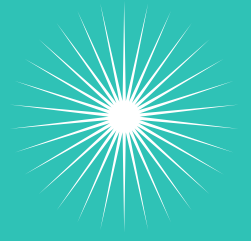


laura
pozzar



PORTFOLIO

www.ld-workartstudio.com/paintings

selected works





CURRICULUM VITAE



Laura Pozzar (1981).

She received her Master's Degree in Painting from the Academy of Fine Arts in Venice in 2009, she Lives and works in Terzo di Aquileia UD.

Group exhibitions:

2024:

Obiettivo 13 - Arte e cambiamento climatico - VILLA MANIN (01.02.25 - 27.04.25) Passariano di Codroipo, Barchessa di levante;

2023:

AESON2023 arts in nature, nature reserve, Isonzo River, Fiumicello (UD).

17th edition of the contemporary art exhibition, "Pasolini Who?", the body in the era of cancel culture, curated by Eva Comuzzi and Orietta Masin;

2022:

AAA Animal among Animal, curated by Gabi Scardi and RAVE East Village Artist Residency, GALLERIA REGIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA LUIGI SPAZZAPAN;

16th edition of the contemporary art review, "Take care of yourself," curated by Eva Comuzzi and Orietta Masin;

2015:

AESON2015 arts in nature, nature reserve, Isonzo River, Fiumicello (UD);

2014:

Premio Arte 2014, selected for collective exhibition, *Palazzo della Permanente*, Milan;

Altrememorie Park of art in the Friulian Alps, Valbruna;

AESON2014 arts in nature, nature reserve on the mouth of the Isonzo River, Fiumicello (UD);

map pin 11th international design competition, STUDIO TOMMASEO, TS 2013:

The Age of the Useful, Francesco Carone, Nicola Genovese, Eugenia Vanni, curated by Francesco Urbano Ragazzi and Alice Ginaldi, Oratorio di San Ludovico. Dorsoduro 2552, Venice;

Zaino in Spalla / Continente Torino, Sponge Arte Contemporanea and Pocket Luck international design contest 2010, selected;

RAVE, scatology, Spazio Ferramenta, ATELIER GIORGI, Turin;

Friulian Reels Collective. Italian Market, Hong Kong;

RE-BIRTH at Parco Foundation, Casier, Treviso;

Palazzo conTemporaneo, curated by Etrarte, Udine;

12.13 contemporary art review, curated by Chiara Tavella, Orietta Masin, Cervignano del Friuli;

2012:

IWD, Italian workshop design, analog-digital event, artistic director Valentina Carretta, with FABRICA;

MORE OR LESS POSITIVE / MORE OR LESS POSITIVE, Galerija Luka / Gallery Luka, Multimedijalni centar LUKA / LUKA Multimedia Center, Istarska 30, 52100 Pula, Croatia;

OPEN SPACES, Corte di Palazzo Morpurgo, Udine;

2011:

95.ma youth group show Fondazione Bevilacqua La Masa, Galleria di Piazza San Marco, Venice, December 17, January 22, 2012.

Condensation, concluding exhibition of RAVE 2011 residency with Adrian Paci, curated by Daniele Capra and Elena Tammaro.

Artists for a Resistant Culture, LIPANJEPUNTIN arte contemporanea, TS

On My Skin, contemporary art exhibition, Ecomuseum "Le Terre del Brenta," Villa Principe Pio, Mira Porte (VE);

About Painting, curated by Alice Ginaldi, Galleria Metropolitana Gorizia;

But, you're talking to me? There is only me here, works from an exhibition, offices, stores, public establishments, give hospitality to young artists from Friuli Venezia Giulia. Udine. Curated by Paolo Toffolutti, promoted by SPAC, Buttrio (UD);

2010:

The art of gift, curated by Associazione Etrarte, La Galleria la Loggia - Udine;

Pocket Luck international design contest 2010, Studio Tommaseo, Trieste, selected;

Il posto delle fragole, group exhibition, Palazzo Frisacco, Tolmezzo;

2008:

Re:public, refusés! The answer is public, Tese dell'Arsenale, Tese di San Cristoforo, Bacini dell'Arsenale, Venice;

Anteprima, SPAC, Villa Toppo Florio Buttrio, Udine;

2005:

Hic et Nunc, San Vito al Tagliamento, contemporary art, curated by Angelo Bertani;

2003:

The Brain Academy Apartment: extra 50 project, collateral event Biennale di Venezia;

Solo exhibitions:

Don't keep the grass, IX Giornata del Contemporaneo AMACI, Gruppo Immagine | Mini Mu, Parco di San Giovanni, Trieste, curated by Daniele Capra;

ARMORY#0, Gorizia. Exhibition area, Cinema, curated by Arterante;

2009:

Aver cura di sé, Feltrinelli bookstore, curated by Francesca Agostinelli, Febbraio 2009, Udine;

Solo exhibition - Lato & co gallery, Prato, 2008;

Inside me - Galleria Santo Stefano, Venezia, curated by Igor Zanti - Febbraio 2007;

Awards:

2009:

Pocket Luck international design contest 2010 selected for the exhibition, Trieste Studio Tommaseo;

Selected for **Imagine Time**, drawing contest, Trivignano Udinese;

2008:

Premio Arte, selected for the exhibition, *Palazzo della Permanente*; Milan;

Celeste Prize, selected for the catalogue;

2007:

Premio Arte, selected for the exhibition, Milan;

2006 :

Artelaguna Prize, first prize;

Celeste Prize, selected for the catalogue;

2003 :

3rd International Biennial, engraving prize, Museo di Arte Contemporanea, Villa Renatico Martini, Città di Monsummano Terme, selected for the exhibition;

Residencies:

2011:

RAVE - East Village Artist Residency, workshop con Adrian Paci, Trivignano Udinese (UD);

2003:

Mednarodna Likovna kolonija, Workshop, **Tenzor Gallery**, Ptuj, Slovenia;

laura pozzar

Laura Pozzar (1981). Consegue il Diploma di Laurea Specialistica in Pittura presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia nel 2009. Vive e lavora a Terzo di Aquileia (UD).

Esposizioni collettive:

2024:

Obiettivo 13 - Arte e cambiamento climatico - VILLA MANIN (01.02.25 - 27.04.25) Passariano di Codroipo, Barchessa di levante;

2023:

AESON2023 arti nella natura, riserva naturale sulla foce dell'Isonzo, Fiumicello (UD);

17ª edizione della rassegna arte contemporanea, "Pasolini Chi?", il corpo nell'epoca della cancel culture, curata da Eva Comuzzi e Orietta Masin;

2022:

AAA Animal among Animal a cura di Gabi Scardi e RAVE East Village Artist Residency, GALLERIA REGIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA LUIGI SPAZZAPAN;

16ª edizione della rassegna arte contemporanea, "Take care of yourself", curata da Eva Comuzzi e Orietta Masin;

2015:

AESON2015 arti nella natura, riserva naturale sulla foce dell'Isonzo, Fiumicello (UD);

2014:

Premio Arte 2014, Collettiva finalisti, Palazzo della Permanente, Milano;

Altrememorie Parco dell'arte sulle Alpi Friulane. Valbruna;

AESON2014 arti nella natura, riserva naturale sulla foce dell'Isonzo, Fiumicello (UD);

map pin 11° concorso internazionale di design, STUDIO TOMMASEO, Trieste;

2013:

L'età dell'utile, Francesco Carone, Nicola Genovese, Eugenia Vanni, a cura di Francesco Urbano Ragazzi and Alice Ginaldi, Oratorio di San Ludovico, Dorsoduro 2552, Venezia;

Zaino in Spalla / Continente Torino, *Sponge ArteContemporanea* e RAVE, scatolabianca, Spazio Ferramenta, ATELIER GIORGI, Torino;

Friulian Reels Collective, Italian Market, Hong Kong;

RE-BIRTH at Parco Foundation, Casier, Treviso;

Palazzo conTemporaneo, a cura di Etrarte, Udine;

12.13 rassegna di arte contemporanea, a cura di Chiara Tavella, Orietta Masin, Cervignano del Friuli.

2012:

IWD, Italian workshop design, evento analogico - digitale, direttore artistico Valentina Carretta, in collaborazione con **FABRICA**;

SPAZI APERTI, Corte di Palazzo Morpurgo, Udine;

MORE OR LESS POSITIVE / PIÙ O MENO POSITIVI, Galerija Luka / Galleria Luka, Multimedijalni centar LUKA / Centro multimediale LUKA, Istarska 30, 52100 Pola, Croazia;

2011:

95.ma collettiva giovani Fondazione Bevilacqua La Masa, Galleria di Piazza San Marco, Venezia, 17 dicembre, 22 gennaio 2012;

Condensation, mostra conclusiva della residenza RAVE 2011 con Adrian Paci, a cura di Daniele Capra ed Elena Tammaro;

Artisti per una cultura resistente, LIPANJEPUNTIN artecontemporanea, Trieste.

