

THE EXPANDED BODY

curated by
Angelica Gatto and Simone Zacchini

Carol Rama

Sonia Andresano

Veronica Bisesti

Fabrizio Cicero

Fabio Giorgi Alberti

Julia Huete

Davide Sgambaro

Vaste Programme

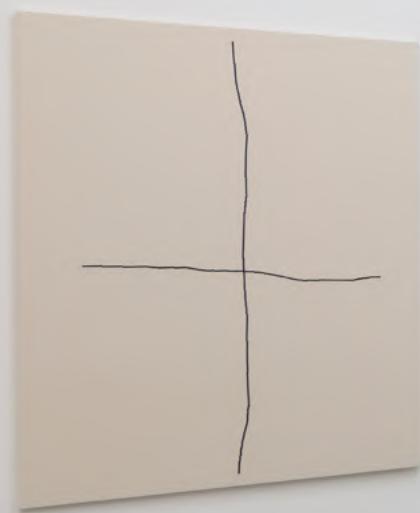
January 29, 2022 - March 26, 2022

photo credits: Giorgio Benni

unosunove
arte contemporanea

19

The Expanded Body, installation view

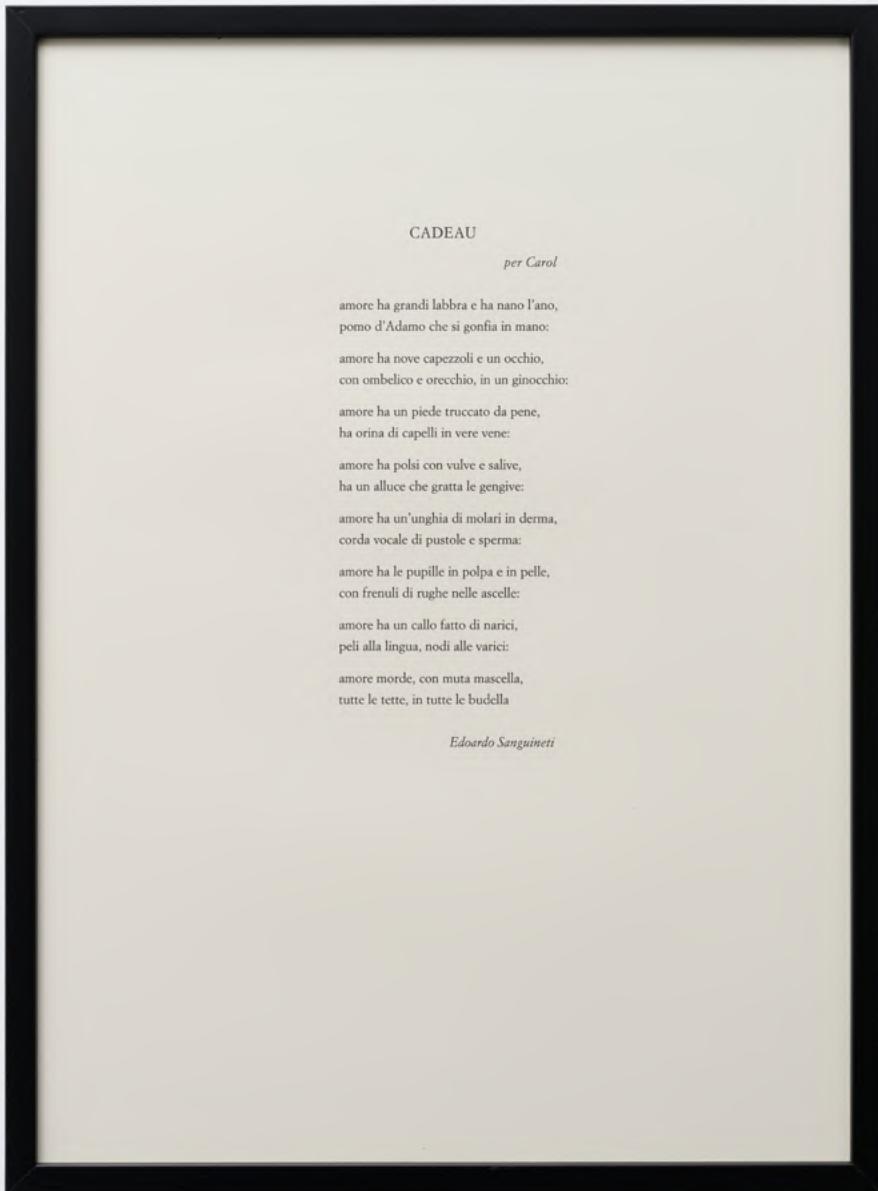

The Expanded Body, installation view

The Expanded Body, installation view

Edoardo Sanguineti's poetry
Cadeau, per Carol
2000
57 x 42 cm

The Expanded Body, installation view

Carol Rama
Cadeau (C.17)
2000

vernis mou and aquatint on zinc
57 x 42 cm

from *Cadeau*
2000
portfolio with three original engravings, colour-printed
on Hahnemühle aus Dassel natural paper
57 x 42
edition: 30 + X
ex: 24/30

© Archivio Carol Rama, Torino
courtesy: Franco Masoero and Alexandra Wetzel

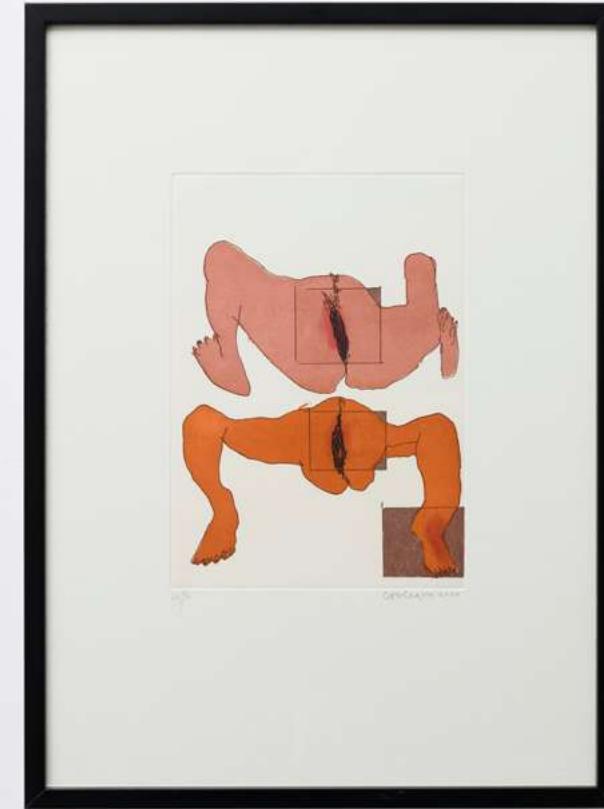
Carol Rama

Cadeau (C.18)

