategy of “controlled paranoia” to found my own conspiracy theory, which could be – in my point of view – another powerful medium for contemporary art.

Saverio Verini: Regarding the subtitle of *Conversation Piece | Part IV* – “*Giant steps are what you take*” (taken from the Police's song *Walking on the Moon*) –, which is your idea of “steps”, according to that widest path which is your artistic research?

Yto Barrada: On one foot jumping like hopscotch.

Eric Baudelaire: The rhythm of the world these days seems to be one step forward, two steps back. But if the first step is a giant step, then maybe we'll be okay?

Rossella Biscotti: Steps are part of a process, of a route that brings you in contact with intimate or social landscape, with others, with the architecture and its rules. It's also about prospective, looking ahead, convey private and collective desires, that's how imagine becoming part of my research.

Jörg Herold: Surely, walking on the moon changes your perspective on our earthly existence. It is similar to a third person, who observes you in our everyday life and finds guiding answers to rebellious inquisition. An angel, a God, an astronaut? A hero! A champion, who, however victorious, realizes his own insignificance in his moment of technical and scientific triumph: landing on the moon. Frequently, I face a similar experience during my creative process. An expanded perspective changes one's view on the detail, on the current state and on the magnificent failure.

Christoph Keller: When I was a teenager this song was played on parties. The lyrics go on like this: “(...) We could be together, walking on, walking on the moon”. So the moon is presented as a romantic utopic place, a parallel space to project yourself onto, rather than only the physical moon, which, when first visited in 1969 a flag was mounted on. I am often interested in the superimposition of science and mythology in my artwork and in the narrative possibilities of art.

Jakub Woynarowski: *Characteristica Universalis* is a part of larger artistic venture under the title *Novus Ordo Seclorum* (which means “New Order of the Ages”). As a kind of alternative history of art (or, maybe, *the art of the history?*) my project emphasizes the creative potential of this branch of science – it's evident in attempts to distinguish certain trends at the expense of others, which are marginalised and *cut out*. Personally, I am interested in a situation where we approach material we have come across without any prejudice, or simply with a prejudice that is different from the one that has been sanctioned by the history of art. My artistic narration is focused on phenomena that did not stand a chance to properly *resound* within the canonical discourse. The system I create is based on subjective and continuously expanding process of establishing the connections between seemingly disparate facts. In fact, every single creative link can be seen as a “giant step”, which moves me a little bit closer to understanding of this harmoniously discordant “plan” – a little bit similar to the concept described by Umberto Eco in his *Foucault's Pendulum*. Obviously, this is only the tip of an iceberg. But as a principle, the vision that I propose is not fully cleared or accomplished, so it provides viewers with plenty of scope for guesswork and for creating their own path of *new order of the ages*.

Yto Barrada, installation view at Fondazione Memmo

Yto Barrada, *Confident*, 2017 (detail). Rattan, 43 x 26 x 17 cm. Courtesy the artist

Christoph Keller, *Néant*, 2017. Neon sign with tubes of black light. 72 x 23 cm.

Saverio Verini: La tua permanenza a Roma: ci sono opere, luoghi o artisti che ti hanno influenzato in qualche modo?

Yto Barrada: L'arazzo della Battaglia di Zama alla fine della Seconda Guerra Punica con Scipione e Annibale, vicino il mio studio all'American Academy in Rome. La composizione è davvero insolita e i colori mi hanno ispirato un progetto per un giardino colorato all'American Academy la prossima primavera.

Eric Baudelaire: La storia di Roma vista attraverso la mente di Marguerite Yourcenar nel suo *Memorie di Adriano* e il piacere di imbattersi in un Caravaggio sbirciando in una chiesa sulla via del ritorno verso casa.

Rossella Biscotti: Il mio soggiorno a Roma è stato forzato da una contingenza. Sono stata ricoverata in ospedale per alcuni mesi e dovevo seguire un programma di riabilitazione in una clinica nella periferia della città. Parte dell'obiettivo consisteva nell'apprendere di nuovo a camminare e ho passato molto tempo a esercitarmi a fare piccoli passi alle parallele, un attrezzo per il recupero della mobilità. Undici passi e poi tornavo indietro, ancora undici passi, poi di nuovo undici passi e così via. Quando ero stanca, mi sedevo e leggevo un poema di Derek Walcott; i suoi versi hanno segnato i miei ritmi.