Sulla mia Pelle, rassegna d'arte contemporanea, Ecomuseo "Le Terre del Brenta", Villa Principe Pio, Mira Porte (VE).

About Painting, a cura di Alice Ginaldi, Galleria Metropolitana Gorizia.

Ma dici a me? Non ci sono che io qui, opere da un'esposizione, uffici, negozi, esercizi pubblici, circoli, danno ospitalità ai giovani artisti del Friuli Venezia Giulia. Centro storico, Udine. A cura di Paolo Toffolutti, promossa dallo SPAC, Buttrio (UD).

2010:

L'arte del dono, curata da the Associazione Etrarte, La Galleria la Loggia - Udine;

Pocket Luck international design contest 2010, Studio Tommaseo, Trieste, selezionata;

Il posto delle fragole, collettiva, Palazzo Frisacco, Tolmezzo;

2008:

Re:public, refusés! La risposta è pubblica, Tese dell'Arsenale, Tese di San Cristoforo, Bacini dell'Arsenale, Venezia;

Anteprima, SPAC, Villa Toppo Florio Buttrio, Udine;

2005:

Hic et Nunc, San Vito al Tagliamento, arte contemporanea, curata da Angelo Bertani;

2003:

The Brain Academy Apartment: extra 50 project, evento collaterale Biennale di Venezia;

Solo exhibitions:

Non calpestore l'erba, IX Giornata del Contemporaneo AMACI, Gruppo Immagine | Mini Mu, Parco di San Giovanni, Trieste, curata da Daniele Capra;

ARMORY#0, Gorizia. Area mostre Palazzo del cinema curata da Arterante;

2009:

Aver cura di sé, Feltrinelli bookstore, curata da Francesca Agostinelli, Febbraio 2009, Udine;

Solo exhibition - Lato & co gallery, Prato, 2008;

Inside me - Galleria Santo Stefano, Venezia, curata da Igor Zanti - Febbraio 2007;

Awards:

2009:

Pocket Luck international design contest 2010 selezionata per la mostra dei finalisti, Trieste Studio Tommaseo;

Selezionata per **Immaginare il tempo**, concorso di illustrazione, Trivignano Udinese;

2008:

Premio Arte, selezionata per la mostra dei finalisti, Palazzo della Permanente; Milano;

Celeste Prize, selezionata per la mostra dei finalisti in catalogo;

2007:

Premio Arte, selezionata per la mostra dei finalisti, Milano;

2006 :

Artelaguna Prize, primo premio;

Celeste Prize, selezionata per la mostra dei finalisti in catalogo;

2003 :

3rd International Biennial premio di incisione Museo di Arte Contemporanea, Villa Renatico Martini, Città di Monsummano Terme, selezionata;

Residenze:

2011:

RAVE - East Village Artist Residency, workshop con Adrian Paci, Trivignano Udinese (UD);

2003:

Mednarodna Likovna kolonija, Workshop, **Tenzor Gallery**, Ptuj, Slovenia;

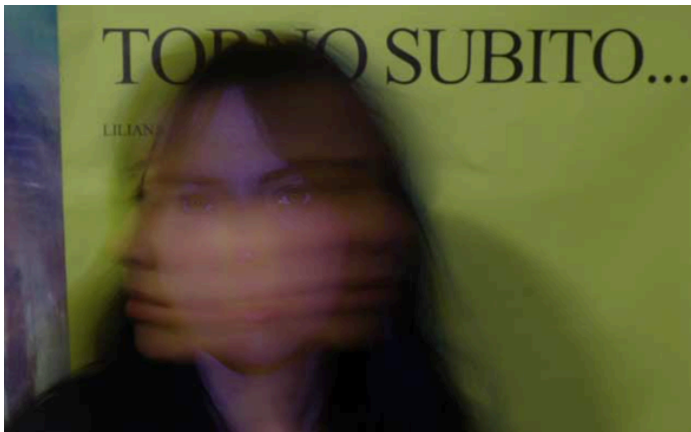
laura pozzar

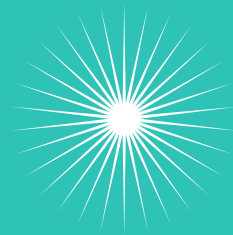
The works of Laura Pozzar lead the viewer in an intimate and silent atmosphere, making us instantly think of slowness, a form of solitude in which reiterated gestures and thoughts. The installation works on most recent models is pursued with particular attention to the form-matter interaction through executive aspects that emphasize suggestively know the concepts on which the work is to reflect. The latest projects investigate, in particular, the relationship of modern man with the life / death, reflecting on the continuity and the close connections with nature.

Le opere di Laura Pozzar portano chi guarda in un'atmosfera intima e silenziosa, inducendoci istantaneamente a pensare alla lentezza, una forma di solitudine in cui si reiterano gesti e pensieri.

Nelle opere installative di più recente realizzazione viene perseguita con particolare attenzione l'interazione forma-materia attraverso aspetti esecutivi che sappiano sottolineare suggestivamente i concetti su cui l'opera vuole riflettere.

Gli ultimi progetti indagano, in particolare, il rapporto dell'uomo contemporaneo con la vita/morte, riflettendo sulla continuità e gli intimi legami con la natura.





SELECTED WORKS





The video portrays an ordinary and self-referential situation, linked to an everyday minimalism bordering on banality, in which the place (the kitchen sink) and the moment (tiny) play the blurred dimension of existence.

The poetics of the video is centered around a resigned situation that is able to offer the suspension of an existence caught in the minute and intimate moments of everyday life: a staging of small stories linked to each other to define frames of marginal existence, episodes first constructed as minute theaters of life, then photographed, filmed and often also returned in painting to tell through the flow of moments stopped here and there, an existential landscape from the near horizons and dense with a loneliness emphasized by the marginality of places and situations.

“Strawberries and Blood” takes us to a kitchen where, we see hands washing strawberries, cutting them, making them disappear from the plate, hinting that they are being eaten: they tell the story of a self-feeding pain; the water runs, the kitchen wall clock marks time interrupted by the dry strokes of the knife, around, the silence of loneliness.

This time the strawberries, which in their hulling unfold an affair from nothing, exasperated by the repetitiveness of the gesture, the partiality of the framing, the obsession with the color red, allowed only to the object of torment, which irresistibly, in the double image that runs on the same screen, alludes to a heart slowly, meticulously, stubbornly torn to pieces.

