

MARE ADRIATICO

BARLETTA

BARI

CASTELLI DI PUGLIA

BARI

BARLETTA

con il patrocinio e la collaborazione di/
under the patronage of and in collaboration with

evento promosso da/event promoted by

Regione Puglia
Assessorato al Mediterraneo

con il patrocinio/under the patronage of

Comune di Bari

con il sostegno e la promozione di/
with the support of

in collaborazione con/in collaboration with

evento promosso da/event promoted by

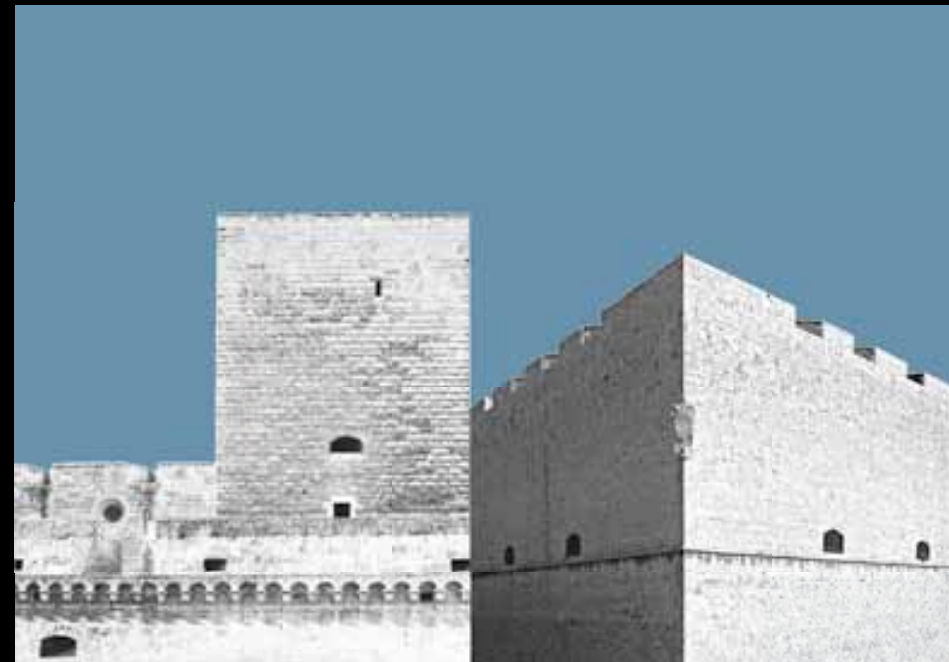

Regione Puglia
Assessorato al Mediterraneo

con il patrocinio/under the patronage of

Comune di Barletta

intramoenia extrart

Castelli di Puglia/Castles of Apulia
Grand Tour in Terra di Bari/Grand Tour in the Land of Bari

Castello Svevo di Bari/Swabian Castle of Bari
18 dicembre 2008 – 8 marzo 2009/December 18, 2008 – March 8, 2009

Castello di Barletta/Castle of Barletta
16 maggio – 20 settembre 2009/May 16 – September 20, 2009

Direttore scientifico/scientific director

Achille Bonito Oliva

Curatore generale/general curator

Giusy Caroppo

Curatore esecutivo/executive curator

Rossella Meucci Reale

*Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia/
Regional Director for Apulia's Cultural and Natural Heritage*

Ruggero Martines

Ideazione e organizzazione/Project and planning

Eclettica_Cultura dell'Arte

Associazione Culturale, Barletta

produzione evento

ECLETTICA
Cultura dell'Arte
www.ecletticaweb.it

allestimenti

Romano
exhibit

ufficio stampa

MANUAL
COMUNICAZIONE INFORMATICA E MARKETING

catalogo

editrice
rotas

ideazione e cura generale del progetto/*format and curatorship of INTRAMOENIA EXTRART*
Giusy Caroppo, Art director Eclettica_Cultura dell'Arte, Barletta

ufficio stampa e immagine/*press office and image*
Manual comunicazione informazione immaginazione
Paola Marino, Pino Pipoli

siti internet /*web sites*
www.ecletticaweb.it
www.intramoeniaextrart.it

web master
Assunta Amici - SPIM s.r.l.

La mostra di Bari/*The exhibition in Bari*

INTRAMOENIA EXTRA ART Il Terzo Paradiso/*The Third Paradise*

ideazione e organizzazione /*project and planning*
Eclettica_Cultura dell'Arte
in collaborazione con/*in collaboration with*
Cittadellarte FONDAZIONE PISTOLETTO, Biella - RAM Radioartemobile, Roma - BunkerArt, Milano

TESTIMONI DEL TERZO PARADISO/TESTIMONIALS OF THE THIRD PARADISE
coordinamento progetto/*a project coordinated by*
Maria Grazia Taddeo

I testimoni coinvolti/*The testimonials involved*
Cosimo Damiano Fonseca, Francesco Moschini, Stefen Nienhaus, Teresa Pellegrino, Nichi Vendola

IL TERZO PARADISO/THE THIRD PARADISE: MAMA/Free Style Music
ideazione e organizzazione progetto/*a project conceived and organized by*
Eclettica_Cultura dell'Arte in collaborazione con/*in collaboration with* **Cittadellarte FONDAZIONE PISTOLETTO, Biella - RAM Radioartemobile, Roma - BunkerArt, Milano**
direzione/*directed by*
Mario Pieroni, Giusy Caroppo
coordinamento/*coordinated by*
Ester De Rosa, Francesca De Filippi
supervisione di/*supervised by*
Guillermina De Gennaro
testi e presentazione live set/*texts and live set presentation*
Tobia D'Onofrio

I musicisti coinvolti/*the musicians involved*
Sergio Altamura, Gianluca De Rubertis/II GENIO, Eraser, Faraualla, Kamafei, Monowatt, Luigi Morleo, Roberto Ottaviano, Psycho Sun, She walks in beauty, Mirko Signorile, Ricky Erre Love + Enzo Veronese, Ester Valentini, Davide Viterbo

luogo virtuale del progetto/*virtual location of the project*
www.ecletticaweb.it/terzoparadiso-mama,
www.radioartemobile.it, www.myspace.com
Streaming RAM LIVE: <http://live.radioartemobile.it>

sale di registrazione/*recording studios*
Gel Studio, Trani
Il Cantiere di Luigi Russo, Cutrofiano (Lecce)

guide didattiche/*didactic guides*
Roberta Boccuzzi, Chiara Gasparro, Giulia Anaclerio

progetto allestimento mostra/*exhibition design*
Arcotech s.r.l., Roma/Arch. Daniela Ferragni
in collaborazione con/*in collaboration with* **Stefano Panero, Giovanni Musarò**

layout e allestimento/*layout and set up*
ROMANO EXHIBIT, Bari

si ringrazia per la collaborazione/*thanks for the collaboration to*
Alessandra Lacasella, scenografa/set designer

realizzazione muretto a secco/*dry stone wall built by*
F.lli Pasquale e Filippo Lodeserto e Giuseppe Lacorte
direttore dei lavori/*site engineer*
arch. Michelangelo Dragone

impianti tecnici ed elettronici/*technical and electronic systems*
Antonio Trimani per RAM radioartemobile, Roma
service audio e luci - Live Set/*sound and light service - Live Set*
AUDIOONE di Oronzo Leone, Barletta

assicurazione/*insurance*
Sara Assicurazioni, Barletta

servizio catering per la serata inaugurale/*catering service for the inauguration evening*
COLORIBO di Bice Perrini, Bari

si ringrazia/*thanks to*

MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo/Museo H. C. Andersen, Roma
Direzione/*direction* ARTE **Anna Mattiolo**; Conservatore/*curator* **Luisa De Marinis**; Assistente/*assistant* **Prisca Cupellini**

Assessorato al Mediterraneo - Servizio Mediterraneo - Ufficio Pace, intercultura e integrazione fra i popoli/*Councillorship for the Mediterranean - Mediterranean Service - Peace Office*
dirigente Ufficio Pace/*chief manager of Peace Office*
Flavia Chirianni
assistente/*assistant*
Fara Catacchio

per la Banca MPS/*for MPS Bank*
Gualtiero De Felice, responsabile Area Territoriale Sud-Est
Lorenzo Gorgoni, componente consiglio di amministrazione
Patrizia Segà, Mirco Ciacci, area comunicazione

per la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia/*for the Superintendency for Architectural Heritage and Landscape of the Provinces of Bari and Foggia*
Attilio Maurano, soprintendente ad interim
un ringraziamento speciale a/*special thanks to* **Filli Albanese**

per il Castello Svevo di Bari/*for the Swabian Castle of Bari*
direzione Castello Svevo di Bari/*director of Bari's Swabian Castle*
Annamaria Lorusso
assistenti/*assistants*
Angela Garribba, Rosa Grittani, Rosa Rigida

La mostra di Barletta/*The exhibition in Barletta*

INTRAMOENIA EXTRA ART On the ground, underground

ideazione e organizzazione/*project and planning*

Eclettica_Cultura dell'Arte
art director **Giusy Caroppo**

progetto finanziato da/a *project financed by*

Puglia Circuito del Contemporaneo/Apulia Contemporary Tour

Accordo di Programma Quadro 'Sensi Contemporanei' sottoscritto dalla Regione Puglia con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato dal Comune di Barletta con il coordinamento della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO/*MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT*

Direttore g. del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo/*Head of Development Policy Department*
Alberto Versace

REGIONE PUGLIA/*APULIA REGIONAL GOVERNMENT*

Assessore al Mediterraneo/*District Councillor for the Mediterranean*

Silvia Godelli

Responsabile A.P.Q. - Dirigente Attività Culturali/*A.P.Q Head - Manager of Cultural Activities*

Giovanna Labate

Coordinatore A.P.Q./*A.P.Q Coordinator*

Giancarlo Piccirillo

DIREZIONE REGIONALE PER I BB CC E PP DELLA PUGLIA/*REGIONAL DIRECTION FOR APULIA'S CULTURAL AND NATURAL HERITAGE*

Direttore Regionale/*Regional Director*

Ruggero Martines

Segreteria Particolare/*Private Secretariat*

Marisa Milella

COMUNE DI BARLETTA/*MUNICIPALITY OF BARLETTA*

Sindaco della Città/*Mayor of the Town*

Nicola Maffei

Dirigente ad interim Settore Beni e Servizi Culturali, Responsabile AQP/*interim Head of Cultural Heritage and Services Office, APQ Chief Manager*

Santa Scommegna

Dirigente Settore Attività Culturali/*Chief Manager of Cultural Activities*

Emanuela Angiuli

Dirigente Settore LL.PP/*Head of LL.PP Office*

Sebastiano Longano

segreteria organizzativa per/*organizing secretariat for* Eclettica_Cultura dell'Arte

Anna Saba Didonato

rapporti con l'estero e prestiti/*international relations and loans*

Luciana Cortellino, Luciana D'Agnano, Vittoria D'Agnano, Maria Grazia Costantino

segreteria scientifica e guide didattiche/*scientific secretariat and didactic guides*

Ester De Rosa, Anna Saba Didonato, Rossella Falcone, Stefania Occhionorelli, Gabriella Ruta, Carmine Cristallo, Rosanna De Gennaro. E inoltre/*and*: **Mariangela Garribba, Lucia Guaglione, Maria Grazia Taddeo.**

coordinamento *INTRAMOENIA EXTRA LAB* (visite guidate e laboratori)/*INTRAMOENIA EXTRA LAB (guided tours and workshops)* coordinated by **Gabriella Ruta**; si ringrazia/*thanks to* **Stefania Occhionorelli, Angela Piccolo/Punto Einaudi (Barletta-Bari)**

partenariati per stage/*partners for internships*

Università degli Studi di Bari, Università degli Studi Roma 3, Istituto Universus, Bari

coordinamento incontri accademici/*Art Academy workshops* coordinated by

Mirella Casamassima si ringrazia/*thanks to* **Prof. Luigi Mastromauro**

coordinamento incontri universitari/*University workshops* coordinated by **Christine Farese Sperken**

servizio reception e bookshop del Castello/*reception and castle bookshop*

COOPERATIVA 7 RUE, Barletta

Responsabile/*Chief manager* **Gianfranco Rizzi**

Bookshop: **Annunziata Monica Labianca, Lucia Filannino**

si ringrazia il personale tutto operante nel castello e in particolare/*thanks to the castle personnel and in particular to*

Giuseppe Lanotte, Savino Delvecchio, Raffaele Garribba, Angela Dazzaro, Domenico Menna, Giacinto Damato e Angela Francabandiera

si ringrazia/*thanks to*

per la Regione Puglia – Assessorato al Mediterraneo – Settore Attività Culturali/*for Apulia Regional Government – Councillorship for the Mediterranean – Cultural Activity Office*

Dirigenti Settore Attività Culturali, Mediterraneo, Pace della Regione Puglia/*Chief Managers of Cultural Activity, Mediterranean, Peace Offices*

Giovanna Labate, Antonio Ria, Bernardo Notarangelo, Flavia Chirianni

Segreteria particolare Assessorato al Mediterraneo della Regione Puglia/*Private secretariat Councillorship for the Mediterranean*

Concita Vigneri

Ufficio Programmazione e Promozione di iniziative regionali/*Office for Planning and Promotion of regional initiatives*

Lucia Berardino

assistenti/*assistants*

Rosaria Ricci, Grazia Maticchione

per le procedure amministrative/*administrative officers*

Michele Petrelli, Michele Forenza

per il Comune di Barletta – Settore Beni e Servizi Culturali/*Municipality of Barletta – Cultural Heritage and Services Office*

funzionario/*functionary*

Mauro Tridente

istruttori amministrativi/*chief administrative officers*

Wanda Rucci, Daniele Mancini

Ufficio Demanio e Patrimonio/*State Property Office*

Pasquale Chiariello

un ringraziamento particolare a/*special thanks to*

EDITRICE ROTAS, Barletta

editore e direttore de/*publisher and editor of* Il Fieramosca

Renato Russo

Direzione/*editor in chief*

Beppe Santo

graphic designer

Chiara Esposito

e i collaboratori tutti/*and the whole staff*

progetto allestimento mostra/*exhibition design*

Arcotech s.r.l., Roma/Arch. Daniela Ferragni

in collaborazione con/*in collaboration with* **Stefano Panero, Giovanni Musarò**

curatore esecutivo/*executive curator*

Rossella Meucci Reale

layout allestimento e logistica/*exhibition layout and logistics*

ROMANO EXHIBIT, Bari

progetto e direzione lavori del recupero e sistemazione dei sotterranei e fossato del Castello Normanno Svevo Angioino Aragonese/*Project and direction of the restoration work on the moat and basements of the Norman Swabian Angevin Aragonese Castle*
arch. Stefano Serpenti

la performance di Paolo Chiasera si è svolta in collaborazione con i writers/*Paolo Chiasera's performance took place in collaboration with the writers*
POKE (Luca Dileo), JEDI (Gianluca Crudele), LP (Luca Piccolo); riprese video di/*video by* **Luca Fontana**

allestimento opera Loris Cecchini eseguito da/*set up of Loris Cecchini's work by*
Paolo Ricci

realizzazione light box esterni di Alessandro Palmigiani/*Alessandro Palmigiani's outside light boxes realized by*
STUDIO 2 di Salvatore Rizzi, Barletta

realizzazione installazione esterna di Betty Bee/*Betty Bee's outside installation realized by*
Collettivo NODO (Maria Antonietta Bagliato, Daniele Diomede, Lea Caputo), Bari

sabbia fornita da/*sand provided by*
Sipe srl – Trani/Premix

impianti tecnici ed elettronici/*technical and electronic systems*
AUDIOONE di Oronzo Leone, Barletta

assistenza tecnica informatica/*computer technician*
Giuseppe Esposito

atmosfera e buffet per la serata inaugurale e finissage a cura di/*sound and buffet for vernissage and finissage by*
Silvia Di Benedetto, dj Papaceccio

security
Vegapol, Barletta

servizi ausiliari/*auxiliary services*
B.a.r.s.a, Barletta

accoglienza/*accomodation*
Nicotel, Barletta; Hotel dei Cavalieri, Barletta; VinsLounge Bed & Breakfast, Barletta
Ristorante Il Brigantino, Barletta; Santacroce Pizza & Pub, Barletta

Gli stage presso la mostra/*Internships during the exhibition*

Istituto Universus, Bari
Carmino Cristallo, Rosanna De Gennaro
Università degli Studi di Bari
Roberta Boccuzzi, Enrica Dardes
Università degli Studi ROMA 3

Maria Rosaria Di Bello
servizio guide vernissage/*guides during the vernissage*
Istituto professionale per i Servizi Commerciali, Turistici, Sociali e della Pubblicità "Nicola Garrone", Barletta - Classe V D
Percorso multidisciplinare per l'Esame di Stato di Tecnico dei servizi turistici
Grazia Dibenedetto, I.P. "Nicola Garrone", Barletta Classe V C
Riprese e montaggio video come strumento per dimostrare le capacità di reportage per la realizzazione di un filmato per una web tv/*shooting and editing of a reportage for web tv*
Francesco Balacco, cineoperatore

I laboratori/*the workshops*

EL ANATSUI: *incontro con gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Bari.*
PIERO MOTTOLA: *"Da una scelta estetica ad una musica non scelta". Argomenti trattati: coinvolgimento del pubblico nell'opera d'arte a partire da Policleto; estetica del rumore, dal futurismo in poi; metodo sperimentale nella progettazione di strutture acustiche e visive emotivamente evocative.*
DUENUOVI/Two&New (born): *"Il confezionamento del messaggio nella società multiculturale"*
MARIA PIZZI: *"Sperimentazioni: Quando il video incontra il teatro"*
DOMINGO MILELLA E MASSIMO RUIU: *"Landscapes: un viaggio tra paesaggi interiori e architetture di paesaggio"*
PIERO MOTTOLA: *"Improvvisazione su cielo acustico, 2009" nei giardini del Castello*
BETTY BEE: *"Arte/Vita-Vita/Arte" incontro con gli studenti d'Accademia*

Altri eventi collaterali/*other collateral events*

28 agosto 2009, Visita guidata alla mostra e gran soirè in collaborazione con **Rotary Club, Barletta**
5 Settembre 2009, **NOTTE BIANCA** apertura straordinaria della mostra; Concerto per violoncello di Davide Viterbo
23 Settembre 2009, **Gran Finissage**

Partecipazione alle Fiere d'Arte e Turismo/*Art and Tourism Fairs*

MAXXI – Museo Nazionale Delle Arti del XXI Secolo/Museo H.C. Andersen
Conferenza stampa **INTRAMOENIA EXTRA ART – Il Terzo Paradiso**
Festival dell'Innovazione – Fiera del Levante, Bari

"Le nuove tecnologie applicate alla comunicazione del messaggio contemporaneo. Dalla installazione interattiva di Studio Azzurro nel museo Pino Pascali all'opera multimediale Il Terzo Paradiso nell'ambito di Intramoenia Extra Art", workshop a cura dell'Assessorato al Mediterraneo della Regione Puglia.
The Road to Contemporary Art 2009, Roma
"Contemporaneo doc nelle periferie dell'arte: INTRAMOENIA EXTRA ART porta l'arte contemporanea nei castelli di Puglia", intervento a cura di Giusy Caroppo.

Sede della Regione Puglia, ROMA
Conferenza stampa **INTRAMOENIA EXTRA ART – On the ground, underground**

Il catalogo / The catalogue

catalogo a cura di / catalogue edited by
Giusy Caroppo

progetto grafico di / graphic design by
Chiara Esposito

impaginazione e stampa / paging and printing
Editrice Rotas, Barletta

illustrazione di copertina / cover illustration by
Pino Pipoli

traduzioni e revisione testi / English translations and editing by
Luciana Cortellino

Referenze fotografiche, immagini delle mostre / photos of the exhibitions
Per Il Terzo Paradiso – Castello Svevo di Bari / for The Third Paradise – Swabian Castle of Bari
Giuseppe Fioriello

E contributi di / and contributions by
Alessandro Lacirasella, Daniele Diomede
Per On the ground, underground – Castello Svevo-Aragonese di Barletta / for On the ground, underground – Swabian-Aragonese Castle of Barletta
Maurizio Abbate
e contributi di / and contributions by
Giuseppe Fioriello, Carlo Michele Schirinzi, Giovanni Musarò (arcotech), NODO, Maria Grazia Taddeo, Anna Saba Didonato, Luciana D’Agnano, Pasquale Amendolagine

audiovisivo / audiovisual “on the ground, underground”
ideazione, regia e realizzazione di / conceived, directed and realized by
Carlo Michele Schirinzi
musiche originali di / original soundtracks by
Gabriele Panico
produzione / production
© 2009 Carlo Michele Schirinzi / Eclettica_Cultura dell’Arte

un particolare ringraziamento è rivolto a / special thanks to
Università degli Studi di Bari, Accademia di Belle Arti di Bari, BANCA Monte dei Paschi di Siena, FAI – Fondo per l’ambiente italiano

e a tutti coloro che hanno offerto il loro prezioso contributo / and to all those who have kindly contributed
Laura Centaro, Francesca De Filippi, Anna Maria Giannone, Francesco Schiavulli, Costantino Cafagna, Emiddio Romano, Salvatore de Mola, Filly Albanese, Gigi Leonetti, Domenico Monterisi, Pino e Angelo Dibello, Costantino Foschini, Mimmo e Ruggiero Lasala, Agenzia Viaggi Blumen di Michela Battaglia, Linuccia Stagni, Michele Languino per Sara Assicurazioni, Centroservice Barletta, Paolo Porziotta e Maretta, Antonio Diviccaro.

