

La natura che non ti immagini

Immaginari e immaginazione tra natura e visibile

testo di/text by Claudio Rospigliosi

The nature that you can't imagine. Imaginaries and imagination between nature and the visible

ChorAsis: the space of vision

The relationship between artistic creation and the space in which it is conceived and subsequently inhabited and thus modified is fundamental to fully understand the work and the artist's intentions. Identifying this path, between imaginary and imagination, nature and revelation of creation in space, is the aim of the cultural project ChorAsis, born in the architectural context of Villa Rospigliosi (formerly Villa Aldobrandini). The aim is to propose and develop a new idea of enjoyment of the work of art, understood in its broadest sense and focused on a specific project of genesis and reception: a work created, living, experienced, interpreted by the individual vision and then recreated, in close relationship with a specific space and a specific landscape, which are the interiors of the Villa and its monumental park-garden. ChorAsis aims to highlight the creative process of the work, which was initially conceived for the villa space for which it is intended. Through exhibition projects, creative workshops and publications, the aim is to stimulate an understanding of the principles underlying the creation of the work, which, once created, can live in the space intended for it. The challenge is to restore and immerse the work of art in its space and make it live in it in order to re-establish the fundamental

ChorAsis: lo spazio della visione

Il rapporto che lega la creazione artistica allo spazio in cui si trova a essere concepita e successivamente ad abitare, quindi a modificarsi in esso, è fondamentale per arrivare alla piena comprensione dell'opera e delle intenzioni dell'artista. L'individuazione di questo percorso, fra immaginario e immaginazione, natura e rivelazione della creazione nello spazio, è l'obiettivo che si pone il progetto culturale ChorAsis, nato nel contesto architettonico della Villa Rospigliosi (già Villa Aldobrandini). L'intento è quello di proporre e sviluppare un'inedita idea di fruizione dell'opera d'arte, intesa nelle sue più ampie evidenze e focalizzata su un preciso progetto di genesi e di ricezione: opera creata, vivente, vissuta, interpretata dalla visione individuale e quindi ri-creata, in stretta relazione con uno specifico spazio e un determinato paesaggio, che sono gli ambienti interni della villa e il suo parco-giardino monumentale. ChorAsis si propone di evidenziare il processo creativo dell'opera, che viene originariamente concepita per lo spazio della villa cui è destinata. L'intento è quello di stimolare, attraverso progetti espositivi, laboratori creativi e pubblicazioni, la comprensione di quali siano i principi alla base della creazione dell'opera, che una volta creata, possa vivere nello spazio a lei destinato. La sfida è quella di restituire e immergere l'opera d'arte nel proprio spazio e in esso farla vivere, allo scopo di ristabilire il fondamentale rapporto creativo fra l'opera e lo sguardo di chi la osserva, concentrandosi sulla visione dello spettatore che è chiamato ad osservarla e, di conseguenza, sulle riflessioni che scaturiscono da questa osservazione. Il ruolo attivo del fruitore determina l'inizio di una nuova creazione, la quale vale nel dialogo personale con l'opera, ma anche con quello interpersonale in una logica di condivisione. Questo fa sì che l'opera non rimanga un 'oggetto' statico nel tempo ma possa liberarsi in nuove realizzazioni. In questo modo gli spazi della Villa, del parco-giardino e della ragnaia, diventeranno terreno fertile di confronto, creando un luogo di aggregazione vivente. ChorAsis si propone come un progetto culturale che nasce e vive in uno specifico territorio, del quale intende valorizzare le potenzialità in senso culturale e creativo. Fondamentale per la sua realizzazione sarà dunque il rapporto dinamico con l'esterno, facendo in modo che gli artisti nazionali e internazionali che nel tempo si troveranno a realizzare le loro creazioni possano attivamente interagire con il pubblico attraverso una diversificata offerta di reciprocità: a partire dalle realizzazioni site specific si mira a concepire un'ampia opportunità di fruizione con l'organizzazione di laboratori e workshops (destinati sia a un pubblico adulto e giovanile che ai bambini), durante i quali gli artisti potranno realizzare occasioni di riflessione e ricreazione della loro opera d'arte. L'idea di coinvolgere la più ampia varietà di partecipazione è uno degli obiettivi centrali del progetto, secondo gli scopi della Third Mission europea, che vuole estendere al pubblico più vasto e non solo a quello specialistico del settore la possibilità di fruire dell'esperienza artistica e