Il luogo stesso in cui mi trovavo ha dato un grande contributo alla mia vita e al mio lavoro in generale, ma io descriverei *On walking* come un lavoro concentrato quasi esclusivamente sui passi, sul contatto dei miei piedi con la superficie e ogni tipo di sensazioni, pensieri, desideri che ho provato. Mi vengono in mente le "walking recordings" di Bruce Nauman, le sue azioni ripetitive, la relazione tra corpo, esercizio, spazio. Penso anche a un altro lavoro di Bruce Nauman: *A cast of the space under my chair* (1968), che tentava di rappresentare la forma di ciò che manca, lo spazio, il vuoto nel mezzo. Anche questo lavoro potrebbe aver avuto un ruolo nell'immagine spaventosa di un peso inutile che avrebbe potuto bloccarmi.

Jörg Herold: Dedicare la tua vita all'arte del dipingere, unica vera forma di arte, col tuo corpo e la tua anima; immergersi nel respiro sacro di Dio – per molti degli artisti che ruotavano intorno alla figura di Friedrich Overbeck all'inizio del XIX secolo, rappresentò l'approccio mentale per raggiungere l'immortalità. Questi artisti arrivarono a Roma e occuparono un convento ormai in disuso sulla collina del Pincio e vissero una vita ai margini, ma all'insegna della creatività. Qui, nel luogo in cui si vive d'arte, riuscirono a raggiungere la catarsi che ricercavano. Anche se solo per pochi secondi, qualche volta desidero poter percepire il Creatore col mio cuore e la mia anima con la loro stessa chiarezza.

Christoph Keller: Roma non esiste. Ci sono, piuttosto, dei continui tentativi di "ri-mitizzazione" di qualcosa che chiamiamo Roma. Devo ammettere che alcune di questi mi piacciono molto.

Jakub Woynarowski: Prima che venissi a Roma per la prima volta, la mia immagine di questo luogo era fortemente plasmata dai lavori di Giovanni Battista Piranesi. La sua arte è ancora un'importante fonte d'ispirazione per me, non solo per la sua visione "fantastica", ma anche per la possibile profezia apocalittica sul futuro della civiltà Occidentale. L'immaginario di Piranesi esprime due tensioni che sono molto importanti per la mia pratica: l'impossibilità di un'utopia umana e la collisione tra cultura e natura. Questa visione di Roma è decisamente organica – molto diversa dalle sterili illustrazioni dei manuali di scuola – e si adatta bene alla mia personale esperienza con questo luogo. Tale organismo urbano trans-storico è un'esemplificazione della vecchia idea manierista di "discordia concors", la discordia armoniosa. Un buon esempio di questa tensione è il Cimitero Acattolico, che ho visitato durante il mio soggiorno. È un luogo silenzioso, localizzato nel mezzo di una strada trafficata, nei pressi di uno snodo ferroviario. All'ombra della Piramide Cestia ho letto l'epitaffio "congettuale" di John Keats: non viene infatti menzionato il suo nome che – come è inciso sulla lapide – "fu scritto nell'acqua". Secondo l'iscrizione il poeta, uno dei più celebri in assoluto, morì "nell'amarezza del suo cuore, di fronte al potere maligno dei suoi nemici". Oggi, in un contesto storico differente, queste parole non solo suonano malinconiche, ma anche ironiche.

Christoph Keller, *Néant*, 2017 (detail).

Christoph Keller, installation view at Fondazione Memmo. Courtesy Esther Schipper, Berlin

Saverio Verini: Quale opera hai scelto di presentare a *Conversation Piece*? Per quale motivo?

Yto Barrada: Con la collaborazione di un artigiano di Roma ho realizzato dei modelli in vimini di poltrone da conversazione per case di bombole e ho mostrato una serie fotografica di collage di tappeti. Le sedie sono state realizzate in vista di una produzione degli stessi modelli in dimensioni reali, sui quali far sedere degli attori per una commissione ricevuta per la Curve del Barbican di Londra, intitolata *Agadir*. È un progetto che propone un ritratto surreale di una città in un momento di transizione dopo il tragico terremoto del 1960, che ha distrutto Agadir, località di villeggiatura marocchina.