Si ringraziano gli artisti, i prestatori e gli assistenti / Thanks to the artists, galleries and assistants

Cittadellarte - FONDAZIONE PISTOLETTO, Biella
RAM Radioartemobile, Roma
BunkerArt, Milano
Frittelli Arte, Firenze
Triumph Gallery, Mosca e / and Multimedia Art Center, Mosca
Massimo Minini, Brescia
Artur Walther
Pino Casagrande, Roma
Fortes Vilaça, San Paolo
Il Ponte Contemporanea, Roma
Collezione Privata, Rutigliano (Bari)
Patrick Hoet (Belgio)
Brancolini & Grimaldi, Firenze, Roma
Stefania Miscetti, Roma
Marilena Bonomo, Bari
Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin
Eclettica_Cultura dell’Arte, Barletta
Pio Monti, Roma
Fondazione Morra, Napoli

e inoltre / and
Teresa Carnevale, Maria Grazia Costantino, Stefania Miscetti, Valentina Costa, Vittoria Fanelli, Ruth Addison, Siglind Guettler, Nikolaus Ruzicska, Stephan Köhler, Stina Edblom, Simone Frittelli, Roberta Smiraglia, Gianluca Ranzi, Barbara De Coninck, Dobrila Denegri, Verusca Piazzesi, Giulia Contri, Veronica Tronnolone, Katie Jane LaBauve, Italo Tomassoni, Tatiana Dager, Marcia de Moraes, Alice Cammisuli, Carlo Berardi.

INTRAMOENIA EXTRART
CASTELLI IN TERRA DI BARI

ISBN 978-88-96135-10-5
©2009 Editrice Rotas - Barletta
www.editricerotas.it

della stessa collana / from the same collection

INTRAMOENIA EXTRART
CASTEL DEL MONTE

INTRAMOENIA EXTRART
CASTELLI DELLA DAUNIA

INTRAMOENIA EXTRART
CASTELLI DEL SALENTO

Comitato d'onore/Honour Board

Francesco Prosperetti
*Direttore Generale PARC
Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

Alberto Versace
*Direttore generale del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo
Ministero dello Sviluppo Economico*

Nichi Vendola
Presidente della Regione Puglia

Silvia Godelli
Assessore al Mediterraneo della Regione Puglia

Anna Mattiolo
Direttore MAXXI Servizio Arte

Ruggero Martines
Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia

Attilio Maurano
*Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
per le Province di Bari e Foggia*

Fabrizio Vona
Soprintendente per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici della Puglia

Michele Emiliano
Sindaco del Comune di Bari

Nicola Laforgia
Assessore alle Culture del Comune di Bari

Nicola Maffei
Sindaco del Comune di Barletta

Marisa Milella
Segreteria particolare Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia

Giovanna Labate
*Dirigente Settore Attività Culturali - Assessorato regionale al Mediterraneo
Responsabile APQ*

Santa Scommegna
*Dirigente Settore Attività Culturali - Comune di Barletta
Responsabile APQ*

Giuseppe Mussari
Presidente Banca Monte dei Paschi di Siena

Antonio Vigni
Direttore generale Banca Monte dei Paschi di Siena

La Cultura della Regione Puglia tra contemporaneità, memorie ancestrali, pietre storiche

Il circuito dell'Arte Contemporanea in Puglia e, incastonata al suo interno, la IV edizione del *Grand tour*, la straordinaria emozione creativa che ormai da anni, con *Intramoenia Extra Art*, attraversa i castelli di Puglia e li chiama alla sfida della contemporaneità.

Questo è un anno speciale, l'anno di una sfida vinta: dalle suggestioni promanate dal Castello Svevo di Bari attraverso *Il Terzo Paradiso* di Michelangelo Pistoletto e la scultura sonora della Nannini fino all'inedita circostanza di esplorare le metafore espressive del sottosuolo castellario barlettano con il progetto "*On the ground, underground*", la materialità immateriale dell'Arte contemporanea si incrocia con i miracoli di una terra antica come la Puglia e la fa vibrare di risonanze simboliche e di nuovi orizzonti vitali.

È Cultura con la maiuscola quella che la nostra regione ha deciso di fabbricare, coniugando contemporaneità, orizzonti lontani e memorie ancestrali nella trascolorante significatività delle nostre pietre storiche, dei borghi, dei monumenti.

Sullo sfondo il mare, la ruggine della terra, il verde degli ulivi.

Una terra di avventure, la Puglia, che chiede all'Arte presenza e nuovi significati e guarda al di là, oltre i confini geografici e disciplinari, per parlare di sé, dell'altro e con gli altri, attraverso la lingua universale della creatività.

The Culture of Apulia among contemporaneity, ancestral memories, historical stones

The network of Contemporary Art in Apulia and, inside it, the IV edition of the Grand tour, the extraordinary creative emotion that, with Intramoenia Extra Art, has been moving throughout the castles of Apulia for years, forcing them to accept the challenge of contemporaneity.

This is a special year, the year of a triumph: from the charm spread by the Swabian Castle of Bari through "The Third Paradise" by Michelangelo Pistoletto and the sound sculpture by Gianna Nannini to the brand-new exploration of the expressive metaphors in the basements of Barletta's castle with the project "On the ground, underground", the immaterial materiality of contemporary art blends with the miracles of such an ancient land as Apulia and make it vibrate with symbolic resonances and new life horizons.

Our region decided to produce true Culture, combining contemporaneity, distant horizons and ancient memories with the kaleidoscopic significance of our historical stones, towns, monuments.

In the background, the sea, the rust-colored land, the green of olive trees.

A land of adventures, Apulia, that asks Art for presence and new meanings and looks beyond geographical and disciplinary boundaries to talk about itself, the others and with the others, through the universal language of creativity.

Silvia Godelli

Assessore al Mediterraneo della Regione Puglia
Apulia's District Councillor for the Mediterranean

Puglia Circuito del Contemporaneo

Con un'inversione di tendenza rispetto all'architettura, l'arte, confinata in passato al chiuso di chiese e palazzi, o alla caratterizzazione scultorea di piazze, oggi apparentemente vive un momento felice che le permette di essere ospitata in maniera diffusa sul territorio storicizzato. Per delineare le possibili modalità di inserimento dell'arte contemporanea nel contesto urbano delle città italiane occorre fare alcune considerazioni. La prima riguarda la sostanziale atipicità del rapporto tra arte contemporanea e territorio nel nostro paese, dove il contesto urbanistico e ambientale è dominato dalla presenza dell'arte antica. Tale inserimento può avvenire, soltanto attraverso un'analoga presenza diffusa offerta all'arte contemporanea all'interno dei luoghi connotati simbolicamente dall'antico, in modo tale da creare un'idea non di contrasto, bensì di continuità, tra passato e presente, antico e moderno.

Il paesaggio antropico ha acquistato un suo ruolo specifico all'interno del progetto del mondo umano presente e futuro, diventando soggetto culturale e oggetto anche di rappresentazione artistica. Smarrito il suo valore ideale estetizzante oggi il paesaggio antropico viene percepito come "testo" di letteratura del presente, come "modello" strutturante del reale, la cui morfologia riflette le dinamiche geopolitiche e socioculturali del pianeta. In questo scenario l'artista pratica una operazione di "umanizzazione" del paesaggio industriale. Nei luoghi legati alla storia della città, i lavori degli artisti acquistano la funzione di "segni del presente" e interagiscono visivamente con i "segni" della storia, ad indicare la possibilità di vivificare l'arte del passato attraverso un innesto con i valori culturali del presente. Sono queste le premesse che hanno portato alla realizzazione del progetto «Puglia Circuito del Contemporaneo».

Le azioni previste, siglate nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Sensi contemporanei" tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Puglia, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, la Provincia di Lecce e i Comuni di Barletta e Polignano, intendono raccordare e mettere a sistema la programmazione, i luoghi, il pubblico e le politiche degli Enti locali nei settori delle arti contemporanee, dell'architettura e del design perseguendo l'obiettivo della costituzione sul territorio pugliese di una rete policentrica d'eccellenza per la produzione e fruizione di arte contemporanea, determinata dal marchio di qualità "Puglia Circuito del Contemporaneo". L'ambizione è quella di contribuire energicamente alla creazione di una rete stabile per la programmazione e promozione dell'arte contemporanea sul territorio pugliese, finalizzata ad una stabilizzazione dell'offerta, alla formazione del pubblico dei fruitori, al sostegno della creatività pugliese, al miglioramento dell'attrattività complessiva del territorio regionale.

La Puglia si colloca, così, nel solco della migliore tradizione europea della programmazione delle attività culturali, che inserisce l'arte contemporanea tra le priorità di azione, mantenendo viva l'attenzione e la sensibilità del pubblico nei confronti delle tendenze creative emergenti e innovative.

L'intervento si sostanzia in un insieme di singoli eventi di arte contemporanea che assumono significato sia considerati singolarmente che letti in una sequenza ideale, in relazione fra loro grazie anche alle caratteristiche identitarie del patrimonio storico-artistico all'interno del quale gli interventi artistici trovano collocazione.

L'obiettivo è contribuire a ricostruire un ricco e vitale contesto di cui si scorgono sorprendenti potenzialità creative, culturali, turistiche ed economiche, ma il cui limite è dato dal procedere in forme isolate e frammentate.

Con «Puglia Circuito del Contemporaneo» l'arte contemporanea "rileggerà" la Puglia, ne interpreterà i luoghi e le suggestioni storiche, restituendo una nuova e diversa vitalità al panorama di crescita dell'intera regione.

Apulia Contemporary Tour

Art, once kept inside churches and palaces or used for a sculptural characterization of squares, seems to be experiencing a lucky moment today – as opposed to architecture – which allows it to be widely hosted in strongly historicized contexts.

In order to understand how contemporary art becomes part of the urban context of Italian towns, it is necessary to make some remarks. The first one concerns the non-conventional relationship existing between contemporary art and territory in our country, whose towns and environment are dominated by the presence of ancient art. Contemporary art can become part of such a context only if it is offered a similarly widespread presence inside places that are symbolically dominated by ancient art, so that the idea of a continuity, and not of a contrast, between past and present, ancient and modern, is conveyed.

The anthropic landscape has gained a specific role within the project of the present and future human world, thus becoming both a cultural subject and an object to be represented by art. Today, after losing its ideal aesthetic value, the anthropic landscape is considered as a "text" of the literature of the present, a "pattern" structuring reality, whose morphology mirrors the geopolitical and socio-cultural dynamics of the universe. In such a context, artists try to "humanize" the industrial landscape. In sites connected to the history of the town, artists' works become "signs of the present" that visually interact with the "signs" of history, thus suggesting the possibility that the art of the past can revive by blending with the cultural values of the present.

Such are the premises that lay at the basis of the project «Puglia Circuito del Contemporaneo» (Apulia Contemporary Tour). The actions to be undertaken, contained in the Program Agreement 'Sensi Contemporanei', signed by the Ministry of Economic Development, the Ministry for Arts and Culture, the Regione Puglia, the Regional Direction for Apulia's Cultural and Natural Heritage, the Province of Lecce and the municipalities of Barletta and Polignano, aim to connect and organize into a system the planning, sites, audiences and policies of Local Authorities in the fields of contemporary art, architecture and design, with the purpose to create a polycentric network of excellence in Apulia, capable of producing and promoting contemporary art events, characterized by the quality brand "Puglia Circuito del Contemporaneo". We aim to strongly contribute to the creation of a permanent network for planning and promoting contemporary art in Apulia, with the purpose to stabilize the offer, educate the public, support Apulian creativity, improve the general attractiveness of the region.

As far as the planning of cultural activities is concerned, Apulia thus follows the greatest European tradition, since it puts contemporary art among its priorities, keeping people interested and open to innovative and emerging creative trends. A series of contemporary art events have been planned, which become significant both as single events and as part of an ideal sequence that links them together, also thanks to the peculiar identity of the historical and artistic heritage in which they are set. Our main purpose is to recreate a rich and vital context, whose surprising creative, cultural, tourist and economic potential becomes more and more evident, though its development is still hindered by a highly fragmented system.

Thanks to «Puglia Circuito del Contemporaneo», contemporary art will suggest a new way of "reading" Apulia, its sites and historical heritage, thus giving a new and different life to the growth prospects of the whole region.

Ruggero Martines

Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
Regional Director for Apulia's Cultural and Natural Heritage

Il Polo museale di Barletta proiettato in un dimensione internazionale

Il Comune di Barletta, attraverso la realizzazione del progetto Polo Museale Città di Barletta, sta ridisegnando lo scenario dei beni culturali del territorio urbano attraverso la riorganizzazione del proprio patrimonio e la promozione di eventi culturali ed espositivi di alto spessore.

Il Palazzo della Marra con la Pinacoteca "Giuseppe De Nittis", il Castello con i suoi Musei e il busto di Federico II, la Chiesa di "Santa Maria degli Angeli" detta dei Greci con la sua Iconostasi, la Cantina della Sfida riacquistano senso perché la città li riconosce come patrimonio d'identità della propria storia sedimentata nelle maestose architetture, nelle opere d'arte, nelle azioni di animazione e fruibilità collettiva.

L'architettura maggiore della città, il Castello, costituisce una simbologia riconosciuta nell'identità della storia cittadina; esso è il luogo di eccellenza sia per la monumentalità che per la perfezione architettonica. Altro fattore di identità simbolica in campo artistico è l'opera di Giuseppe De Nittis che ha travalicato i confini regionali soprattutto grazie all'attenzione di studiosi e di mostre a lui dedicate.

Il percorso intrapreso interseca i luoghi, le cose, l'opera di singoli personaggi e di popoli che hanno pensato, costruito, dominato, operato, nei tempi lunghi delle vicende umane di piccole collettività e di grandi dinastie. La ricerca di una lettura fra i contenitori monumentali ed i contenuti non riguarda soltanto le opere ma anche il leggendario storico nel quale si colloca la Disfida di Barletta.

La riqualificazione dei luoghi con l'applicazione di tecnologie multimediali in grado di suscitare un forte impatto immaginifico proietta il Castello assieme al Polo Museale verso una fruizione di carattere internazionale: è il caso di INTRAMOENIA/EXTRA ART - Castelli di Puglia, il progetto di valorizzazione dei monumenti pugliesi promosso dalla Regione Puglia con la direzione scientifica di Achille Bonito Oliva e a cura di Giusy Caroppo.

The Museum Pole of Barletta towards an international dimension

Thanks to the project "Polo Museale Città di Barletta" (Museum Pole Town of Barletta), the town of Barletta is changing the scenery of its urban monuments through the reorganization of its cultural heritage and the promotion of first-class cultural events and exhibitions.

The Della Marra Palace, hosting the "Giuseppe De Nittis" Picture Gallery, the Castle with its Museums and the bust of Frederick II, the Church of "St. Mary of the Angels", also known as Church of the Greeks, and its Iconostasis, the Tavern of the Challenge, all gain a new sense, since the town recognizes them as symbols of its own historical identity, settled in the imposing architectures, artworks and initiatives of public entertainment.

The most important architecture of the town, the Castle, is a well-known symbol of the town historical identity; it is a place of excellence for both its monumentality and the architectural perfection. Other artistic symbols of identity are the paintings by Giuseppe De Nittis, whose work has gone beyond the regional boundaries, thanks to a great interest from scholars and to exhibitions dedicated to him.

The Pole project started intertwines places, things, works of both individuals and populations that thought, built, ruled, worked during the century-long human vicissitudes of small communities as well as of great dynasties. The search for a reading that can link the monumental container with its content refers not only to artworks but also to the legendary history of the "Disfida di Barletta" (The Challenge of Barletta).

The requalification of the abovementioned sites through the introduction of multimedia technologies, capable of stirring imagination, opens both the Castle and the Museum Pole to an international public: that's the case of INTRAMOENIA EXTRA ART - Castelli di Puglia, the project aimed at promoting Apulia's monuments, supported by Regione Puglia, carried out under the scientific direction of Achille Bonito Oliva and curated by Giusy Caroppo.

Nicola Maffei
Sindaco della Città di Barletta
Mayor of the town of Barletta

Banca Monte dei Paschi di Siena a sostegno della cultura

Con la sponsorizzazione di "INTRAMOENIA/EXTRA ART – Arte contemporanea nei Castelli di Puglia" continua il percorso di promozione e valorizzazione delle attività culturali e artistiche da parte di Banca Monte dei Paschi. Con questa rassegna l'arte contemporanea torna nei castelli pugliesi confermando il proficuo rapporto tra Banca Monte dei Paschi di Siena e la Regione Puglia.

Dopo aver coinvolto Castel del Monte, i siti dauni di Lucera, Monte Sant'Angelo, Manfredonia e i castelli del Salento con il "Grand Tour della Meraviglia" (Lecce, Muro Leccese ed Acaya), INTRAMOENIA/EXTRA ART ha inaugurato, tra dicembre 2008 e marzo 2009, la quarta tappa di questa originale mostra itinerante che tocca il Castello Svevo di Bari e il Castello di Barletta, che costituiscono il circuito delle fortificazioni della terra di Bari. La manifestazione nel Castello Svevo di Bari ha ospitato un artista italiano molto apprezzato all'estero, Michelangelo Pistoletto, con la complessa installazione "Il Terzo Paradiso" che prevede, nel suo nucleo centrale, "Mama" scultura vocale di Gianna Nannini, rinomata cantautrice senese.

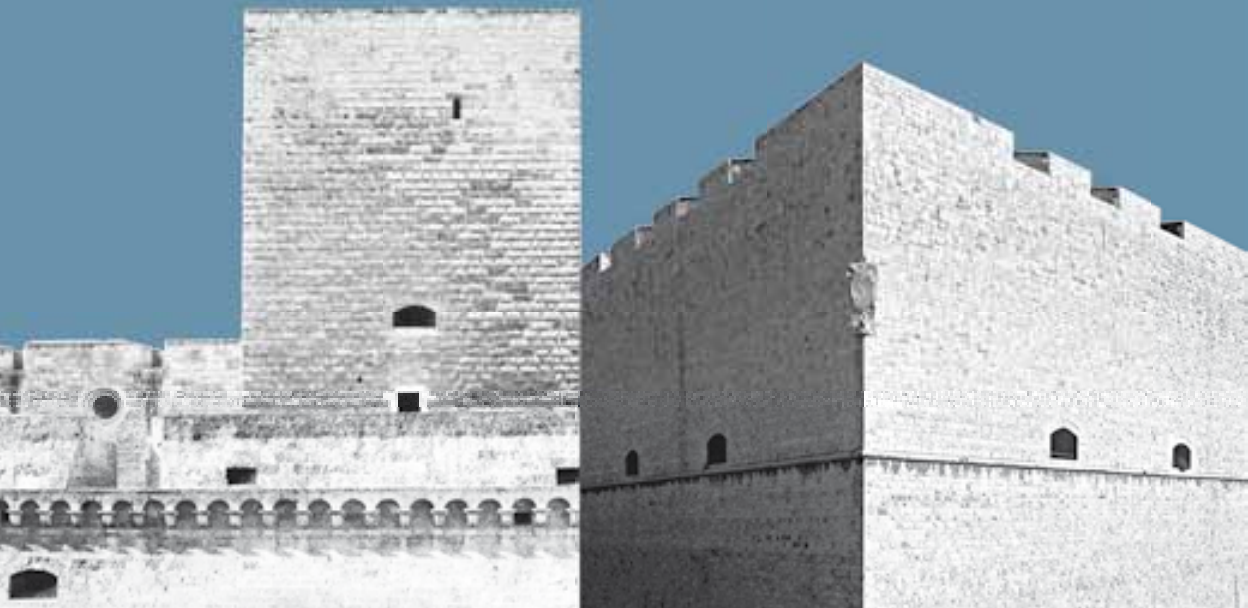
In oltre cinquecento anni la Banca Monte dei Paschi è sempre stata sinonimo di cultura tanto da aver costituito una propria collezione privata di opere d'arte di grande pregio. I pezzi che la compongono testimoniano i momenti creativi salienti della grande tradizione artistica senese, a cominciare dall'affresco della "Madonna della Misericordia", commissionato nel 1481 a Benvenuto di Giovanni del Guasta per celebrare la fondazione del Monte dei Paschi, fino al recente dipinto di Valerio Adami realizzato per celebrare il ruolo della Banca e delle sue molteplici attività. L'opera campeggia nella sala del Consiglio di amministrazione ed è stata riprodotta in grandi dimensioni nell'auditorium del nuovo centro direzionale. Alla ricca raccolta così costituita si affianca dal 1959, la proprietà di gran parte della Collezione Chigi Saracini, conservata proprio nel palazzo sede dell'Accademia musicale. Con altrettanta vigore la Banca opera in campo editoriale. Lo dimostrano 130 anni di pubblicazioni che la Banca ha raccolto e presentato alla prima edizione del Festival del Libro d'Arte a Bologna. Esse costituiscono un grande spaccato socio-culturale del territorio di riferimento. La Banca Monte dei Paschi ha anche aperto la Rocca Salimbeni, propria sede storica, oltre ad alcuni palazzi di pregio di proprietà del Gruppo in diverse città italiane (tra le quali Firenze e Mantova), in occasione della Giornata nazionale di apertura dei palazzi delle Banche organizzata dall'Abi. Non di minore impegno sono state le ricorrenti iniziative di promozione artistica e culturale. La Banca ha supportato eventi di rilievo come la grande esposizione itinerante delle Biccherne senesi inaugurata al Quirinale, la mostra sul pittore senese Marco Pino a Napoli, la grande mostra di Duccio di Boninsegna e quella di "Siena e Roma" sui rapporti culturali e artistici tra la capitale e la città del Palio. Nel 2006 la Banca ha anche acquistato tre dipinti di eccezionale valore artistico e culturale presentati alla città insieme al restauro, contemporaneamente sponsorizzato, della pala d'altare di Sebastiano Conca nella Chiesa di San Giorgio in Pantaneto a Siena. Nell'ambito del sostegno di importanti eventi artistici da parte di Banca Monte dei Paschi ricordiamo: "La passione e l'arte. Cesare Brandi e Luigi Magnani collezionisti", "Etruschi: la collezione Bonci Casuccini", "L'arte italiana del Cinquecento e del Seicento" con il Ministero dell'Interno e "Renaissance Siena. Art for a city" tenutasi alla National Gallery di Londra.