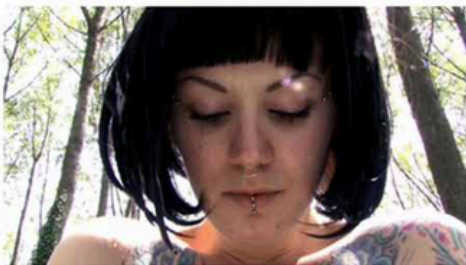
Francesca Agostinelli

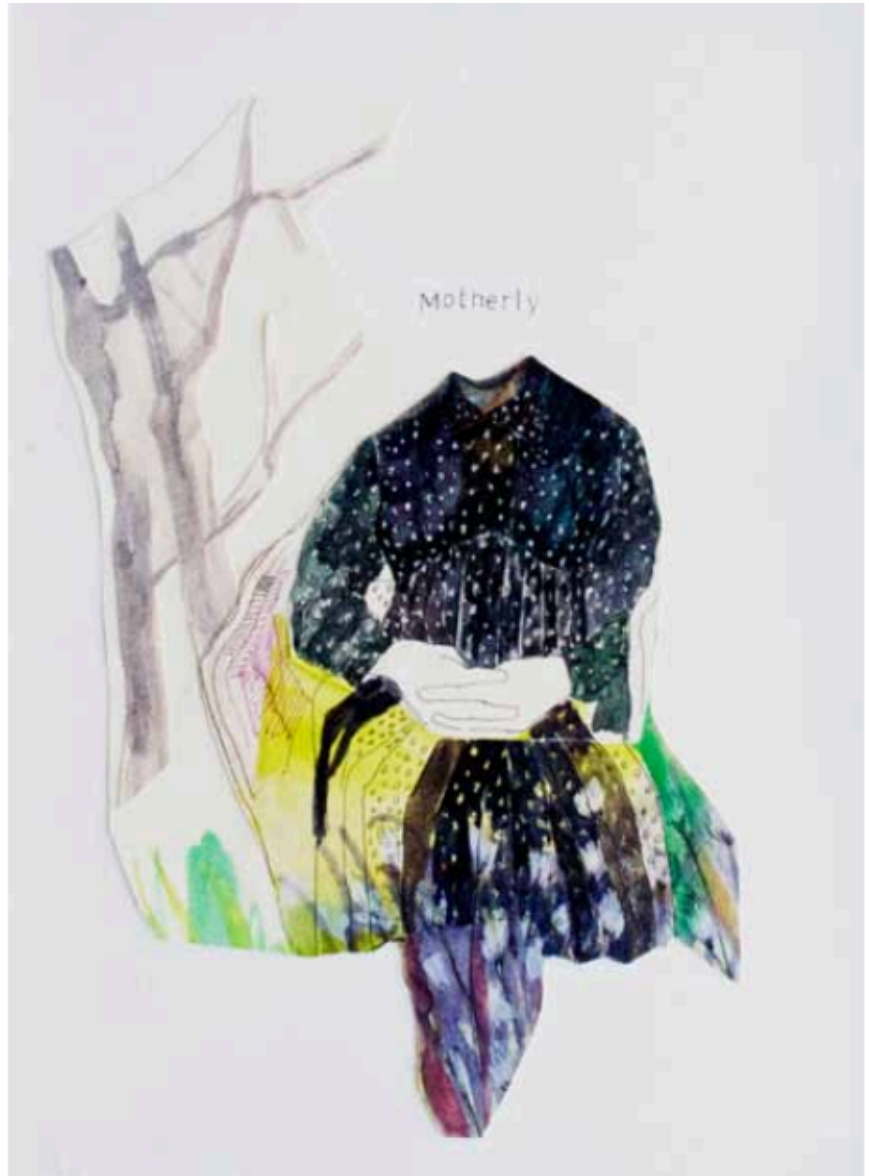


Il video ritrae una situazione ordinaria e autoreferenziale, legata a un minimalismo quotidiano al limite della banalità, in cui il luogo (il lavandino della cucina) e l'attimo (minuscolo) giocano la dimensione sfuocata dell'esistenza. La poetica del video é incentrata intorno ad una situazione dimessa che sappia offrire la sospensione di un'esistenza colta nei momenti minuti e intimi del quotidiano: una messa in scena di piccole storie l'un l'altra collegate a definire fotogrammi di esistenza marginale, episodi dapprima costruiti come spiccioli teatri di vita, quindi fotografati, filmati e spesso anche restituiti in pittura per raccontare attraverso lo scorrere di attimi fermati qua e là, un paesaggio esistenziale dagli orizzonti prossimi e densi di una solitudine sottolineata dalla marginalità di luoghi e delle situazioni.

“Fragole e sangue” ci porta in una cucina dove, si vedono delle mani che lavano delle fragole, le tagliano, le fanno sparire dal piatto facendo intuire che vengono mangiate: raccontano la storia di un dolore che si autoalimenta; l'acqua scorre, l'orologio a parete della cucina scandisce il tempo interrotto dai dei colpi secchi del coltello, intorno, il silenzio della solitudine. Questa volta le fragole, che nella loro mondanità dispiegano una vicenda da nulla, esasperata dalla ripetitività del gesto, dalla parzialità dell'inquadratura, dall'ossessione del colore rosso, consentito solo all'oggetto del supplizio, che in modo irresistibile, nella doppia immagine che scorre sulla medesima schermata, allude a un cuore lentamente, meticolosamente, pervicacemente fatto a pezzi.

Francesca Agostinelli





Ex voto | 2010, mixed media, sewn fabric, oil and acrylic on paper, blood, artist's breast milk, pins, total size 140 x 90 cm



In a time of *global crisis*, not only would we like to rely on an object that can be a good luck charm, but we would also like to be able to ask to be protected or pardoned from the misfortunes that surround us. It often happens to see, while visiting churches and shrines, objects offered to the deities for having obtained something, following a request in a moment of difficulty or to give thanks for the intervention: so I thought, that a small good luck charm could also be invested with the value of Ex-Voto.

A small contemporary *prêt à porter* and pocket- sized ex-voto. Reasoning about various interpretations and symbols that could be meaningful to connote this lucky-ex-vote holder, I thought of the Japanese legend of the 1000 paper cranes, which, if folded would grant one's heart's desires, and of *Sadako*, a very young *Japanese* girl who survived *Hiroshima*,



who had later found herself battling leukemia. Hearing this legend, *Sadako*, decided to bend cranes so that her wish to be able to continue living would come true. Her effort failed to extend her life, but it prompted her friends to erect a statue of her in Hiroshima Peace Park and to bring her thousands of wreaths consisting of 1000 cranes as gifts each year, becoming to this day a symbol of peace and hope. I have thus condensed into a small emblematic crane of sewn cloth, not only a message of positivity and hope but also a votive request for protection.



In un periodo di crisi globale, non solo ci vorremmo affidare ad un oggetto che possa esser un portafortuna, ma vorremmo anche poter chiedere di essere protetti o ringraziati dalle sventure che ci circondano. Capita spesso di vedere, visitando chiese e santuari, oggetti offerti alle divinità per aver ottenuto qualcosa, in seguito ad una richiesta in un momento di difficoltà o per ringraziare dell'avvenuto intervento: ho pensato così, che un piccolo portafortuna potrebbe esser investito anche del valore di *Ex-Voto*. Un piccolo *ex voto* contemporaneo *prêt à porter* e tascabile. Ragionando su varie interpretazioni e sui simboli che potessero essere significativi per connotare questo portafortuna-ex voto, ho pensato alla leggenda giapponese delle 1000 gru di carta, che, se piegate esaudirebbero i desideri del proprio cuore, e a *Sadako*, una giovanissima ragazza giapponese, sopravvissuta ad Hiroshima, che si era ritrovata poi ritrovata a combattere contro la leucemia.



Sentendo questa leggenda, *Sadako*, decise di piegare le gru in modo che si avverasse il desiderio di poter continuare a vivere. Il suo sforzo non riuscì ad allungarle vita, ma spinse i suoi amici ad erigerle una statua nel Parco della Pace di Hiroshima e a portar in dono ogni anno migliaia di corone composte da 1000 gru, diventando sino ad oggi un simbolo di pace e speranza. Ho condensato così in una piccola gru emblematica di stoffa cucita, non solo un messaggio di positività e di speranza ma anche una richiesta votiva di protezione.



Project created for the concluding exhibition of the *RAVE Residency* with *Adrian Paci*.

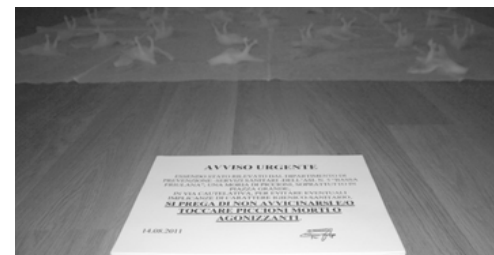
The installation consists of 30 pigeons made of votive wax and a cloth made of sheets of rice paper sewn together.

Dwelling on a reflection by *Deleuze* ('when men die, they die like animals'),

I wanted to investigate the aspect of death by trying to understand it from a point of view of its condition of natural necessity. I found it interesting, how in the face of the unpredictability of nature and the inexplicability of death we attach eschatological meanings to the point of losing connotation with the intimate condition of naturalness inherent in them. Earlier this year, a variety of animal deaths have been recorded in different places around the world from Arkansas to Sweden, from Romania to nearby Faenza and Palmanova, serial deaths of animals belonging to a single species, seemingly anomalous and imaginatively assimilated into a plot with prophetic overtones. Mass die-offs are common in nature.

Our mind's tendency to look for patterns and causes that relate the events we observe can sometimes mislead us when, for example, we attribute a unified explanation to events that are actually disconnected from each other.

In fact, widespread and justified concern about the progressively increasing state of degradation of the environment on our planet has played a very important role, thus activating an alarm system that, applies patterns and explanations that often transcend the boundaries of the scientificity of natural laws. One should first read into the simplicity of nature to understand the signs of its deep suffering.



Progetto realizzato per la mostra conclusiva della Residenza *RAVE* con *Adrian Paci*. L'installazione è formata da 30 piccioni realizzati in cera votiva e da un telo costituito da fogli di carta di riso cuciti assieme. Soffermandomi su una riflessione di *Deleuze* (*'gli uomini quando muoiono, muoiono come gli animali'*), ho voluto indagare l'aspetto della morte cercando di comprenderla da un punto di vista della sua condizione di necessità naturale. Ho trovato interessante, come, di fronte all'imprevedibilità della natura e all'inspiegabilità della morte noi attribuiamo significati escatologici fino a perdere la connotazione con l'intima condizione di naturalezza insita in loro. All'inizio di quest'anno sono state registrate svariate morie di animali in diversi luoghi del mondo dall'Arkansas alla Svezia, dalla Romania alle vicine Faenza e Palmanova, si sono verificate delle morti seriali di animali appartenenti ad un'unica specie, apparentemente anomali e fantasiosamente assimilabili in una trama dalle sfumature profetiche. Le morie di massa sono frequenti in natura. La nostra mente è portata a cercare schemi e cause che mettano in relazione gli eventi che osserviamo può talvolta indurci in errore, quando per esempio attribuiamo una spiegazione unitaria a eventi che sono in realtà scollegati tra loro. In realtà, ha giocato un ruolo molto importante la diffusa e giustificata preoccupazione circa lo stato di degrado progressivamente crescente dell'ambiente sul nostro pianeta, attivando quindi un sistema di allarme che, applica schemi e spiegazioni che spesso travalicano i confini della scientificità delle leggi naturali. Bisognerebbe prima di tutto leggere nella semplicità della natura per comprenderne i segnali della sua profonda sofferenza.