2000

line etching and aquatint on zinc

57 x 42 cm

Carol Rama

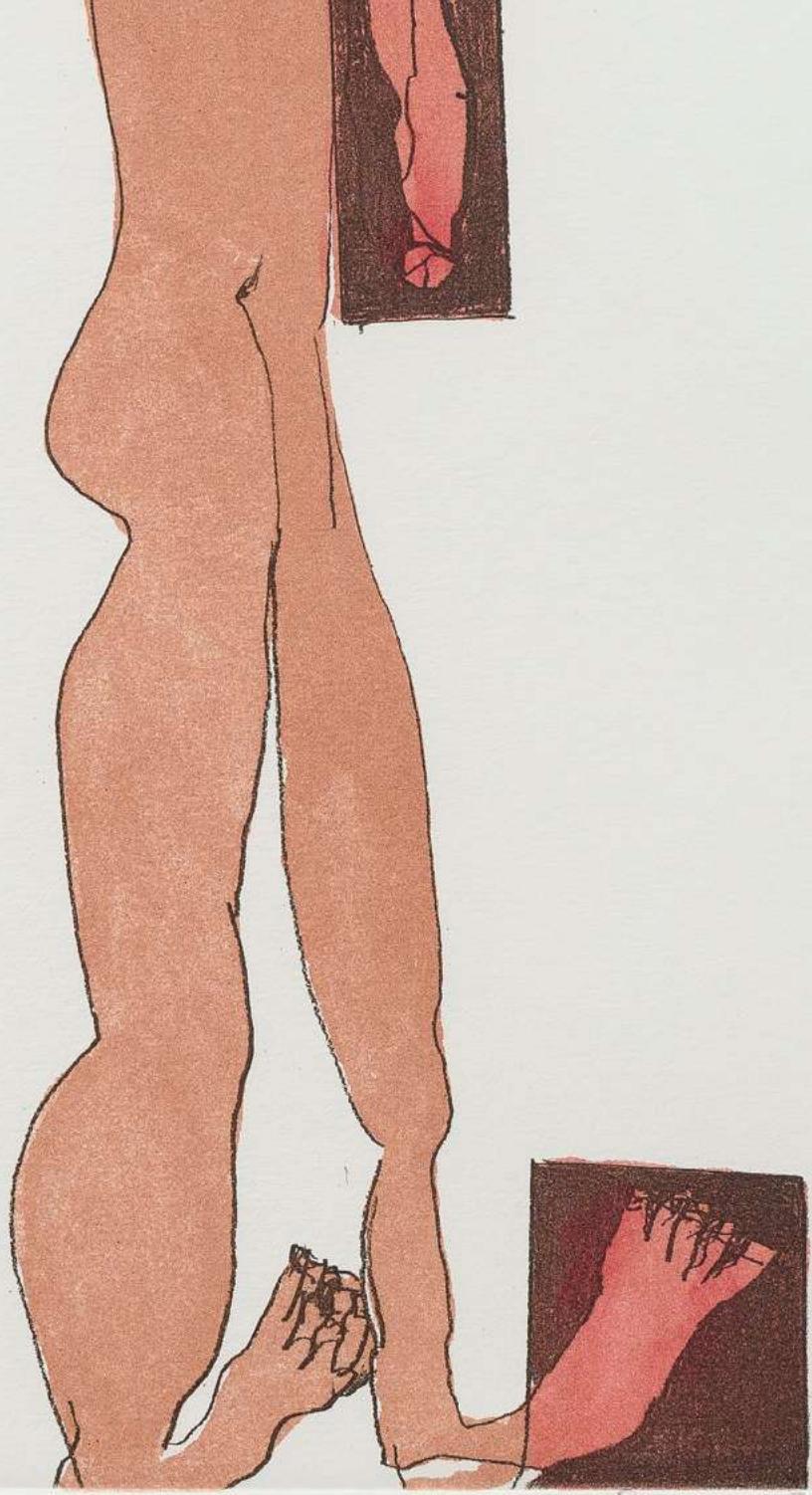
Cadeau (C.19)

2000

line etching and aquatint on zinc

57 x 42 cm

unosunove
arte contemporanea

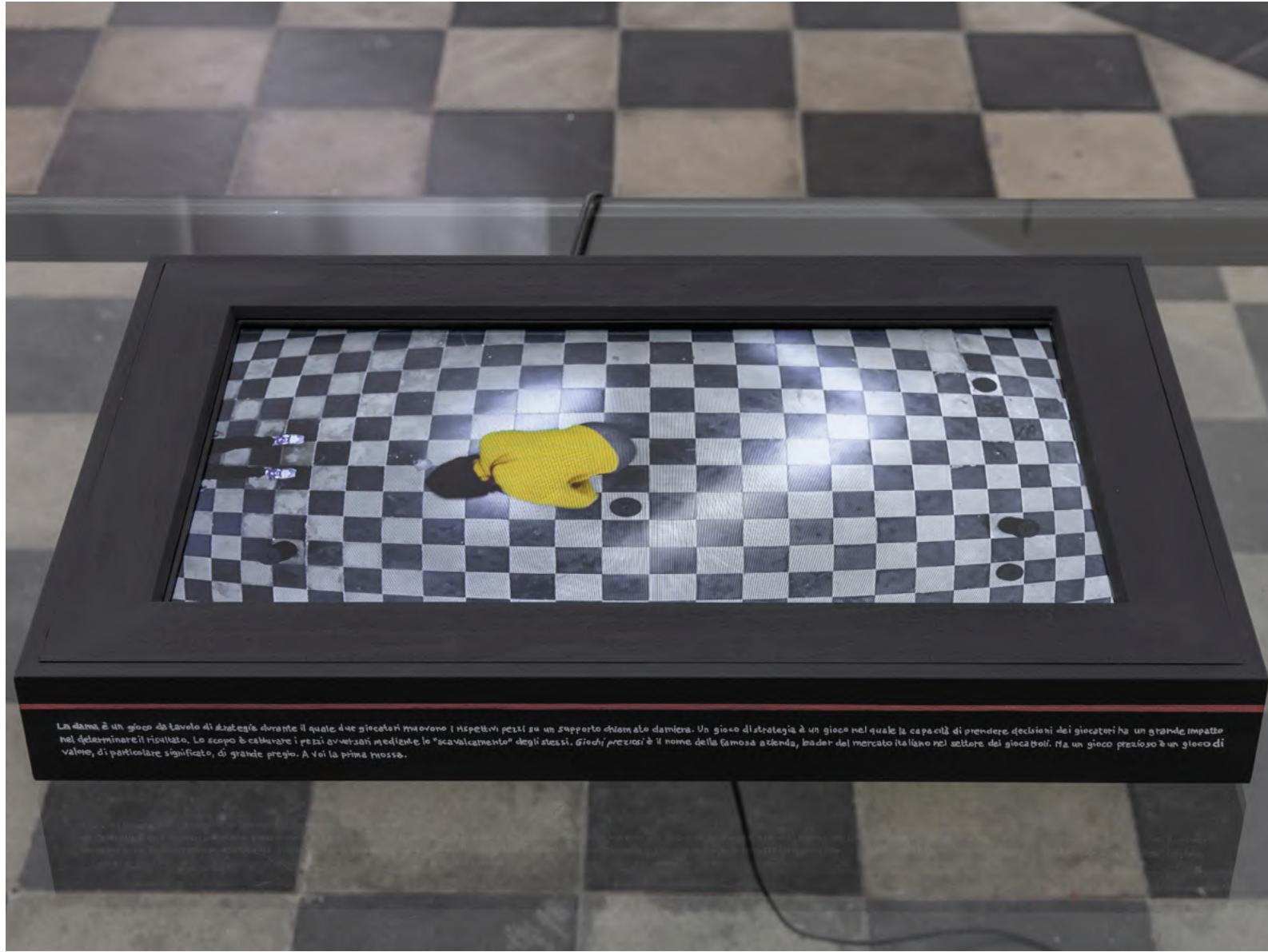

Carola Rama 20000

Carol Rama
Cadeau (C.17)
(detail)