Bank Monte dei Paschi di Siena in support of culture

Through the sponsorship of "INTRAMOENIA/EXTRA ART – Contemporary art in the Castles of Apulia", Bank Monte dei Paschi keeps on promoting and enhancing cultural and artistic activities. Thanks to this event, contemporary art returns to the castles of Apulia, thus strengthening the already fruitful relationship between Bank Monte dei Paschi di Siena and Apulia. After involving Castel del Monte, the Daunian castles of Lucera, Monte Sant'Angelo and Manfredonia, and the castles of Salento with "The Wonder Grand Tour" (Lecce, Muro Leccese and Acaya), INTRAMOENIA EXTRA ART inaugurated the fourth stage of this original itinerant event between December 2008 and March 2009; the event includes the Swabian Castle of Bari and the Castle of Barletta, which form the network of fortifications of the land of Bari. The event started at the Swabian Castle of Bari and hosted the internationally renowned Italian artist Michelangelo Pistoletto with the complex installation "The Third Paradise", which includes "Mama", a vocal sculpture by Gianna Nannini, the famous singer-songwriter from Siena.

For more than five hundred years, Bank Monte dei Paschi has been such a symbol of culture as to create its own private collection of prestigious works. The artworks included represent crucial creative moments in Siena's great artistic tradition, starting from the fresco of "Madonna della Misericordia", commissioned to Benvenuto di Giovanni del Guasta in 1481 to celebrate the birth of Monte dei Paschi, up to the recent painting by Valerio Adami, which celebrates the role of the Bank and its manifold activities. The work stands out inside the Board of Directors hall and its large scale reproduction dominates the auditorium of the new office district. Along with the abovementioned collection, the bank has owned most of the Chigi Saracini collection, kept in the building where today is the seat of the Musical Academy, since 1959. The bank is extremely active in the publishing sector as well, as is evident from the publications collected within 130 years and presented during the first edition of the Art Book Festival in Bologna. Such publications offer a great social and cultural portrait of the territory they refer to. Moreover, Bank Monte dei Paschi opened its historical seat Rocca Salimbeni – along with some of the prestigious palaces owned by the Group in several Italian towns (such as Florence and Mantua) – during the ABI National Day, when all banks open their historical seats to the public. The bank has been directly involved in a series of initiatives of cultural and artistic promotion, such as the great travelling exhibition of "Siena's Biccherne", inaugurated at the Quirinal Palace, the exhibition dedicated to Siena's painter Marco Pino in Naples, the great exhibition on Duccio di Boninsegna and the exhibition "Siena and Rome", which focuses on the artistic and cultural relationship between the capital and the Palio town. In 2006 the Bank also acquired three paintings of extraordinary cultural and artistic value, which were presented to the town along with the restoration – sponsored by the bank – of the altar-piece by Sebastiano Conca, kept in the Church of San Giorgio in Pantaneto in Siena. Among the many important artistic events sponsored by Monte dei Paschi di Siena, it is worth mentioning the recent event "La passione e l'arte. Cesare Brandi e Luigi Magnani collezionisti" and the exhibitions "Etruschi: la collezione Bonci Casuccini", "L'arte italiana del Cinquecento e del Seicento", in collaboration with the Ministry of the Interior, and "Renaissance Siena. Art for a City" held at The National Gallery in London.

SOMMARIO / CONTENTS

ACHILLE BONITO OLIVA racconta il **GRAND TOUR IN TERRA DI BARI**
Conversazione a cura di **GIUSY CAROPPO**/
ACHILLE BONITO OLIVA talks about *THE GRAND TOUR IN THE LAND OF BARI*
A conversation by **GIUSY CAROPPO**

LE MOSTRE DEL GRAND TOUR IN TERRA DI BARI/
THE EXHIBITIONS OF THE GRAND TOUR IN THE LAND OF BARI

CASTELLO SVEVO DI BARI/IL TERZO PARADISO
SWABIAN CASTLE OF BARI/THE THIRD PARADISE

ACHILLE BONITO OLIVA
Terzo: il paradiso dell'arte
Third: the paradise of art

L'opera/the work

IL TERZO PARADISO di **MICHELANGELO PISTOLETTO**
MAMA scultura sonora di **GIANNA NANNINI**
THE THIRD PARADISE by **MICHELANGELO PISTOLETTO**
MAMA sound sculpture by **GIANNA NANNINI**

MAMA: FREE STYLE MUSIC
Il progetto in streaming e podcast in collaborazione con **RAM RADIOARTEMOBILE**/
The project in streaming and podcast in collaboration with RAM RADIOARTEMOBILE

CASTELLO DI BARLETTA
CASTLE OF BARLETTA
ON THE GROUND, UNDERGROUND

Il progetto, gli artisti nel percorso mostra
The project, the artists in the exhibition path

BETTY BEE/ALESSANDRO PALMIGIANI/SHOZO SHIMAMOTO/GINO DE DOMINICIS/
DUENUOVI Two and New (born)/ROBERTO SCHIAVI/ZHANG PEILI/AES+F GROUP/
TULLIO DE GENNARO/PIERO MOTTOLA/DOMINGO MILELLA/ANNALISA PINTUCCI/
EL ANATSUI/VICTORIA VESNA/ADRIAN TRANQUILLI/LORIS CECCHINI/LUCA
PIGNATELLI/MARIA PIZZI/MASSIMO RUIU/GEORGES ADÈAGBO/ERNESTO NETO/
ZAKARIA RAMHANI/PAOLO CHIASERA

Appendice/Appendix

Il Castello di Bari, la storia/*The Castle of Bari, history*

I muri a secco, tecnica di costruzione/*The dry stone walls, building technique*

Il Castello di Barletta, la storia/*The Castle of Barletta, history*

I restauri dei sotterranei e del fossato del Castello di Barletta/
The restoration of the basements and moat of the Castle of Barletta

Intamoenia Extra-lab: l'arte si fa esperienza/
Intamoenia Extra-lab: art becomes experience

Il video-documento di Carlo Michele Schirinzi/
The documentary video by Carlo Michele Schirinzi

Le schede biografiche degli artisti/
Artists' biographies

ACHILLE BONITO OLIVA racconta il GRAND TOUR IN TERRA DI BARI Conversazione a cura di GIUSY CAROPPO

G.C. INTRAMOENIA EXTRA ART in Terra di Bari è un viaggio attraverso spazi astratti e concreti, a cominciare dall'universo complesso del TERZO PARADISO di Michelangelo Pistoletto. È pura utopia il progetto collettivo e sociale del "Terzo Paradiso"?

A.B.O. Io credo sia frutto di una poetica che ha avuto un suo svolgimento fin dagli anni '60, arrivando oggi a un'idea di arte responsabile, capace – come diceva Picasso – di "puntare sul mondo", di confrontarsi con la realtà, nell'autonomia di un linguaggio auto-sufficiente, di un proprio assetto formale; di intercettare la contemplazione collettiva, o meglio, di bucare la disattenzione collettiva della società di massa. Un'arte responsabile significa un'arte consapevole di essere passata attraverso due paradisi diversi: il primo è quello naturale, quello della Bibbia confermato dall'iconografia che va da Giotto a Masaccio, e il secondo è quello della modernità, della civiltà industriale, della protesi tecnologica che avrebbe dovuto emendare da ogni fatica l'uomo e che, invece, lo ha anche asservito e alienato. Il terzo paradiso è un ulteriore passaggio: la capacità di utilizzare l'arte come strumento di salvazione, attraverso la sua flessibilità nell'adattarsi alle circostanze della vita, di confrontarsi con i rumori della vita. Dunque, umiltà e superbia insieme dell'arte: l'arte assume la coscienza in un'epoca di crisi come la nostra, crisi ideologica, politica, economica, sociale, morale e, quindi, accetta la responsabilità di un ruolo. Quindi, il terzo paradiso è frutto della coscienza che l'artista contemporaneo deve assumersi: un tema che riguarda tutti noi intellettuali. Un tema che è al centro di questo tour che noi stiamo svolgendo nei castelli della Puglia da alcuni anni. Partire, poi, dal Castello Svevo di Bari con Pistoletto, per questa nuova tornata, significa anche una strana inversione: se Dante Alighieri ha realizzato la Divina Commedia partendo dall'Inferno per arrivare al Paradiso, noi paradossalmente partiamo dall'Empireo, dal cielo, per arrivare, poi, nelle profondità del castello di Barletta.

G.C. Attraverso la collaborazione di Michelangelo Pistoletto con Gianna Nannini e il progetto in progress MAMA FREE STYLE MUSIC, Il Terzo Paradiso apre anche al percorso "stereofonico" di "On the ground, underground", per il coinvolgimento della dimensione immateriale, quella sonora, appunto: penso agli interventi di Piero Mottola e di Gino De Dominicis. Il suono è più che mai "contemporaneo" nel panorama artistico internazionale?

A.B.O. "Responsabilità" significa, anche, riconoscere che viviamo culturalmente una situazione di slittamento, di sconfinamento nei linguaggi, di integrazione, contaminazione, meticcio artistico e culturale; quindi, responsabile è Pistoletto che invita nel suo spazio Gianna Nannini, una cantante tra le più intense, tra le più sperimentali della musica rock; Gianna Nannini entra nelle pieghe del lavoro di Pistoletto attraverso un'onomatopea, un balbettio – MAMA – che sembra l'articolazione della prima parola di un bambino nei confronti della genitrice, ma che scandisce anche un ritmo nello spazio della mostra. Come il tempo della musica, il "tempo della vita" entra nello spazio dell'opera, dando a questa installazione di Pistoletto anche il battito del concreto, del quotidiano, dell'esistenza, che trova poi una sua vaporizzazione in un "altrove" attraverso il tour; un viaggio che si sposta appunto da Bari nel castello di Barletta, ora restaurato. Il Castello di Barletta è una delle architetture più straordinarie in questo ambito, a livello europeo, perché è realizzato a strati e prevede un "sopra", un pianterreno, e uno spazio sottostante, dove si "acquatta" gran parte della mostra. Tale vaporizzazione si espande dal primo livello, con la risata di Gino De Dominicis, nell'"underground" attraverso opere installative come quelle di Piero Mottola, che rivelano sempre più la capacità dell'arte di passare anche attraverso l'invisibile. Il suono partecipa all'opera, virtualmente, fin dall'inizio del XX secolo con l'idea, che era anche di Kandinsky, dell'arte totale ed integrazione di generi

diversi e che, naturalmente, non può che prevedere anche il suono, il rumore, il rumore della vita... Ruffolo, Cangiullo, il Futurismo, gli atti sonori di Duchamp col Dadaismo... dunque, il suono partecipa da molti decenni alla smaterializzazione dell'immagine sino a John Cage, Rauschenberg, allo 'Zoo' di Pistoletto che, alla fine degli anni '60, realizza un gruppo itinerante negli spazi della città, dove improvviserà azioni, performance ed eventi sostenuti dal suono e dalla musica.

G.C. In "On the ground, underground", cultura e filosofie orientali vivono nella pittura-azione di Shozo Shimamoto, nell'invito alla contemplazione dei Nano-Mandala di Victoria Vesna, nella video-arte di Zhang Peili. Quali le divergenze, tangenze e contaminazioni tra i due universi – oriente e occidente – viste attraverso questi *modus operandi* e nei contenuti?

A.B.O. La storia comincia negli anni '60 attraverso gruppi paralleli che poi si incontrano: *Gutai* in Giappone, *Fluxus* in occidente. Quindi oriente e occidente. Poi Cage porta lo Zen, il caso intelligente nella musica e nell'arte occidentale e, nello stesso tempo, il gruppo *Gutai* con Shimamoto, o altri come Shilang, assume il momento performativo gestuale, l'azione, l'evento, la performance come elemento costitutivo anche nella pittura. Dunque, alla fine, oriente e occidente trovano un contatto, un collegamento, direi un'assistenza reciproca e questo è visibile anche nella mostra negli spazi del castello di Barletta, dove continuamente possiamo constatare sia – da una parte – l'idea dello spazio come "pieno" e allo stesso tempo – per altri – lo spazio come "vuoto" nonché l'idea del "tempo" che può essere scandita sia in termini lineari, di istantaneità, di circolarità, sia in termini verticali, cronologici.

G.C. Passiamo alla società occidentale, da tempo multiculturale, multietnica. Quindi, anche una nuova idea di "civiltà". Alcuni progetti in mostra espongono diverse interpretazioni della cosiddetta "coesistenza delle differenze": "La Civilisation (Zivilization/Civilization/Civilizacion), miei Cari" dei Duenovui/two&new(born) sperimenta e mette a nudo i meccanismi della comunicazione di massa, attraverso un messaggio ironico e un linguaggio grottesco; Zakaria Ramhani si esprime graficamente con frasi in arabo e francese; "Qual è la direzione" di Massimo Ruiu sottintende il senso di sradicamento in terra straniera. Sono tante facce di una stessa medaglia?

A.B.O. L'espressione "coesistenza delle differenze" la usai proprio perché intuii l'entrata in campo del multiculturalismo. Agli inizi degli anni '80, per la precisione nell'81, realizzai una mostra che si chiamava "Genius Loci" ad Acireale (dopo la Transavanguardia del '79) perché ritenevo questo concetto molto importante, in quanto, dopo il superamento del conflitto, se così si può dire, su base ideologica, tra l'occidente libero e la parte orientale sottoposta al comunismo – se si supera quello che fu anche il vero, esaltante confronto (che io ho analizzato) tra Europa e America, che si svolge negli anni '60 e soprattutto negli anni '70 – si arriva ad una liberalizzazione, un'apertura di tutte le frontiere, al multiculturalismo. Se all'inizio del secolo era stata Parigi la capitale di tutte le avanguardie, se negli anni '50 fino agli anni '60 la capitale sembrava essere New York, dopo, dalla Transavanguardia in avanti, c'è un policentrismo, non c'è più differenza tra centro e periferia, c'è un'apertura attraverso il *genius loci*, il tema dell'identità, l'evidenza del bisogno dell'artista di rappresentare anche il suo essere al mondo, il suo produrre col mondo e nel mondo: ecco che c'è un'arte multietnica, multiculturale, transnazionale, multimediale; si gioca sullo sconfinamento dell'antropologia, delle frontiere linguistiche e di quelle geografiche e si arriva a un assunto di integrazione, che parte dal concetto che io chiamo "coesistenza delle differenze" e arriva al meticcio, all'integrazione, contaminazione, arricchimento, un concetto che appartiene proprio alla cultura della postmodernità. A Barletta mi pare ci sia una disposizione in questo senso, da Ruiu fino a Ramhani e ai Duenovui, in termini anche performativi di una condizione, ormai, che non ha più gerarchie ma è messa, direi, quasi metonimicamente in orizzontale, "sul pavimento": uno spazio entro cui tutti possono camminare e scegliere il percorso che preferiscono.

G.C. Aiuta a ricomporre la memoria delle proprie radici o a colloquiare con il paese ospitante anche "raccoliere", collezionare. È il processo creativo dell'artista Georges Adèagbo. Un orientamento molto attuale nel panorama artistico internazionale, non trovi?

A.B.O. È un orientamento che si fa sempre più costante, presente, e che trova sempre nuovi soggetti produttori come conferma. Ma va anche detto che, come all'inizio del Novecento sono state le avanguardie occidentali che, per superare e riparare una sorta di anemia culturale, si sono rinsanguate, riprendendo vigore, assumendo la cultura dei popoli primitivi attraverso il *totem*, la scomposizione cubista, il *collage* – di cui parla anche Levi Strauss – così oggi noi assistiamo al percorso contrario, ad artisti africani che assumono atteggiamenti che sembrano un'appropriazione di procedimenti occidentali. In realtà, è un sistema circolare: loro riprendono ciò di cui sono stati espropriati in un riassetto in cui entra tutto, in termini di coesistenza, entrano procedimenti di appartenenza alla cultura tribale primitiva e a quella globale, ovvero occidentale.

G.C. Un'altra presenza autenticamente "africana", El Anatsui: tappi corona, schiacciati, appiattiti, ricuciti, per arazzi ispirati alla ricchezza dei tessuti Kente e dei preziosi abiti da cerimonia Nyekor e un titolo desolante, "Continenti alla deriva"... Si può fare arte di denuncia mantenendo alta la cura della "confezione" estetica?

A.B.O. Ma certamente! Anzi l'arte, più che di denuncia, è sempre una forma di dissenso, un sottrarsi al coro, all'unanimità, un bucare l'insensibilità collettiva, purché, appunto, ci sia conferma di un'autonomia linguistica, di un assetto formale capace di rappresentare il pensiero dell'artista; non bastano i contenuti, non basta l'etica, ci vuole anche l'estetica: un equilibrio tra etica ed estetica.

G.C. Ancora il viaggio tra culture nella fotografia di Domingo Milella, giovanissimo fotografo figlio di una tradizione italiana, con influenze mitteleuropee e statunitensi. Di chi pensi accogla l'eredità e come la rinnova?

A.B.O. È una tradizione che utilizza da una parte l'acume analitico di Gursky e arriva anche, se si può dir così, al *trompe l'oeil*, allo sguardo d'insieme di Olivo Barbieri. C'è anche l'ottica risentita, l'etica, il rigore di Basilico. Questi fotografi sono gli eredi, a mio avviso, di una cultura in cui entra anche la sensibilità di Mimmo Iodice, capace di testimoniare, oggi che celebra i suoi 70 anni di lavoro come fotografo, nella maturità, come è possibile guardare il monumento, il reperto, l'archeologia senza uno sguardo retorico, ma direi con uno sguardo sbalordito, quasi metafisico, che ridà vita, in termini di apparizione, di "epifania", all'oggetto ravvicinato dallo sguardo amoroso del fotografo.

G.C. In questa mostra ci sono diversi artisti "fuori dal coro". Artisti solitari in quanto hanno un percorso di ricerca tutto proprio, difficile definirli o incasellarli in una corrente, avvicinarli a un "pensiero" creativo. Penso soprattutto a Tullio De Gennaro, Annalisa Pintucci, Roberto Schiavi e Luca Pignatelli.

