

UNDER THE SAME ROOF

Under the Same Roof

Marina Buening, Kristien De Neve, Anita Guerra, Maria Korporal
Roma, Sala 1
16 – 30 maggio 2018

Under Another Roof

Marina Buening, Kristien De Neve, Anita Guerra, Maria Korporal
Washington D.C., IA&A at Hillyer
3 – 31 agosto 2018

Sala 1 - Centro Internazionale d'Arte Contemporanea

Piazza di Porta San Giovanni, 10 - 00185
Tel/Fax 06 7008691
salauno@salauno.com / www.salauno.com
Edizioni Sala 1 n. 138

Fondatore

Tito Amodei

Presidente

Ottaviano D'Egidio

Direttrice

Mary Angela Schroth

Curatrice e responsabile comunicazioni

Sara Esposito

Collaboratori

Alessia Apolloni, Jessica Conway,
Beatriz Plaza, Giuseppe Scarantino

Progetto grafico

Danila Domizi, Vera Schwierz

Traduzione dei testi

Anita Guerra, Mary Angela Schroth

Programma MUIR/Alternanza Scuola-Lavoro

Istituto di Istruzione Superiore L. Pirelli (Roma)

con il coordinamento della Prof.ssa M. Angela D'Andrea

Liceo Linguistico B. Russell (Roma)

con il coordinamento della Prof.ssa Catina Fazzari

Ringraziamenti

Renato Miracco, ideatore con l'Istituto Culturale Italiano
di Washington del programma Sister Cities;

Allison Nance, direttrice dell'Hillyer, IA&A's contemporary arts
center in Washington;

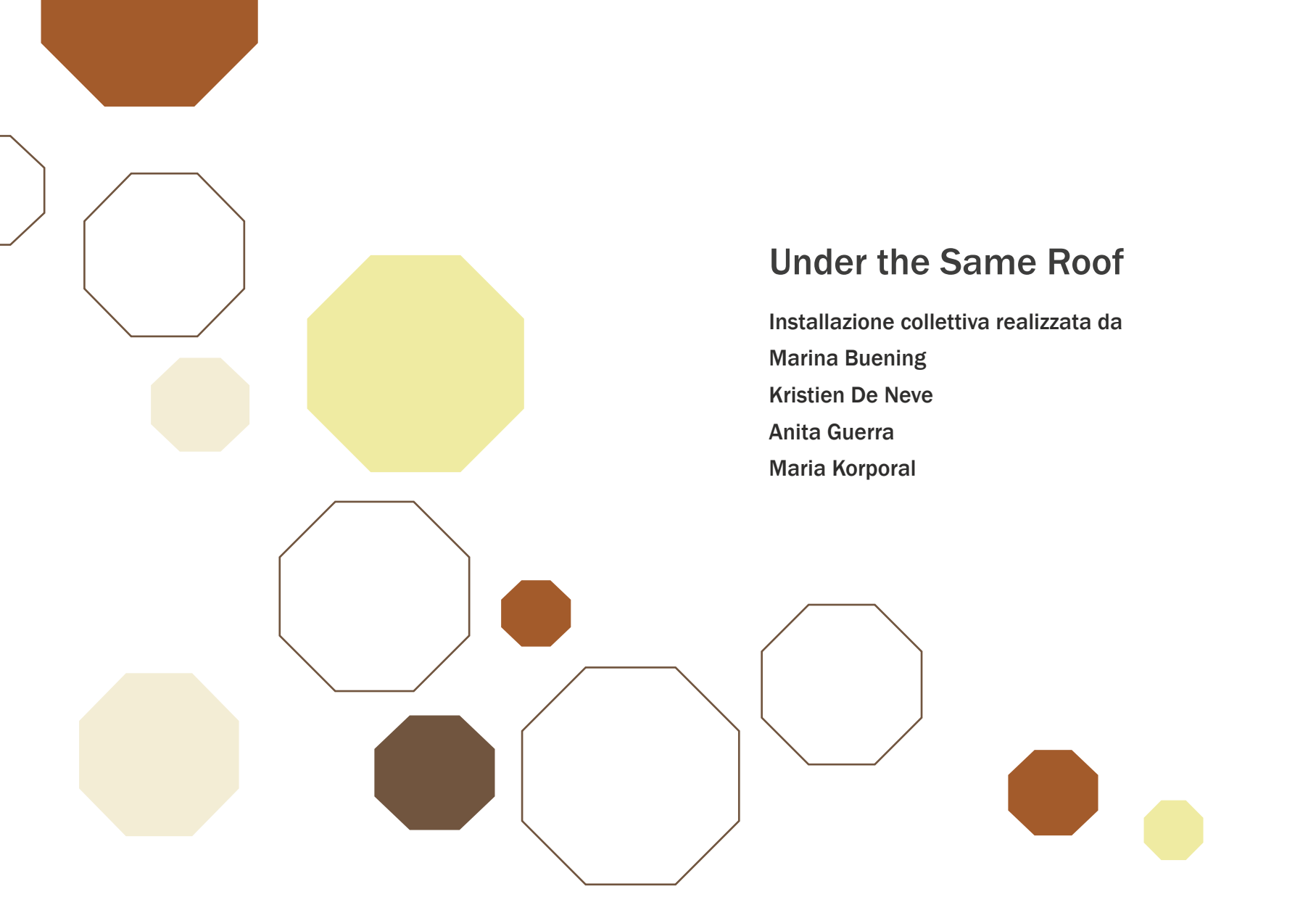
Jennifer Schrock e Christopher Sciotto, responsabili
per il programma di scambi culturali dell'IA&A;

Stephanie Williams;

Alexandra (Rex) Zahedi Delafkaran;

Maria Pia Verzillo;

Daniela Masci, Ufficio Cultura, United States Embassy to Italy;
Prof.ssa Alessandra Cigala, Accademia di Belle Arti di Roma.

Under the Same Roof

**Installazione collettiva realizzata da
Marina Buening
Kristien De Neve
Anita Guerra
Maria Korporal**

Introduction

In May 2018, Sala 1 hosted the collective installation site-specific **Under the Same Roof**, a project conceived and constructed by four artists of different nationalities.

Marina, Kristien, Anita and Maria were inspired by the challenges and fears that can emerge when sharing a common living space, expressing in this work the desire and the need for a harmonious cohabitation.

Under the Same Roof, final project draft, 2018

As a visual metaphor, they have chosen a bamboo structure of a *common building*, octagonal in shape, with four entrances and four walls. The vertical planes, like walls, act as a diaphragm dividing inside from outside and intersect with the corresponding horizontal plane, replicating our human condition: living beings in an upright position, as communicating elements between heaven and earth.