The Expanded Body, installation view

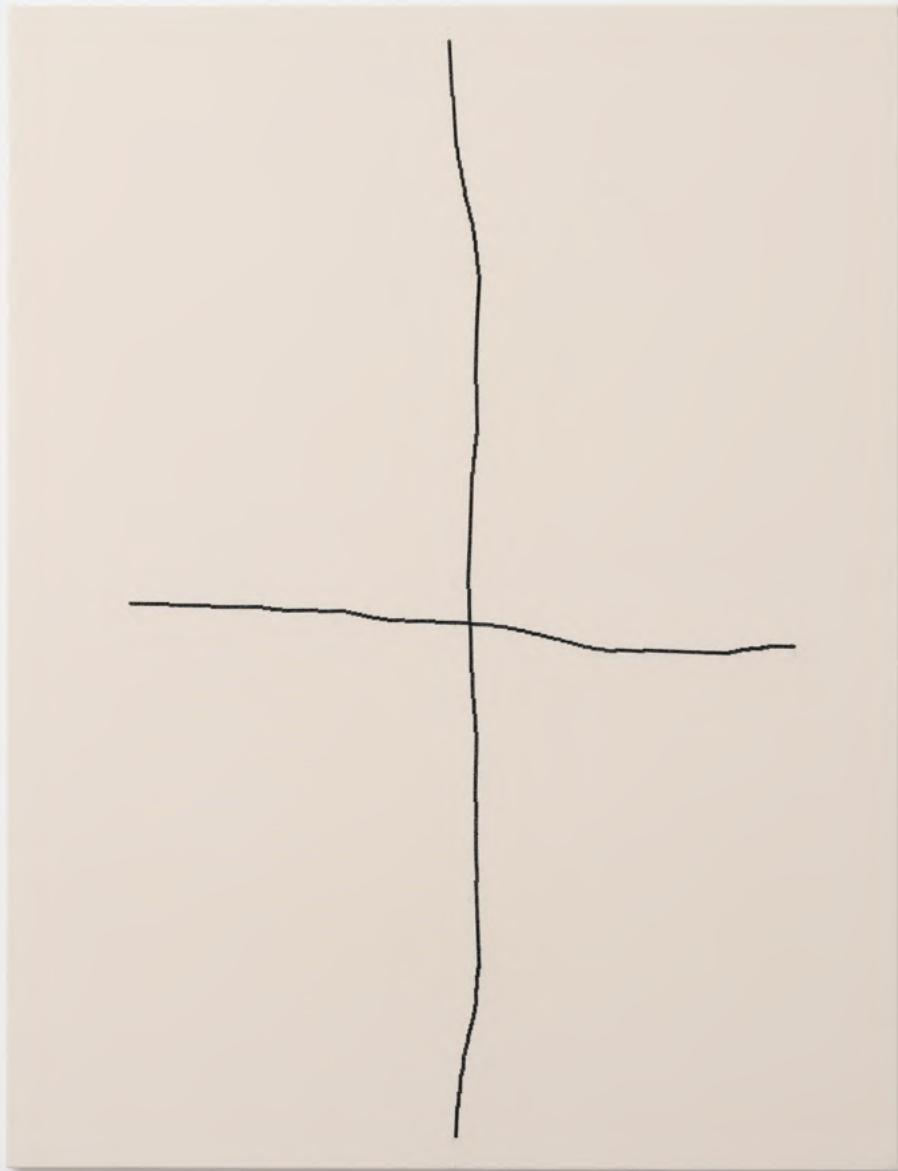
Sonia Andresano

giochi preziosi

2022

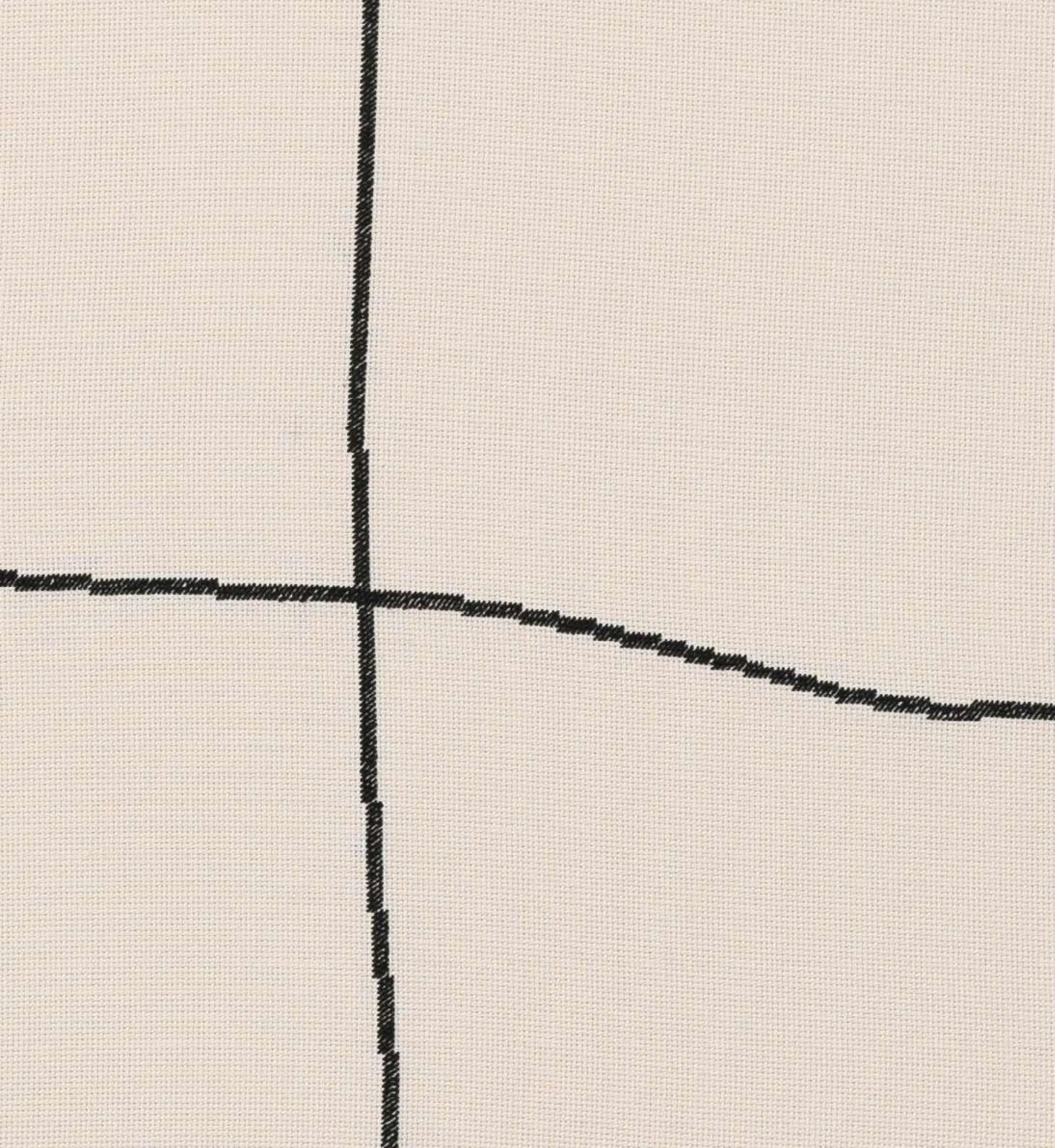
video-installation, wood, TV
60 x 39,5 x 7 cm