100

101

Ignazio Fresu. "Piccola biblioteca dei sogni" (2020). Installazione *site specific* (settanta libri posti nel prato antistante la villa. Resina epossidica, granulati di pietra). Villa Rospigliosi, il giardino / Ignazio Fresu. "Piccola biblioteca dei sogni" (2020). *Site-specific installation* (seventy books placed in the lawn in front of the villa. Epoxy resin, stone granules). Villa Rospigliosi, the garden

creative relationship between the work and the observer's gaze, focusing on the vision of the viewer who is called to observe it and, consequently, on the reflections that arise from this observation. The active role of the viewer determines the beginning of a new creation, which is valid in the personal dialogue with the work and the interpersonal dialogue in a logic of sharing. This ensures that the work does not remain a static 'object' in time but can be liberated in new creations. In this way, the spaces of the Villa, the garden-park and the ragnaia will become fertile ground for discussion, creating a living place of aggregation. ChorAsis proposes itself as a cultural project born and lives in a specific territory, whose cultural and creative potential it intends to enhance. Fundamental to its realisation will therefore be the dynamic relationship with the outside world, ensuring that the national and international artists who over time will realise their creations can actively interact with the public through a diversified offer of reciprocity: starting from the site-specific creations, the aim is to conceive a vast opportunity of fruition with the organisation of laboratories and workshops (intended both for adults and young people as well as for children), during which the artists will be able to create opportunities for reflection and recreation of their work of art. The idea of involving the broadest possible range of participants is one of the central objectives of the project, by the aims of the European Third Mission, which aims to extend the possibility of using the artistic experience and the results of the research to the broadest possible public and not only to specialists in the sector, in the pursuit of focused dissemination even outside academic or professional circles (think in particular of educational establishments at various levels), towards the most diverse public targets possible. This will also be possible by providing the opportunity to offer other methods of approaching the work of art, understood in a broad sense and not only figuratively, with the proposal of performances in the spaces of the Villa during the individual exhibitions, including musical and choreographic performances and theatrical readings, to encourage connection and interaction between the various types of art. The vocation of ChorAsis is ambitious, but its experimental and multidisciplinary nature, which is unprecedented in the area, may enable it to embark on a journey aimed at restoring the idea of artistic creation as an experience that is no longer merely aesthetic but also as an interior exercise in the inseparable relationship between work and space, between man and society.

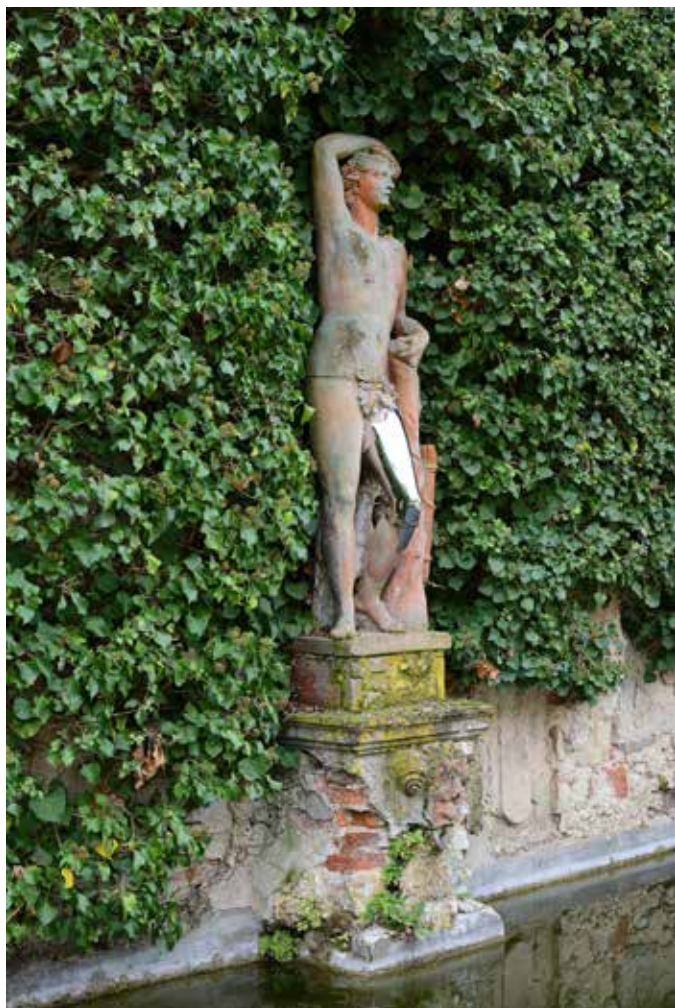

sotto a sinistra/below left: Giovanni Termini, "Contrappunti" (2020). Libera di scegliere se restare, installazione site specific, (protesi in resina epossidica, cromata, fascetta in acciaio). Villa Rospigliosi, il giardino degli agrumi / Giovanni Termini, "Contrappunti" (2020). Free to choose whether to stay, site-

specific installation, (epoxy resin prosthesis, chrome, steel band). Villa Rospigliosi, the citrus garden

sotto a destra/below right: Cristina Gozzini, "Finalmente niente" (2021). Installazione site specific (tessuto in cotone e seta con

serigrafie eseguite a mano). Villa Rospigliosi, il bosco della ragnaia / Cristina Gozzini, "Finally Nothing" (2021). Site-specific installation (cotton and silk fabric with handmade silkscreen prints). Villa Rospigliosi, the Ragnaia Woods