The pillow and embroideries made from hair from *Per giorni e giorni* bring the viewer into an intimate and silent atmosphere, of which one can only be a spectator. The work instantly makes one think of slowness, of a form of solitude in which gestures and thoughts are reiterated. “*Solo et pensoso i più deserti campi vo mesurando a passi tardi et lenti,*” recounted *Petrarca* in one of his most famous sonnets, and in this work writing and embroidering are for the artist the ways in which thoughts about existing are matured or one's own ills of living are de-escalated.

But there is something subliminally therapeutic, even for the viewer: the painstaking accuracy of the work (the title alludes to the time of making) and the fragility of the hair create an intriguing texture in which melancholy fades into the mist of memory and the fabric unfolds like a book freshly printed and yet to be read.

Per giorni e giorni is a work characterized by an undercurrent micronarrative, in which the dilated performance aspect also tells of the sensitivity concentration - and patience - of women's work. How Penelope defended herself from the unwelcome attentions

of the prokis by unraveling in the night what she wove during the day, similarly *Laura Pozzar* creates a work in which she stages an order and space that can be known only by careful observation, having the shrewdness to decipher and read the dozens of inscriptions (the same and different) embroidered by the artist's hand on the pillowcase. That pillow, if we look, could be the one we spent our last nights with.

Daniele Capra



Installazione *site specific*, stoffa, dispositivo elettrico funzionale al movimento rotatorio della gabbia centrale e delle ombre generate mediante luci a led proiettate sulla parete della Chiesa, dimensioni variabili 2012. L'installazione *Exit this way*, è una messa in scena del mondo delle lanterne magiche che, con la 'cultura delle ombre', ci abbaglia e ci consola dagli antichi tempi dei prigionieri platonici.

La leggerezza dei materiali con cui è stata costruita l'installazione ed il suo movimento ci irretisce come se queste candide gabbiette non fossero più un luogo di costrizione ma una giostra che genera una magnetica attrazione. Tuttavia, fortunatamente, queste gabbiette senza spazio e senza tempo sono rimaste vuote, mostrandoci che esiste ancora una via di fuga razionale oltre i confini deliranti imposti.

[...] Introspezioni * Guglielmo, cosa sarebbe mai per il nostro cuore un mondo senza amore? Una lanterna magica senza luce. Ma appena vi si introduce il piccolo lume, ecco che sulla parete bianca appaiono le immagini più sgargianti! E anche se non fossero che fantasmi evanescenti, la cosa ci fa sempre felici quando ce ne stiamo davanti come tre ragazzini a guardarli e andiamo in estasi di fronte a quelle prodigiose illusioni. (Johann Wolfgang Goethe, *I dolori del giovane Werther*, libro primo, lettera del 18 luglio, trad. di A. Busi, Garzanti, Milano, 1986, pag.36)

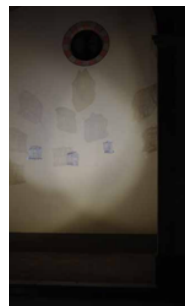
La lanterna magica, il 'mondo nuovo', come veniva chiamata a Venezia, genera visioni, fin dalle origini conteste di elementi fantastici e mirabolanti, specchio dell'immaginazione, di sogni, illusioni, inquietudini, paure. Vedere, in tal caso, non è solo guardare 'avanti' (*pro-spicere*, prospettive), ma anche 'dentro' (*introspicere*, introspezioni). Il tema del mondo nuovo e il riferimento alla lanterna magica hanno funzionato come uno stimolo a guardarsi dentro e a sondare la propria interiorità, quasi che l'invito a immaginare il futuro non potesse passare se non attraverso un ripensarci ora e un riandare al proprio vissuto.

Exit this way, è un'installazione *site specific* in cui è evidente il rimando alla lanterna magica e in genere all'ombra, proiezione del sogno: candide gabbiette giocano con la luce, disegnando sulle pareti nude della chiesa di *San Girolamo* di Cervignano del Friuli, le loro esili ombre, oscillanti come se un uccellino fosse appena balzato fuori e avesse spiccato il volo, approfittando della porticina aperta.

Il lavoro fa riferimento al semplice gioco del taumatropo, uno dei più noti esperimenti di precinema molto diffuso nel XIX secolo: un cartoncino viene disegnato su entrambi i lati e poi fatto ruotare su di sé velocemente, in modo che le immagini si sovrappongono e creino l'illusione del movimento.

Uno dei temi più diffusi per i taumatropi era proprio l'uccellino in gabbia. Ma il gioco infantile viene qui reinterpretato in una suggestiva visione di fiaba che, pur se indirettamente, trae la sua linfa proprio dal mondo delle fiabe russe. Non solo: la sorte dell'uccellino è capovolta, non è finito in gabbia ma si è definitivamente liberato, così che queste gabbie possono suggerire, anche grazie alla loro leggiadra leggerezza d'ombre, piuttosto una via d'uscita che una costrizione, e ribaltano il simbolo della gabbia. E ancora: così facendo ribaltano anche l'accezione negativa che l'ombra, intesa come immagine imperfetta e diminuita della realtà ha assunto a partire dal pensiero platonico, a cui l'artista fa esplicitamente riferimento. Qui è il contrario, queste ombre, vive, oscillanti, schiudono visioni, si aprono verso la fantasia, la fiaba, il sogno... *

(Dal catalogo della *Rassegna d'Arte Contemporanea 12.13, Cervignano del Friuli*, testi di Chiara Tavella)



Installation site specific, fabric, electrical device functional to the rotary movement of the central cage and shadows generated through LED lights projected on the wall of the Church, dimensions variable 2012.

The installation *Exit this way*, is a staging of the world of magic lanterns that, with 'shadow culture,' dazzles and comforts us from the ancient times of Platonic prisoners.

The lightness of the materials with which the installation was constructed and its movement ensnares us as if these white cages were no longer a place of constraint but a merry-go-round that generates a magnetic attraction. However, fortunately, these spaceless and timeless cages have remained empty, showing us that there is still a rational escape route beyond the delusional boundaries imposed.

[...]

Introspections *

William, what would a world without love be to our hearts?

A magic lantern without light. But as soon as the little lamp is introduced into it, behold

On the white wall the most flamboyant images appear! And even if they were but evanescent ghosts, the thing always makes us happy when we stand in front of it like three little boys looking at them and go into ecstasy before those prodigious illusions.

(*Johann Wolfgang Goethe, The Sorrows of Young Werther*, book one, letter of July 18, translated by A. Busi, Garzanti, Milan, 1986, p. 36)

The magic lantern, the 'mondo nuovo,' as it was called in Venice, generates visions, from the beginning conteste of fantastic and miraculous elements, a mirror of the imagination, of dreams, illusions, anxieties, fears. To see, in that case, is not only to look 'ahead' (pro-spicere, perspectives), but also 'within' (intro-spicere, introspections).

The theme of the new world and the reference to the magic lantern functioned as a stimulus to look within and probe one's inner self, as if the invitation to imagine the future could only come through a rethinking now and a going back to one's own experience.

Exit this way, is a site-specific installation in which there is an obvious reference to the magic lantern and shadow in general, the projection of dreams: white cages play with light, drawing their slender shadows on the bare walls of the church of San Girolamo in Cervignano del Friuli, swinging as if a little bird had just leapt out and taken flight, taking advantage of the open door.

The work refers to the simple game of thaumatrope, one of the best-known pre-cinema experiments popular in the 19th century: a card is drawn on both sides and then rotated on itself quickly so that the images overlap and create the illusion of movement. One of the most popular themes for thaumatropes was precisely the bird in a cage.

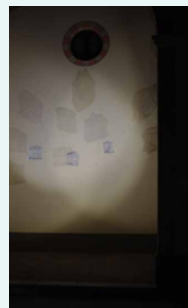
But the childish game is reinterpreted in an evocative fairy tale vision that, albeit indirectly, draws precisely from the world of Russian fairy tales. Not only that: the bird's fate is turned upside down, he has not ended up in a cage but has definitively freed himself, so that these cages can suggest, also thanks to their graceful lightness of shadows, rather a way out than a constraint, and they overturn the symbol of the cage.