A.B.O. In questo caso, ci sono diversi modi di intendere la pittura. Ci sono atteggiamenti di risposta al problema dell'iconografia e della figurazione, da quello di Pignatelli che si confronta finanche con la magniloquenza barocca, ma con un assetto nordico dell'immagine, e che si confronta anche con l'iconografia religiosa; la Pintucci che, in maniera direi rigorosa, assolutamente bidimensionale, ironica, riesce a rappresentarci un universo anche animale, un paesaggio di nuova antropologia essiccato da ogni retorica, anzi con la capacità di contenere finanche una modica quantità di concettuale nell'immagine stessa. E che dire allora di Tullio De Gennaro che è capace di realizzare una sorta di natura morta picassiana (come se avesse estratto tutti gli elementi ricorrenti nelle nature morte di Picasso) da una parte, per la sua volumetria, e morandiana dall'altra, per l'idea del tempo, in quanto i suoi sono oggetti come accostati e abbandonati in questo spazio antico: inoltre, è la cornice che dà la temporalità e in questo è morandiano, mentre l'iconografia

interna è più picassiana; è interessante come tutto questo venga sottratto alla bidimensionalità della pittura per accedere all'idea dell'installazione, della tridimensionalità di oggetti non abbandonati, ma accuditi dall'artista e dallo sguardo dello spettatore. Quella di Schiavi è una bella entrata alla mostra, in quanto sembra quasi che noi dobbiamo suonare alla casa dell'arte; ma quello che è certo è che ci sarà aperto e non ci sarà nessun cane che ci minaccerà....

G.C. Fuori dal coro è anche Ernesto Neto che qui, invece di installare i suoi grandi sacchi in lycra riempiti di spezie, produce un video in cui disegna col fiato, quasi un rito tribale.... Mi è piaciuto questo rapporto "fisico" con questa superficie ghiacciata, quindi "fisicamente" mutante; ricordi qualche esperienza simile a questa, del passato?

A.B.O. Io penso che Neto sia un artista assolutamente originale, di cui conosco le matrici, le origini – frequentando io il Brasile dal 1975 – la scuola da cui proviene, il rigore di un'arte che negli anni '30, in Brasile appunto, ha avuto il grande esito dell'Arte Concreta, quindi un'arte capace di accedere alla forma in maniera mai gestuale e vitalistica, ma estremamente mentale. Nello stesso tempo, attraverso il Tropicalismo, la cultura di cui è imbevuta anche l'avanguardia brasiliana, Neto porta dentro l'elemento della metamorfosi, dell'organico, della natura, del respiro, perché più che "fiato" è il "respiro" dell'artista che diventa il respiro della natura e che in questo video trova il suo assetto e la sua dimostrazione. L'opera di Neto è sempre interessante perché incita lo spettatore e le sue opere sono estremamente lampanti e didascaliche, senza essere schematiche.

G.C. Tutti gli artisti, di tutti i tempi, sono stati dei "contemporanei". Ma qualcuno è certamente "più contemporaneo" degli altri. Mi riferisco al confronto con la storia, all'attualità del messaggio e non solo. Penso all'opera che – credo – rifletta maggiormente il nostro "presente", peraltro costruita attraverso il largo uso delle nuove tecnologie: è "Last Riot" di AES+F Group. Come leggi il potente lavoro del collettivo russo, in cui ravviserei anche una sorta di neo-manierismo?

A.B.O. Nell'opera degli AES+F c'è un linguaggio che senz'altro è ascrivibile a una sorta di manierismo tecnologico, per l'uso rarefatto, estetico, estremamente sofisticato e quasi decadente del colore, del tempo, del rallenty, dell'immagine tecnologica appunto; d'altra parte, però, c'è anche una tradizione alle spalle, un'iconografia, una potenza espressiva che nasce da una cultura che recupera, se si può dir così, una sorta di respiro medievale; cioè, in questo caso, il manierismo elettronico (più che tecnologico) è al servizio di un'iconografia medievale, spostata, in termini tecnici, nella modernità, e che, invece, in termini di memoria, sfonda verso il passato. È veramente un'installazione che all'interno del castello di Barletta sembra finalmente trovare la sua cornice definitiva, un lavoro che dovrebbe rimanere incastonato, attraverso un loop a vita, in questo spazio in cui noi lo abbiamo presentato nella mostra temporanea del grand tour, a Barletta.

G.C. Anche Alessandro Palmigiani manipola la fotografia digitale, conducendoci in un mondo visionario, surreale. La facilità d'uso di molti programmi di elaborazione d'immagine omologa l'offerta di questo genere di linguaggio? Come può, oggi, l'artista digitale, il fotografo, conservare un'identità?

A.B.O. Intanto mi viene in mente una frase di Foucault che dice che "nel momento in cui c'è poca etica nella vita, non si può che utilizzare molta estetica"; quindi, direi che la fotografia digitale corrisponde a un'antropologia, a un momento della nostra storia, come appare anche in Basilè, in cui sembra che ci sia un eccesso di estetica; ma questa serve, in realtà, a supplire una mancanza di etica, non dell'artista, ma del mondo che ci circonda, del contesto da cui proviene lo sviluppo tecnologico. Per questo mi pare che l'uso della fotografia e del digitale se sembra, da una parte, accedere a una sorta di metodo ludico, giocoso, veloce, alla portata di tutti, nello stesso tempo dà anche il senso di una necessaria leggerezza che bisogna, oggi, acquisire per affrontare il mondo in cui viviamo.

G.C. Gli scenari fisici/virtuali di Loris Cecchini ci propongono architetture e materiali affini ad alcune proposte di design industriale. Credi che design e arti visive – escludendo ormai l'aspetto funzionale di molte proposte di design e, viceversa, rendendo "utilizzabili" i prodotti d'arte (abitabili, come per Cecchini) – siano ormai sovrapponibili?

A.B.O. Cecchini – in questa direzione – è stato un artista precoce, perché ha saputo sempre coniugare arte, architettura e design nella stessa opera e direi che ha anche, in anticipo, intuito come oggi il design possa venire in soccorso dell'arte, in quanto nei suoi prototipi può sviluppare una cultura della frugalità, del risparmio, che l'architettura non può assumere. Ecco che il design diventa quasi un ambito sperimentale, avanzato rispetto alla macrodimensione dell'architettura, specialmente quella degli 'archistar'. Il lavoro di Cecchini è abitabile, perforabile, attraversabile, ha tutti i caratteri corrispondenti a quel tema della responsabilità, di cui parlavamo all'inizio, che corrisponde anche al tema del risparmio di energie, di materiali e di forme che oggi l'artista in ogni ambito dovrebbe assumere.

G.C. Ancora molteplicità di linguaggi in un messaggio plurimo: Paolo Chiasera condensa, in un solo gesto, passato "archeologico" e presente "underground": un artista che fonde l'ermetismo del messaggio alla molteplicità dei linguaggi, sempre...ce ne parli?

A.B.O. Paolo Chiasera è un artista di cui conosco tutto lo svolgimento sin dall'inizio e ha sempre operato su una tastiera espressiva molto articolata che va dal video, alla performance, all'evento, al disegno, alla pittura, alla citazione, al riferimento a figure e a miti della storia dell'arte. Quindi, Chiasera, da una parte vive dentro il recinto della memoria culturale, ma esplora anche sconfinamenti, esplora la possibilità di uscire, mediante la performance, dallo spazio della pura formalizzazione, della pura immagine per accedere a uno spazio in cui il "fare" e il "contemplare" trovano coincidenza e sincronia. Ad esempio, l'opera che lui ha realizzato, in altri anni, su Pasolini o su Van Gogh e altri artisti, rivela sempre questo confronto, perché l'arte è sempre conflittuale, è ambigua, non è solo apologia o solo dissenso: questa complessità – attraverso l'articolazione dei mezzi espressivi – Chiasera riesce sempre a realizzarla. Ad esempio, nella performance di Barletta, il muro prolungato su cui viene realizzato un graffito, che poi viene bruciato, viene carbonizzato, e poi queste ceneri trovano una sistemazione definitiva nel castello, mi pare che dia chiaramente l'idea della complessità dell'operazione: una testimonianza del graffitismo, un tema, ovvero se l'arte può intervenire su un muro del passato, su una grande architettura, sui monumenti, e terzo, che cos'è questo fuoco che incendia il muro? Un giudizio? E che cosa resta poi di questa immagine? La cenere... e questa cenere viene inscatolata in un mattone, il mattone viene inserito nel muro del castello. Ecco che è interessante capire come l'effimero diventi eterno attraverso la performance, attraverso il comportamento, il gesto dell'artista e, nello stesso tempo, l'evento – la performance cui tutti noi abbiamo assistito – ci dà anche l'idea di come l'arte sia sempre una dimensione in transito, uno spostamento, di come sia sempre anche un nuovo processo di conoscenza.

G.C. Vorrei recuperare un tuo commento del passato relativo all'essere "artista". Ovvero che l'artista "deraglia". In questa mostra abbiamo l'artista per eccellenza, sempre pronta a deragliare, a trasgredire: parlo di Betty Bee. Qui appare, invece, fin troppo concreta, diretta, seppure mediando il messaggio con l'apparente leggerezza della forma, vero?

A.B.O. Betty Bee è un'artista che ha saputo utilizzare, anche precocemente, liberamente, istintivamente, la sua identità del femminile ferito, del femminile abbassato, umiliato, come arma attiva di riscatto, attraverso forme performative quali la fotografia, l'installazione, la pittura. Anche in quest'ultimo lavoro che presenta per noi in apertura al castello,

dà testimonianza della complessità di un'identità, che, da una parte, declina tenerezza e gentilezza d'animo, e dall'altra, dà segni di un possibile ribaltamento in un atteggiamento aggressivo dei materiali, in un atteggiamento che capovolge un'idea retorica della femminilità accogliente. In lei concavo e convesso coincidono: Betty Bee è una figura solitaria, assolutamente eroica, nel paesaggio artistico italiano.

G.C. Chi è il supereroe atterrito di Adrian Tranquilli?

A.B.O. È un supereroe sottratto all'iconografia di massa, portato nell'universo prezioso dell'arte d'avanguardia, direi in questo caso con un suo respiro, con una sua testimonianza di un sospetto che non sia invincibile; direi che il supereroe, l'uomo di cui parla e di cui è frequentatore Tranquilli, è un supereroe che può arrivare fino a diventare un 'homeless', che può essere anche imprigionato, come nel nostro caso, in una cella, senza che faccia il miracolo di scappare, di volare: resta nel suo peso gravitazionale, attaccato allo spazio in cui l'artista lo ha posto. A mio avviso, è interessante proprio questa sorta di strabismo tra un'iconografia che si riferisce a un eroe imprevedibile e, invece, la dimostrazione che il supereroe è stato catturato, preso e sottomesso dall'arte e dall'artista.

G.C. In conclusione, parlo per voce di Maria Pizzi: «Vorrei specchiarmi e vedere me e i video che faccio da cieca nelle parole di Achille: riflessa per vanità vana... tanta vanità senza riflessione. Uno scritto pieno di "colpetti di cipria" (mi si addice): polvere rosa ero, polvere rosa diventerò.... come disperdere le immagini, per riflettersi e avere gli occhi chiari di Achille».

A.B.O. L'opera video di Maria Pizzi è una grande opera di 'vanitas' nel senso seicentesco della parola. È utilizzare il tempo dell'immagine per dissipare lo spazio dell'arte; è sempre l'introduzione e l'irruzione di un elemento rovinoso, che deve alterare l'assetto sicuro di qualsiasi apparizione. Maria Pizzi è un'artista che buca, come si fa con un palloncino, l'aria trionfale dell'iconografia, dell'immagine, "la carne" dell'immagine, per renderla sottile e portarla in una condizione friabile. È il passaggio, appunto, dalla carne allo scheletro e dallo scheletro alla polvere. Poi, nel suo caso, data l'ironia di cui è involontariamente armata – e l'ironia per Goethe è "la passione che si libera del distacco" – ecco che questa polvere si imbelletta, ci restituisce la memoria e il sospetto che si tratti di un'artista donna.

ACHILLE BONITO OLIVA talks about the GRAND TOUR IN THE LAND OF BARI

A conversation by GIUSY CAROPPO

G.C. INTRAMOENIA EXTRA ART in the Land of Bari is a journey across abstract and concrete spaces, starting from the complex universe of the THIRD PARADISE by Michelangelo Pistoletto: is the joint and social project of the "Third Paradise" a mere utopia?

A.B.O. I think this project derives from a poetics that started in the '60s, coming now to the current idea of a responsible art, capable – as Picasso said – of "focusing on the world", of comparing with reality, keeping its own independent language and formal structure; an art capable of intercepting the collective contemplation, or better, of piercing the inattention of mass society. A responsible art is an art aware of having gone through two different paradises: the first one is the natural paradise, that of the Bible, represented by the iconography that goes from Giotto to Masaccio, while the second one is the modern paradise, that of the industrial world, of the technological prosthesis, which should have helped man to get rid of toil, while, on the contrary, turned him into an alienated slave. The third paradise is a further step: the ability to use art as an instrument of salvation, thanks to the ability of art itself to adapt to the circumstances of life, to compare with the noises of life. Therefore, the humility and pride of art at the same time: art becomes responsible in an age of ideological, political, economic, social and moral crisis as ours is, and, as a consequence, it accepts the responsibility of a role. Thus, the third paradise results from the responsibility that all contemporary artists should take upon themselves: an issue that concerns all of us as intellectuals. Such an issue is also the main theme of the tour among Apulia's castles that we have been organizing for some years. Furthermore, starting this new edition from the Swabian Castle of Bari with Pistoletto also represents a strange reversal: if Dante Alighieri, in conceiving his Divine Comedy, started from Hell to get to Paradise, we paradoxically start from the Empyrean, from heaven, to get into the bowels of the Castle of Barletta.

G.C. Through the collaboration between Michelangelo Pistoletto and Gianna Nannini and the project in progress MAMA FREE STYLE MUSIC, the Third Paradise also introduces the "stereophonic" tour "On the ground, underground", which involves the incorporeal dimension, the sound one: I'm thinking of the works by Piero Mottola and Gino De Dominicis. Is sound more than ever "contemporary" on the international art scene?

A.B.O. "Responsibility" also means to acknowledge that we are living in a cultural situation characterized by languages that blend and slide into each other, by integration, contamination, cultural and artistic half-casteness; therefore, Pistoletto is responsible when he invites Gianna Nannini, one of the most intense and experimental singers in rock music, into his space; Gianna Nannini gets into the depths of Pistoletto's work through an onomatopoeia, a mumbling – MAMA – which seems like the first word pronounced by a child towards its mother, but also keeps the rhythm inside the exhibition space. Just like the time of music, the "time of life" gets into the space of the work too, giving to Pistoletto's installation the throb of the concrete, of everyday life, of existence, that evaporates "somewhere else" across the tour; indeed, a journey that moves from Bari to the newly restored castle of Barletta.

Barletta's Castle is one of the most extraordinary architectures in Europe, thanks to its layered structure, characterized by an upper level, a ground floor and an underground space, where most of the exhibition is "crouched". The aforementioned evaporation spreads out from the ground floor, through Gino De Dominicis' laughter, to the underground, through such installations as that by Piero Mottola, which show how art can be conveyed

even through the invisible. Sound has been virtually part of artworks since the beginning of the XX century, thanks to the idea, also shared by Kandinsky, of a total art and of the integration of different genres, which also includes, of course, sound, noise, the sound of life... Ruffolo, Cangiullo, the Futurism, the sound actions of Duchamp and the Dadaism...therefore, sound has contributed to dematerialize image for many decades, up to John Cage, Rauschenberg and the 'Zoo' by Pistoletto, who, at the end of the '60s, created an itinerant group that moved across city spaces, where it improvised actions and performances, accompanied by sound and music.

G.C. In "On the ground, underground", Eastern cultures and philosophies live in the action-painting by Shozo Shimamoto, in the invitation to contemplation of the Nano-Mandala by Victoria Vesna, in Zhang Peili's video art. What are the divergences, convergences and contaminations between the two universes – West and East – as seen through the three artists' themes and modus operandi?

A.B.O. The story starts in the '60s through parallel groups that later meet: Gutai in Japan, Fluxus in Western countries. Therefore, East and West. Then Cage brings the Zen and the intelligent chance into Western music and art and, at the same time, the Gutai group with Shimamoto, or others like Shilang, use gestural moments, actions, events, performances as essential elements even in painting. As a consequence, East and West get in contact, are linked together and even support each other, as is also evident in the exhibition inside the spaces of Barletta's castle, where we can constantly find an idea of space intended both as "full" and – in other artists' works – as "void", along with an idea of "time" intended in linear terms, as to instantaneity, circularity, as well as in vertical, chronological terms.

G.C. Let's focus now on Western society, which has long since become multicultural and multiethnic. Then, also a new idea of "civilization". Some works on show offer different interpretations of the so-called "coexistence of differences": "La Civilisation (Zivilization/Civilization/Civilizacion), miei Cari" by Duenuovi/two&new(born) tests and reveals the mechanisms of mass communication through an ironic message and a grotesque language; Zakaria Ramhani expresses himself graphically, through written sentences in both Arabic and French; "Qual è la direzione" by Massimo Ruiu implies a sense of uprooting in a "foreign land". Are all of them different sides of the same coin?

A.B.O. I used the expression "coexistence of differences" just because I guessed that multiculturalism was becoming increasingly important. At the beginning of the '80s, more precisely in 1981, I curated an exhibition entitled "Genius Loci" in Acireale (after the Transavantgarde in 1979), since I considered such a concept as extremely important; indeed, after the end of the ideological conflict between the free West and Eastern countries, oppressed by communism – and after the true, exciting comparison (that I have analyzed) between Europe and USA in the '60s and, most of all, in the '70s – a liberalization, an opening of all frontiers and multiculturalism itself were achieved. If, at the beginning of the XX century, Paris was the capital of all avant-gardes, to be replaced by New York from the '50s to the '60s, later, from the Transavantgarde onward, a sort of polycentrism developed, no differences existed between the center and the periphery any longer and there was an opening through the genius loci, the theme of identity, the artists' clear need to represent their being alive, their producing with and inside the world: the result was a multiethnic, multicultural, transnational, multimedia art; anthropologic, linguistic and geographical boundaries blended in such an art and an idea of integration was achieved that started from what I call "coexistence of differences" and got to half-casteness, integration, contamination, enriching, a concept that belongs to postmodern culture. In Barletta, the way the works have been arranged, from Ruiu to Ramhani and Duenuovi, mirrors such a condition, in which there are no longer hierarchies, but which

is – I dare say – almost metonymically horizontal, “on the ground”: a space throughout which everyone can walk, choosing a favorite direction.

G.C. Even “gathering”, collecting, can help to recover the memory of your own roots or to dialogue with the hosting country. That’s Georges Adègbo’s creative process. A true contemporary trend on the international art scene, isn’t it?

A.B.O. Such a trend is becoming increasingly constant and present, as is confirmed by the growing number of those who follow it. But it is worth saying that, as Western avant-gardes, which suffered from a kind of cultural anaemia at the beginning of the XX century got new life and strength from the culture of primitive people through the totem, the Cubist decomposition, the collage – also mentioned by Levi Strauss – so, today, we are witnessing the opposite situation, in which African artists seem to take possession of Western methods. Actually, it is a circular system: such artists are recovering what they have been dispossessed of, thus creating a system in which everything is included, in terms of coexistence, i.e. elements belonging to both a primitive, tribal culture and a global or western one.

G.C. Another authentic “African” presence, El Anatsui: crown caps, pressed, flattened and sewed together for metal sheets inspired by rich Kente cloths and precious Nyekor formal dresses and a sad title “Drifting Continents”... Is it possible to use art as a social criticism, while taking extreme care of the aesthetic aspect at the same time?

A.B.O. Yes, of course! In fact, more than criticism, art always expresses a dissent, stands out of the crowd, pierces the general indifference, but only when it owns a linguistic independence and a formal structure capable of representing the artist’s thought; contents and ethics are not enough, aesthetics is also necessary: a balance between ethics and aesthetics.

G.C. Again a journey among different cultures in the photos by Domingo Milella, a very young photographer, influenced by both the Italian and the European and American tradition. Who do you think he is the heir of and how does he renew what he has inherited?

A.B.O. Such a tradition exploits Gursky’s analytical insight, coming to involve even the trompe l’oeil and Olivo Barbieri’s overall view. There is also Basilico’s resentful viewpoint, his ethics and rigour. I think such photographers are the heirs of a culture that also includes the sensibility of Mimmo Iodice, who is able to show – even now that he celebrates his 70 years of activity as a photographer – how a monument, a find, archaeology itself can be observed without rhetoric, but rather with amazed eyes, with an almost metaphysical look, which gives new life, as in an “epiphany”, to the object touched by the photographer’s amorous glance.

G.C. In this exhibition there are several artists that “stand out from the crowd”. They are solitary artists, who pursued a very personal research, so that it’s really hard to define or classify them, to link them to a creative current. I’m thinking, most of all, of Tullio De Gennaro and Annalisa Pintucci, Roberto Schiavi and Luca Pignatelli.