Eric Baudelaire: *Walked the Way Home*, un video girato con un telefonino in diverse occasioni mentre tornavo a casa a piedi dallo studio, montato sulla musica di un meraviglioso brano di Alvin Curran, che ha dato il titolo all'opera.

Rossella Biscotti: Ho realizzato *On walking* appositamente per la mostra, imprimendo le impronte dei miei piedi su una forma di gesso che avrebbe dovuto rappresentare la passerella che usavo durante la riabilitazione. A partire dal calco di questo percorso è stata poi fatta una gettata di cemento liscia. Ho deciso di dividere la struttura in cinque pezzi modulari che si sarebbero uniti assieme perfettamente, ma che sono separati l'uno dall'altro di mezzo centimetro. Non volevo che lo spettatore percepisse l'atto del camminare come un'azione facile e spontanea. Quando devi imparare a camminare ogni passo è pensato, è costruito.

Jörg Herold: Il mio progetto, *Dschanna*, parla del paradiso e, di conseguenza, di temi come la fede, il divino e la diversità religiosa che unisce e allo stesso tempo divide le persone. Io ho scelto intenzionalmente Roma, la città santa del Cristianesimo – sede del Vaticano, centro spirituale del cattolicesimo – come luogo per la mia installazione di “archeologia documentaria”, con l'idea di rappresentare una prospettiva nuova sulla vera grandezza che contraddistingue Dio. Interiorizzare i 99 nomi di Allah è il requisito indispensabile per entrare in paradiso. Di fronte a questi 99 nomi, incisi con un martello in un pilastro, ho collocato 100 immagini, molte delle quali con connotazioni traumatiche, provenienti dalla mia personale “biblioteca universale”. Inoltre, ho scelto il colore verde per rappresentare il cammino verso il paradiso di cui parla il profeta Maometto e diffuso in tutti i luoghi santi per la cultura mussulmana. Questi sono luoghi nei quali il credente è più vicino al Giardino della felicità perpetua.

Christoph Keller: Il lavoro in mostra è un neon nero, che riproduce una parola composta con la mia calligrafia: “néant”. Si può legare all’idea di “conversation piece” nel senso che può servire come una piccola porta d’ingresso per un campo di discussione più vasto, che riguarda idee come il nulla, il grado zero, il concetto di *creatio ex nihilo*. “Néant” è il termine francese per descrivere il nulla e la pronuncia è simile a quella della parola “neon”. Può essere anche considerato come un gioco di parole “né-ant”, “essere nati” dal nulla. così come la *creatio ex nihilo*. Il lavoro è basato sul paradosso di una fonte luminosa che emette luce non-visibile – che consiste in una luce ultravioletta –, una luce nera che diviene visibile all’occhio umano solamente quando riflette su alcuni materiali, per esempio la carta sbiancata, che ha la capacità di rendere visibili i raggi invisibili.

Jakub Woynarowski: Il mio lavoro – intitolato *Characteristica Universalis* – è un’installazione site specific, realizzata per questa mostra e allestita sulla facciata di Palazzo Ruspoli, lungo via del Corso, una delle strade principali nel centro storico di Roma. Si tratta di simboli di grande forza e capacità evocativa, esposti su pannelli di grande dimensione e riferiti al linguaggio del graphic design, ma che – a causa della mancanza di un messaggio persuasivo o pubblicitario – sono più vicini alla tradizione moderna dei codici esoterici. Infatti, il termine latino “characteristica universalis” (inventato da Gottfried Leibniz) fa riferimento a una lingua universale e formale, capace di esprimere concetti scientifici e metafisici. Il mio progetto è basato sul mistero e invita l’osservatore a entrare all’interno della Fondazione Memmo e capirne di più su tutti i possibili messaggi nascosti. Per i più curiosi ho infatti realizzato un “atlante di immagini”, esposto in forma di mappa “investigativa” che potrebbe essere considerata come un testo curatoriale visivo che accompagna l’installazione all’esterno. La mappa esprime

Rossella Biscotti, *On walking*, 2017 (detail). Courtesy the artist

Rossella Biscotti, *On walking*, 2017. Concrete, 400 x 60 x 4 cm. Courtesy the artist

anche la mia poetica e mi permette di stabilire collegamenti tra la matematica, la tradizione neoplatonica moderna, il misticismo cristiano e le avanguardie artistiche del XX secolo. È l'espressione di una strategia di "paranoia controllata", sulla quale ho fondato la mia personale teoria di cospirazionista che potrebbe essere un potente mezzo di lettura alternativa per l'arte contemporanea.