Each artist connects the horizontal plane that touches the ground with the one touching the sky with her vertical wall, and in turn, interprets and interacts with one another's vertical structures.

The images projected by **Maria Korporal** skim the sheer gauze fabric of **Anita Guerra's** piece; the hexagonal mirrors by **Kristien De Neve** reflect part of the installation by **Marina Buening** that uses the selfies of the four artists involved. The different works, within their diversity, share the space of the common building, which assumes the autonomous value of a collective work.

At first glance the structure might seem complete, but it is conceived by the artists as a *work in progress*.

Some questions are left unanswered and the public is asked to interact: the building lacks the roof so that together we can decide whether it should be built or not. The octagonal installation could be the nucleus of a larger and more expanded structure built according to our will and our actions.

It remains for us to decide whether to enter and join in, building a new collective work together.

The second stage of this collective work produced at Sala 1 will be in Washington D.C. in the Hillyer Gallery at IA&A (International Art&Artists) with the title **Under Another Roof**. Thanks to the *Sister Cities* cultural exchange program in collaboration with the Embassy of Italy, the Cultural Attaché Renato Miracco, and the Istituto Italiano di Cultura, the four artists will have the opportunity to bring their work abroad. This collaboration between Sala 1 and the Hillyer began in Rome with a conference in May 2018 and was introduced by Ottaviano D'Egidio, the president of the Foundation Tito Amodèi.

Mary Angela Schroth
Sara Esposito
Sala 1, May 2018

Introduzione

Nel mese di maggio 2018, Sala 1 ha ospitato l'opera collettiva *site-specific Under the Same Roof* (Sotto lo stesso tetto) progettata e realizzata da quattro artiste di nazionalità diverse.

Contro le difficoltà e le paure del vivere insieme si sono mosse Marina, Kristien, Anita e Maria, che hanno espresso in quest'opera il desiderio e l'esigenza di una convivenza armoniosa.

Hanno eletto come metafora visiva la costruzione in bambù di un *edificio comune* a pianta ottagonale con quattro ingressi e quattro mura. I piani verticali come dei muri fungono da diaframma tra interno ed esterno e si intersecano con il corrispettivo piano orizzontale, replicando la nostra condizione umana: esseri viventi in posizione eretta, come elementi comunicanti tra cielo e terra.

Nella dimensione verticale di una parete diaframmatica ciascuna artista connette, con il suo modo di essere e esprimersi, il piano orizzontale in basso del terreno con il piano orizzontale in alto del cielo ed interagisce con gli altri piani verticali.

Le immagini proiettate da **Maria Korporal** lambiscono i teli trasparenti di **Anita Guerra**, così come gli specchi esagonali di **Kristien De Neve** riflettono parte dell'installazione di **Marina Bue-ning** che usa i selfie delle quattro artiste coinvolte; le diverse

opere condividono con la loro diversità lo spazio dell'edificio comune, il quale assume il valore autonomo di un'opera collettiva.

Ad un primo sguardo la struttura potrebbe sembrare finita, ma essa è concepita dalle artiste come *work in progress*.

IA&A Hillyer group at Sala 1 during the installation of *Under the Same Roof*, May 2018.

From left to right: Stephanie Williams, Christopher Sciotto, Alexandra (Rex) Zahedi Delafkaran, Allison Nance, Jennifer Schrock.

Alcune domande sono lasciate senza risposta ed è al pubblico che viene richiesto di interagire: all'edificio manca il tetto perché si possa insieme decidere se è opportuno costruirlo o meno. L'installazione a pianta ottagonale potrebbe essere il nucleo di una più grande ed espansa struttura realizzata secondo le nostre volontà e azioni. Resta a noi decidere se entrare e farne parte o meno, costruendo assieme una nuova opera collettiva.

La mostra realizzata a Sala 1 viaggerà a Washington D.C. nella galleria Hillyer, IA&A (International Art&Artists) dove prenderà il nome di **Under Another Roof**. Grazie al programma di scambio culturale *Sister Cities* in collaborazione con l'Ambasciata degli Stati Uniti, Istituto Italiano di Cultura e ideato dall'addetto culturale Renato Miracco, le quattro artiste esporranno le loro opere oltreoceano. La collaborazione tra Sala 1 e l'istituzione Hillyer di Washington D.C. è stata presentata a Roma nel mese di maggio 2018 alla presenza di Ottaviano D'Egidio, presidente della Fondazione Tito Amodei.

Mary Angela Schroth
Sara Esposito
Sala 1, Maggio 2018

*Marina Buening and Anita Guerra working on the installation,
Sala 1, May 2018.*

Sister Cities: a cultural exchange

The “Friendship Protocol”, later called *Sister Cities*, was signed in 2011 by the then mayor of Rome Gianni Alemanno and the mayor of Washington D.C. Vincent C. Gray.

As Cultural Attaché of the Italian Embassy in Washington, I was one of the few witnesses to this accord for Rome, as well as being an energetic promoter of the initiative. An initiative that I personally supported and helped to create.

Fourteen cities are involved in the protocol:

Bangkok, Thailand from 1962; Dakar, Senegal from 1980; Brussels, Belgium from 1985; Tshwane, Pretoria in South Africa from 2002; Paris, France from 2000; Athens, Greece from 2000; Seoul, Korea, Accra, Ghana and Sunderland (birthplace of George Washington) in Great Britain all from 2006; Rome, Italy from 2011; Ankara, Turkey from 2011; Brasilia, Brazil from 2013; Addis Ababa, Ethiopia from 2013.

I have outlined this long list to show how this “Friendship Protocol” is something that involves a wide variety of cities with different interests, goals and social history. To subscribe to such an agreement means involving the economic institutions in the various localities.

After several attempts to develop commercial and institutional partnerships and tourism strategies, the Protocol finally focused on cultural exchanges, thanks to the support of the D.C. Commission of the Arts and Humanities.

I believe, with great pride, that the only sector that can have a positive future for this program is that of art and culture. From the beginning, we gave our primary attention to Sala 1 in Rome, an association engaged in research for contemporary art, architecture, music and experimental theatre. Founded in 1970 by the sculptor Tito Amodei and directed by Mary Angela Schroth together with a team of young collaborators, Sala 1 has always been a reference point for the international community, an engaging and innovative center for new languages in artistic research. In 2018, the *Sister Cities* project with IA&A Hillyer in collaboration with Sala 1 and the United States Embassy in Italy, permitted an exchange of artists between the two cities with the intent to bring to

Washington the collaborative exhibition **Under the Same Roof** after its debut in Rome. Another aspect to the exchange concerns the initiative of the Quadriennale (a national foundation to promote art in Italy) to support Italian artists in their exhibitions abroad.