"Finally Nothing" by Cristina Gozzini

I would like to briefly illustrate one of the exhibition projects that ChorAsis has developed, perhaps the most closely connected with nature: "Finalmente Niente", by Cristina Gozzini, which is set up in the spaces behind the Villa. The work of art is rarefied, almost to the point of disappearing and becoming a path of research meditation, in a state of almost total fusion with nature. Small discoveries made in the ragnaia wood, a place once used for bird catching, lead the attention to focus on details that we tend not to notice anymore: a leaf, which, after losing its leaf, presents only its veins, is transformed into a map of the place where it was found and, thanks to the photographic and graphic intervention, it becomes a declaration of intent to maintain the place in its natural state.

The details and all the perceptions manifested in the movement and action of walking (smells, sounds, reactions of the surroundings in which we incorporate ourselves) change our gaze: the forest, previously only distractedly traversed, is now revealed in its preciousness; the polypore mushroom, which releases its spores on a hot day in sunny June, is transformed into a video installation, into a spaceship ready to leave the Earth; the ganoderma, a mushroom known in Japan and China for its medicinal and regenerative properties, becomes a pictorial element and then a silkscreen print on a long piece of cotton and silk cloth which, when placed in the bed of the small stream in the wood, symbolises the flow and regeneration of water, whose sound embellishes the installation. One of the many reflections of the project, connected to the walk

in the "ragnaia", is the perception of time about communication, which today has become frenetic and immediate. This is why it was decided to conclude each event with a dedicated edition of a postcard, reproducing Cristina Gozzini and sent by the artist to the participants. This is to underline a sharing that takes its own time and underline the right wait between sending the message and receiving it. The visitors, who are cyclically invited to walk along the "ragnaia" in silence, are unconsciously filmed by photo-traps and, through an unthought-out shot, represent the heavy imprint of nature man; the same photo-traps film for months the presence of animals that reappropriate the natural wood, devoid of human presence. Under the incision of the steps towards an unmarked path, the artist promotes the search for a personal rhythm

NEL MOMENTO
IN CUI MI VEDI
SONO GIÀ
PASSATO

a sinistra/on the left: Carlo Colli, "Zero Zero" (2021). Installazione site specific (scritta sul prato farina zero zero). Villa Rospigliosi, il giardino / Carlo Colli, "Zero Zero" (2021). Site-specific installation (written on the lawn farina zero zero). Villa Rospigliosi, the garden

sotto/below: Serena Fineschi, "It's time" (2021). The Helpers, installazione site specific (particolare di una aureola, led rosso). Villa Rospigliosi, il giardino degli agrumi / Serena Fineschi, "It's time" (2021). The Helpers, site-specific installation (detail of a halo, red LED). Villa Rospigliosi, the citrus garden

for forming a mutable collectivity in continuous becoming. The state of collectivity to which the artist aspires includes other non-human species, animals, plants and minerals, towards the experimentation of a progressive detachment from the human environment. Cristina Gozzini comments: "The project, in line with the principles upheld by ecosophy and rejecting an anthropocentric perspective, proposes a renewed approach to nature, based on the assumption of responsibility and on the increasingly pressing need to recover a dilated time, a desired natural time, opposed to the frenetic time of the contemporary world. Finally, Nothing brings out the collective dimension in which to reflect and gain experience to imagine possible social and ecological arrangements in which to rework the same condition of the living".

dei risultati della ricerca, nel perseguire una disseminazione focalizzata anche al di fuori dagli ambiti accademici o professionistici (si pensi in particolare agli Istituti di istruzione dei vari gradi), verso targets di pubblico il più possibile differenziati. Questo sarà possibile anche prevedendo l'opportunità di offrire altri metodi di approccio all'opera d'arte, intendendola in senso ampio e non solo figurativo, con la proposta di performances negli spazi della Villa durante le singole esposizioni, fra cui esecuzioni musicali, coreutiche, letture teatrali, in modo da favorire la connessione e l'interazione fra le varie tipologie d'arte. La vocazione di ChorAsis si pone un obiettivo ambizioso: ma proprio il suo carattere sperimentale e multidisciplinare, del tutto inedito a livello territoriale, può permettere di intraprendere un cammino mirato alla restituzione dell'idea di creazione artistica come esperienza non più soltanto meramente estetica ma anche come esercizio interiore, nel rapporto inscindibile fra opera e spazio, fra uomo e società.