But childish play is here reinterpreted in an evocative fairy-tale vision that, albeit indirectly, draws its sap precisely from the world of Russian fairy tales.

Not only that: the bird's fate is turned upside down, he has not ended up in a cage but has definitively freed himself, so that these cages can suggest, also thanks to their graceful lightness of shadows, rather a way out than a constraint, and they overturn the symbol of the cage.

And again: in doing so they also overturn the negative meaning that shadow, understood as an imperfect and diminished image of reality has assumed since Platonic thought, to which the artist explicitly refers. Here it is the opposite, these shadows, alive, oscillating, open up visions, open toward fantasy, fairy tale, dream...

* (From the catalog of Contemporary Art Review 12.13, Cervignano del Friuli, text by *Chiara Tavella*)





Exit this way / site-specific installation, fabric, electrical device functional to the rotary movement of the central cage, led lights, 2012

The work stems from an analysis of the opposing concepts of positivity and negativity.

The rooster, in both *Christian* and *Chinese* symbolism, is closely related to the struggle of good against evil and to the sun (in fact, it announces its rising): it is the symbol of rebirth and is an ally of beneficent and protective forces; it performs the function of surveillance by driving out evil spirits; it quintessentially embodies the masculine principle, virility.

Allegorically, it represents the struggle of cosmic forces. The image is meant to emphasize the opposition of good and evil, of the principles

Yin-feminine, and Yang-masculine, night and day, moon and sun, hidden and manifest, shadow and light, passivity and movement, inertia and rest, destructive energies and life-giving forces, sickness and health, weakness and strength, negative and positive, empty and full, earth and sky, death and life, woman and man. The duality is emphasized not only in the content through references to classically derived iconographic symbols but also by the formal choices, such as, for example, the framing cut, which decides to hide the female element while leaving the male element manifest.

L'opera nasce da un'analisi degli opposti concetti di positività e negatività. Il gallo, sia nella simbologia cristiana che in quella cinese è strettamente legato alla lotta del bene contro il male e al sole (infatti ne annuncia il suo sorgere): è il simbolo della rinascita ed è un alleato delle forze benefiche e protettrici; svolge la funzione di sorveglianza scacciando gli spiriti del male, incarna per antonomasia il principio maschile, la virilità. Allegoricamente, rappresenta la lotta delle forze cosmiche. Nell'immagine si vuole sottolineare l'opposizione del bene e del male, dei principi Yin-femminile, e Yang maschile, notte e giorno, luna e sole, nascosto e manifesto, ombra e luce, passività e movimento, inerzia e riposo, energie distruttrici e forze vivificanti, malattia e salute, debolezza e forza, negativo e positivo, vuoto e pieno, terra e cielo, morte e vita, donna e uomo.

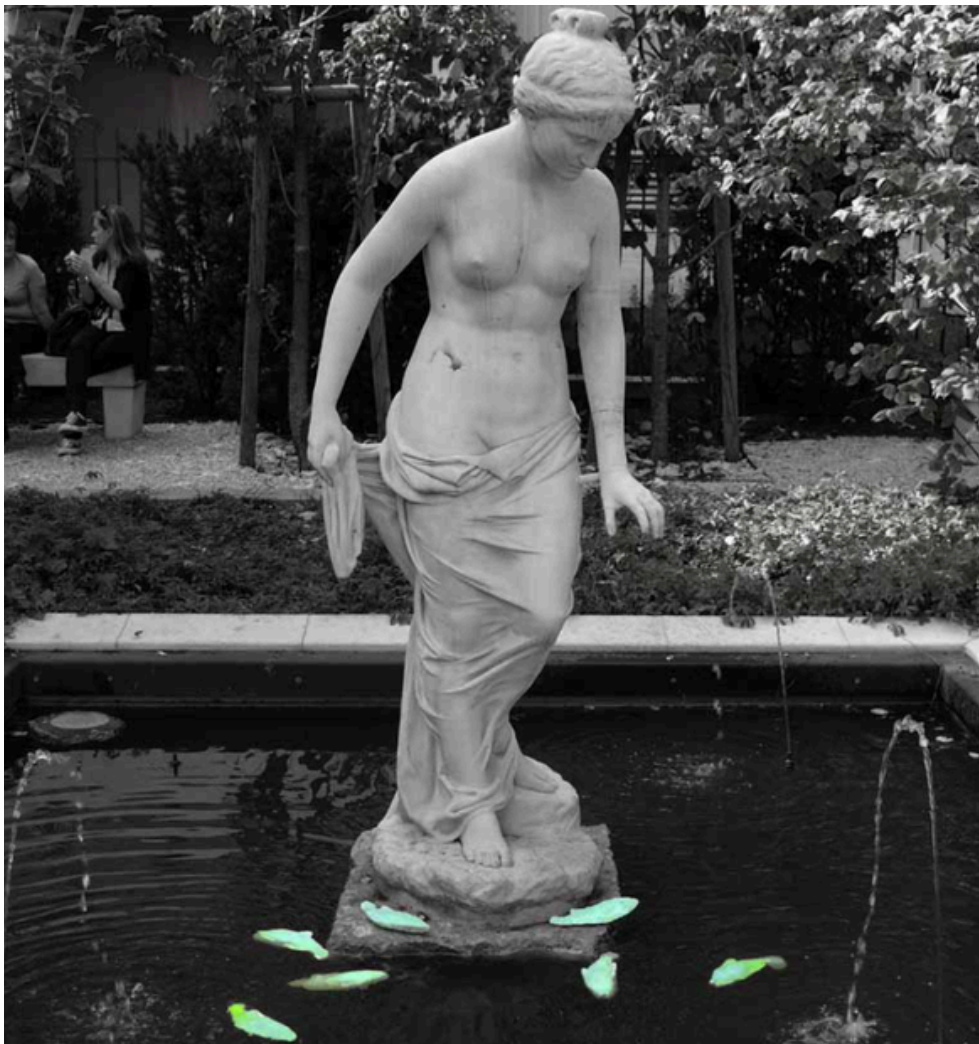
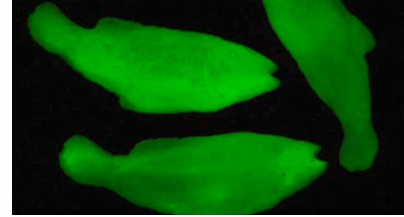
La dualità è sottolineata non solo nei contenuti attraverso rimandi a simboli iconografici di classica derivazione ma anche dalle scelte formali, come, ad esempio, il taglio dell'inquadratura, che decide di nascondere l'elemento femminile lasciando manifesto quello maschile.



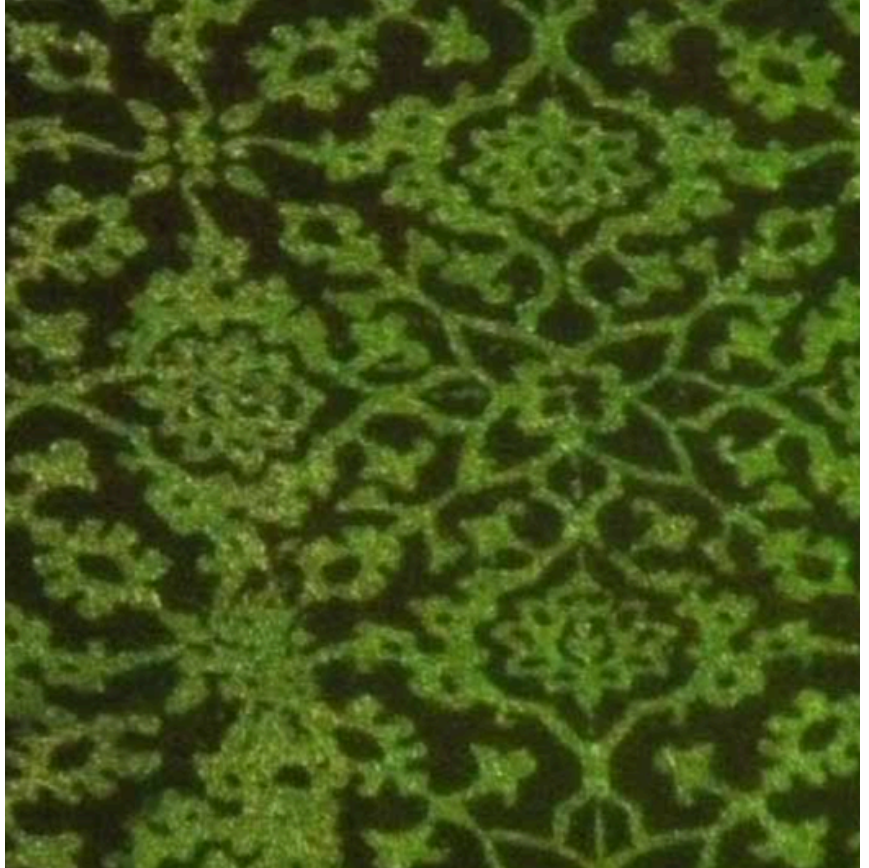


In various places around the world in recent times there have been serial deaths of animals belonging to a single, seemingly abnormal species.