As more of a curator than a diplomat, as more of a critic than an organizer, I believe the future involves initiatives of exchange, culture crossover, and encounters with young people.

Renato Miracco
May, 2018

Sala 1's interns Giuseppe Scarantino and Beatriz Plaza inside the work by Kristien De Neve.

***Sister Cities*: uno scambio culturale**

Il “Protocollo di Amicizia” che prende il nome di *Sister Cities*, fu firmato nel 2011 dall’ allora Sindaco di Roma Gianni Alemanno e dal Sindaco di Washington D.C. Vincent C. Gray.

Come Addetto Culturale dell’Ambasciata Italiana a Washington, fui uno dei pochi testimoni oltre che un energico promotore dell’iniziativa. Iniziativa che avevo personalmente sostenuto e aiutato a creare.

Ben 14 città ne fanno parte:

Bangkok, Thailandia dal 1962; Dakar, Senegal dal 1980; Bruxelles, Belgio dal 1985; Tshwane, Pretoria in Sudafrica dal 2002; Parigi, Francia dal 2000; Atene, Grecia dal 2000; Seul, Corea dal 2006; Accra, Ghana dal 2006; Sunderland (luogo natale di George Washington) in Gran Bretagna dal 2006; Roma, Italia dal 2011; Ankara, Turchia dal 2011; Brasilia, Brasile dal 2013; Addis Abeba, Etiopia dal 2013.

Marina Buening, Anita Guerra and Kristien De Neve working on the installation, Sala 1, May 2018.

Ho sciorinato questo lungo elenco per dimostrare come questo “Protocollo di Amicizia“ sia qualcosa che coinvolge una totale varietà di città con differenti interessi, obiettivi e storia sociale. Sottoscrivere un accordo di questo genere dovrebbe innanzitutto coinvolgere gli istituti economici delle varie città. Dopo vari tentativi di sviluppare partnership commerciali e istituzionali nonché strategie turistiche, il Protocollo si è concentrato sugli scambi culturali, grazie al sostegno del D.C. Commission of the Arts and Humanities.

Credo, con molto orgoglio, che l'unico settore che possa avere un futuro positivo per questo programma sia quello dell'arte e della cultura. Dall'inizio abbiamo privilegiato a Roma l'associazione Sala 1, impegnata nella ricerca per l'arte contemporanea, l'architettura, la musica e il teatro sperimentale. Fondata nel 1970 dallo scultore Tito Amodei e diretta da Mary Angela Schroth insieme con una squadra di giovani collaboratori, Sala 1 è sempre stata un punto di riferimento per la comunità internazionale, centro propulsore e innovativo per la ricerca di nuovi linguaggi espressivi artistici. Nel 2018, il progetto *Sister Cities* con IA&A Hillyer in collaborazione con Sala 1 e l'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia ha reso possibile uno scambio di artisti fra le due città con l'intento di portare a Washington la bellissima mostra **Under the Same Roof** dopo il suo esordio romano. Un'altra novità riguarda l'iniziativa della Quadriennale di Roma per sostenere gli artisti italiani all'estero.

Come curatore più che diplomatico, come critico più che organizzatore, credo che il futuro sia proprio lo scambio, il crossover di culture e l'incontro tra giovani.

Renato Miracco
Maggio, 2018

Under the Same Roof

Text written by Kristien De Neve, 2018.

Under the Same Roof is an installation designed by four artists of four different nationalities. Its main topic of reflection is the desire and the need for a harmonious coexistence in contrast to the difficulties of living together and its connected fears. From the dawn of humanity until our current times, this has been a prickly subject.

It is a theme we experience on our skin and not only day-to-day, circumscribed to our personal lives. It is a matter of pressing urgency enacted at the global level and reverberating on our individual and social lives and vice-versa.

As a visual metaphor, we have chosen a bamboo structure of a *common building*, octagonal in shape, with four entrances and four walls. The vertical planes, like walls, act as a diaphragm dividing inside from outside and intersect with the corresponding horizontal plane, replicating our human condition: living beings in an upright position, as communicating elements between heaven and earth. Each artist connects the horizontal plane that touches the ground with the one touching the sky with her vertical wall, and in turn, interprets and interacts with one another's vertical structures.

As human beings we all live in a standing position as particular intersections of these two fundamentally shared planes. Each wall created by the artists is the visible trace.

Marina Buening uses poles, branches and red string to allude to a suffering nature. She invokes us to a greater responsibility towards it, inviting us to an investigation within ourselves. She hangs eight small golden frames with selfies of the artists involved, identifying in this action of making a selfie - though so fashionable and often superficial - the manifestation of the desire to know and acknowledge one another. This self-and-other-awareness is a vital condition for treating the fundamental relationship between man and nature.

Kristien De Neve assembles a beehive metal structure covered with clothes worn by many people as a metaphor for a deep conviction:

we are all fundamentally connected in essence despite our apparent diversity. The single hexagonal cells are made of mirrors and represent the individual space indispensable for this investigation. The naked figures painted on the mirrors are meant to probe, scratch and etch the reflecting surface in order to go beyond the simple image of themselves and break through the prison of the mask-person.

For her installation, **Anita Guerra** uses transparent plastic veils on which she has painted two girls suspended between light and water. A hanging gauze embroidered with the same figures increases the sense of an indefinite space. The artist introduces the idea of the floating identity of a person who has lived in many different places and identifies *domus* (home) solely in her own body, it being the only common denominator that accompanies her everywhere. She states that only in knowing one's own limits and resources can one open oneself up to the "other" and build a common habitat.

Maria Korporal also expresses identity as being a definition in progress and uses a video projection on four canvases connected to the bamboo structure. Her images are inspired by the *walkabouts* of Australian Aborigines, ritual journeys that play an essential role in allowing contacts and exchanges between populations separated by enormous distances. The concept of Aboriginal territory is that of a dynamic network of paths, tracks,

and chants, and this is evoked by the projected images: drops fall into a water well and become concentric circles that expand and turn into dotted lines of sand-terrain. This pulsation of expansion and concentration is interspersed with a *video-mapping* on the 4 white squares. These indicate different interactions and exchanges of objects and words, part of the ritual journey of the Aboriginal man.

During the elaboration of the project the desire for a conversation between the different vertical planes of the common building immediately emerged: the images projected by Maria Korporal touch the sheer gauze of Anita Guerra's panels; Kristien De Neve's hexagonal mirrors reflect part of Marina Buening's installation and Marina Buening uses the selfies of the four artists involved.