A.B.O. In this case, there are different ways of intending painting. Many are the ways to deal with the problem of iconography and figuration: Pignatelli compares both with Baroque pomposity, but through a Nordic organization of images, and with religious iconography; through a rigorous, absolutely two-dimensional and ironic way, Pintucci manages to represent an animal universe, a landscape of new anthropology, which is

completely devoid of any rhetoric, in which images even contain a certain amount of conceptual. And what to say, then, about Tullio De Gennaro, who is able to create a kind of still life which is Picasso-style (as if he had taken all the recurring elements in Picasso’s still lifes) for its volumes, on the one hand, and Morandi-style for its idea of time, on the other hand, since it seems as if his objects had been put together and abandoned in such an ancient space: moreover, his work recalls Morandi insofar as the setting defines the temporal dimension, while the inner iconography recalls Picasso; it is worth noting how all this escapes the two-dimensionality of painting to get to the idea of installation, of the three-dimensionality of objects that are not abandoned, but looked after by the artist and by the viewer’s eyes. Schiavi creates a very nice entrance to the exhibition, since it seems as if we had to ring at the house of art; but what is sure is that the door will be opened and no dog will be there to threaten us.

G.C. Ernesto Neto stands out of the crowd too; here, instead of mounting his huge lycra sacks, filled with spices, he presents a video, featuring he himself while drawing by means of his breath, as in a tribal rite ... I liked such a “physical” relationship with this frozen and therefore “physically” changing surface; do you remember any past experience like that?

A.B.O. I think Neto is a really original artist, whose origins I know – indeed, I’ve been traveling to Brazil since 1975 – as well as I know the school he comes from, the rigor of an art that just in Brazil achieved its top in the ‘30s with the Concrete Art, an art capable of getting to its own form not in a gestural, vitalistic way, but in a strictly mental one. At the same time, through Tropicalism – the culture that strongly influenced Brazilian avant-garde – Neto introduces the idea of metamorphosis, the organic element, nature, breath, since it is the artist’s breath that turns into the breath of nature, as is clearly evident in the video on show. Neto’s work is always interesting because it stimulates the viewer and his works are extremely clear and didactic, without being schematic.

G.C. Every artist in every age has been a “contemporary” artist. Yet, someone is surely “more contemporary” than any other else. I refer to the comparison with history, to the relevance of the message conveyed, and not only. I’m thinking of the work that – in my opinion – best represents our present time, also because new technologies have been used to realize it: it’s “Last Riot” by AES+F Group. How do you interpret the powerful work by this Russian group, in which I recognize a sort of New Mannerism?

A.B.O. The language of the work by AES+F is surely close to a sort of technological mannerism for its refined, aesthetic, extremely sophisticated and nearly decadent use of color and time, of rallenty technique and of the technological image; yet, there is also a tradition behind it, an iconography, an expressive power deriving from a culture that recover a kind of medieval atmosphere; indeed, in this case, the electronic (more than technologic) mannerism serves a medieval iconography that, in technical terms, has been shifted to modernity, while, in terms of memory, it looks backward to the past. This installation seems to find its ideal place inside the castle of Barletta, a work that should be definitely set, through an endless loop, in such a space, where we presented it during the temporary exhibition of the grand tour in Barletta.

G.C. Alessandro Palmigiani manipulates digital photography too, leading us into a visionary, surreal world. Does the ease of use of many image processing software standardize the products of this kind of language? How can a digital artist, a photographer, maintain a peculiar “identity” today?

A.B.O. Soon one of Foucault’s sentences comes to my mind: “when life lacks ethics, we

can't help but use much more aesthetics"; therefore, I'd say that digital photography corresponds to an anthropology, to a moment of our history – as is also evident in Basilè's work – which seems to be characterized by an excess of aesthetics; actually, such aesthetics makes up for a lack of ethics that concerns not the artist but the world around us, the context from which technological development derives. Therefore, it seems to me that if, on the one hand, the use of photography and digital techniques introduces a playful and fast method, which is within everybody's reach, it also conveys a sense of lightness, on the other hand, which is necessary for living in today's world.

G.C. The physical/virtual sceneries by Loris Cecchini feature architectures and materials very similar to those characterizing some products of industrial design. Do you think that design and visual art – given that many design products have lost their functional aspect and that, on the contrary, many art products are now "usable" (or habitable like Cecchini's work) – are now overlapping?

A.B.O. Cecchini has been a forerunner in this sense, since he has always succeeded in joining art, architecture and design in the same work and I think he has also understood in advance how design can support art, since design can develop a culture of frugality and saving, through its prototypes, that architecture cannot adopt. As a consequence, design almost becomes an experimental field, a more advanced sector, if compared with the macro dimension of architecture, in particular that of 'archistars'. Cecchini's work is habitable, pierceable, crossable and its features recall that theme of responsibility I was talking about at the beginning, an issue that also evokes the theme of saving energy, materials and forms which every artist in every field should deal with.

G.C. Again a variety of languages in a multiple message: Paolo Chiasera condenses the "archaeological" past and the "underground" present in a single gesture: an artist that combines a hermetic message with a variety of languages, always... would you talk about him?

A.B.O. I have known Paolo Chiasera since the beginning of his career and he has always used various forms of expression, ranging from video to performance, from event to drawing, painting, references to characters and myths of art history. Therefore, Chiasera lives within the closed space of cultural memory, while also testing the possibility to use performance to go beyond the borders of mere formalization, of pure image, in order to access a space, where "doing" and "contemplating" are harmoniously joined. For instance, his past works on Pasolini, Van Gogh or other artists, all reveal such a comparison, since art is always conflictual, ambiguous, it is neither only apology nor only dissent: Chiasera always succeeds – thanks to his use of different expressive means at the same time – to convey such a complexity. Indeed, as to the performance in Barletta, the extended fake wall, covered with graffiti, which is then burnt and its ashes kept in the castle, clearly testifies to the complexity of such an action: an example of graffiti art, a question about whether art can intervene on an ancient wall, on a huge architecture, on monuments, and, then, what is this fire that burns the wall? A judgement? And what is left of this image? Ash...and this ash is condensed in a brick and the brick is put into the castle wall. It is interesting to understand, then, how the ephemeral becomes eternal through the performance, through the artist's behavior and gesture, while, at the same time, the event – the performance we have witnessed – also conveys the idea that art is always a transient dimension, a shifting and a new knowledge process.

G.C. I'd like to recall one of your past comments about being an "artist". You said that the artist "derails". This exhibition hosts the artist par excellence, always ready to derail, to transgress; I'm talking about Betty Bee. Yet, here she seems

to be even too concrete and straightforward, though her message is soothed by the lightness of form, isn't she?

A.B.O. The artist Betty Bee has always been able to use her identity of a wounded, humiliated woman as an active means of redemption in a free, precocious, instinctive way, through performances in the field of photography, installation, painting. Even this last work, that opens the exhibition at the castle, testifies to the complexity of an identity that shows tenderness and a gentle heart, on the one hand, while hinting at a possible change into an aggressive attitude of materials, on the other hand, an attitude that overturns the rhetorical idea of a welcoming femininity. In her work, the concave and the convex coincide: Betty Bee is a solitary, absolutely heroic figure on the Italian artistic scene.

G.C. Who is the scared superhero by Adrian Tranquilli?

A.B.O. This superhero has been rescued from mass iconography and led into the precious universe of avant-garde art with his own breath, I dare say, bearing with him the suspect that he is not invincible; I think that the superhero, the man about whom Tranquilli talks and whom he is in touch with, is a superhero that can even become a 'homeless' or be put in prison, as in this case, without performing the miracle to escape, to fly away: he keeps his gravitational weight, remaining fixed in the space where the artist put him. What is really interesting to me is just this kind of strabismus between an iconography that refers to an uncatchable hero and the reality of a superhero that, on the contrary, has been caught and subdued by art and the artist.

G.C. Finally, I speak through Maria Pizzi's words: «I'd like to see me and the videos I make as a blind woman reflected in Achille's words: mirrored for vain vanity...so much vanity without meditation. A work full of "little strokes of face powder" (it suits me): pink powder I was, pink powder I'll become... scattering images to be mirrored in and have Achille's blue eyes».

A.B.O. The video by Maria Pizzi is a great work of 'vanitas', in the seventeenth-century meaning of the word. It means to use the time of image to dispel the space of art; it always implies the introduction and irruption of an element that ruins and alters the established order of each apparition. Maria Pizzi is an artist that pierces, as you would do with a balloon, the conceited air of iconography, of image, the "flesh" of image, to make it thin and friable. Indeed, it is the passage from flesh to skeleton, from skeleton to dust. Moreover, in her case, given the irony she is endowed with – and, according to Goethe, irony is "passion that frees itself from aloofness" – it happens that this dust puts on some make-up and returns to us the memory and the suspect that the artist can be a woman.

CASTELLO SVEVO DI BARI
Swabian Castle of Bari

IL TERZO PARADISO/THE THIRD PARADISE
MICHELANGELO PISTOLETTO

MAMA scultura sonora/*MAMA* sound sculpture
GIANNA NANNINI

I Progetti Collaterali/*The Collateral Projects*

**I TESTIMONI DEL TERZO PARADISO/
THE TESTIMONIALS OF THE THIRD PARADISE**

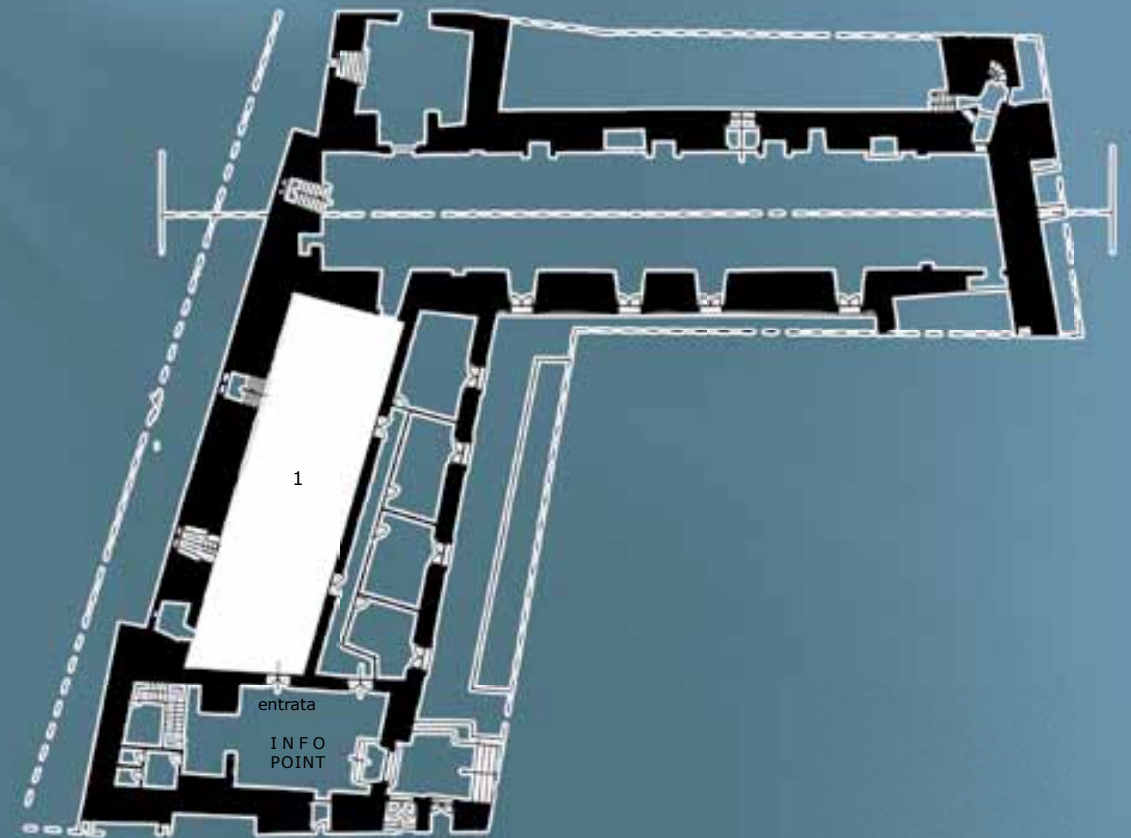
IL TERZO PARADISO/THE THIRD PARADISE:
MAMA/FREE STYLE MUSIC

in collaborazione con/*in collaboration with*
RAM RADIOARTEMOBILE

La mostra, i testimoni, il progetto sonoro/
the exhibition, the testimonials, the sound project

CASTELLO SVEVO DI BARI

1 michelangelo pistoletto/gianna nannini

TERZO, IL PARADISO DELL'ARTE

Ormai lo sappiamo. Per un editto creativo felicemente emanato da Michelangelo Pistoletto, esiste il Terzo Paradiso. Dopo quello mitico e primario abitato da Adamo ed Eva, l'Eden ospitante la felice coabitazione del maschile e femminile, dopo il secondo, determinato dall'accelerazione della tecnica e della sua trasformazione in protesi tecnologica, ora abbiamo finalmente l'indicazione del Terzo Paradiso.

Michelangelo Pistoletto, nel coerente sviluppo della sua poetica, è riuscito attraverso una complessa produzione di opere a fare dell'arte un filtro che amplifica il nostro rapporto con la realtà. La realtà del nostro quotidiano, intessuto di desideri e bisogni, attraversato da promesse e cadute, felice consumismo e paurose miserie. A questo mondo Pistoletto si avvicina con la strategia creativa che è riuscita a catturare attraverso lo specchio le cose senza sublimarle, ma anzi avvicinando lo spettatore verso una realtà che non perde il suo peso e nello stesso tempo conserva l'ausilio di una tecnologia umanizzata al bisogno. Il Terzo Paradiso è profetizzato e disegnato da Pistoletto con il segno dell'infinito, l'indicazione di una centralità ombelicale che designa il desiderio dell'artista (e dell'uomo in generale) di un sistema di ordine morale e di un equilibrato sviluppo materiale. Il Terzo Paradiso dunque è frutto espressivo e progettuale di un'arte a responsabilità illimitata e di un artista collettivo, la Cittadellarte, che programma, crea, sviluppa idee e ridosso anche di problemi materiali che affliggono la società, dall'ecologia al razzismo, dalla violenza all'estetica delle forme. In tal modo l'arte si fa strumento costruttivo del Terzo Paradiso, non luogo puramente virtuale e vagheggiato dalla fantasia individuale dell'artista, ma piuttosto luogo concreto e storicamente esistente, fruibile e visibile. Attraverso un linguaggio visivo e multimediale, l'arte finalmente responsabile, si fa carico di indicarci una nuova via che ottempera bisogni materiali e spiritualità, tecnologia e giustizia sociale. Coerentemente Michelangelo Pistoletto, nel passaggio da *artista individuale* ad *artista collettivo*, trova anche la possibilità di stabilire un duetto creativo con l'artista proveniente dal linguaggio smaterializzato della musica, Gianna Nannini. In questo caso ci troviamo di fronte ad un *artista duale* che fonda un campo estetico articolato in diversi momenti, visivi e sonori. Il centro dello spazio è occupato dal segno dell'infinito, costruito in maniera variopinta con un accumulo di stracci, proveniente naturalmente dalla memoria dello "zoo" e dalla *Venere degli stracci* di Pistoletto. Al centro di tale segno, anzi nel suo ombelico, bolle materialmente il tempo dell'opera. Su un cristallo appoggiato sopra si condensa l'aria emessa da bollitori sottostanti, sonoramente borbottanti. In qualche modo il ritmo della bollitura segna, come una musica, il ritmo del tempo. Aggiunge un elemento stereofonico alla morbida scultura.

Il Terzo Paradiso è luminoso e sonoro insieme. Le pareti, che circondano l'*Orchestra di stracci*, sono occupate da strisce di metallo speculare su cui galleggiano, serigrafati, altri e ulteriori segni dell'infinito. Una promessa di futuro che si sviluppa in maniera modulare e libera insieme intorno allo spazio centrale. Ma tutto il campo è invaso da una struggente litania prodotta dalla voce nascosta di Gianna Nannini che articola e disarticola una sola parola, elementare e universale insieme: *Mama*, un balbettio riconosciuto e riconoscibile da tutti, indicativo di una regressione ma anche di una promessa materna per l'umanità, passato e futuro che trovano la propria cifra visiva naturalmente nel segno circolare dell'infinito.

La voce roca di Gianna Nannini oscilla tra rimando primordiale e articolazione musicale, voce creaturale che promette un sonoro modulato e modulare insieme, che paradossalmente non è mai semplice ripetizione. Diventa piuttosto il *flatus vocis* di un'immagine che si concretizza alla fine e rimbalza su un'altra parete attraverso una doppia inquadratura, nella quale appare Gianna Nannini in una postura che segna, segnala e ripete un codice visivo di Pistoletto, la forma della lettera A, abbreviativa naturalmente di Arte.

La postura della Nannini, ombelico scoperto a indicare naturalmente una posizione antropocentrica, abita la porta-scultura di Pistoletto, come presenza in una parte del dittico e assenza nell'altra. Quest'opera, in due parti, indica proprio la possibilità reale, la concreta abitabilità del Terzo Paradiso. Il segno si fa scultura, la scultura si fa architettura e finalmente può accogliere in dimensione reale in scala con il corpo l'umanità, rappresentata naturalmente da Gianna Nannini.

Il Terzo Paradiso è frutto dunque di un'idea di arte totale, transnazionale, interdisciplinare, multiculturale e multimediale. Tali caratteri non sono semplici complicazioni di un linguaggio che sperimenta nuove forme, piuttosto la necessaria espansione di una poetica che vaporizza ogni confine tra le diverse discipline dell'arte e della cultura in generale.

Il Terzo Paradiso, nelle sue concrete indicazioni ed elaborate profezie, possiede anche la qualità del nomadismo, la possibilità di spostarsi tra diversi paesi e continenti.

Ci troviamo di fronte ad un'arte che non richiede traduzione, ma anzi si apre sempre più verso una comunicazione che supera ogni frontiera, barriere ideologiche e differenze antropologiche. Un'arte senza frontiere, quella di Pistoletto artista individuale-duale-collettivo, che ama le differenze e accoglie nel campo magnetico del Terzo Paradiso la complessità del mondo, sotto il segno dell'infinito e della coesistenza.

THIRD, THE PARADISE OF ART

We know it now. By a creative edict, successfully issued by Michelangelo Pistoletto, the Third Paradise does exist. After the mythic and original paradise, inhabited by Adam and Eve, the Eden, hosting the happy coexistence of both man and woman, after the second paradise, generated by the accelerated development of technics and its transformation into a technologic prosthesis, at last we are indicated a Third Paradise.

Through a complex production of works, resulting from the consistent development of his poetics, Michelangelo Pistoletto succeeded in turning art into a glass that magnifies our relationship with reality. Our everyday reality, interwoven with desires and needs, crossed by promises and falls, happy consumerism and terrible misery. Pistoletto approaches this world by means of a creative strategy that can catch things through a mirror, without subliming them, but bringing the viewer near to a reality, that doesn't lose its substance and is helped by a technology, humanized for every need. The Third Paradise is predicted and represented by Pistoletto through the sign of infinity, which hints at an umbilical centrality that embodies the artist's (and man's) wish for both a moral order and a balanced material development. Then, the Third Paradise is the conceptual expression of both an unlimited liability art and of a group artist, the Cittadellarte, that plans, creates and develops ideas, even in the context of those concrete problems that affect society, from ecology to racism, from violence to the aesthetics of forms. As a consequence, art becomes a useful tool of the Third Paradise, which is not a purely virtual place, a production of the artist's individual imagination, but rather a concrete, visible, enjoyable and historically existing place. Through a visual and multimedia language, a finally responsible art indicates a new way to fulfil material needs and spirituality, technology and social justice. In passing from an individual to a group artist, Michelangelo Pistoletto consistently manages to form a creative duet with an artist, who belongs to the spiritual language of music, Gianna Nannini. In this case we are facing a dual artist, that creates an aesthetic field, characterized by both sound and visual aspects. The space is occupied, at the centre, by the infinity sign, made of a heap of multicolored rags, which evoke Pistoletto's "zoo" and Venere of the rags. In the middle of such a sign, or better inside its navel, the time of the work is really boiling. The steam, produced by sonorously rumbling kettles, is condensed on a glass, rising above them. The rhythm of boiling seems to beat the time like a music. It adds a stereophonic element to the soft sculpture.

The Third Paradise is bright and sonorous at once. The walls, surrounding the Orchestra of the rags, are covered with mirror plates, on which further serigraphs float, reproducing infinity signs. A promise of future that develops around the central space in a modular and yet free way. But the whole space is pervaded by a touching litany, performed by the hidden voice of Gianna Nannini, who articulates and disarticulates just a single word, both simple and universal at the same time: Mama, a recognized mumbling, recognizable by everyone, expressing a regression but also a maternal promise for all mankind; past and present, both visually represented by the circular infinity sign.

Gianna Nannini's hoarse voice swings between primordial reminiscences and musical utterances, a creaturely voice, promising a modulated as well as a modular sound, which, paradoxically, never becomes a simple repetition. It rather becomes the flatus vocis of an image that finally appears and is reflected on another wall by means of a double shot, featuring Gianna Nannini in a position that embodies, indicates and repeats Pistoletto's visual code, the 'A' letter, meaning 'Art', of course.