La dama è un gioco da tavolo di strategia durante il quale due giocatori muovono i rispettivi pezzi su un supporto chiamato damiera. Un gioco di strategia è un gioco nel quale la capacità di prendere decisioni dei giocatori ha un grande impatto nel determinare il risultato. Lo scopo è catturare i pezzi avversari mediante lo "scavalcamiento" degli stessi. Giochi preziosi è il nome della famosa azienda, leader del mercato italiano nel settore dei giocattoli. Ma un gioco prezioso è un gioco di valore, di particolare significato, di grande pregio. A voi la prima mossa.

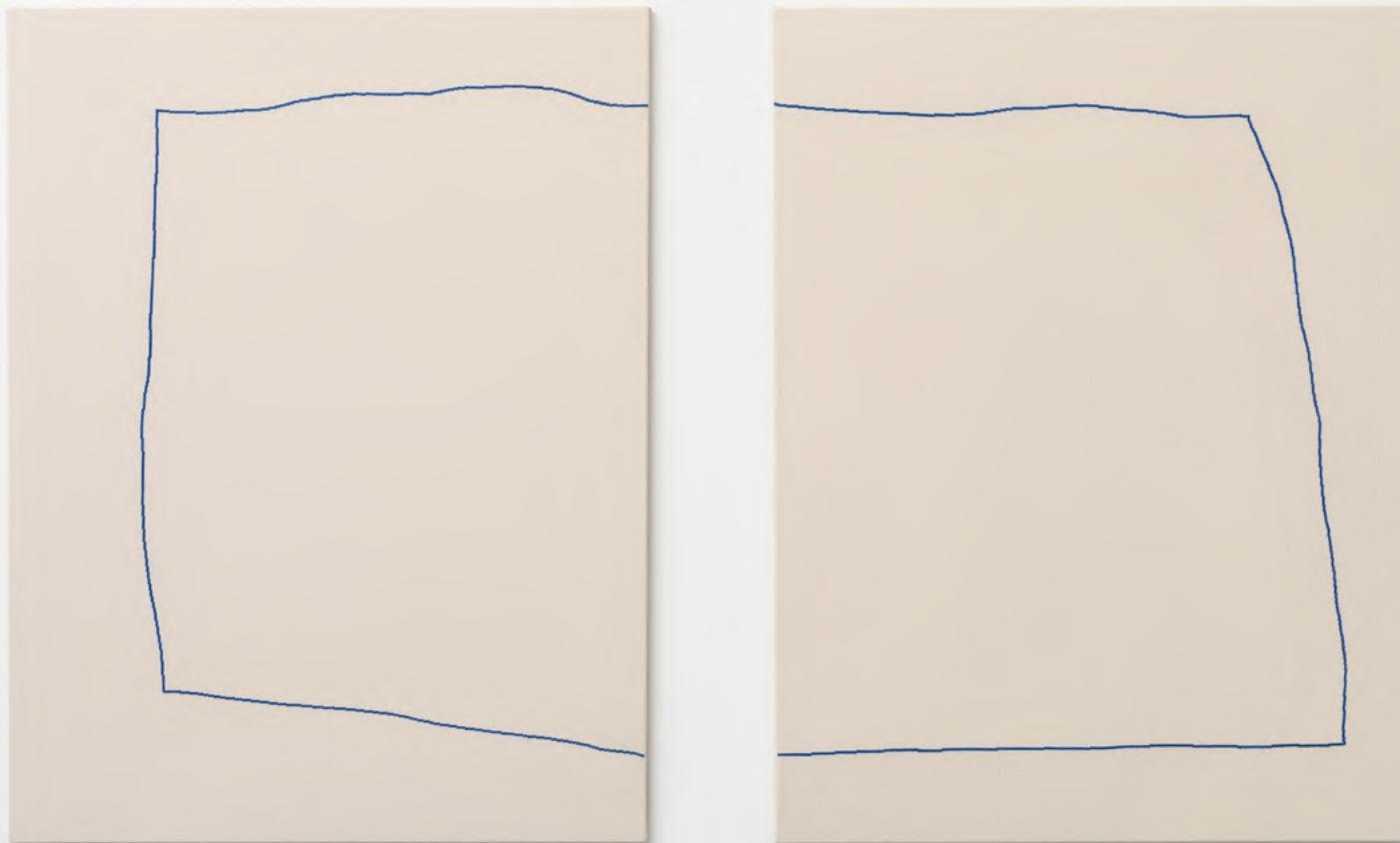
Julia Huete
Untitled (Dinámica cruz)
2021-22
embroidery on cotton
170 x 130 cm

unosunove
arte contemporanea

Julia Huete
Untitled (Dinámica cruz)
(detail)

unosunove
arte contemporanea

Julia Huete
Untitled (Díptico reflejo)
2021-22
embroidery on cotton
170 x 130 cm (each)

Veronica Bisesti
Don't keep within compass
2021
standard and brass beam
165 x 80 cm
edition of 3 + 1 AP

unosunove
arte contemporanea

19

Veronica Bisesti
Don't keep within compass
(detail)