The project is basically a *work in progress* and two questions still remain open: will the artists go further, feeling the need for further fusions? In actual fact, the initial idea of building a roof for the building remains suspended. The artists deliberately leave this possibility open, postponing any resolution to a collective decision in the days

immediately preceding the inauguration. It is only by observing the erected individual “walls” and their interaction that they will be able to authentically gauge the desire or need to further unite their various ways of “feeling”. By processing this interaction they will then decide together whether to work on a common construction (the roof).

The second open question concerns the future evolution of this project: why necessarily stop at four artists and four walls? The building could extend and embrace many other artistic proposals. It would become a polygon, gradually approaching the shape of a circle, with many entrances and many vertical walls, according to the number of people involved.

Under the Same Roof, Sala 1, May 2018.

From left to right: A. Guerra, Corpus Domus; M. Buening, Tree Of Consciousness;

K. De Neve, Inside, Behind And Beyond The Person; M. Korporal, Walkabout.

Under the Same Roof – sotto lo stesso tetto - è una installazione progettata da quattro artiste di quattro nazionalità diverse e vuole offrire una riflessione su una tematica probabilmente spinosa dagli albori dell’umanità e tuttora molto attuale: il desiderio e l’esigenza di una convivenza armoniosa in opposizione alle difficoltà del vivere insieme e alle paure connesse.

E’ una tematica vissuta sulla nostra pelle, non solo nel quotidiano circoscritto alle nostre esistenze personali. E’ una tematica sentita urgente che si gioca a livello globale e si riverbera sulla nostra vita individuale e sociale e viceversa.

Viene eletta come metafora visiva la costruzione di un edificio comune a pianta ottagonale con quattro ingressi e quattro mura. Sulla struttura comune di bambù, sono stati allestiti dei piani verticali, dei “muri” che fungono da diaframma tra interno ed esterno. Difatti con il “muro” verticale ciascuna artista connette, con il suo modo di essere e esprimersi, il piano orizzontale in basso del terreno con il piano orizzontale in alto del cielo.

Viviamo tutti, in quanto esseri con posizione eretta, come particolari intersezioni di questi due piani fundamentalmente condivisi. Ciascun muro realizzato dalle artiste ne è la traccia visibile.

Marina Buening usa pali, rami e filo rosso per alludere ad una natura sofferente. Invoca l’uomo ad una responsabilità maggiore nei confronti di essa, invitandolo ad una indagine dentro di sé. Appende otto piccole cornici dorate con selfie delle artiste

coinvolte, individuando in questa azione del farsi un selfie - sebbene così alla moda e spesso superficiale - la manifestazione del desiderio di conoscerci e di riconoscerci, la condizione indispensabile per curare il rapporto fondamentale tra uomo e natura.

Kristien De Neve usa una struttura metallica alveolare rivestita da indumenti indossati da molte persone come metafora di un sua convinzione profonda: siamo tutti fundamentalmente connessi nell’essenza nonostante l’apparente diversità. Le singole celle esagonali sono fatte di specchi ed alludono allo spazio individuale indispensabile per questa indagine. Le figure nude dipinte sugli specchi sono chiamate ad indagare, scalfire e grattar via la superficie riflettente pur di andare oltre la semplice immagine di sé e al di là della prigione della maschera-persona.

Per la sua installazione **Anita Guerra** usa dei veli trasparenti di plastica sui quali ha dipinto due ragazze sospese tra luce e acqua. Una garza ricamata con le stesse figure, anche essa sospesa, aumenta la sensazione di uno spazio indefinito. L’artista parte dall’idea dell’identità fluttuante di chi ha vissuto in tanti luoghi diversi

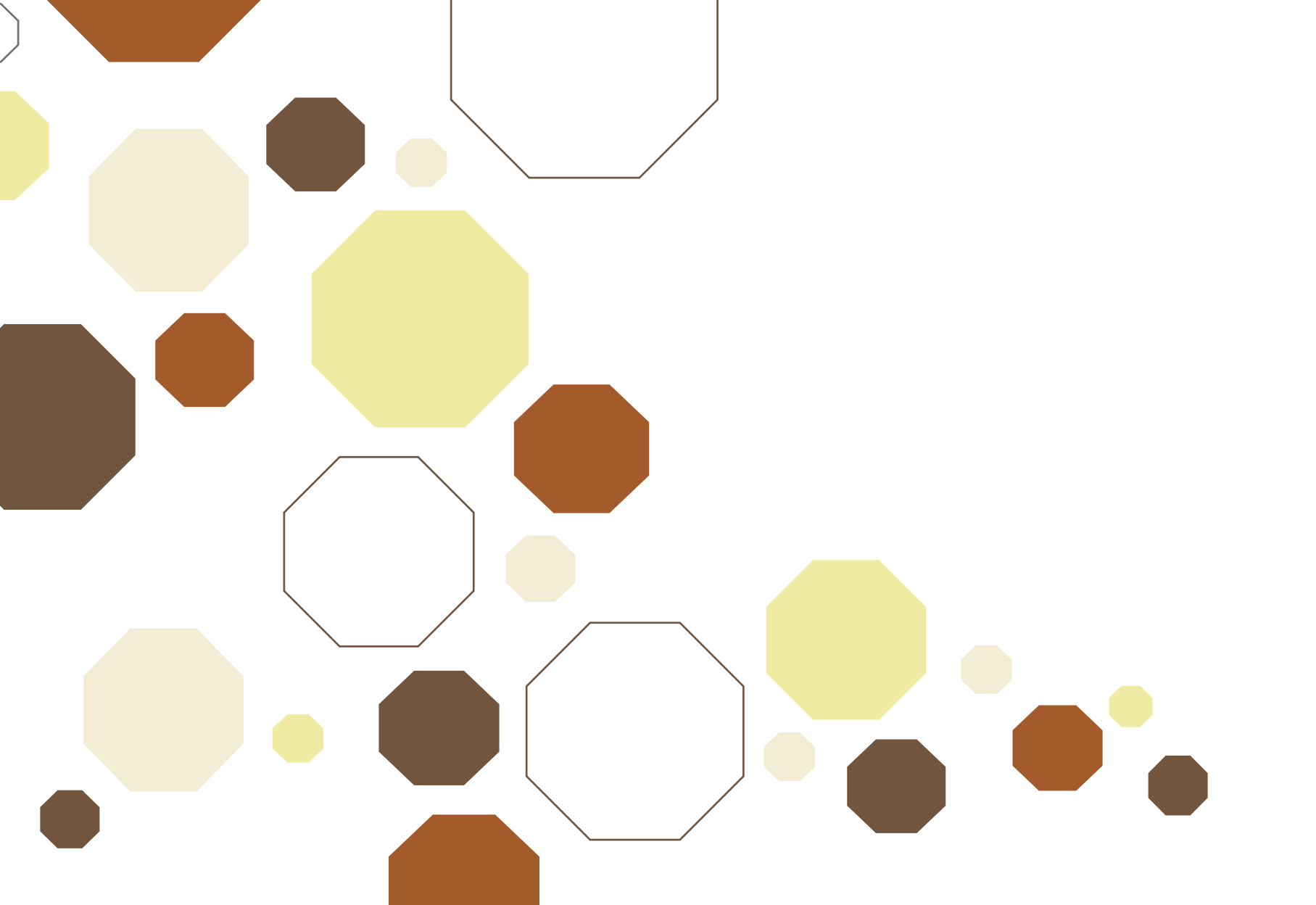
e individua solo nel corpo la propria domus, cioè l'unico comune denominatore che ovunque ci accompagna. Dichiaro che solo nella conoscenza dei propri limiti e delle proprie risorse possiamo aprirci all'altro e costruire un habitat comune.