Standing with her bare navel, obviously hinting at an anthropocentric position, Nannini inhabits Pistoletto's sculpture-door as a presence, in one part of the diptych, and as an absence in the other one.

This two-part work represents the real possibility, the concrete ability of the Third Paradise. The sign becomes a sculpture, the sculpture becomes an architecture that can finally receive a life-sized mankind, clearly represented by Gianna Nannini.

As a consequence, the Third Paradise derives from the idea of a total, transnational, multidisciplinary, multicultural and multimedia art. Such features are not simple complications of an experimental language, but rather the necessary extension of a poetics that erases the boundaries existing among different fields of art and culture in general.

Characterized by concrete indications and complex prophecies, the Third Paradise also owns the quality of nomadism, the possibility to move among different countries and continents.

We are facing an art that doesn't need to be translated, but is more and more open to a communication that goes beyond any boundary, ideological barrier and anthropological difference. A boundless art is the art by Pistoletto, an individual-dual-group artist, who loves differences and receives the complexity of the world within the magnetic field of the Third Paradise, under the sign of infinity and of coexistence.

Achille Bonito Oliva

micelangelo **pistoletto**
gianna **nannini**

IL TERZO PARADISO di Michelangelo Pistoletto nel Castello di Bari
MAMA scultura sonora di Gianna Nannini

Il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, concepito nel 2003, è stato presentato, congiuntamente a testimonianze musicali, nel 2005 all'Isola di San Servolo, nell'ambito della Biennale di Venezia, a cura di Achille Bonito Oliva. A Milano presso bunKerart, a cura di RAM radioartemobile, si è arricchito della significativa collaborazione di Gianna Nannini, diventando un lavoro a quattro mani, esposto successivamente al National Centre for Contemporary Arts di Mosca ed alla Scuola Nazionale di Bellezza di Minsk in Bielorussia. Per Michelangelo Pistoletto "Il Terzo Paradiso è l'accoppiamento fertile tra il primo e il secondo paradiso. Il primo è il Paradiso Terrestre, che precede il morso della mela. È il paradiso naturale dove tutto è regolato dall'intelligenza della natura stessa. Il secondo è il Paradiso Artificiale, quello sviluppato dall'intelligenza umana attraverso un processo lentissimo che sta assumendo sempre maggiori proporzioni. Questo paradiso è fatto di bisogni artificiali, di prodotti artificiali, di piaceri artificiali e di ogni altra forma di artificio. Si è formato un vero e proprio mondo artificiale che continua a crescere consumando e deteriorando in modo sempre più drastico il pianeta naturale. Il pericolo di una collisione fra queste due sfere è ormai annunciato in ogni modo. Ed è per evitare di proseguire verso questo catastrofico avvenimento che si deve concepire il progetto globale chiamato Terzo Paradiso. Questo non può che realizzarsi attraverso un passaggio evolutivo nel quale l'intelligenza umana trova i modi per convivere con l'intelligenza della natura. Il riferimento biblico non ha finalità religiose ma è assunto come messaggio per dare senso e forza al concetto di "trasformazione sociale responsabile" e motivare un grande ideale che unisce in un solo impegno l'arte, la scienza, l'economia, la spiritualità e la politica". Il Terzo Paradiso è rappresentato simbolicamente dal "Nuovo Segno d'Infinito": tra i due cerchi del tradizionale segno matematico d'infinito, nasce un terzo cerchio che rappresenta il ventre gravido e generativo della società umana che costituisce il Terzo Paradiso. Sulle pareti, il Nuovo Segno d'Infinito, impresso su lastre di alluminio specchiante, è moltiplicato e collegato dalla linea di un cordone ombelicale, che unisce simbolicamente ogni ventre umano.

L'installazione centrale è composta da muretti a secco, tipici della tradizione rurale pugliese, che riproducono il segno del Terzo Paradiso, riferimento concreto all'opera realizzata da Michelangelo Pistoletto nel 2003, e da Mama, scultura vocale di Gianna Nannini, che si propone come collante sonoro dell'opera.

Personalità della cultura contemporanea partecipano come **TESTIMONI** all'evento, frapponendosi armonicamente alla scultura sonora, affermando un concetto soggettivo, rilettura personale della teoria che sostiene "Il Terzo Paradiso".

Analogamente, musicisti e vocalist sono invitati ad interpretare lo spunto melodico, timbrico ed emotivo di "MAMA", nell'ambito del progetto **IL TERZO PARADISO: MAMA/Free-style Music**.

La web radio di RAM LIVE - <http://live.radioartemobile.it/> - per tutta la durata della mostra, costituisce una piattaforma di promozione per giovani interpreti e compositori pugliesi, nell'ambito di un progetto in progress di scambi culturali internazionali, già avviato in Bielorussia nel 2008 sempre a cura di RAM radioartemobile.

THE THIRD PARADISE by Michelangelo Pistoletto in the Castle of Bari
MAMA sound sculpture by Gianna Nannini

Conceived in 2003, The Third Paradise by Michelangelo Pistoletto was presented, along with musical works, in San Servolo Island in 2005, during the Venice Biennale curated by Achille Bonito Oliva. At bunKerart in Milan, thanks to RAM radioartemobile, the project has been enriched with Gianna Nannini's significant intervention, thus becoming a four-hand work, later exhibited at the National Centre for Contemporary Arts in Moscow and at the National School of Beauty in Minsk (Belarus).

According to Michelangelo Pistoletto, "The Third Paradise derives from the fertile coupling of the first and the second paradise. The first is the Earthly Paradise, which came before the eating of the apple. This is the natural paradise, where everything is regulated by the intelligence of nature itself. The second one is the Artificial Paradise, generated by human intelligence through a very slow process, that has reached an increasingly vast dimension. This paradise is made up of artificial needs, artificial comforts, artificial pleasures and every other form of artifice. A real artificial world has taken shape and continues to grow, while consuming and damaging the natural planet in a more and more serious way. The danger of a tragic collision between those two spheres has been announced in every possible way. In order to avoid this catastrophic event, it was necessary to conceive the global project called 'Third Paradise'. This can only be realized through an evolution that can lead human intelligence to live in harmony with the intelligence of nature. The reference to the Bible does not have any religious purpose, but is rather a message, used to give force and meaning to the concept of a "responsible social change" and to support a high ideal that joins, in a single endeavor, art, science, economy, spirituality and politics".

The Third Paradise is symbolically represented by the "New Infinity Sign": between the two circles of the traditional mathematic sign of infinity, a third circle stems, which represents the pregnant and generative womb of the human society, forming the Third Paradise.

Printed on mirror aluminum plates, the New Infinity Sign is serially reproduced along the walls and connected by the line of an umbilical cord, which symbolically joins human wombs together.

The central installation is made up of little dry stone walls, typical of the Apulian rural tradition, which reproduce the sign of The Third Paradise - a concrete reference to the work created by Michelangelo Pistoletto in 2003 - and of MAMA, a vocal sculpture by Gianna Nannini, which functions as a background sound to the work.

*Leading representatives of contemporary culture take part in the event as **TESTIMONIALS**, who harmonically intervene in the sound sculpture, expressing their own idea, a personal interpretation of the theory underlying "The Third Paradise".*

*Similarly, musicians and vocalists are invited to interpret the melodic and emotional essence of "MAMA" within the project **THE THIRD PARADISE: MAMA/Free-style Music**.*

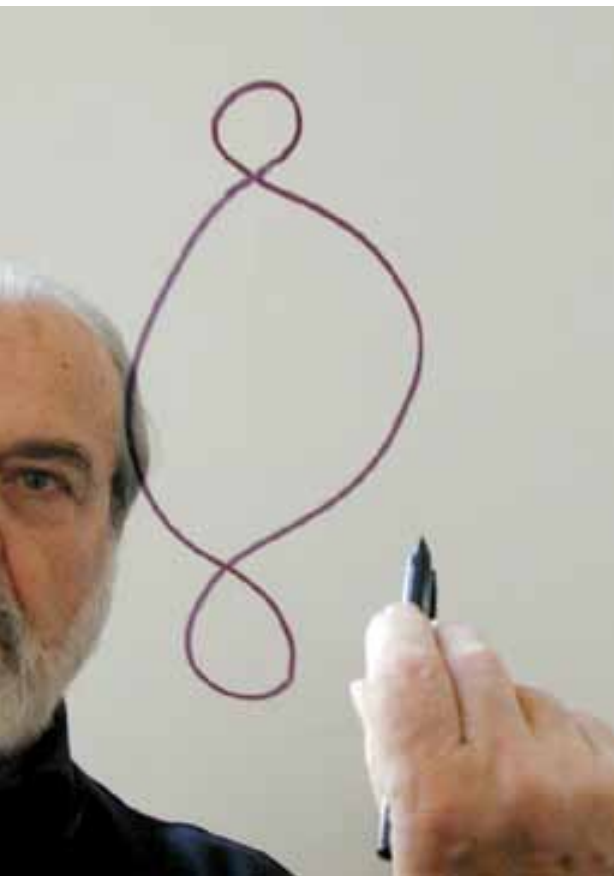
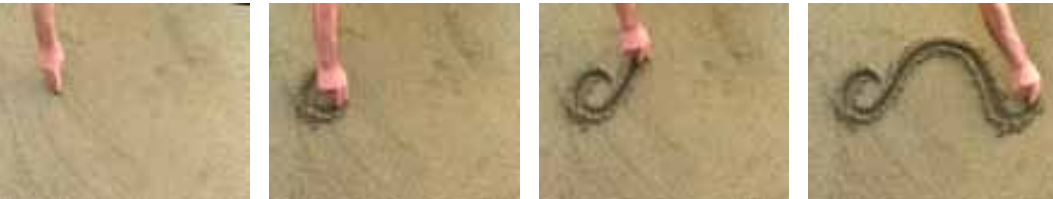
For the whole length of the exhibition, RAM LIVE web radio - <http://live.radioartemobile.it/> - will promote young Apulian vocalists and composers within the context of an ongoing project of international cultural exchanges, already started by RAM radioartemobile in Belarus in 2008.

Il progetto

Michelangelo Pistoletto disegna il Nuovo Segno d'infinito sullo specchio (2003) e sulla sabbia (dal video *Il Terzo Paradiso* di Maurizio Pellegrino, 2005); l'opera totale con Gianna Nannini a bunkerArt a Milano (2007) e all'NCCA di Mosca (2007); il progetto per il Castello Svevo di Bari (2008).

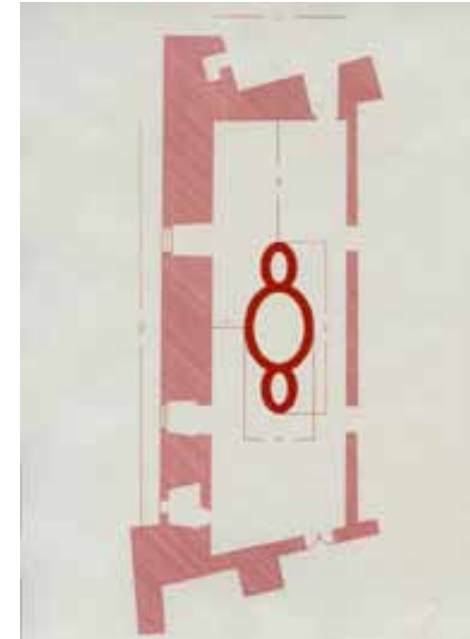
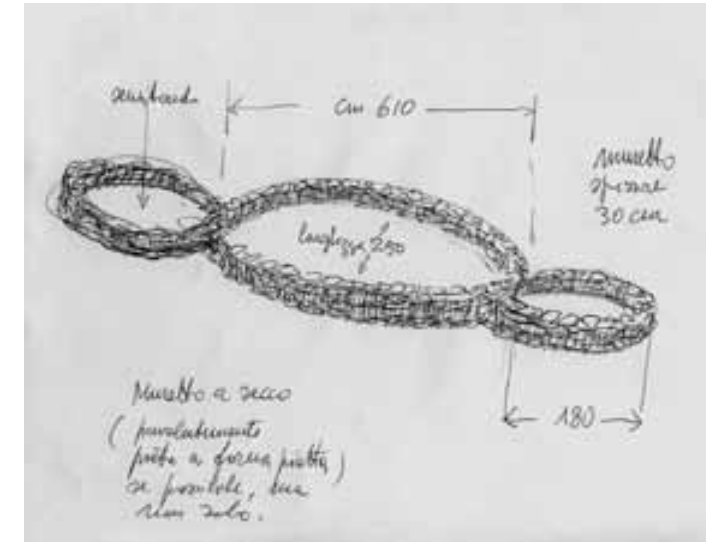
The project

Michelangelo Pistoletto draws the new infinity sign on the mirror (2003) and on sand (from the video *The Third Paradise* by Maurizio Pellegrino, 2005); the whole work with Gianna Nannini at bunkerArt in Milan (2007) and at NCCA in Moscow (2007); the project for the Swabian Castle of Bari (2008)

© Foto/Photo Cittadellarte Fondazione Pistoletto/BunkerArt

il terzo paradiso/Mama michelangelo pistoletto/gianna nannini

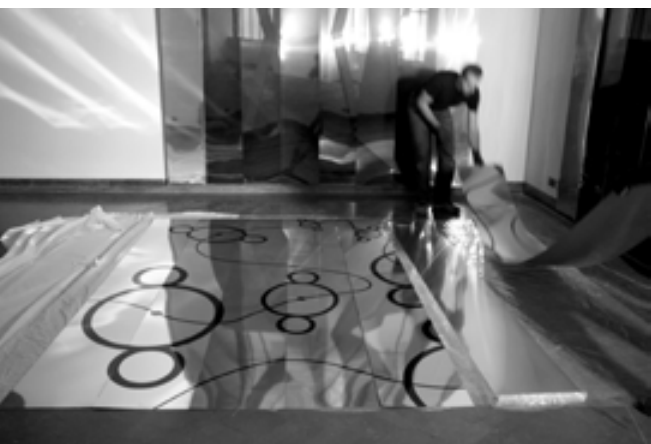

L'idea originale
dell'opera e la
planimetria della
sala Bona Sforza
*The original idea of
the work and the
plan of Bona Sforza
Hall*

Il work in progress del muretto a secco
The dry stone wall in progress

L'allestimento dell'opera e l'incontro con i giovani artisti
Set up of the work and meeting with the young artists

© Foto/Photo Alessandro Lacrasella/Cittadellarte

MICHELANGELO PISTOLETTO/GIANNA NANNINI

Il Terzo Paradiso, 2003-2008

Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, Biella;
RAM, Radioartemobile, Roma; BunkerArt, Milano

© Foto/Photo Giuseppe Fioriello - Eclettica_Cultura dell'Arte

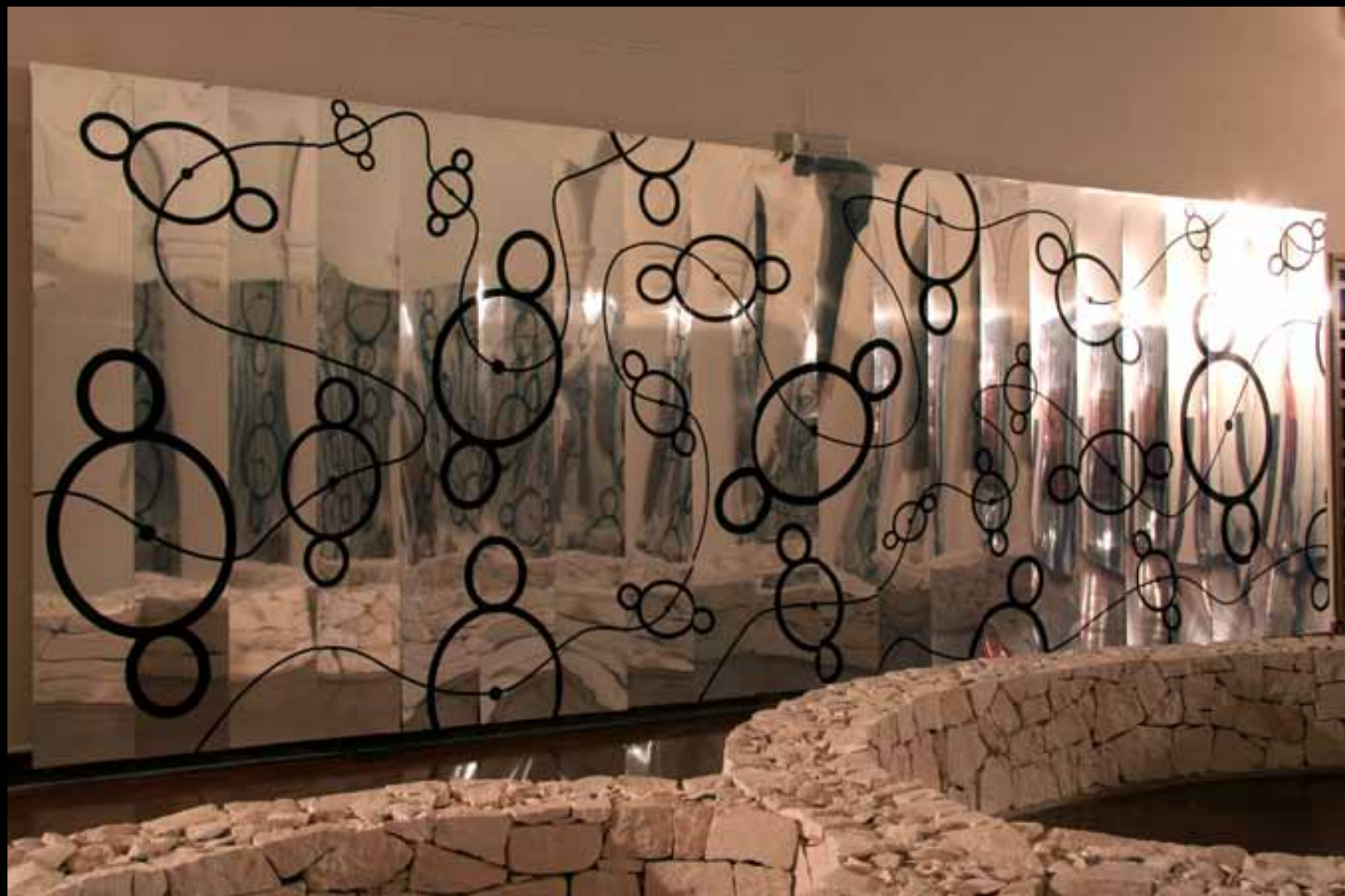

© Foto/Photo Giuseppe Fioriello - Elettica_Cultura dell'Arte

michelangelo pistoletto/
gianna nannini

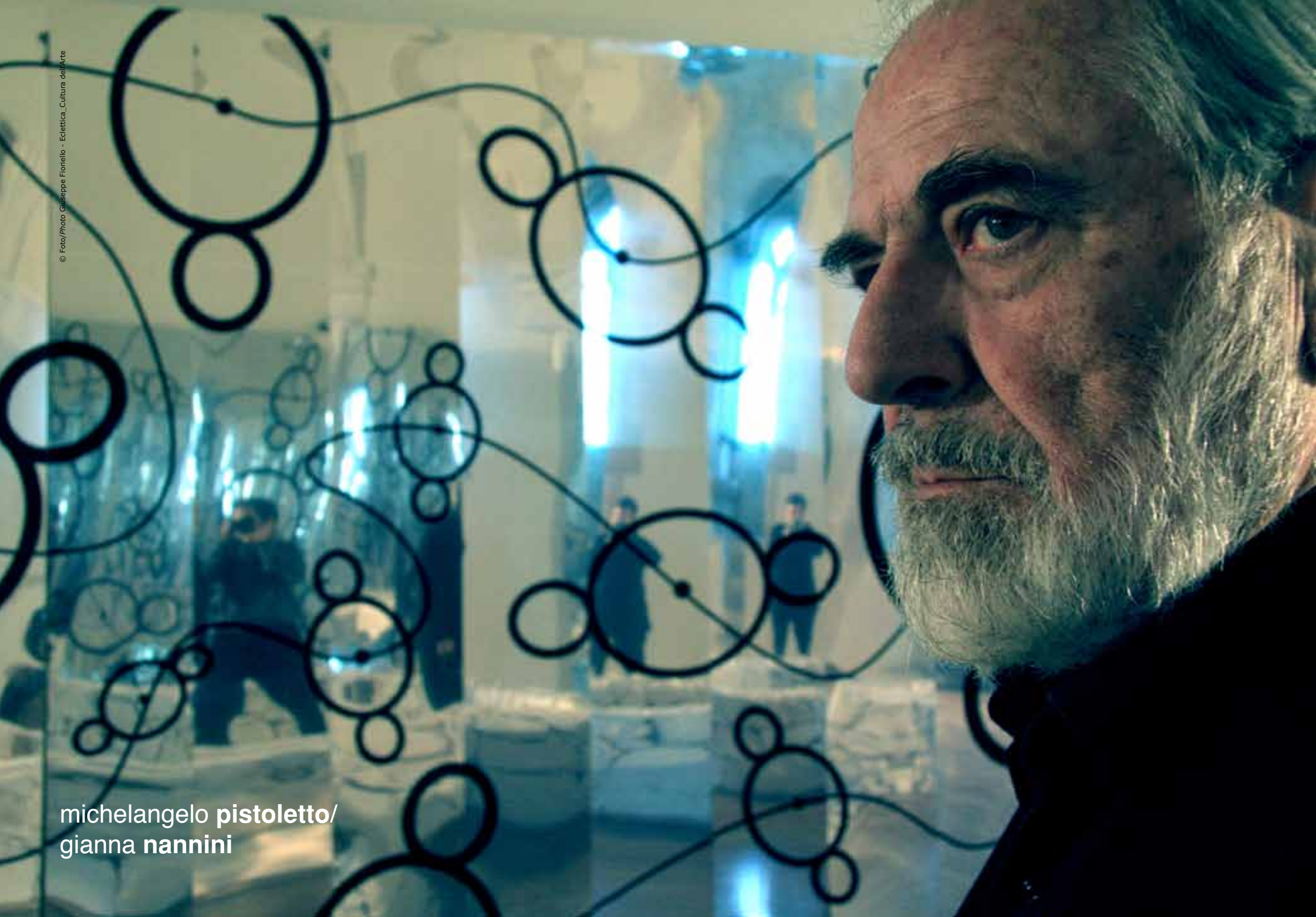
michelangelo **pistoletto**/
gianna **nannini**