An event that may appear inexplicable according to zoology is natural and proceeds according to laws of necessity. Mass die-offs are frequent in nature. Probably playing a very important role is the widespread and justified concern about the progressively increasing state of environmental degradation on our planet, activating an alarm system in us.



In diversi luoghi del mondo negli ultimi tempi si sono verificate delle morti seriali di animali appartenenti ad un'unica specie apparentemente anomali. Un evento che può apparire inspiegabile secondo la zoologia, è naturale e procede secondo leggi di necessità. Le morie di massa sono frequenti in natura. Probabilmente gioca un ruolo molto importante la diffusa e giustificata preoccupazione circa lo stato di degrado progressivamente crescente dell'ambiente sul nostro pianeta, attivando in noi un sistema di allarme.



The intent of the workshop and residency Osvaldo's Infinite Autumn within Community Nine is to establish a listening relationship with the individual, with their own subjective perception and vision, making their own little inner world visible.

Each participant is asked to choose a recognizable work of art in order to be able to reinterpret it; in a second moment, the work is redrawn or repainted on forex boards with the tool best suited to each person - pencil, brush, permanent marker, acrylic enamel, etc. - simplifying the elements of the original model in order to arrive at its essence and a personal visual perception.

The concept of beauty, as Heidegger would say, thus leaves room in favor of subjective perception and a personal dimension of the work, to the point that the creative process, when faced with the choice of reinterpreting the same subject, gives rise to

Tuttō al präsentë



completely different results. In terms of the setting, one chooses to externalize what is usually enclosed within the subjective dimension. Thus, an attempt is made to reconstruct the dimension of domestic life: a public hallway becomes an open-air room; linear curtains of plastic material become a playful filter for an urban passage; jam jars-which still retain the scent of breakfast-become fireflies, suggestive lanterns where the fire continues to maintain its intimate dimension.

Each of us has a story of our own experience, an inner narrative, whose continuity, whose meaning is our life. It could be said that each of us constructs a tale and that this tale is ourselves, our identity. Each of us is a peculiar narrative, continuously constructed, unconsciously by us, in us and through us-through our perceptions, our feelings, our thoughts, our actions; and not least our speech. Man needs this continuous inner narrative in order to preserve his dignity and self.

Oliver Sacks, The man who mistook his wife for a hat.

Laura Pozzar



L'intento del laboratorio e della residenza *L'infinito Estunno di Osvaldo* all'interno della *Comunità Nove* è quello di stabilire una relazione di ascolto con il singolo, con la propria percezione e la propria visione soggettiva, rendendo visibile il proprio piccolo mondo interiore. Ad ogni partecipante si chiede di scegliere un'opera d'arte riconoscibile al fine di poterla reinterpretare; in un secondo momento l'opera è ridisegnata o ridipinta su tavolette di forex con lo strumento a ciascuno più adatto - matita, pennello, pennarello indelebile, smalto acrilico, ecc - semplificando gli elementi del modello originario per arrivare alla sua essenza e ad una personale percezione visiva. Il *concetto di bello*, come direbbe *Heidegger*, lascia dunque lo spazio a favore della percezione soggettiva e ad una dimensione personale dell'opera, al punto che il processo creativo, dinnanzi alla scelta di reinterpretare lo stesso soggetto, dà vita a

Tuttō al präsentë



risultati completamente diversi. Per quanto riguarda l'allestimento si sceglie di esternare ciò che di solito è chiuso all'interno della dimensione soggettiva. Si cerca quindi di ricostruire la dimensione della vita domestica: un androne pubblico diviene stanza a cielo aperto; tendaggi lineari di materiale plastico diventano filtro giocoso per un passaggio urbano; vasetti di marmellata - che mantengono ancora il profumo della colazione - diventano lucciole, lanterne suggestive dove il fuoco continua a mantenere la propria intima dimensione.

Ognuno di noi ha una storia del proprio vissuto, un racconto interiore, la cui continuità, il cui senso è la nostra vita. Si potrebbe dire che ognuno di noi costruisce un racconto e che questo racconto è noi stessi, la nostra identità. Ognuno di noi è un racconto peculiare, costruito di continuo, inconsciamente da noi, in noi e attraverso di noi -attraverso le nostre percezioni, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre azioni; e non ultimo il nostro discorso. L'uomo ha bisogno di questo racconto interiore continuo, per conservare la sua dignità e il suo sé. Oliver Sacks, L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello.

Laura Pozzar



L'∞ estunno
di Øsvaldo:
la residenza

The performance involves the creation of a huge spider web '*The net*' placed on a pond, is an installation made in one day for *AESON2014*, arts in nature reserve on the mouth of the Soča River.

La performance prevede la realizzazione di un'enorme ragnatela '*The net*' posizionata su un laghetto, è un'installazione realizzata in un giorno per *AESON2014*, arti nella natura, riserva naturale sulla foce dell'Isonzo.



Attraverso un processo paziente e meditativo l'opera investiga la fragilità e la fatica della condizione umana e intarsia trame invisibili volendo quasi offrirci, attraverso l'arte, la possibilità di un riscatto. *"Siamo nascosti nel bosco"* è un'opera costruita come una sorta di mandala in cui la reiterazione cerimoniale del gesto è finalizzata alla costruzione di un simbolo, un segno, il cui incipit trova la sua origine in alcune figure circolari rinvenute quali testimonianze del passaggio di prigionieri di guerra. L'artista, prendendosi cura della terra, riflette dunque sul concetto stesso di memoria e sembra suggerire che l'esperienza esterna è possibile solo in virtù di una rappresentazione.

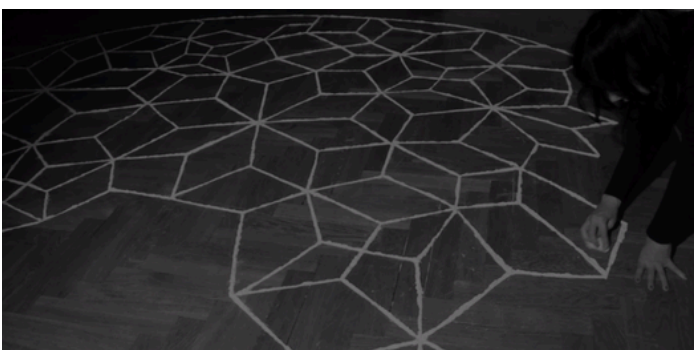
Through a patient and meditative process, the work investigates the fragility and fatigue of the human condition and weaves invisible plots almost wanting to offer us, through art, the possibility of redemption. *"We are hidden in the woods"* is a work constructed as a kind of mandala in which the ceremonial reiteration of the gesture is aimed at the construction of a symbol, a sign, whose incipit finds its origin in some circular figures found as evidence of the passage of prisoners of war. The artist, taking care of the earth, thus reflects on the very concept of memory and seems to suggest that external experience is possible only by virtue of representation.

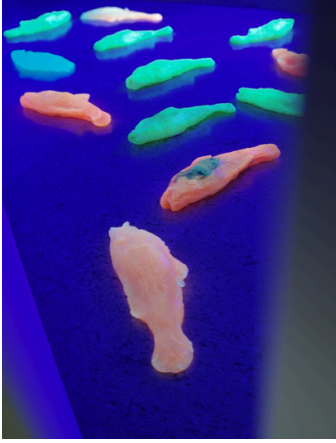


The performance involves the making and destruction of a *Kolam*, built directly on the floor with organic material as an auspicious action.

Rangoli, called in *Tamil Nadu* or *Kolam*, are drawn by Indian women in front of doors, gates, and entrances as a symbol of good luck, welcome, protection, and auspiciousness.

La performance prevede la realizzazione e la distruzione di un *Kolam*, costruito direttamente sul pavimento con materiale organico quale azione ben augurante. I *Rangoli*, chiamati nel *Tamil Nadu* o *Kolam*, vengono tracciati dalle donne indiane davanti a porte, cancelli, entrate come simbolo di fortuna, benvenuto, protezione e buon auspicio.