Anche **Maria Korporal** parla di una definizione identitaria in divenire e usa una video-proiezione su quattro tele connesse con corda alla struttura di bambù. Le sue immagini prendono spunto dal *walkabout* degli aborigeni australiani, viaggi rituali che svolgono un ruolo essenziale per consentire contatti e scambi fra popolazioni separate da enormi distanze. Il concetto di territorio degli aborigeni è quello di un reticolato dinamico di vie, di tracce, di canti e ciò viene evocato dalle immagini proiettate: gocce cadono in un pozzo d'acqua e diventano cerchi concentrici che si espandono e si trasformano in linee tratteggiate di sabbia-territorio. Questa pulsazione di espansione e concentrazione è intervallata da un *video-mapping* sui 4 riquadri bianchi che indica diverse azioni di scambio di oggetti e parole, parte del viaggio rituale dell'uomo-aborigeno.

Durante l'elaborazione del progetto è subito emerso il desiderio di una interazione tra i diversi piani verticali dell'edificio comune: le immagini proiettate da Maria Korporal lambiscono i teli trasparenti di Anita Guerra; gli specchi esagonali di Kristien De Neve riflettono parte dell'installazione di Marina Buening, Marina Buening usa i selfie delle quattro artiste coinvolte.

Il progetto è fondamentalmente un *work in progress* e rimangono tuttora aperti due quesiti: le artiste andranno oltre, sentendo la necessità di una ulteriore commistione? Rimane sospesa infatti l'idea iniziale di costruire un tetto per l'edificio. Volutamente le artiste lasciano aperta questa possibilità, rimandando ogni risoluzione ad una decisione collettiva nei giorni immediatamente precedenti all'inaugurazione. E' solo dall'osservazione dei "muri" individuali eretti e della loro interazione che si può decidere in modo autentico il desiderio e la necessità di unire ulteriormente i vari modi di "sentire", tramite un processo e un lavoro collettivo su una ulteriore costruzione comune (il tetto).

Il secondo quesito aperto riguarda l'evoluzione futura di questo progetto: perché infatti fermarsi a quattro artiste e a quattro pareti? L'edificio potrebbe estendersi ed abbracciare molte altre proposte artistiche. Diventerebbe un poligono sempre più vicino ad un cerchio con tanti ingressi e tante pareti verticali, quante sono le persone coinvolte.

LE OPERE

TREE OF CONSCIOUSNESS

Marina Buening

Marina Buening was born and raised in the Northern Germany. After studying economics in Hamburg and also working in this field, she became an artist at the beginning of her thirties. She studied art with several professors in Germany, Jan Koblasa, To Radovani, Katherina Duwe and others. Her first exhibitions were in Germany, followed by several in Denmark and France. In 1998 she settled with her partner in the Sabina region near Rome where she still resides. She teaches art at the American University of Rome and at Temple University Rome and taught for ten years at St. Stephens School, also in the capitol. She has continued to exhibit in both Germany and Italy, participating twice in the NordArt of Büdelsdorf, and twice at the Kunstverein Buxtehude, each time with a large installation. In addition, she has participated in many group exhibitions and in several solo exhibitions, recently at the St. Stephen's Cultural Center and in the Studio Tiepolo gallery38, both in Rome. She was selected for the exhibition *Oltre i Libri* in the Biblioteca Angelica held in Rome in 2016.

Tiziana Musi, Gorgio of Genoa, Ruth Woebkemeier, Patrizia Ferri, Micol of Veroli, Jutta di Vries and others have written about her art.

www.marinabuening.com

Marina Buening, Tree Of Consciousness. Poles of old fences, cotton, branches of pine trees. 2018

Technical Description:

8 wooden poles of old fences. Tied to it, with a cotton thread, are branches of pine trees. These branches have been previously shorn from their bark. The branch tips are wrapped in red cotton thread. Eight gilded frames are hung on the wall behind the forest; they contain the portraits or self-portraits of the four participating artists.

“For me, nature is increasingly becoming the source of my inspiration and an intrinsic part of my art. In the installation, Under the same Roof, I created a kind of forest, made of 8 wooden fence posts. Pine tree branches that are shorn from their bark are connected to these posts. The fragility and also the vulnerability of nature is expressed in this way. The forest can dissolve at any time into its individual parts and is then left to decay. On the wall behind the forest you, eight gilded small frames contain the selfies of the participating artists. Selfies seem to be the absolute expression of superficiality in our media-centered society. Our images are reflected in our cell phones but we all want to know more. I believe there is an attempt to recognize oneself, to address the age-old questions of: Who am I? Where do I come from? What do I have to give to the world? If we really go in search of these answers, we find that we are only part of a larger whole, and therefore of nature, which we should better protect, as part of ourselves.

The number 8 stands for every corner of our house in the exhibition.”

(M. Buening)

“La natura sta diventando sempre più la fonte della mia ispirazione e parte del mio lavoro artistico. Nell’opera *Under the Same Roof*, ho creato una foresta, composta da 8 vecchi pali di legno. Ai pali sono legati rami di pino che vengono privati dalla loro corteccia. La fragilità, la vulnerabilità e quanto la natura già sia danneggiata sono espresse in questo modo. La foresta può dissolversi di nuovo in qualsiasi momento nelle sue singole parti per poi decadere.