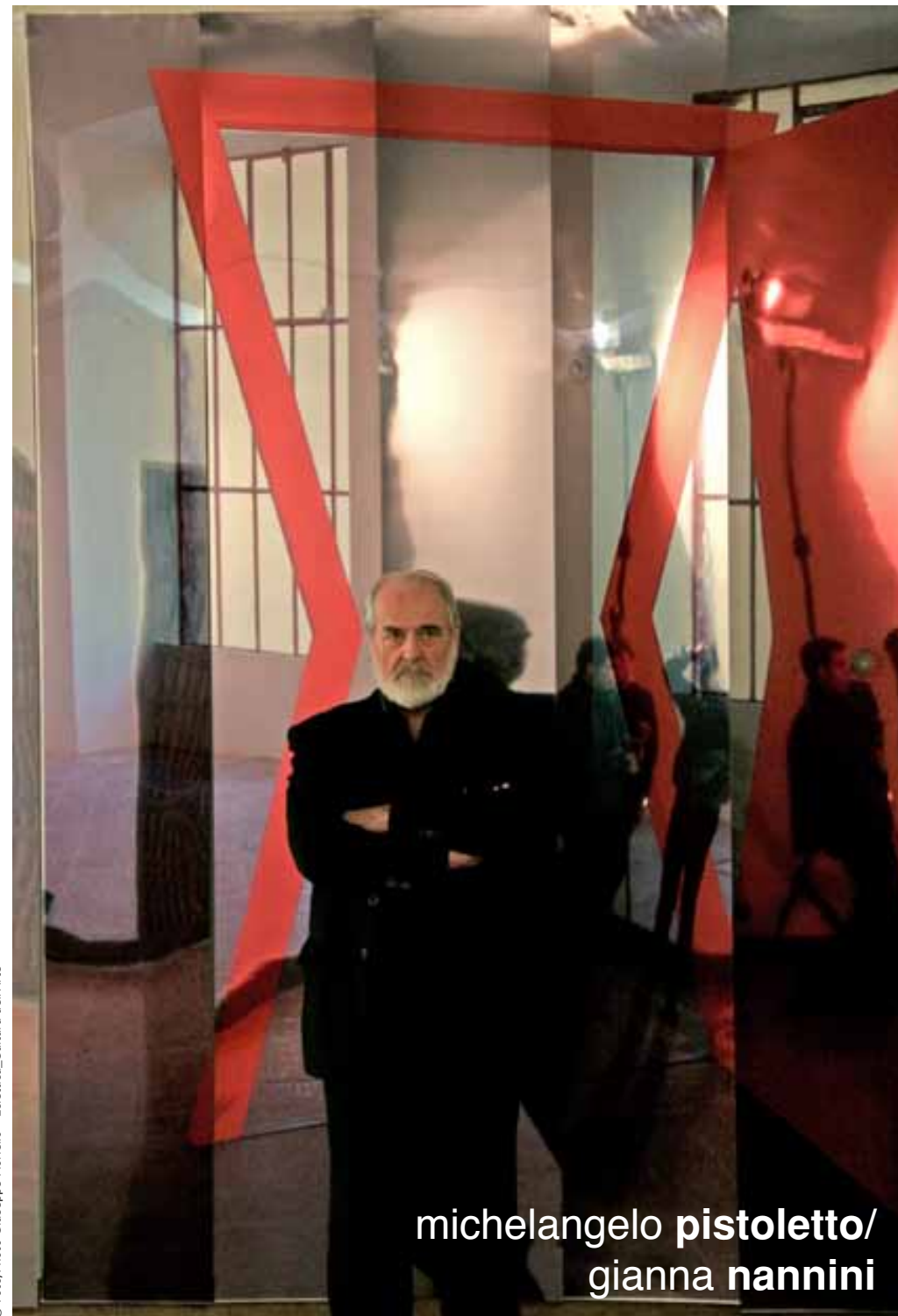
michelangelo pistoletto/
gianna nannini

© Foto/Photo Giuseppe Fioriello - Eclettica_Cultura dell'Arte

michelangelo pistoletto/
gianna nannini

© Foto/Photo Giuseppe Fioriello - Eclittica_Cultura dell'Arte

michelangelo pistoletto/
gianna nannini

micelangelo **pistoletto**/
gianna **nannini**

michelangelo pistoletto/gianna nannini

IL TERZO PARADISO: MAMA/FREE STYLE MUSIC

Il progetto in streaming e podcast in collaborazione con RAM RADIOARTEMOBILE

IL TERZO PARADISO diviene UN WORK IN PROGRESS concretizzato nei due progetti collaterali TESTIMONI DEL TERZO PARADISO e IL TERZO PARADISO: MAMA/Free style Music.

IL TERZO PARADISO: MAMA/Free style Music è un progetto di musica creativa che trova LUOGO VIRTUALE su Myspace e sulla web radio di RAM LIVE <http://live.radioartemobile.it> - www.ramlive.it, costituendo una piattaforma di promozione per giovani interpreti e compositori pugliesi, nell'ambito di un progetto in progress di scambi culturali con paesi terzi, già iniziato con il primo esperimento in Bielorussia nel 2008, a cura di RAM radioartemobile. Digitando www.ecletticaweb.it/terzoparadiso-mama si entra in uno spazio interattivo dove scaricare musica e video, partecipare a blog e forum ed offrire contributi inediti. Sul sito dedicato al progetto, inoltre, sono caricati in podcast gli interventi ispirati alla mission de IL TERZO PARADISO dei TESTIMONI Cosimo Damiano Fonseca, Francesco Moschini, Stefen Nienhaus, Teresa Pellegrino e Nichi Vendola e le composizioni musicali di Sergio Altamura, Gianluca De Rubertis/IL GENIO, Eraser, Faraualla, Kamafei, Monowatt, Roberto Ottaviano, Luigi Morleo, Psycho Sun, She walks in beauty, Mirko Signorile, Ricky Erre Love + Enzo Veronese, Ester Valentini, Davide Viterbo, intervenuti durante il LIVE SET, organizzato in occasione del vernissage e condotto da Tobia D'Onofrio.

THE THIRD PARADISE: MAMA/FREE STYLE MUSIC

The project in streaming and podcast in collaboration with RAM RADIOARTEMOBILE

THE THIRD PARADISE becomes a WORK IN PROGRESS, embodied by two collateral projects TESTIMONIALS OF THE THIRD PARADISE and THE THIRD PARADISE: MAMA/Free style Music.

THE THIRD PARADISE: MAMA/Free style Music is a creative music project that has its VIRTUAL LOCATION on both MySpace and RAM LIVE web radio <http://live.radioartemobile.it> - www.ramlive.it, thus favoring the promotion of young Apulian vocalists and composers within the context of an ongoing project of international cultural exchanges, already started by RAM radioartemobile in Belarus in 2008. When visiting www.ecletticaweb.it/terzoparadiso-mama you enter an interactive space, where you can download videos and music, join in blogs and forums and enter your own contributions. Moreover, the website dedicated to the project also hosts podcasts of both the contributions, inspired by the mission of THE THIRD PARADISE, of the TESTIMONIALS Cosimo Damiano Fonseca, Francesco Moschini, Stefen Nienhaus, Teresa Pellegrino, Nichi Vendola, and the musical compositions by Sergio Altamura, Gianluca De Rubertis/IL GENIO, Eraser, Faraualla, Kamafei, Monowatt, Roberto Ottaviano, Luigi Morleo, Psycho Sun, She walks in beauty, Mirko Signorile, Ricky Erre Love + Enzo Veronese, Ester Valentini, Davide Viterbo, who took part in the LIVE SET, organized on the occasion of the vernissage and presented by Tobia D'Onofrio.

Mama Free Style Music e interventi dei "Testimoni del Terzo Paradiso"
durante il live set
Mama Free Style Music and the speeches of the "Testimonials of the Third Paradise"
during the live set

Mama Free Style Music online

Terzo Paradiso
Gianna Nannini / Michelangelo Pistoletto
Mama - freestyle music

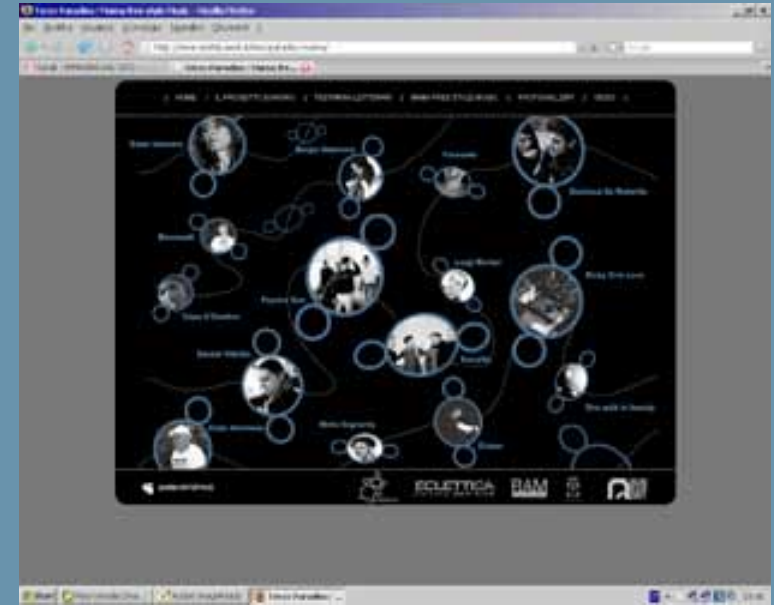
Entra nel Terzo Paradiso
ispirandoti a Mama di Gianna Nannini e all'idea
di un mondo nuovo in cui si integrano la natura e l'artificio.

Enter the Third Paradise
taking inspiration from Mama by Gianna Nannini and from
the idea of a new world where nature and artifice integrate.

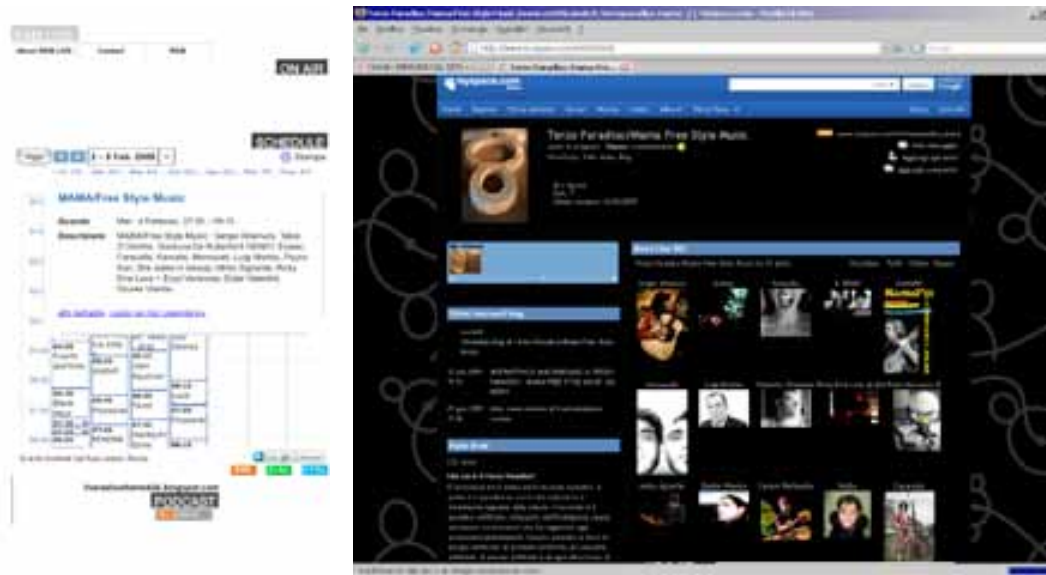
Vali al sito www.cittadellarte.it/terzoparadiso.php
Scarica "Mama" di Gianna Nannini, componi un brano musicale ispirato a Mama e al
messaggio/mito del Terzo Paradiso e condividilo online la tua composizione musicale.

Visit the website www.cittadellarte.it/terzoparadiso.php
Download "Mama" by Gianna Nannini, create a music taking inspiration from Mama
and from the message/myth of the Third Paradise and publish your music online.

RAM
ECLETTICA
CITTADELLARTE

pagine web estratte dal sito/web pages from the site www.ecletticaweb.it/terzoparadiso-mama/
webmaster Assunta Amici
© Eclettica_Cultura dell'Arte

LE TESTIMONIANZE / THE CONTRIBUTIONS

È ben chiaro che la parola Paradiso, nella tensione creativa di Pistoletto ha un valore polisemantico: metafora, sogno, utopia, proiezione del e nell'infinito, ricerca nel e aldilà dei confini del reale, dissolvenza della storia nella metastoria, oltre gli stessi confini del tempo. Del resto il primo "paradiso", come è stato tradotto in greco il biblico "Eden", ha un nome geografico sfuggente ad ogni concreta localizzazione, ha avuto alle origini una bivalente interpretazione: steppa e giardino, deserto e luogo di delizie, per poi risolvere la duplicità solo ed esclusivamente nel "giardino di Jahve", opposto al deserto e alla steppa.

Deserto e steppa sono ancora due realtà che permangono nella natura e, nel secondo momento della ricerca di Pistoletto, queste realtà del deserto e della steppa vengono riconsiderati, tenendo conto dei vari paradisi artificiali che l'uomo ha creato; nel continuo e dialettico rapporto delle tecnologie, degli ambienti, dei diversi stati d'animo che caratterizzano la vicenda dell'uomo.

Di qui il terzo momento; un ritorno all'infinito, incarnato in un simbolo, quello dell'ombelico del mondo nella cui centralità Pistoletto inserisce i nuovi scenari che potrebbero caratterizzare questa ricerca dell'infinito dell'uomo.

Insomma, quella di Pistoletto è una parabola alla ricerca di un paradiso reale, forse perduto in maniera precoce, non rare volte obliterato, spesso mimetizzato nel tumulto della quotidianità, ma che comunque riaffiora come esigenza primaria, tenuto conto di un punto di arrivo dell'uomo ineludibile e certamente incarnato nella stessa vicenda esistenziale.

It is evident that the word Paradise, as conceived by Pistoletto, has got multiple meanings: metaphor, dream, utopia, projection of and into the infinite, research inside reality and beyond its boundaries, history fading into metahistory, beyond the very limits of time. Indeed, the first "paradise" – as the Greeks translated the biblical word "Eden" – owns a geographical name that avoids any concrete localization and originally had a twofold meaning: a steppe and a garden, a desert and a place of pleasures, a double meaning that has then become the one and only "garden of Jahve", as opposed to the desert and the steppe.

Both desert and steppe are still present in nature and, in the second stage of Pistoletto's research, they are reconsidered along with the artificial paradises, created by man, in the constant and dialectic relationship between technologies, environments and different moods that characterize human life.

Hence the third stage: a return to the infinite, embodied by such a symbol as the navel of the world, in the middle of which Pistoletto places the new scenarios that might characterize the human pursuit of the infinite.

In other words, Pistoletto's is a parable in pursuit of a real paradise, maybe too early lost, not rarely obliterated, often hidden in the frenzy of everyday life, which however appears again as a primary need, given man's point of arrival, ineluctable and certainly rooted in his own life.

Prof. Cosimo Damiano Fonseca
Medievista, Storico della Chiesa, Accademico dei Lincei
Medievalist, Church Historian, Lincei Academician

Se i rapporti tra musica e architettura sono abbastanza consolidati - almeno a partire dall'800; penso all'esperienza di Wagner con il teatro di Bayreuth, alle più recenti e più vicine a noi, come quella di Luigi Nono con Renzo Piano o al personalismo, all'intimismo di Bussotti con il suo teatro intimista da musica personalizzata, - i rapporti, invece, tra arte e musica sono un po' più problematici. Certo hanno anch'essi la loro storia almeno a far data dagli anni '60; pensiamo alle mitiche copertine con la banana disegnata da Andy Warhol per i Velvet Underground, ma parallelamente alle esperienze dei Rolling Stones con Jean Luc Godard per un famoso film, che fra l'altro dà il titolo ad una mostra recente, *Sympathy For The Devil*.

Tutto questo riguarda il rapporto musica e arte, che poi nel corso degli anni trova altri episodi significativi nel rapporto, per esempio, di Laurie Anderson con le sue sonate per violino legate alla rilettura di certe opere di Sol LeWitt, fino a Brian Eno e Coldplay, ma pensiamo anche alla coppia Bjork - Matthew Barney; ma questa accoppiata Nannini e Michelangelo Pistoletto trova una sua specialissima idea e una sua particolare prerogativa, vale a dire entrambi puntano su questa specie di coincidenza degli opposti.

Michelangelo ha sempre dato titoli molto discorsivi e narrativi al proprio lavoro, basti pensare a *Oggetti in meno*, *Continenti di tempo*; la Nannini si è caratterizzata, invece, sempre, per la perentorietà dei titoli: *Mama* in questo caso, *Profumo*, *Bello impossibile*, *I maschi*, *Fotoromanza*; ecco, anche in questa difformità si sottolinea questa scelta di puntare molto sulla coincidenza degli opposti. Ma è quello che ha sempre fatto in fondo Michelangelo Pistoletto; anche quando Pistoletto parla

de *Il Terzo Paradiso*, in realtà contrappone due polarità opposte; quella del teatro del Paradiso Perduto, quello del teatro prima della cacciata dal Paradiso Terrestre, prima del peccato che ha originato tutte le disgrazie dell'umanità, alla vera e propria disgrazia ecologica del paradiso successivo. Ebbene, Pistoletto, in qualche modo, punta su questa dualità. Ecco, allora, che sceglie, in questa sua itinerante performance, installazione (da Minsk, a Mosca, a Milano, alla tappa attuale di Bari) che punta su una sorta di continuità, ma una continuità che si basa sulla discontinuità. Ogni volta l'installazione, la performance, è studiata con una caratterizzazione diversa e che in qualche modo si collochi, che si apparenti, quasi Heideggerianamente appaesandosi al luogo. In questo caso usa il segno dell'infinito realizzato con la pietra secca, i muretti tipici delle costruzioni pugliesi, ma in realtà si sradica nello stesso tempo perché nulla ha a che spartire il lavoro in pietra a secco con la sala angioina. Ecco, allora, che anche in questa dualità itinerante e diversità della configurazione ogni volta, la dualità tra la morbidezza degli apparati messi in scena e la perentorietà e la durezza degli oggetti portati in scena, ma l'idea stessa di infinito contrapposta all'*hortus conclusus*, al carattere di finitezza, danno conto di questo continuo spiazzamento, appunto, tra una cosa detta e una cosa poi contraddetta.

If the relationship between music and architecture is quite stable – at least since XIX century; I'm thinking about Wagner's experience with Bayreuth's theatre or other most recent examples, such as Luigi Nono's experience with Renzo Piano or Bussotti's personalism and intimist theatre, characterized by personalized music – on the contrary, the relationship between art and music is a little more complicated. Of course, art and music have their own history, starting from the '60s; let's think of the fabulous jackets, bearing a banana painted by Andy Warhol for the Velvet Underground, but also of Rolling Stones' experience with Jan Luc Godard for a famous movie, whose title "Sympathy For The Devil" was also used for a recent exhibition.