Veronica Bisesti

Semiramide

2022

nickel platin on stone

15 x 25 x 15 cm

part of the series

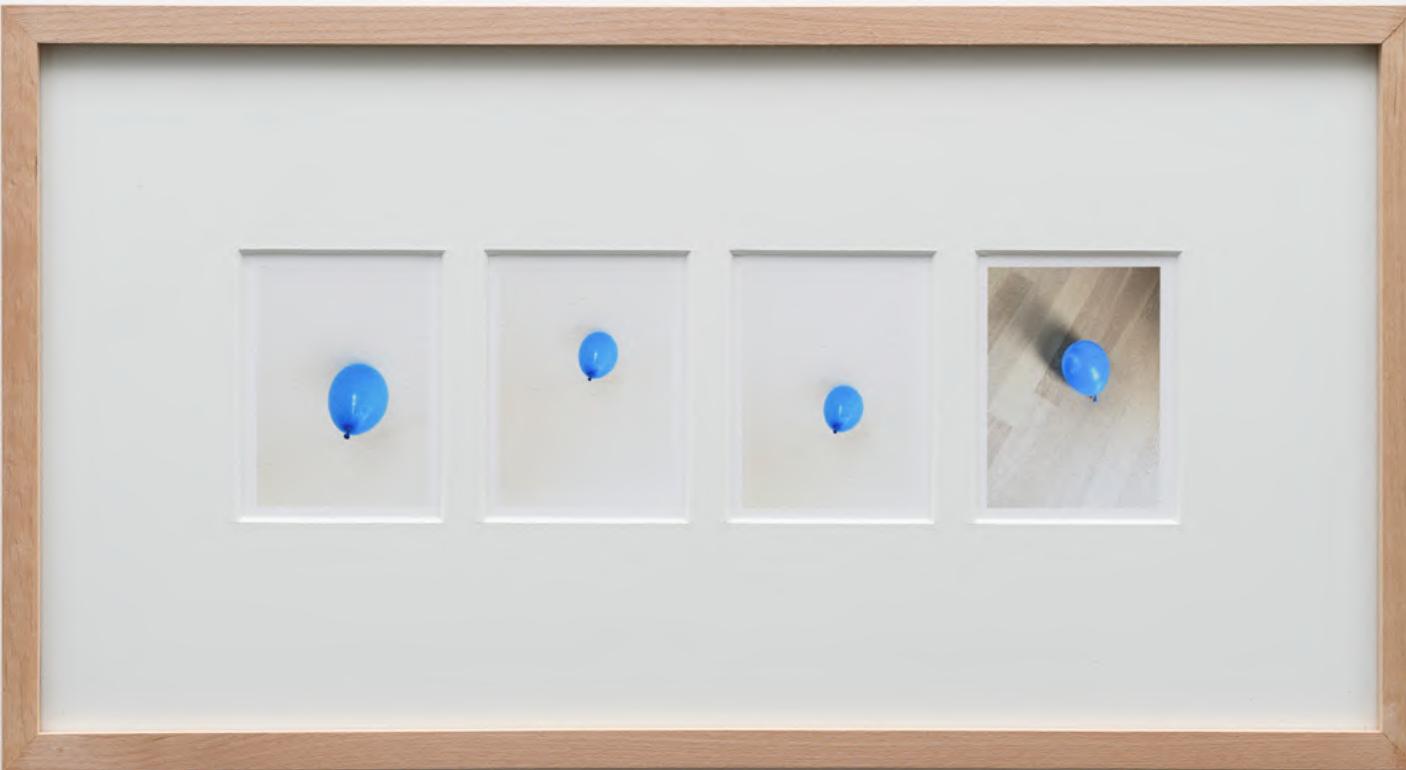
Semiramide, Didone, Medea, Lucrezia, Griselda

unosunove
arte contemporanea

19

The Expanded Body, installation view

Davide Sgambaro

*Four days with an
electrostatic blue friend*

2020

fine art print on Hahnemühle paper

27,2 x 53 cm

Edition of 3

The Expanded Body, installation view

I
a
m
a
t
a
d
i
s
t
a
n
c
e

th
e
r
e
t
h
i
s
i
s

th
i
s
i
s
th
i
s

from left:

Fabio Giorgi Alberti
*Concrete poetry - column
(I am at a distance/this is at a distance)*
2019
iron, concrete, fresco
110 x 16 x 16 cm

Fabio Giorgi Alberti
*Concrete poetry - column
(there this is/this is here)*
2019
iron, concrete, fresco
76 x 16 x 16 cm

Fabio Giorgi Alberti
*Concrete poetry - column
(this is this/I am this)*
2019
iron, concrete, fresco
94 x 16 x 16 cm

Fabio Giorgi Alberti
Specchio celeste, something to do with pareidolia
2022
glass, mirror surface, enamel
110 x 60 cm

unosunove
arte contemporanea

The Expanded Body, installation view

Vaste Programme

Gänzlich Unerreichbar

2021

Video-installation (two-channel
video, 4 min.), wall paper, TV,

UV printing on plexiglass
environmental dimensions
edition of 3

Vaste Programme
Gänzlich Unerreichbar
(detail)
UV print on plexiglass
100 x 100 cm

unosunove
arte contemporanea

19

from above:

Fabrizio Cicero
Spalanca (1)
2021-22

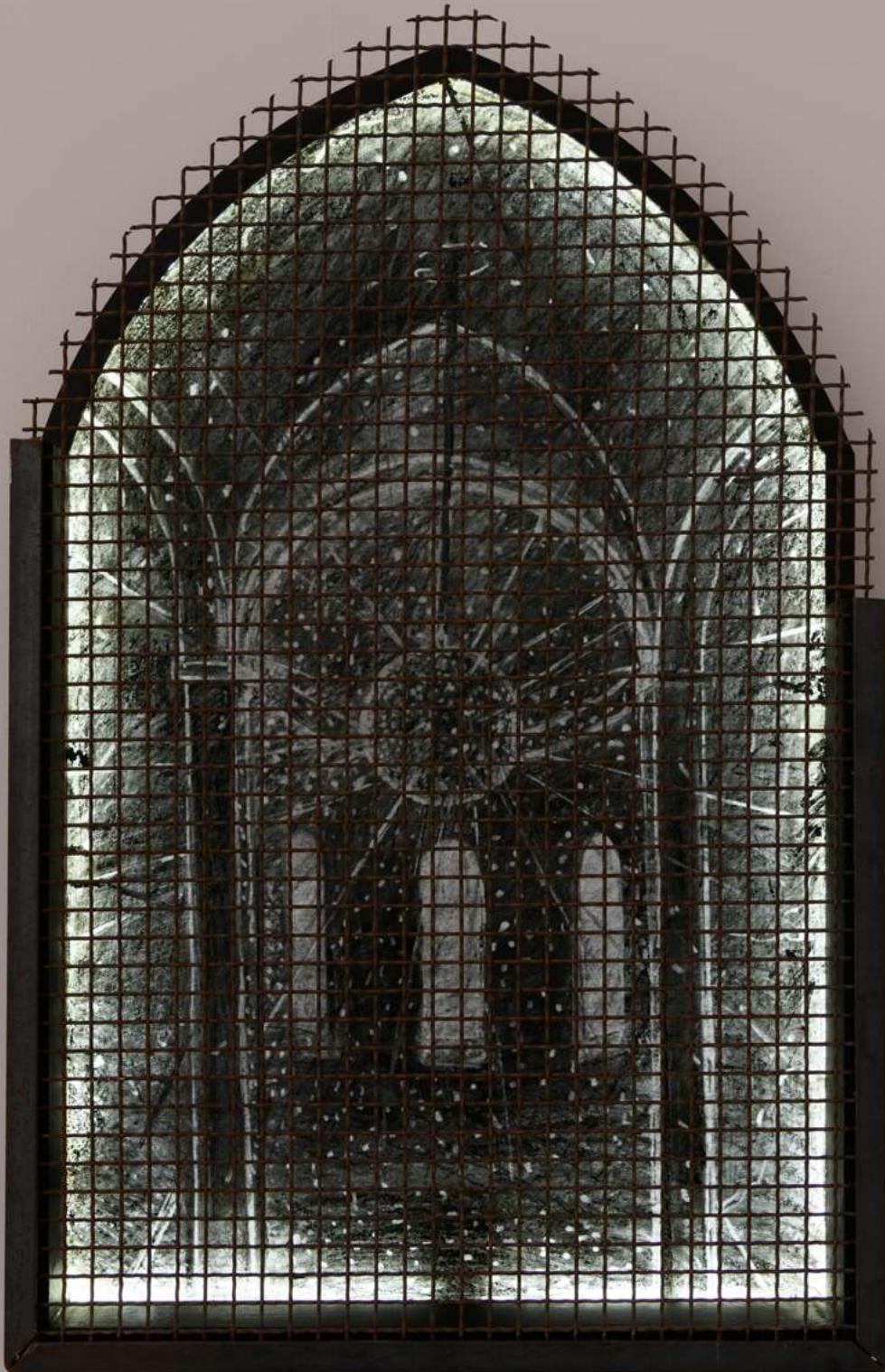
wood, squares and electro-welded iron mesh,
pencil on cardboard, LED
46 x 32,5 x 11 cm

Fabrizio Cicero
Spalanca (2)
2021-22

wood, squares and electro-welded iron mesh,
pencil on cardboard, LED
83,5 x 54,5 x 11 cm

Fabrizio Cicero
Spalanca (3)
2021-22

wood, squares and electro-welded iron mesh,
pencil on cardboard, LED
146,5 x 82,5 x 11 cm

Fabrizio Cicero
Spalanca (2)
2021 - 22

unosunove
arte contemporanea

19

Fabrizio Cicero
Spalanca (1)
(detail)

unosunove
arte contemporanea

THE EXPANDED BODY

curated by Angelica Gatto and Simone Zacchini

**Carol Rama, Sonia Andresano, Veronica Bisesti, Fabrizio Cicero,
Fabio Giorgi Alberti, Julia Huete, Davide Sgambaro, Vaste Programme**

Little has been written and debated about the loss of centrality of the body since the noughties. That the body was central was well understood - for example - by the performers and body artists who in the Seventies made presence a virtuous exercise, able to push the body itself to cross its limits - arriving at impersistence, to what is definable as "the void". Previously, artists such as **Carol Rama** (Turin, 1918-2015) had already made the exploration of the limits of the body a constant of their research. Through a multifaceted vocation that escapes from the pictorial into installation, the dismemberment of the body in the works of Carol Rama borders on the tangible search for the metamorphic value that the body assumes when it is forced to exceed its conceptual limits, becoming something else, taking root in viscerality.

Culturally, the roots of this centrality, without going back to ancient Greece, could be traced back to the Middle Ages, when corporeal functions and the presence of the body in space are given a leading role in the knowledge of the world and of the self. Here then the shift of axis, this loss of center, has lead in recent years to a polarity "expanded body" / "empty body" that we are able to trace in a new generation of artists who are pushing the medium - whether it is sculpture or video, drawing or installation, embroidery or photography - towards a broader reasoning on the link between body (absent and / or present) and language, in the attempt to test the world with the tools that are already in our possession, and not otherwise.

The exhibition is articulated on the conceptual terrain opened by the notion that gives it its title. All the researches of the seven young artists selected can be traceable to the concept of "expanded body", although inflected in different aesthetic practices and techniques. In addition to this research on the body linked to the current theme of the expanded, the artists on display are also united by a complexity that does not seem to chase the immediacy of the Instagram virality of certain contemporary art. There is more of a density in the works in which the stratification of signifiers leads to a multiplicity of possible interpretations, and in which the expansion of the body often eclipses its opposite, ending in its disappearance or annulment. Each work bears witness, therefore, to this ground of fluid passage that from the "expanded body" reaches the "empty body", and vice versa.

In the works of **Sonia Andresano** (Salerno, 1983) the aspect of becoming is always present, unfolded within an emotional poetics that does not renounce the reality of the world and irony. These peculiarities also return in the sculptural video installation designed in direct contact with one of the elements that most characterize 1/9unosunove gallery's exhibition space: the checkered floor, used as a board to play the game of draughts. But the two players/performers, instead of playing with light pieces, find themselves forced to move weights for barbells. In the video of the match their bodies are resized to fit into a box, delimiting their action within a sculptural enclosure, in which the view from above seems to crush them. The viewer's perception becomes even more alienating when it is understandable that, although invited to sit and play, the task of the viewer is relegated to that of observer of a game already played, in which he/she cannot intervene.

Through minimal narrative solutions and visual short circuits, **Veronica Bisesti** (Naples, 1991) starts from the reappropriation of daily practices coming to define a politics of the gaze and a precise emotional condition. Don't keep me within compass and the series of five nickel-plated sculptures specially produced for the exhibition refer to the study of Christine de Pizan's book The City of Ladies (1405) in which the author tells of the appearance of three ladies (Reason, Rectitude and Justice) who came to her studio to comfort her after the release of Liber lamentationum Matheoluli (c. 1295), a markedly misogynistic text by Mathieu de Boulogne, and therefore encourage her to build a city that was a place of welcome for virtuous women, a city made of shining stones in which each lady could reflect herself. The vessel in which recurs, overturned, the iconography belonging to a collection of moral teachings of the Eighteenth century, defines a symbolic and representative space, for this newly founded city: a space of freedom, and emancipation, open to the sky. Through the series of five nickel-plated stone sculptures, Bisesti imagines to populate the City of Ladies by building its ideal foundations and occupying the space with the ghostly presence of de Pizan's virtuous women: massive and shining bodies, of chthonic origin, designed to trigger a direct link between heaven and earth.

In the new installation proposed by **Fabrizio Cicero** (Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, 1982) we find the use of artificial light and drawing, characteristic elements of his research, but filtered through a metal mesh that creates an impassable visual diaphragm between works and the public. The wall layout tells of a desire to extend its borders, but this propensity seems to remain unexpressed because it is hindered. The distance between the viewer and the subject of the drawings is cloaked in a mystery that, through mesh and backlighting, filters reality. The three "windows" of which the installation is composed become thresholds in which the dichotomy between external and internal, between presence and absence, is transformed into a reflection on the subtle limbo that separates possible and impossible, tangible and intangible world.