Sulla parete dietro la foresta si vedono 8 cornici dorate con i selfie delle artiste coinvolte. I selfie sembrano essere l’espressione assoluta della superficialità nella nostra società dei media. Ci riflettiamo nei nostri cellulari, ma vogliamo davvero sapere qualcosa di più su noi stessi. Credo che ci sia un tentativo di riconoscersi, di porci la vecchia domanda: chi sono io, da dove vengo e cosa devo dare al mondo. Se andiamo veramente alla ricerca di questo, scopriamo che siamo solo una parte di un tutto più grande, e quindi della natura, che dovremmo proteggere meglio, come parte di noi stessi. Il numero 8 rappresenta ogni angolo della casa in mostra.”

(M. Buening)

INSIDE, BEHIND AND BEYOND THE PERSON

Kristien De Neve

Technical Description:

Installation with an alveolar metal structure, on two levels, covered with fabrics coming from clothes worn by many people. On the structure are applied hexagonal mirrors of various sizes. A mixed technique elaborates a figuration on the mirroring surface. (250x200 cm)

Kristien De Neve, Inside, Behind And Beyond The Person (detail). Alveolar metal structure covered with fabrics and hexagonal mirrors of various sizes. 2018

Kristien De Neve was born in Lokeren (Belgium) and has been living in Rome since 1988. In Belgium she obtained a Masters Degree in Educational Sciences and specialized in Art Education at the University of Leuven. In Rome she graduated in Painting at the Academy of Fine Arts. Hence, from the very beginning, art and education were the two interests to which she devoted her passion and expertise. These two sectors have been merging progressively. She avoids the purely decorative and often composes from the view point of the public's emotions and pulsations, and exponentially nudges the viewer into participating in the process. With the frequent use of mirrors she attempts to engage the public in her persistent quest to get rid of illusions.

Since the 1990's she has exhibited videos and installations in many shows and festivals in Italy and Belgium. These artistic interventions are multimedia, without however neglecting traditional techniques like painting which she never really abandons.

In 2000 and 2002 she gave birth to her son and her twin girls and she focuses on teaching and pedagogy of art. She has founded the cultural association "xcorsid'arte", taught at the Academy of Fashion in Rome and at the Academy of Fine Arts of Perugia as well as in other contexts, where she offers her personal vision on the use of art for individual and social growth. Since 2014 she has taught drawing at the American University of Rome.

From 2008 she has forged her own artistic research, choosing bees wax, glass and mirrors as her main linguistic vectors. In

2009 she developed large scale triptychs and wax sculptures, exhibited in a personal show *Shifting Boundaries* at the Ecos Gallery in Via Giulia (Rome) and the Cultural Center Foundation St. Stephen's in Via Aventina (Rome). From 2013 on she has been working on projects involving large scale sculptures and installations in public spaces. Her outdoor installations often use fabrics that become like second skins which are exposed to the elements. Her last big sculpture was a trilogy on the theme "the missing object", which started with an installation at the Academia Belgica in Rome on the occasion of its 75th anniversary,, followed by an installation at the Theater Marcellus (Cortile del Tempio di Apollo in Circo) as part of the art festival "Fall contemporary" promoted by the City of Rome and concluded in 2016/2017 during the Biennale Exhibition organized by Tijdelijk Centrum voor Ruimtelijke Kunst in the Beuken Park of the city of Lokeren (Belgium).

www.kristiendeneve.com

“I admire the intricate regularity of the beehive and elect it as a metaphor of my thought: we are fundamentally similar in essence despite our apparent diversity. The whole structure is covered with clothing connecting the various hexagonal cells, the tangible garment of both our own experience and of the collective human experience. The individual small hexagonal cells hint at an individual space that we are temporarily called to inhabit. Many rooms are vacant or emptied of objects, some are inhabited and become the stage for the actions of a single actress. These small figure-actresses, painted on the hexagons, are naked and devoid of clothes to avoid their easy placement. They have no identifiable role. All small inhabited rooms are outlined on a mirrored surface. In the mirror-room we are called to observe and face our own superficial projections and reflections, in order to overcome our limits and unmask our conditioning “falsehoods”. It is a long and difficult job to do. Our society’s being so centered on defining personality does not help; it only increases a sense of separation and alienation. You must scratch and scratch the surface of the mirror surface repeatedly to go beyond the reflecting surface and the simple self-image. Solitude and private space then becomes essential to look within and find a deep connection. It is paradoxical, but it seems necessary to be alone to overcome the sense of separation. Removing the surface in a determined way is necessary for anyone who wants to undertake a spiritual search that goes beyond the small prison built with care in the construction

of his personality-mask. A true encounter between people is never easy on personal grounds. We usually reinforce the characteristics that separate us, comparing ourselves with the other. Likewise, even the observer, seeing herself reflected in the mirror-rooms of the installation, will clearly feel the separation between her image and the object/subject depicted on the hexagon conditioned by her own projections. The mirror is really impenetrable. It is necessary to go inside, then behind and beyond the image of the person, recognize its limits and then circumvent it. In fact, a real encounter with the other becomes possible only when we are no longer able to project our ideas and sensations on everything, but when we become a channel that is crossed by life in its entirety. This is an aspiration and a desire, not a conquest.”

(K. De Neve)

“Ammiro l'intricata regolarità dell'alveolare e lo eleggo come metafora di un mio pensiero: siamo fundamentalmente simili nell'essenza nonostante una apparente diversità. Tutta la struttura è rivestita da indumenti che connettono le varie celle esagonali, la veste materiale del vissuto e dell'esperienza umana collettiva. Le singole piccole celle esagonali accennano ad uno spazio individuale che temporaneamente siamo chiamati ad abitare. Molte stanze sono vuote oppure svuotate, alcune invece sono abitate e diventano il palcoscenico di azioni con un'unica attrice. Queste piccole figure-attrici, dipinte sull'esagono, sono nude e spoglie per evitare una loro facile collocazione. Non rivestono alcun ruolo identificabile. Tutte le piccole stanze abitate si delineano su una superficie specchiante. Nella stanza-specchio la persona è chiamata ad osservare ed affrontare le proprie proiezioni e riflessi superficiali, pur di superarne i limiti e smascherarne le condizionanti “falsità”. E' un lavoro lungo e difficile da fare. La nostra società così centrata sulla definizione della personalità non aiuta, non fa che aumentare un senso di separazione e alienazione. Si deve grattare e scalfire a lungo la superficie dello specchio per andare oltre la parte riflettente e la semplice immagine di sé. La solitudine e lo spazio privato diventano allora indispensabili per guardarsi dentro e trovare una connessione profonda. È paradossale, ma sembra necessario stare soli per superare il senso di separazione. Scalfire in modo determinato la superficie è il lavoro necessario per chiunque voglia intraprendere una ricerca spirituale che va al di là della piccola prigione costruita con cura nell'edificazione della propria perso-