"Finalmente Niente" di Cristina Gozzini

Vorrei brevemente illustrare uno dei progetti espositivi che ChorAsis ha sviluppato, forse quello maggiormente collegato alla natura: "Finalmente Niente", di Cristina Gozzini, che si sviluppa negli spazi retrostanti alla Villa. L'opera d'arte è rarefatta, quasi fino a sparire e a trasformarsi in un percorso di ricerca, di meditazione, in uno stato di fusione pressoché totale con la natura. Piccoli ritrovamenti fatti nel bosco della ragnaia, luogo un tempo adibito all'uccellazione, portano l'attenzione a focalizzarsi su particolari che, oramai, tendiamo a non notare più: una foglia, che dopo aver perso la sua lamina presenta solo le sue nervature, si trasforma in una mappa del luogo dove è stata rinvenuta e, grazie all'intervento fotografico e grafico, si trasforma in una dichiarazione di intenti per il mantenimento allo stato naturale del luogo stesso. I particolari e ogni percezione che si manifestano nel movimento e nell'azione del calpestare (odori, suoni, reazioni dell'intorno nel quale ci incorporiamo) fanno cambiare lo sguardo: il bosco, prima solo distrattamente percorso, ora si svela nelle sue preziosità; il fungo poliporo, che rilascia le sue spore in una calda giornata di un soleggiato giugno, si trasforma in una installazione video, in una astronave pronta a lasciare la Terra; il ganoderma, fungo conosciuto in Giappone e in Cina per le sue proprietà officinali e rigenerative, diventa un elemento pittorico e poi una serigrafia su di un lungo drappo di stoffa di cotone e seta che, deposto nell'alveo del piccolo torrente presente nel bosco, simboleggia il fluire e la rigenerazione dell'acqua che con il suo suono impreziosisce l'installazione. Una delle molte riflessioni che il progetto si pone, collegata alla camminata nella ragnaia, è quella sulla percezione del tempo, in riferimento alla comunicazione divenuta oggi frenetica e immediata. Per questo si è pensato di concludere ogni singolo evento con un'edizione dedicata di una cartolina postale, che riproduce un'opera di Cristina Gozzini e che l'artista invia ai partecipanti. Questo a rimarcare una condivisione che deve riprendersi i propri tempi e sottolineare la giusta attesa fra l'invio del messaggio e la sua ricezione. I visitatori, ciclicamente invitati a percorrere la ragnaia in silenzio, sono inconsapevolmente ripresi da fototrappole e, attraverso uno scatto non meditato, rappresentano l'impronta pesante dell'uomo sulla natura; le medesime fototrappole riprendono per mesi le presenze di animali che si riappropriano del bosco naturale, privo della presenza umana. Sotto l'incidere dei passi, verso un cammino non segnato, l'artista promuove la ricerca di un ritmo personale per un processo di formazione di una collettività mutabile e in continuo divenire. Lo stato di collettività a cui l'artista ambisce è inclusivo delle altre specie non umane, animali, vegetali e minerali, verso la sperimentazione di un distacco progressivo dall'ambiente umano. Così commenta Cristina Gozzini: "Il progetto, allacciandosi ai principi sostenuti dall'ecosofia e ricusando una prospettiva antropocentrica, propone un rinnovato approccio alla natura, fondato sulla assunzione di responsabilità e sulla sempre più stringente necessità di recuperare un tempo dilatato, un auspicato tempo naturale, diametralmente opposto a quello frenetico della contemporaneità. Ciò che Finalmente Niente fa emergere è la dimensione collettiva in cui riflettere e fare esperienza per immaginare possibili assetti, sociali ed ecologici, in cui rielaborare la condizione stessa del vivente".

References

- Luigi Zangheri, Pradolino il giardino delle meraviglie, Firenze, Gonnelli, 1979 (seconda edizione 1987).
- Luigi Zangheri, Storia del giardino e del paesaggio. Il verde nella cultura occidentale, Firenze, Olschki, 2003.
- Giardini di Toscana, a cura della Regione Toscana, Firenze, Edifir, 2001.
- Mariella Zoppi, Storia del giardino europeo, Firenze, Alinea, 2009.