Saverio Verini: Riguardo al sottotitolo di *Conversation Piece | Part IV* – “*Giant steps are what you take*” (tratto dalla canzone *Walking on the Moon* dei Police) – qual è la tua idea di “passi”, in relazione a quel percorso più ampio che è la tua ricerca artistica?

Yto Barrada: Reggersi su un piede, saltellando come al gioco della campana.

Eric Baudelaire: Il ritmo del mondo, di questi tempi, sembra fare un passo avanti e due passi indietro. Ma se il primo passo è da gigante, allora probabilmente siamo a posto, no?

Rossella Biscotti: I passi sono parte di un processo, di un cammino che ti porta in contatto con un contesto intimo o sociale, che ti permette di relazionarti con gli altri, con le architetture e le sue regole. È anche una questione di prospettiva, di guardare avanti, conciliare desideri privati e collettivi. Ecco come quest'immagine dei passi è diventata parte della mia ricerca.

Jörg Herold: Senza dubbio l'idea di “camminare sulla luna” cambia la prospettiva sulla nostra esistenza terrena. È simile a una terza persona che ti osserva nella vita di ogni giorno e scopre delle risposte in grado di guidare i nostril istinti ribelli. Un angelo, un Dio, un astronauta? Un eroe! Un campione che, nonostante le vittorie, si rende conto della sua insignificanza nel momento del suo trionfo tecnico e scientifico: sbarcando sulla luna. Spesso mi confronto con un'esperienza simile durante il mio processo creativo. Una prospettiva allargata cambia le nostre visioni sui dettagli, sull'attualità e sulla bellezza del fallimento.

Christoph Keller: Quando ero adolescente questa canzone veniva suonata alle feste. Il testo va avanti così: “(...) Noi potremmo stare insieme, camminando, camminando sulla luna”. In questo modo la luna è presentata come un luogo romantico e utopico, uno spazio parallelo in cui proiettarsi, piuttosto che solamente un luogo fisico sul quale è stata issata una bandiera, quando venne visitata dall'uomo per la prima volta nel 1969. Come si può vedere dai miei lavori, mi interessa molto la sovrapposizione tra scienza e mitologia, così come le possibilità narrative dell'arte.

Jakub Woynarowski: *Characteristica Universalis* è parte di una più grande “impresa” artistica, intitolata *Novus Ordo Seclorum* (“Nuovo ordine dei secoli”). Come una sorta di storia dell'arte alternativa (o, forse, l'arte della storia?) il mio progetto enfatizza il potenziale creativo di questo ramo della scienza – tentativo evidente di far risaltare certe tendenze a spese di altre, che sono emarginate, tagliate fuori. Personalmente, sono interessato a una condizione nella quale possiamo avvicinarci ai materiali senza alcun pregiudizio, o semplicemente con una visione diversa da quello stabilita dalla storia dell'arte. La mia narrazione artistica si è concentrata su fenomeni che non hanno avuto l'opportunità di emergere adeguatamente all'interno del dibattito canonico. Il sistema che cerco di creare è basato sulla soggettività e su un processo in cui i collegamenti tra fatti apparentemente disparati è in continua espansione. Infatti, ogni singolo link creativo può essere considerato un “passo da gigante” che mi spinge a capire un po’ più da vicino questo armonioso “piano” discordante – simile al concetto descritto da Umberto Eco nel *Il pendolo di Foucault*. Ovviamente, questa è soltanto la punta di un iceberg. Ma in quanto principio, la visione che propongo non è pienamente definita né compiuta, e così si offre agli osservatori per ipotizzare congetture e creare il loro “Nuovo ordine dei secoli”.