Dayglow fishes

2012, installation, epoxy resin, phosphorescent pigment, lamp wood

2012-2022, photographic series, 20x30 cm each

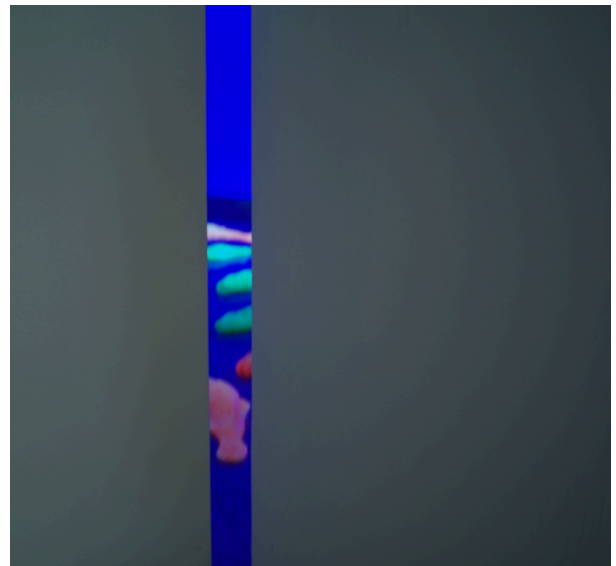
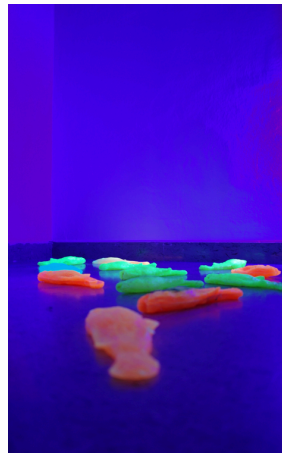
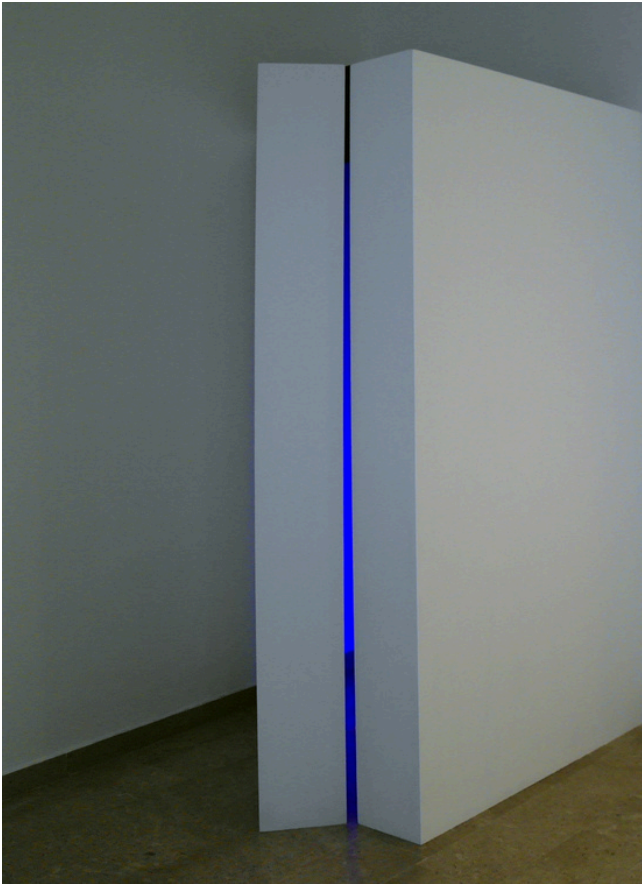
The summer of 2022 saw an outbreak of forest fires in Friuli in several places in the region, reaching as far as the outskirts of Gradisca. The extreme drought, however, not only dried up vegetation, encouraging the fires, but also dramatically dried up rivers. Many fish met their deaths, trapped in the pools of stony riverbeds.

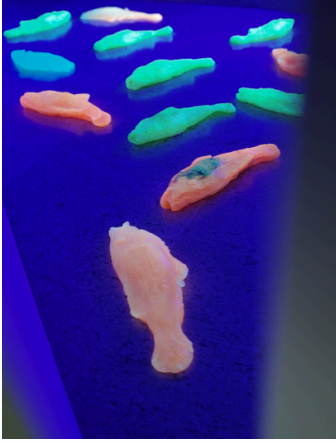
This photographic and installation work was born back in 2012, anticipating increasingly disturbing images of climate change.

The artificial fluorescence of the fish hints at synthetic visions, where living beings can no longer follow the natural succession of seasons, but are subjected to an artificial, violent act against which they remain helpless.

The work consists of a photographic series and a semi-occluded installation, which visitors will be able to glimpse through a crack, as a glimpse of current and coming events, a warning toward actions that are still possible.

curated by *Gabi Scardi* and *Tiziana Pers*



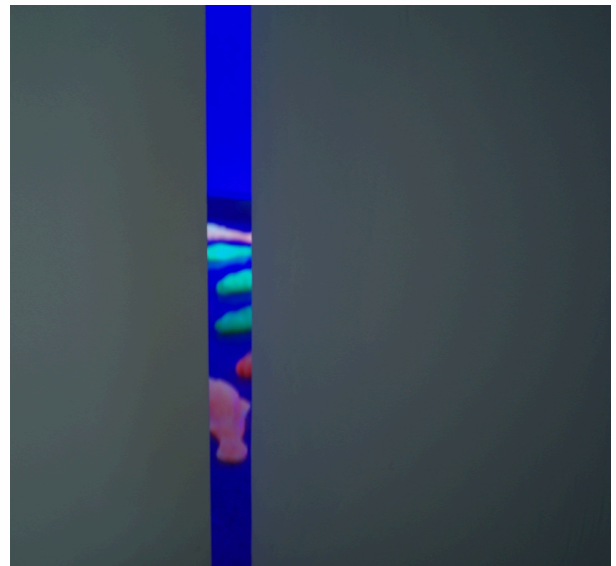
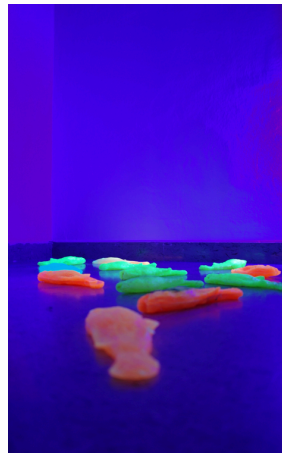
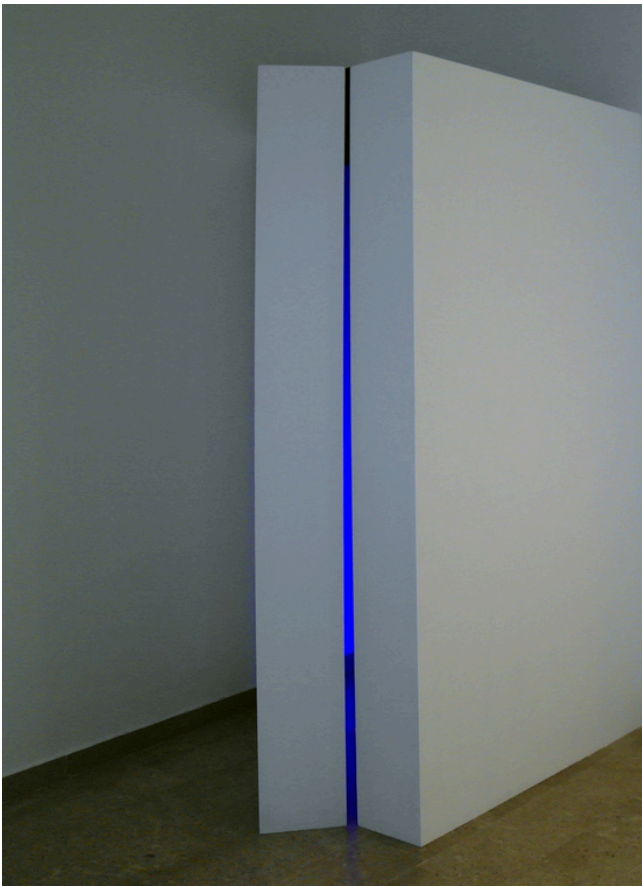


Dayglow fishes

2012, installazione, resina epossidica, pigmento fosforescente, lampada wood 2012-2022, serie fotografica, 20x30 cm ciascuna