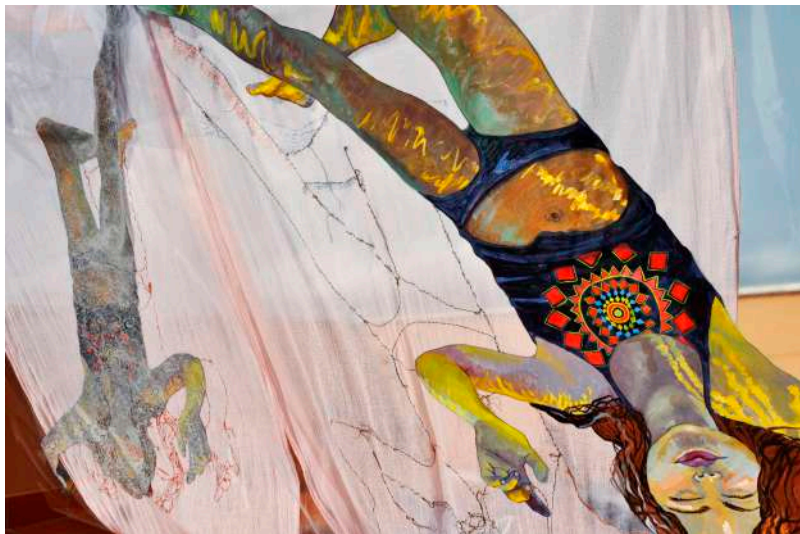
nalità-maschera. Sul terreno personale non è mai facile incontrarsi veramente, di solito rafforziamo le caratteristiche che ci separano, confrontandoci. Allo stesso modo, anche l'osservatore dell'installazione che potrà specchiarsi nelle stanze-specchio dell'installazione sentirà nettamente la separazione tra il suo riflesso e l'oggetto/soggetto raffigurato sull'esagono in preda alle proprie proiezioni. Lo specchio è davvero impenetrabile.

Occorre andare dentro, poi dietro e oltre l'immagine della persona, riconoscendone i limiti e poi aggirarla. Un vero incontro con l'altro infatti avviene possibile solo quando non siamo più noi a proiettare su tutto le nostre idee e sensazioni, ma quando diventiamo un tramite che viene attraversato dalla vita intera. È un augurio e un desiderio questo, non una conquista.“

(K. De Neve)

CORPUS DOMUS

Anita Guerra

Anita Guerra, Corpus Domus (detail). Acrylic on plastic and acrylic on hand dyed gauze and cotton embroidery, 1.5 m x 7m (each of the four panels). 2018

Technical Description:

There are two separate but identical PVC sheets measuring 140 cm x 7 m. These are individually sewn at the top to gauze panels measuring 150 cm x 7 meters. The two double faced panels are draped on the upper pole which measures 213 cm of my section of the octagonal structure. They are slightly overlapped and nailed at the upper seam. The plastic sheets face the entrance of the gallery, while the gauze panels line the interior of the bamboo construction.

Born in Havana, Cuba, **Anita Guerra** has been living and working in Rome, Italy since 1977. She studied Fine Arts in the United States, Spain and Italy. In 1984 she obtained her M.F.A. degree in Painting from Tyler School of Art/Temple University in Philadelphia, completing four of those years in Italy. In 2016, the Italian Embassy in Cuba selected her show, *Mi Cuba, La Mia Italia* for the XIX Week of Italian Culture in Havana. On a live radio interview, “Vitrales” for Radio Emisora Cuba, Anita Guerra traced her family history and the significance of her exhibition occurring in the very place of her birth, decades after her departure from the island. She repeated this story on “I Giochi dell’Armonia” for Vatican Radio.

She has also shown extensively in Italy and in the United States, particularly with “C.A.F.E.” an itinerant group of Cuban artists founded by Leandro Soto.

She teaches Drawing, Painting and Sculpture at Temple University Rome, St. John’s University Rome and St. Stephen’s School Rome. Her works hang in collections at the National Museum of Sacred Art, Celano, Provence of L’Aquila; Centre d’Etudes Saint Louis de France, Rome; PricewaterhouseCooper, NYC; The Caproni Museum in Trento and in many private collections in Europe, South America and the United States. Her installation *Volo di Libri* won the Sculpture Prize at the Biblioteca Angelica in 2015. Since 2012 she has been experimenting with various surfaces and materials to convey nostalgia, loss and transformation. Among many current projects, she is writing an illustrated family memoir.

www.anitaguerra.com

“As a foreigner in Italy, someone who has moved a lot and who has lived in different cultures, home becomes a definition determined by many extraneous, often conflicting factors. The concept of fluctuating alliances and identities is shared by many in exile and is exacerbated by such questions as “Where are you from?” or “Do you feel more Cuban, more American or more Italian?” In displacement, the one enclosure that remains constant is our bodies as they accompany us throughout the world and throughout our lifetimes. They are our common denominator. Hence, the body of the girl flying or floating through space in *Corpus Domus* is a metaphor for home, one she carries with her wherever she goes; a receptacle of memories involving each cell and etched in every pore.

My panel features two girls painted in acrylic, suspended in space, with their limbs outstretched, slightly intersecting; distorted by light and magnified by water. They are mirror images of each other and each one in turn is repeated in reverse, embroidered on the tinted gauze that faces the interior of our bamboo structure. The figures are intentionally self-referential. They

allude to the past in the stitched silhouettes, to the present when painted on clear plastic, and to the future where the two bodies overlap or collide. Only in the knowledge of our boundaries and resources can we then open ourselves to others and “build” a common habitat: four women, from various parts of the globe, brought *Under the Same Roof*.

At intervals, Maria Korporal’s video, *Walkabout*, on the opposite wall, projects onto my embroidered panels. Its ripples of concentric circles unite my two separate, traced figures while illuminating the inside of our shared abode.”

(A. Guerra)

“Sono una straniera in Italia, mi sono spostata molto e ho vissuto in culture diverse, così per me la parola casa ha una definizione determinata da molti fattori estranei, spesso contrastanti. Il concetto di alleanze e identità fluttuanti è condiviso da molti in esilio ed è esacerbato da domande come: da dove vieni? Ti senti più cubano, più americano o più italiano? Nel dislocamento, l’unica abitazione che rimane costante è quello del nostro corpo: ci accompagna in tutto il mondo e per tutta la nostra vita. È il nostro comune denominatore.