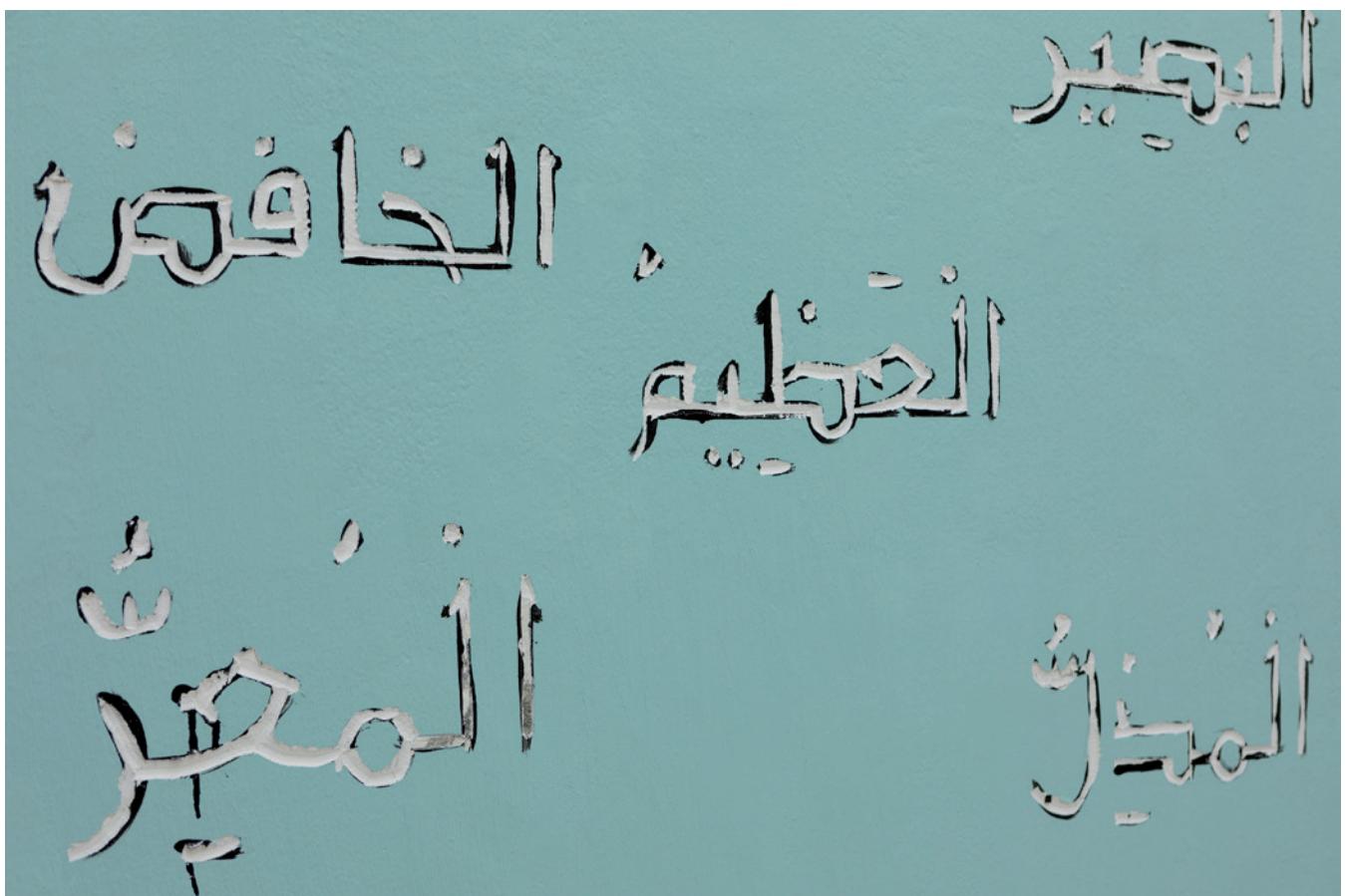
Rossella Biscotti, *On walking*, 2017 (detail). Courtesy the artist

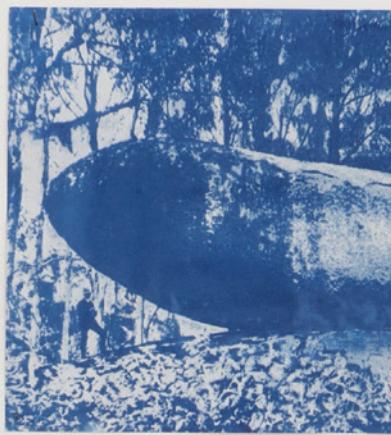

Jörg Herold, *Dschanna. Prophetisch Grün – Römisches Tor zum Paradies*, 2017. Mixed media, variable dimensions.
Courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin

Jörg Herold, Dschanna. *Prophetisch Grün – Römisches Tor zum Paradies*, 2017 (Detail).
Courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin

Jörg Herold, *Dschanna. Prophetisch Grün – Römisches Tor zum Paradies*, 2017 (Detail).
Courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin

Eric Baudeaire, Walked the Way Home, 2017. Video and stereo sound, 25 min. Courtesy the artist

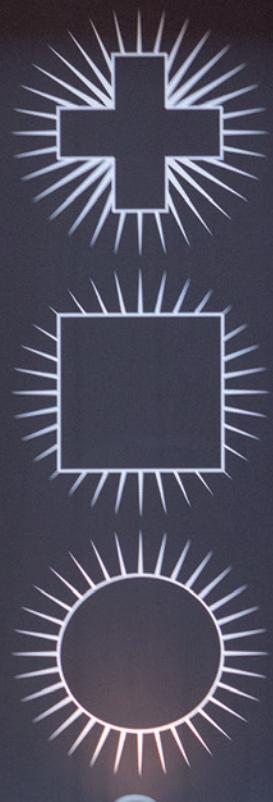

Eric Baudeaire, Walked the Way Home, 2017. Video and stereo sound, 25 min. Courtesy the artist

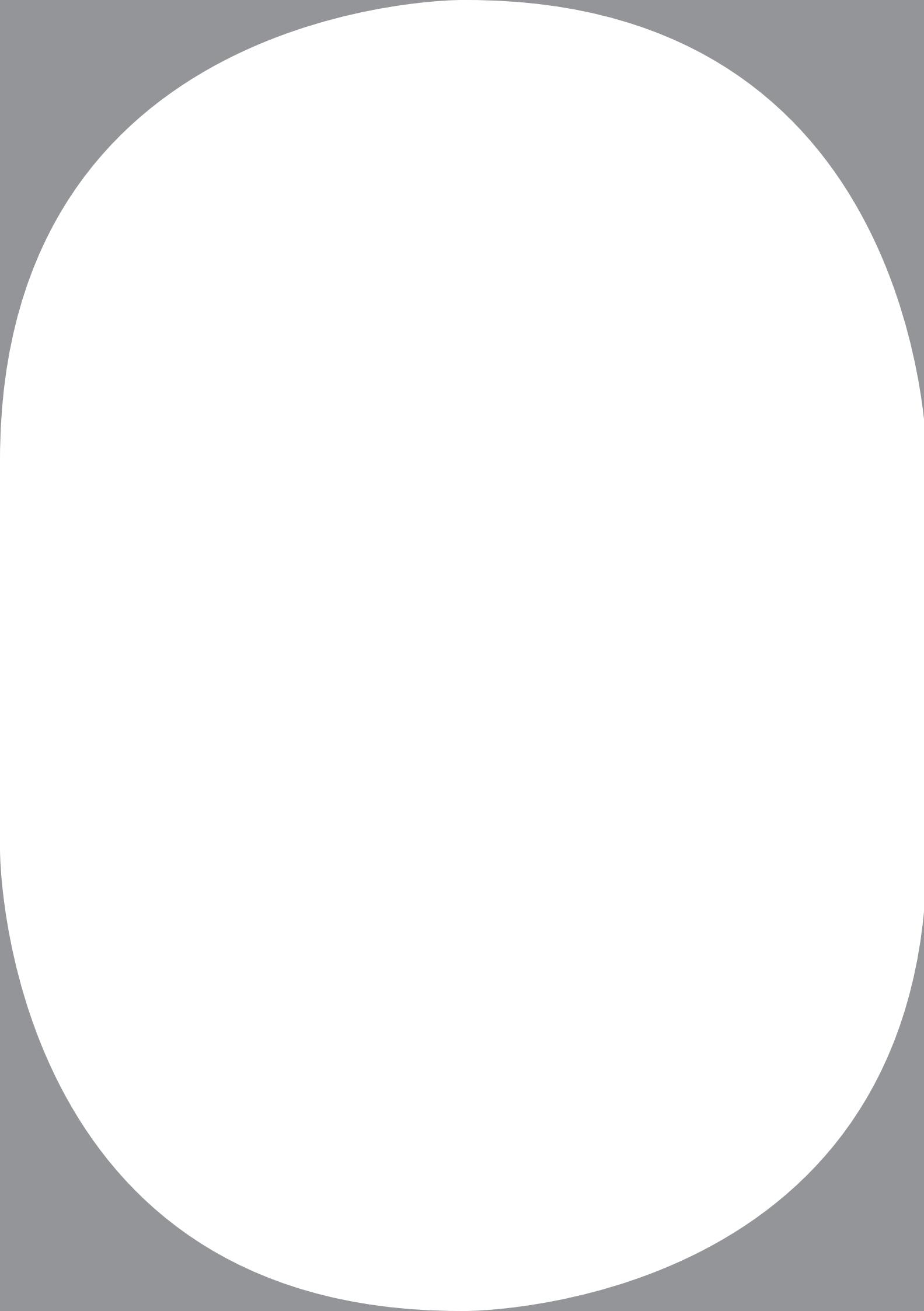
Jakub Woynarowski, *Characteristica Universalis*, from the cycle *Novus Ordo Seclorum*, 2017.
19 panels, digital print on alveolar polycarbonate, variable dimensions. Courtesy BWA Warszawa and z2o Sara Zanin Gallery