L'estate 2022 ha visto in Friuli l'esplosione di incendi boschivi in diversi luoghi della regione, giunti fino alle porte di Gradisca. L'estrema siccità però non ha seccato solo la vegetazione, favorendo i roghi, ma ha anche asciugato drammaticamente fiumi. Molti pesci hanno incontrato la morte, rimasti intrappolati nelle pozze dei greti sassosi. Questo lavoro fotografico e installativo nasce già nel 2012, precorrendo immagini sempre più preoccupanti di cambiamento climatico. L'artificiale fluorescenza dei pesci rimanda a visioni sintetiche, dove esseri viventi non possono più seguire il naturale susseguirsi delle stagioni, ma sono assoggettati a un artificiale, violento agire contro cui rimangono inermi. L'opera si articola in una serie fotografica e in un'installazione semioccultata, che i visitatori potranno intravedere da una fessura, come uno spaccato di eventi attuali e a venire, un monito verso azioni ancora possibili.

a cura di Gabi Scardi e Tiziana Pers

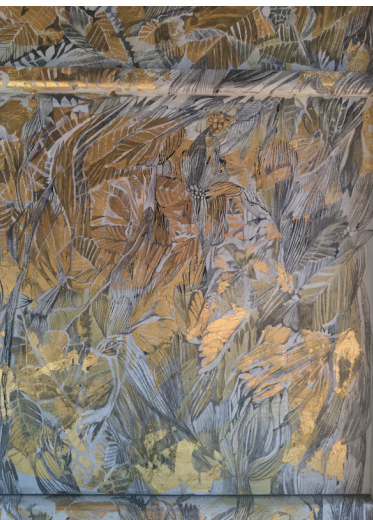




This project began by chance, from a can of turpentine resting on a piano in the room where I paint: from a ruined varnish, from the desire to create something new and different following a damage. This project was born from the desire to sublimate pain.

Silently and continuously I tried to carry out a meditative work that investigated interiority and a sort of exacerbation of an internal pain within an installation.

A solitary and nocturnal work, for which this sound installation underlines the silence that subtly underlies a work of art and a solitary work, such as painting.



The theme of the exhibition is the body, however, I did not want to represent the body didactically by portraying it in a nude, I wanted to put it in relation with an object, with music, which necessarily requires people who play the instruments to reproduce it, a sound performance, involves an interaction of the body in an interaction between body and object, between musicians and audience.

What will then remain, that is, the breath, is an idea born from a reflection on a work that I had seen in 2011 in Topolò, in which, in headphones there was a reading of a poem that said "it is the voice that takes us, the voice more than the face, it is the body, more than the body is the breath", conceived by the Piccola Officina del Teatro: this work had left me very impressed and I thought that I could quote it to understand the modus operandi that is inside a work of art: the breath, the silence, where however the breath is part of the body. There may be a further reference to a work by Regina Galindo that was exhibited a few years ago at the PAC in Milan, this artist often works on the body and also on the traumas of the body: in this work, she was portrayed while breathing on a mirror and this mirror was fogging up; she was in a state of apparent death, because she was subjected to anesthesia and her 'being alive' could be seen only through this mirror that was fogging up with her breathing.

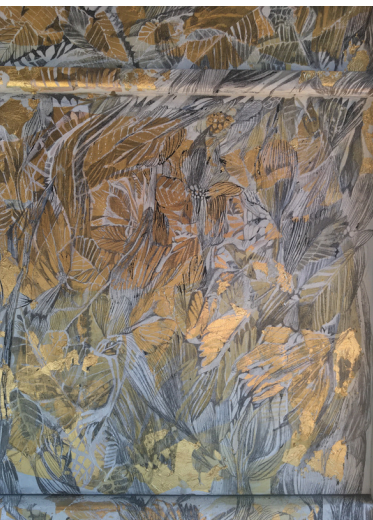


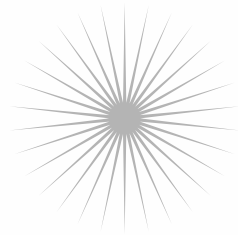
Questo progetto è iniziato in modo fortuito, da un barattolo di trementina appoggiato su un pianoforte nella stanza dove dipingo: da una vernice rovinata, dalla volontà di creare qualcosa di nuovo e di diverso in seguito ad un danneggiamento. Questo progetto nasce dalla volontà della sublimazione del dolore.

Silenziosamente ed in modo continuativo ho cercato di portare avanti un lavoro meditativo che indagasse l'interiorità e una sorta di disacerbamento di un dolore interiore all'interno di un'installazione. Un lavoro solitario e notturno, per cui, questa installazione sonora sottolinea il silenzio che soggiace in modo sottile all'interno di un'opera d'arte e di un lavoro solitario, quale quello pittorico.

La tematica della rassegna è il corpo, tuttavia, non volevo rappresentare il corpo didascalicamente ritraendolo in un nudo, volevo metterlo in relazione con un oggetto, con la musica, che necessariamente necessita di persone che suonino gli strumenti per riprodurla, una performance sonora, prevede un'interazione del corpo in un'interazione tra corpo e oggetto, tra musicisti e pubblico.

Ciò che poi rimarrà, cioè il respiro, è un'idea nata da una riflessione su un'opera che avevo visto nel 2011 a Topolò, in cui, in delle cuffie c'era una lettura di una poesia che diceva "è la voce che ci porta, la voce più del volto, è il corpo, più del corpo è il respiro", ideata dalla Piccola Officina del Teatro: quest'opera mi aveva lasciato molto colpita e avevo pensato che potevo citarla per comprendere il modus operandi che c'è all'interno di un'opera d'arte: il respiro, il silenzio, dove però il respiro è parte del corpo. Ci può essere un ulteriore rimando ad un'opera di Regina Galindo che era stata esposta alcuni anni fa al PAC di Milano, quest'artista lavora spesso sul corpo e anche sui traumi del corpo: in quest'opera, ella era ritratta mentre respirava su uno specchietto e questo specchietto si appannava; si trovava in uno stato di morte apparente, perché sottoposta ad una anestesia e si vedeva il suo 'esser viva' solo attraverso questo specchietto che si appannava con il suo respiro.





PAINTINGS













THE SILENCE OF NATURE

Animals in the wild suffer much pain. *Mr. Newall*, in *The Problem of Pain in Nature* (Paisley: *Alexander Gardner*, 1917.), explains simply why he regards Nature, her shadows, and her silence, as, in the main, the imaginative process of man.

A dragonfly that has lost its hindquarters is not thereby prevented from eating a good many flies and being left with its own parts lost.

There is much pain in nature, but we do not perceive its atrocity, we only savor its beauty.

IL SILENZIO DELLA NATURA

Gli animali nella vita selvaggia soffrono molto dolore. Il signor *Newall*, in *The Problem of Pain in Nature* (Paisley: *Alexander Gardner*, 1917.), spiega in modo semplice perché considera la Natura, le sue ombre e, il suo silenzio, come, in complesso, il processo immaginativo dell'uomo.

Una libellula che ha perso i quarti posteriori non è per questo impedita a mangiare un buon numero di mosche e a ritrovarsi con le proprie parti perdute.

In natura esiste molto dolore, ma di questo non se ne percepisce l'atrocità, se ne assapora unicamente la bellezza.







Hamlet, 20 x 20 cm oil on canvas 2023

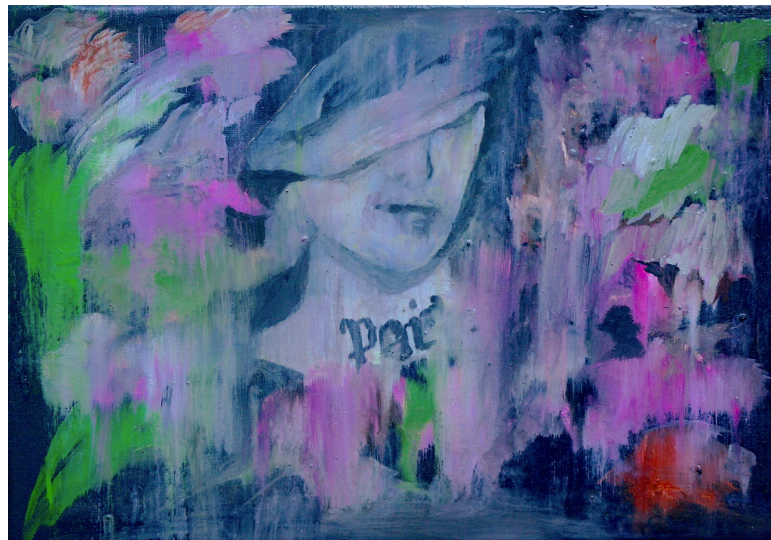


Dentro casa, Icons from the web, 30 x 30 cm, oil on canvas, 2024





Poison, della serie Icons from the web, olio su tela, 20 x 30 cm, 2024





Bird, della serie Icons from the web, olio su tela, 20 x 30 cm 2024





Bird, Icons from the web, olio su tela cm 40x40 cm, 2024





Woman with Leaves, 313x230 mm, olio su tela, 2024





Goose, della serie Icons from the web, olio su tela 45x50, cm 2024