Fabio Giorgi Alberti (Leiden, Netherlands, 1980) focuses his research on the relationships that the work triggers with the viewer and space. Placing himself in the tradition of conceptual art and employing a multimedia language - sculpture, installation, analog and digital video, writing - Giorgi Alberti reflects on the phenomenology of matter and on the linguistic potential inherent in the relationship between matter and space / reality.

After using mirror surfaces of industrial production, in the last year the artist has undertaken a research on the artisan production of mirrors, starting from the silver salt mirroring technique developed in 1835 by Justus Von Liebig. From this research are born the mirrors produced for the exhibition placed in relation to the concrete, iron and pigment installations of Concrete Poetry: mirroring surfaces and located objects establish a relevant link in the intentional relationship of the body with space, a multifaceted approach that turns into language, populating the space with apparently inert matter and ready to welcome active experience and knowledge on itself.

Julia Huete (Ourense, Spain, 1990) works on abstraction using various techniques and media (mainly textiles, collage and drawing), to investigate the enunciative capacity of abstract form as if it were a language. Her works develop as processes that, through the use of certain materials, influence their identity, as in the case of the Composiciones monocromas: large cross-stitch embroidered tapestries with simple compositions made through a continuous line. In this minimal sign we can glimpse the use of the body and the desire to explore "physically" the concepts of line and volume. The artist's intent is twofold: the main event takes place on the level of the image (with a two-dimensional composition), yet the medium, the process and the material emphasize its quality as an object and anchor its presence to something more tangible.

The research of **Davide Sgambaro** (Cittadella, Padua, 1989) develops starting from an intense preliminary planning phase in which the variables of a processuality that has to do with existence and its unavoidable precariousness collide. Through installation, video, photography and happening, abandoning any auratic determination and self-referential inspiration, the artist investigates the gap between a sense of impotence and extreme volition. In the photographic series Four days with an electrostatic friend, Sgambaro develops a narrative, in time and space, starting from a childish game: once a balloon is inflated, the artist rubs it on the hair creating electrostaticity and subsequently documents its resistance until the fall. The object becomes a MacGuffin and, at the same time, a substitute tool as a metaphor for the dramatic precariousness of the individual, constantly suspended between tangible presence and estrangement from himself/herself and what surrounds him/her.

Vaste Programme is a collective born in Rome in 2017 from the meeting between Giulia Vigna (1992), Leonardo Magrelli (1989) and Alessandro Tini (1988). Their installation Gänzlich Unerreichbar ("absolutely unattainable", quoted from Nietzsche's The Birth of Tragedy) draws inspiration from Greek mythology as a pre-scientific tool of knowledge and investigation of the world, focusing on the "dark" ways of exchanging and reworking data between man and machine, as in the phenomenon of the Black Box, for which it is impossible to observe the internal processes of artificial intelligence during the deep and machine learning phases. In the video, the camera travels inside what may look like a cave or some organic apparatus. It is instead a three-dimensional model of which, only at the end, we discover the subject. The slow movement of the camera is accompanied by a voiceover, which recites a series of sentences, all extrapolated from the answers provided by AGI androids during some interviews.

THE EXPANDED BODY

a cura di Angelica Gatto e Simone Zacchini

**Carol Rama, Sonia Andresano, Veronica Bisesti, Fabrizio Cicero,
Fabio Giorgi Alberti, Julia Huete, Davide Sgambaro, Vaste Programme**

Poco si è scritto e dibattuto sulla perdita di centro del corpo a partire dagli anni Duemila. Che il corpo fosse centrale lo avevano ben inteso - ad esempio - i performer e i body artist che negli anni Settanta fecero della presenzialità un esercizio virtuoso, in grado di spingere il corpo stesso a varcare i propri limiti - arrivando all'impersistenza, a quello che è definibile come "il vuoto". Ma già in precedenza artisti come **Carol Rama** (Torino, 1918-2015) avevano fatto dell'esplorazione dei limiti del corpo una costante della propria ricerca. Attraverso una multiforme vocazione che dall'ambito pittorico evade in quello installativo, lo smembramento del corpo nelle opere di Carol Rama sconfina nella tangibile ricerca della valenza metamorfica che il corpo assume nel momento in cui è obbligato a forzare i propri limiti concettuali, divenendo qualcos'altro, radicandosi nella visceralità.

Culturalmente, le radici di questa centralità, senza risalire fino all'antica Grecia, potrebbero essere rintracciate nel Medioevo, quando alle funzioni corporee e alla presenza del corpo nello spazio è dato un ruolo di primo piano nella conoscenza del mondo e di sé stessi. Ecco allora che lo spostamento di asse, questa perdita di centro, conduce in anni recenti a una polarità "corpo espanso"/"corpo vuoto" che ci sembra di poter rintracciare in una nuova generazione di artisti che sta spingendo il medium - che si tratti di scultura o video, disegno o installazione, ricamo o fotografia - verso un ragionamento più ampio sul legame tra corpo (assente e/o presente) e linguaggio, nel tentativo di saggiare il mondo con gli strumenti che già sono in nostro possesso, e non altrimenti.

La mostra si articola sul terreno concettuale aperto dalla nozione che le dà il titolo. Tutte le ricerche dei sette giovani artisti selezionati sono riconducibili al concetto di "corpo espanso", pur declinato attraverso pratiche estetiche e tecniche diverse tra loro. Oltre a questa ricerca sul corpo legata al tema attuale dell'espanso, gli artisti in mostra sono accomunati anche da una complessità che sembra non rincorrere l'immediatezza della viralità "instagrammabile" di certa arte contemporanea. Si tratta di opere molto dense in cui la stratificazione dei significanti porta a una molteplicità di interpretazioni possibili da parte del pubblico, e in cui l'espansione del corpo spesso si eclissa nel suo contrario, finendo nella sua sparizione o annullamento. Ogni opera dà testimonianza, quindi, di questo terreno di passaggio fluido che dal "corpo espanso" arriva al "corpo vuoto", e viceversa.

Nei lavori di **Sonia Andresano** (Salerno, 1983) è sempre presente l'aspetto del divenire, declinato all'interno di una poetica emotiva che non rinuncia alla realtà del mondo e all'ironia. Tali peculiarità ritornano anche nella videoinstallazione scultorea progettata a contatto diretto con uno degli elementi che più caratterizzano lo spazio espositivo della galleria 1/9unosunove: il pavimento a scacchi, utilizzato come una vera e propria damiera. Ma i due giocatori/performer, invece di giocare con pedine leggere, si trovano costretti a spostare pesi per bilancieri. Nel video della partita i loro corpi vengono ridimensionati per entrare in una scatola, delimitando la propria azione all'interno di un recinto scultoreo, in cui la visione dall'alto sembra schiacciarli. La percezione dello spettatore si fa ancora più straniante quando capisce che, pur invitato a sedersi e giocare, il suo compito è relegato a quello di osservatore di un gioco già giocato, in cui non può minimamente intervenire.