Quindi, il corpo della ragazza che vola o fluttua nello spazio in *Corpus Domus* è una metafora per la casa che porta con sé ovunque vada; un ricettacolo di ricordi presenti in ogni cellula e incisi in ogni poro. Il mio pannello presenta due ragazze dipinte in acrilico, sospese nello spazio, con gli arti distesi, leggermente intersecati; distorte dalla luce e amplificate dall’acqua. Sono immagini speculari l’una dell’altra e ciascuna a sua volta è ripetuta al contrario, ricamata sulla garza colorata che si affaccia sull’interno della nostra struttura di bambù. Le figure sono intenzionalmente autoreferenziali. Alludono al passato nelle sagome cucite, al presente quando dipinte su plastica trasparente, e al futuro quando i due corpi si sovrappongono

o si scontrano. Solo nella conoscenza dei nostri confini e risorse possiamo quindi aprirci agli altri e costruire un habitat comune: quattro donne, provenienti da varie parti del globo, portate *sotto lo stesso tetto*.

A intervalli, il video di Maria Korporal, *Walkabout*, sul muro opposto, proietta sui miei pannelli ricamati. Le sue increspature di cerchi concentrici uniscono le mie due figure separate, tracciate, e allo stesso tempo illuminano l'interno della nostra dimora condivisa.”

(A. Guerra)

WALKABOUT

Maria Korporal

Technical Description:

Looped video projection on four quadrilateral canvases that are connected with hemp ropes to the general bamboo construction.

sizes and materials: 4 quadrilateral canvases of ca. 50cm², a video projector and two small loudspeakers. The projection surface will be 150 x 200 cm approx. (vertically).

video length: ca. 7'00" in loop

year: 2018

Maria Korporal, Walkabout. Looped video projection on four quadrilateral canvases connected to the collective installation Under the Same Roof.

© Maria Korporal, 2018

Maria Korporal was born in 1962 in Sliedrecht, the Netherlands. She studied graphics and painting at the St. Joost Academy of Fine Arts in Breda, the Netherlands, earning her degree with - among other things - a video installation. After her studies, she moved to Italy in 1986, where she initially returned to painting and graphics. In 1989 she co-founded the publishing house Apeiron Editori, directing production and book design. In this environment she became involved with computers, and she started to also apply digital techniques in her art work. Since 1998 she has primarily used new media arts for her expression. Until 2013 she lived in Italy in Sant'Oreste (RM). Since 2014 she has lived and worked in Berlin. Maria Korporal's artistic production includes video art, digital imaging, installations and performances. She is also active as a web and graphic designer.

She is an active member of the Verein Berliner Künstler (Association of Berlin Artists) and of the artists' group "Group Global 3000 - Art and Sustainability" in Berlin. She is a collaborator of the Medienwerkstatt Bethanien in Berlin. Her videos are distributed in Italy by VisualContainer, Milan. Her works have been shown in various exhibitions all over the world. Among the numerous international festivals where her videos have been presented: Fest Miden, Madatac, Now & After, Unabhängiges Medienfestival Tübingen, WRO Media Art Biennale, InVideo, Bolzano Short Film Festival, Instants Vidéo, Projector, Magmart, MashRome FilmFest, Mediawave Festival, Strangoscope, Cyberfest, ReggioFilmFestival, Over the Real.

www.mariakorporal.com

"The term *walkabout* refers to the long ritual journey that Aboriginal Australians occasionally undertake by crossing the expanses of the Australian bush on foot. The term was coined by Australian white landowners in relation to aboriginal slaves (or workers) who disappeared from their property, often for weeks, and who were said to have *gone walkabout*.

In the aboriginal culture, the long walks in the desert of individuals who undertake the walkabout play an essential role to allow contacts and exchanges of resources (both material and spiritual) between populations separated by enormous distances.

In my work I let myself be guided by this concept. I am also fascinated by the idea of the aborigines of Australia to see a *territory* not as a determined piece of land, but as a dynamic network of paths, tracks, and songs.

The video sequence begins with a projection across the entire surface, so the video extends into the inner part of the installation, and falls partly on the work of Anita. The initial image is the seashore with the eternal fluctuations of water, rendered in circular form, and the white line of the waves' foam is transformed into spirals and

concentric circles. After a few minutes the water leaves space to the sand, the concentric circles become dashed lines and the projection becomes a video-mapping on the 4 white canvases. On every panel a different thing happens: one hand digs a bone from the sand while another hand buries a leaf, one pulls out a folded piece of paper, opens it and reads the word *life*, the letters fly away and turn into other languages, one hand throws a stone from one panel to the other - in short, it is a game of transformation and exchange of objects and words between different panels. After a while everything is flooded by the sea water again and other scenes arise out of the sand. ”

(M. Korporal)

“Il termine inglese *walkabout* (camminare in giro) si riferisce al lungo viaggio rituale che gli australiani aborigeni saltuariamente intraprendono attraversando a piedi le distese del *bush* australiano. Il termine fu coniato dai proprietari terrieri bianchi australiani per riferirsi agli schiavi (o ai lavoratori) aborigeni che sparivano dalle loro proprietà, spesso per settimane, e dei quali si diceva *gone walkabout* (andare in *walkabout*). Nella cultura aborigena, le lunghe camminate nel deserto degli individui che intraprendono il *walkabout* svolgono un ruolo essenziale per consentire contatti e scambi di risorse (sia materiali che spirituali) fra popolazioni separate da enormi distanze.

Nel mio lavoro mi sono lasciata guidare da questo concetto. Inoltre sono affascinata dall'idea degli aborigeni d'Australia di vedere un territorio non come un pezzo di terra determinato, ma come un reticolato dinamico di vie, di tracce, di canti.

La sequenza video inizia con una proiezione per tutta la superficie, quindi il video si estende all'interno dell'installazione, e finisce in parte sull'opera di Anita. L'immagine iniziale è la riva del mare con le eterne fluttuazioni dell'acqua,

resa in forma circolare, e la linea bianca della schiuma delle onde si trasforma in spirali e cerchi concentrici. Dopo qualche minuto l'acqua lascia spazio alla sabbia, i cerchi concentrici diventano linee tratteggiate e la proiezione diventa un *video-mapping* sui 4 riquadri bianchi. In ogni pannello succede una cosa diversa: una mano scava un osso dalla sabbia mentre un'altra mano ci seppellisce una foglia, una tira fuori un foglietto piegato di carta, lo apre e c'è scritto la parola vita, le lettere volano via e si trasformano in altre lingue, una mano lancia una pietra da un pannello all'altro - insomma è un gioco di trasformazione e di scambio di oggetti e parole tra i riquadri diversi. Dopo un po' tutto viene di nuovo allagato dall'acqua del mare e altre scene sorgono dalla sabbia.”

(M. Korporal)

*Under the Same Roof, the installation in Sala 1 with
the four artists, May 2018.
From left to right: Kristien De Neve, Anita Guerra,
Marina Buening, Maria Korporal.*