Jakub Woynarowski, *Characteristica Universalis: Picture Atlas*, from the cycle *Novus Ordo Seclorum*, 2017.
Installation, mixed media, 200 x 350 cm. Courtesy of BWA Warszawa and z2o Sara Zanin Gallery

Chairman

Roberto Memmo

Presidents

Daniela Memmo d'Amelio

Patrizia Memmo Ruspoli

Directors

Anna d'Amelio Carbone

Fabiana Marenghi Vaselli Bond

Conversation Piece | Part IV

Giant steps are what you take

17 December 2017 – 18 March 2018

Curated by

Marcello Smarrelli

Assistant curator

Saverio Verini

Assistant

Benedetta Rivelli

Administration

Stefania Assuntore

Staff

Abderrahmane Chadili

Grigore Onica

Graphic design

Walter Santomauro

Educational workshops

OneWay Kids

Supporting: Fondazione Theodora Onlus

Thanks to:

Barbara Wien, Berlin, BWA Warszawa, Ester Schipper, Berlin, Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin, Galerie Polaris, Paris, Greta Meert, Bruxelles, Pace Gallery, Sfeir-Semler Gallery, Wilfried Lentz, Rotterdam, Z2O Sara Zanin Gallery, IAM - Adam Mickiewicz Institute, Augustus Color, Biblioteca Hertziana, Lorenzo Cianchi, Alvin Curran, Cyberaudio, Guido Disteldorf, Forma&Cemento, Stefano Paravani, Roberto Romboli, Spedart, Giorgia Basili, Federica De Propis, Alessandro Dandini de Sylva, Martina Ippoliti, Ania Jagello, Lotte Johnson, Chiara Macerola, Paola Marasciulli, Caterina Mariani, Paolo Mezzalama, Dennis Paeschel, Roque Rivas, Sofia Venturini, Martina Viviani, Maria Cristina Volpacchio

With particular gratitude to Roberta, Carlo e Matteo

In cooperation with

AMERICAN ACADEMY
IN ROME

VILLA MASSIMO

VILLA MÉDICIS
ACADEMIE DE FRANCE
À ROME

Supported by

Partners

it's

DUE EFFE COSTRUZIONI

All rights reserved

© Fondazione Memmo
© the authors for their texts
© the artists for their works
© Daniele Molajoli
© Sascha Hermann
© Uwe Walter
© Uwe Köhn
© Guido Disteldorf
© Luis Do Rosario

Printed in Italy

March 2018

Fondazione Memmo is available if any photographic credits have been unintentionally omitted

No part of this publication may be produced, stored in any retrieval or transmitted in any form or by any means without the prior permission in writing of copyright holders and of Fondazione Memmo