Attraverso soluzioni narrative minime e cortocircuiti visivi, **Veronica Bisesti** (Napoli, 1991) parte dalla riappropriazione di pratiche quotidiane arrivando a definire una politica dello sguardo e una precisa condizione emotiva. *Don't keep me within compass* e la serie di cinque sculture nichelate appositamente prodotte per la mostra si riferiscono allo studio del libro di Christine de Pizan *La città delle dame* (1405) in cui l'autrice racconta dell'apparizione di tre dame (Ragione, Rettitudine e Giustizia) giunte nel suo studio per confortarla dopo l'uscita del *Liber lamentatorium Matheoluli* (1295 ca.), testo marcatamente misogino di Mathieu de Boulogne, e incoraggiarla perciò a costruire una città che fosse un luogo di accoglienza per donne virtuose e nobili d'animo, una città fatta di pietre rilucenti in cui ciascuna dama potesse rispecchiarsi. Lo stendardo in cui ricorre, ribaltata, l'iconografia appartenente a una raccolta di insegnamenti morali del XVIII secolo, definisce uno spazio simbolico, e rappresentativo, per questa città di nuova fondazione: uno spazio di libertà, ed emancipazione, aperto verso il cielo. Attraverso la serie di cinque sculture in pietra nichelata, Bisesti immagina di popolare la Città delle Dame costruendone le ideali fondamenta e occupando lo spazio con la presenza fantasmatica delle donne virtuose di de Pizan: corpi massicci e rilucenti, di origine ctonia, atti a innescare un nesso diretto tra cielo e terra.

Nella nuova installazione proposta da **Fabrizio Cicero** (Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, 1982) ritroviamo l'utilizzo della luce artificiale e del disegno, elementi caratteristici della sua ricerca, ma filtrati attraverso una rete metallica che crea un diaframma visivo invalicabile tra opere e pubblico. La disposizione a parete racconta di una volontà di estendere i propri confini, ma questa propensione sembra rimanere inespressa perché ostacolata. La distanza fra lo spettatore e il soggetto dei disegni si ammanta di un mistero che, attraverso rete e retroilluminazione, filtra la realtà. Le tre "finestre" di cui è composta l'installazione diventano soglie in cui la dicotomia tra esterno e interno, tra presenza e assenza, si trasforma in una riflessione sul limbo sottile che separa possibile e impossibile, mondo tangibile ed intangibile.

Fabio Giorgi Alberti (Leiden, Paesi Bassi, 1980) incentra la propria ricerca sulle relazioni che l'opera innesca con lo spettatore e lo spazio. Collocandosi nella tradizione dell'arte concettuale e impiegando un linguaggio multimediale - scultura, installazione, video analogico e digitale, scrittura - Giorgi Alberti riflette sulla fenomenologia della materia e sul potenziale linguistico insito nel rapporto tra materia e spazio/realtà. Dopo aver impiegato superfici specchianti di produzione industriale, nell'ultimo anno l'artista ha intrapreso una ricerca sulla produzione artigianale degli specchi, a partire dalla tecnica di specchiatura ai sali d'argento sviluppata nel 1835 da Justus Von Liebig.

Da questa ricerca nascono gli specchi prodotti per la mostra posti in relazione alle installazioni in cemento, ferro e pigmenti di Concrete Poetry: superfici specchianti e oggetti situati stabiliscono un nesso rilevante nel rapporto intenzionale del corpo con lo spazio, un approccio multiforme che vira nel linguaggio, popolando lo spazio di materia apparentemente inerte e pronta ad accogliere su di sé esperienza e conoscenza attive.

Julia Huete (Ourense, Spagna, 1990) lavora sull'astrazione usando varie tecniche e media (principalmente tessuti, collage e disegno), per indagare la capacità enunciativa della forma astratta come fosse un linguaggio. Le sue opere si sviluppano come processi che, attraverso l'uso di determinati materiali, ne influenzano l'identità, come nel caso delle Composiciones monocromas: grandi arazzi ricamati a punto croce con composizioni semplici realizzate attraverso una linea continua. In questo segno minimo s'intravede l'uso del corpo e il desiderio di esplorare "fisicamente" i concetti di linea e volume. L'intento dell'artista è doppio: l'evento principale si svolge sul piano dell'immagine (con una composizione bidimensionale), eppure il mezzo, il processo e il materiale ne enfatizzano la qualità di oggetto e ne ancorano la presenza a qualcosa di più tangibile.

La ricerca di **Davide Sgambaro** (Cittadella, Padova, 1989) si sviluppa a partire da un'intensa fase progettuale preliminare in cui si scontrano le variabili di una processualità che ha a che fare con l'esistenza e la sua ineliminabile precarietà. Attraverso l'installazione, il video, la fotografia e l'happening, abbandonando qualsivoglia determinazione auratica e afflato autoreferenziale, l'artista indaga lo scarto tra senso di impotenza e volizione estrema. Nella serie fotografica Four days with an electrostatic friend, Sgambaro sviluppa una narrazione, nel tempo e nello spazio, a partire da un gioco infantile: una volta gonfiato un palloncino, l'artista lo strofina sui capelli creando elettrostaticità e successivamente ne documenta la resistenza sino alla caduta. L'oggetto diviene un MacGuffin e, al contempo, uno strumento sostitutivo come metafora della drammatica precarietà dell'individuo, costantemente sospeso tra presenza tangibile ed estraneità a sé stesso e ciò che lo circonda.

Vaste Programme è un collettivo nato a Roma nel 2017 dall'incontro tra Giulia Vigna (1992), Leonardo Magrelli (1989) e Alessandro Tini (1988). La loro installazione Gänzlich Unerreichbar ("assolutamente irraggiungibile", citazione da La nascita della tragedia di Nietzsche) trae ispirazione dalla mitologia greca come strumento pre-scientifico di conoscenza e indagine del mondo, focalizzandosi sulle modalità "oscure" di scambio e rielaborazione di dati tra uomo e macchina, come nel fenomeno della Black Box, per cui risulta impossibile osservare i processi interni dell'intelligenza artificiale durante le fasi di deep e machine learning. Nel video, la telecamera viaggia all'interno di quella che può sembrare una caverna o un qualche apparato organico. Si tratta invece di un modello tridimensionale di cui, solo alla fine, scopriamo il soggetto. Il lento movimento di camera è accompagnato da una voce fuori campo, che recita una serie di frasi, tutte estrapolate dalle risposte fornite da androidi AGI durante alcune interviste.

Angelica Gatto e Simone Zacchini

Galleria 1/9unosunove
Palazzo Santa Croce
Via degli Specchi 20
00186 Roma
tel. +390697613696
gallery@unosunove.com
www.unosunove.com