All of this relates to the relationship between art and music, which was further characterized by many other significant episodes, such as the relationship between Laurie Anderson and her own sonatas for violin, inspired by a reinterpretation of some of Sol LeWitt's works, up to Brian Eno and Coldplay and the couple Bjork - Matthew Barney; but the couple Nannini and Michelangelo Pistoletto is joined by a unique and peculiar idea, since both of them aim to achieve a sort of coincidence of opposites. Michelangelo has always given very discursive and narrative titles to his works such as *Oggetti in meno*, *Continenti di tempo*, whereas Nannini has always used more peremptory titles; *Mama* in this case, *Profumo*, *Bello impossibile*, *I maschi*, *Fotoromanza*; well, even such a difference emphasizes the common choice to pursue the coincidence of opposites. After all, Michelangelo Pistoletto has always acted this way and even when he talks about *The Third Paradise*, he actually sets two opposite poles against each other; the *Paradise Lost*, the life before the expulsion from the Garden of Eden, before the sin that generated all human disgraces, against the very ecological disgrace of the following paradise. Well, somehow Pistoletto aims to such a dualism; in this itinerant performance-installation (from Minsk to Moscow, Milan and finally Bari) he aims to a sort of continuity, which is yet based on discontinuity. From time to time the performance-installation is differently characterized, with the purpose to create a Heideggerian link with the hosting place. In Bari, the work reproduces the new infinity sign, using the typical Apulian dry stone walls, and yet that link gets lost, since the dry stone walls, used for the work, have nothing to do with the Angevin Hall. As a consequence, in such a dualism and constant change of shape, the contrast between the softness of the setting and the hardness of the objects on show, but also the very idea of the infinite as opposed to the hortus conclusus and to the idea of perfection, all convey a sense of surprise, caused by the coexistence of contradictory things.

Francesco Moschini

Docente di Storia dell'Arte Contemporanea e Storia dell'Architettura
Politecnico di Bari
Professor of History of Contemporary Art and of History of Architecture
Polytechnic of Bari

Vi racconto una leggenda reale che può essere una metafora de "Il Terzo Paradiso". Un giovane soldato tedesco arrivava in Puglia direttamente dal fronte del Caucaso. Nel Caucaso lui partecipava a tutte le grandi battaglie come un aviatore sugli *stokers*, cioè sugli aereoplani di attacco all'assalto che dovevano sparare sui nemici, dietro il fronte. Quando veniva in Puglia, dove si dovevano fare le riparazioni degli aerei, dove si dovevano sperimentare nuove armi, lui trovò la pace, cioè lui trovava sulle falde del Gargano contatti con contadini del posto e viveva questi periodi in Puglia come la pace, come un periodo di pace, una terra al di fuori della guerra; addirittura contrapposta all'orrore della guerra che viveva in Caucaso. L'aviatore si chiamava Joseph Beuys. Nello stesso

periodo del suo soggiorno regolare per tutto un anno nella Puglia, scriveva una lettera ai suoi genitori nella quale li informava che aveva deciso finalmente di lasciare gli studi scientifici e di iscriversi, dopo la fine della guerra, all'Accademia delle Belle Arti, perché per lui l'esperienza della pace era l'inizio del lavoro della scultura.

*I'm going to tell you a real legend that can be a metaphor of "The Third Paradise".
A young German soldier came to Apulia from the Caucasian front. In Caucasus he*

© Foto/Photo Maria Grazia Taddeo - Elettica_Cultura dell'Arte

took part in all the great battles as an aviator on the *stokers*, i.e. the combat aircrafts, which shot enemies from behind the front. When he came to Apulia, where aircrafts were repaired and new weapons were tried, he got in touch with the peasants living in the Gargano area and here he experienced long periods of peace, in a land far from war; the exact opposite of the horrors of war he was experiencing in Caucasus. The aviator's name was Joseph Beuys. During his year-long stay in Apulia, he wrote a letter to his parents, telling them he had at last decided to leave his scientific studies and to start attending the Academy of Fine Arts, after the end of the war, since the experience of peace meant to him the beginning of his work as a sculptor.

Stefen Nienhaus

Docente di Letteratura Tedesca e Direttore del Centro Linguistico di Ateneo
Università degli Studi di Foggia
Professor of German Literature and Director of the University Linguistic Centre
University of Foggia

Nell'interpretazione dell'opera *Il Terzo Paradiso* io mi pongo da scienziato. *Il Terzo Paradiso*, quello che l'uomo, usando i suoi talenti in maniera responsabile, si è costruito intorno; un paradiso basato sulla conoscenza, sui progressi della scienza e della tecnologia.

La scienza genera promesse. L'avvento delle tecnologie prima, e delle nanotecnologie degli ultimi trent'anni, ha segnato una tappa fondamentale nel percorso della conoscenza. Prendere un materiale qualsiasi, ridurne le sue dimensioni fino a raggiungere pochi miliardesimi di metro, poterlo manipolare alla nanoscala, studiarne le sue proprietà, grazie agli strumenti che l'uomo stesso ha messo a punto, ha aperto nuove prospettive in molti settori: da quello delle comunicazioni a quello dell'ambiente, dall'industria chimica alla medicina. Poter usare questa conoscenza per generare benessere, migliorare la qualità della vita, intaccando quanto meno possibile la natura, è una prerogativa dell'uomo stesso per potersi costruire un "terzo paradiso ideale". Scoprire che un pezzo di ruggine (ossido di ferro) se ridotto a nano particelle di pochi nanometri di dimensioni, diventa un materiale prezioso per la diagnosi e la cura dei tumori grazie alle proprietà intrinseche che questo materiale assume alla nanoscala, fa parte del paradiso artificiale che l'uomo costantemente ricerca e costruisce intorno a sé. Le nano particelle di ferro diventano qui il simbolo della promessa che alle volte la scienza mantiene. La scienza è fatta, però, non solo di grandi scoperte e successi. La scienza è fatta soprattutto di un continuo rumore di fondo portato avanti dall'attività di tanti scienziati appassionati, operosi, instancabili e silenziosi.

Per me poter guardare un'immagine scientifica scattata al microscopio – a trasmissione elettronica, al confocale – e vedere al di là del mero senso scientifico, andare oltre il senso razionale di ciò che si presenta davanti, fosse pure un insuccesso, per andare verso l'autentica bellezza che quella immagine racchiude, applicare poi del colore a queste immagini, è come restituire un volto nuovo alla scienza fondendola con l'arte.

Avere una terza dimensione, cui poter attingere, è proprio quello che mi ispira l'opera di Michelangelo Pistoletto "Il Terzo Paradiso", che, come l'autore sostiene, armonizza tutto ciò che è razionale con ciò che è irrazionale, stabilendo un nuovo equilibrio che coinvolge l'arte, la scienza, la società e la politica. Il simbolo dell'infinito che si dispiega per tutta l'opera di Pistoletto, rappresenta per me esattamente l'infinitamente grande che si perde nella terza dimensione così come ci si può lasciare trasportare dall'infinitamente piccolo del mio mondo alla nanoscala.

© Foto/Photo Maria Grazia Taddeo - Elettica_Cultura dell'Arte

My attitude towards the work "The Third Paradise" is that of a scientist. The Third Paradise is what man has built around him, using his talents in a responsible way; a paradise based on knowledge, on the progress of science and technology. Science generates promises. The development of technology first, and of nanotechnology in the last thirty years, has represented a fundamental stage in the progress of knowledge. The possibility to take any material, reduce its dimensions up to a few billionths of a metre, manipulate it at nanoscale, analyze its properties thanks to instruments conceived by man himself, opened new perspectives in many sectors: from communications to environment, from chemical industry to medicine. The ability to use such a knowledge for creating well-being and improving the quality of life, while protecting nature, allows man to build his own "ideal third paradise". Discovering that rust (iron oxide), when reduced to nanometer-sized particles, becomes a precious material for the diagnosis and treatment of tumors, thanks to the properties it develops at nanoscale, belongs to the artificial paradise constantly searched for and built by man. Iron nanoparticles thus symbolize the promises that sometimes science keeps. Yet, science is made not only of great discoveries and successes, but mostly of the silent and constant research, carried on by many passionate, hard-working, tireless scientists. To me, the possibility to look at a scientific picture taken by the microscope – both electronic transmission and confocal microscope – and see beyond its mere scientific and rational meaning, no matter if it is a failure, the possibility to catch the true beauty of that picture and then color that image, means to put a new face on science, blending it with art. Michelangelo Pistoletto's work "The Third Paradise" inspires me the idea of a third dimension, which harmonizes the rational with the irrational, thus creating a new balance that involves art, science, society and politics. The infinity symbol, which characterizes Pistoletto's work, represents to me the infinitely big that fades away into the third dimension, in the same way as you can be lost in the infinitely small of my world at nanoscale.

Teresa Pellegrino
 Ricercatrice presso/Researcher at
 National Nanotechnology Laboratory del CNR-INFN

Diceva Achille Bonito Oliva: "tappeto volante"... l'idea del viaggio, l'idea del volo, l'idea delle magie, la creazione, il movimento. Mi è capitato, la prima volta che sono inciampato in qualche opera di Michelangelo Pistoletto, in particolar modo in un'opera che io amo molto, che è la *Venere degli Stracci*, di pensare "vorrei tanto conoscere questo artista". Ho avuto la fortuna non solo di conoscerlo, ma di poter discutere con lui di arte e ...devo dire la verità che, dell'arte di Pistoletto, abbiamo bisogno.

Che dell'arte come ricerca, come domanda, come interrogazione, abbiamo bisogno soprattutto quando ci prospetta il Terzo Paradiso, per noi che frequentiamo molti inferni, per noi che vediamo l'inferno dello spazio ferito e frammentato, l'inferno del tempo che perde senso guadagnando mercato, l'inferno delle comunità che perdono le loro coordinate di spazio e di tempo. E la ricerca di Michelangelo Pistoletto, che parte dall'arte povera, raggiunge l'arte concettuale, gira il mondo e capita pure nel Castello Svevo di Bari, ci aiuta. Sono tempi in cui è difficile ritrovare il sentimento di ciò che è morale, e lo dico senza risvolto moralistico, di ciò che è morale nell'agire in pubblico. Ecco, Michelangelo Pistoletto lavora privatamente, rappresenta in pubblico e - sul tappeto volante - credo che porta anche un pezzettino di questa idea, ahimè, così ferita e smarrita di ciò che è la pubblica morale.

Achille Bonito Oliva said: "flying carpet"...the idea of traveling, the idea of flying, the idea of magic, creation, movement. The first time I stumbled on a work by Michelangelo Pistoletto, in particular my favourite one, the *Venere degli Stracci*, I happened to think "I'd like to know this artist very much". I was lucky enough not only to know him, but also to talk about art with him... and I must say that we need Pistoletto's art. That we need art, intended as research, question, mostly when it proposes the Third Paradise to us, who know many hells, who see the hell of a wounded and fragmented space, the hell of a time that loses its sense, while gaining market, the hell of communities that lose their space and time coordinates. And Michelangelo Pistoletto's research, that starts from 'arte povera' (poor art), touches conceptual art, travels the world and even comes to the Swabian Castle of Bari, helps us. Nowadays, it is very hard to recover a moral sense, and I tell this with no moralistic implications, a sense of what is moral in public behavior. Well, Michelangelo Pistoletto works privately, performs in public and - on the flying carpet - I think he also brings a small piece of such a wounded and lost idea of what is public morals.

Nichi Vendola
 Presidente della Regione Puglia
 President of Apulia Regional Government

CASTELLO DI BARLETTA
Castle of Barletta

ON THE GROUND, UNDERGROUND

la mostra
the EXHIBITION

On the ground, underground Il progetto, gli artisti nel percorso mostra

"Ogni anno un gruppo di castelli diverrà ostello e riserva indiana per artisti del contemporaneo, scelti in un'ottica multimediale, multiculturale e transnazionale. In tal modo, si crea un nomadismo culturale che porta i protagonisti dell'arte a viaggiare, a risiedere nel territorio pugliese. La Puglia diventa il teatro di un evento culturale in cui l'arte contemporanea progetta paradossalmente il proprio passato, incontrandosi con la storia dei luoghi. Di questi luoghi. Un grand tour per tutti". (Achille Bonito Oliva)

Dopo Castel Del Monte, la Daunia con Lucera, Manfredonia, Monte Sant'Angelo, il Salento con Lecce, Acaya e Muro Leccese, il Grand tour giunge con la sua quarta edizione in Terra di Bari: una prima tappa nel Castello Svevo di Bari con Il Terzo Paradiso, opera collettiva di Michelangelo Pistoletto e Gianna Nannini, quindi a Barletta.

Nel Castello Normanno/Svevo – Angioino/Aragonese, l'esposizione collettiva "On the ground, underground" è un viaggio in superficie e nelle viscere del maniero, ma anche una metafora della fascinosa peregrinazione nei più disparati luoghi geografici e fisici del mondo, tra differenti culture e forme d'espressione. Progetti *site specific*, coordinati all'identità e all'architettura del luogo, che sviluppano l'idea delle dimensioni "altre" – dal macro al micro, dall'estremamente terrestre, all'ultraterreno o extraterrestre – avvalendosi della suggestione degli enormi spazi della fortezza, tra il verde esterno e i maestosi sotterranei che, appena restaurati, si aprono per la prima volta all'arte in una sorprendente immersione tra storia e contemporaneità.

On the ground – in superficie – ci accoglie la provocazione dolorosa di **Betty Bee**, che innalza un grande girasole dorato di filo spinato, mentre, tra il verde, strane visioni marziane, racchiuse nei light box di **Alessandro Palmigiani**, stupiscono adulti e bambini. La cultura occidentale, incarnata nel busto di Federico II, dialoga con un policromo Buddha, risultato delle azioni pubbliche di **Shozo Shimamoto**. Immateriale, soltanto sonora, è la presenza/assenza dissacrante di **Gino De Dominicis**, nella piazza d'armi; quindi, nella sala del vecchio forno, la complessa architettura progettuale dei **DUENUOVI/Two&New (born)**, avvicina il mondo dei volatili al caotico sistema degli umani, trovando sviluppi nel campo editoriale, scientifico, didattico, economico, storico, digitale, artistico, aprendosi al pubblico per originali laboratori all'aperto.

Dalla lunga scalinata interna, i sotterranei si offrono grandiosi allo sguardo del visitatore: una prima parte è frutto del recente e inedito restauro, un secondo versante è eredità dell'antico ripristino dell'intero castello. Basta "citofonare" per entrarvi: è un *trompe l'oeil*, figlio del *divertissement* di **Roberto Schiavi**. Si va alla scoperta delle tessiture monumentali di **El Anatsui**, vive la leggerezza dello spazio equivoco – una finestra sul via vai di una strada contemporanea dell'estremo oriente – del padre della video arte cinese **Zhang Peili**, l'iperrealismo virtuale nel cyberspazio di **AES+F Group**, le testimonianze concettuali ispirate alla musica di **Tullio De Gennaro** e le ricerche sul suono di **Piero Mottola**. Lo sguardo sul mondo reale è nella fotografia dei paesaggi urbani di **Domingo Milella**, quello metaforico è nel segno, declinato in disparati formati e medium da **Annalisa Pintucci**. La circolarità avvolgente della sala S. Vincenzo invita ad interagire con i nano-mandala tecnologici di **Victoria Vesna**; accanto, le palpitazioni del super eroe fragile di **Adrian Tranquilli**, angeliche presenze nella pittura di memoria di **Luca Pignatelli**, le visioni strutturali e sintetiche – quasi ectoplasmi geometrici – di **Loris Cecchini**, i video-ambienti noir di **Maria Pizzi**, il dialogo interculturale nelle installazioni di **Massimo Ruiu** come in quelle di **Georges Adègbo**, il carnale rapporto con la natura e i suoi elementi, vitali e fisici, nella video-installazione ambientale di **Ernesto Neto**. È **Paolo Chiasera** a racchiudere semplicemente in un mattone, prodotto dalla combustione del "gesto" dei writers – tracciato su una parete fittizia, alzata a completamento del rudere di un muro di cinta, azione narrata in una videotestimonianza – il flessibile concetto di "underground", in stretta assonanza con i grafismi che compongono il grande ritratto di **Zakaria Ramhani**.

On the ground, underground The project, the artists in the exhibition path

"One group of several castles per year is going to become hostel and Indian reservation for contemporary artists, selected within a multimedia, multicultural, transnational perspective. As a consequence, a sort of cultural nomadism is created, that leads the art protagonists to travel to and reside in the Apulian land. Apulia thus becomes the theatre of a cultural event, in which contemporary art paradoxically plans its own past, while keeping in touch with the history of the places. Of those very places. A Grand tour for everyone". (Achille Bonito Oliva)

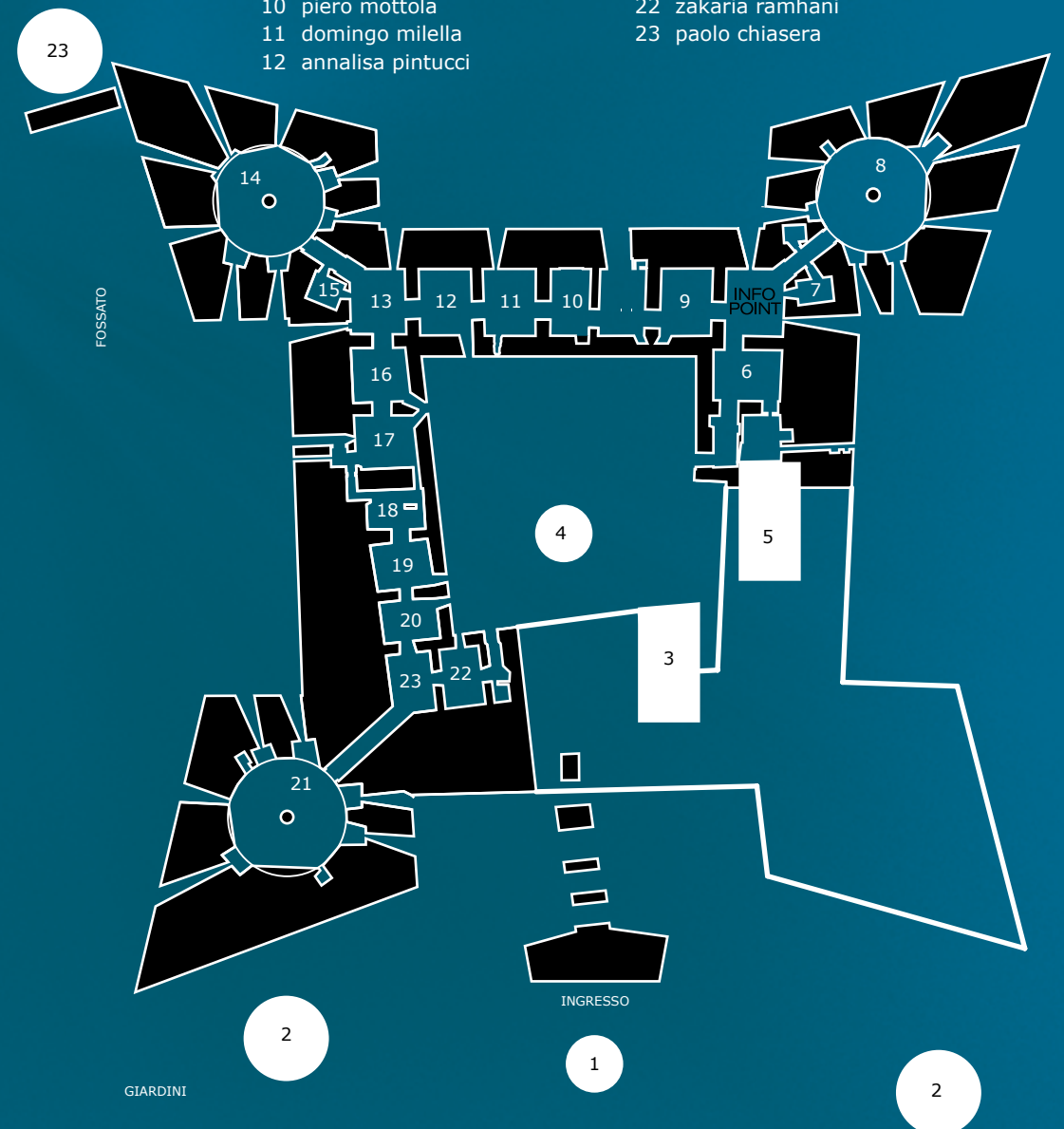
After Castel del Monte, the Daunian castles of Lucera, Monte Sant'Angelo and Manfredonia, and the Salento castles of Acaya, Lecce and Muro Leccese, the fourth edition of the Grand tour comes to the Land of Bari: a first stage in the Swabian Castle of Bari with *The Third Paradise*, a group work by Michelangelo Pistoletto and Gianna Nannini, and now in Barletta. In the Norman/Swabian – Angevin/Aragonese Castle, the group exhibition "On the ground, underground" is a journey from the surface to the bowels of the fortress, but also a metaphor of the charming wandering throughout the most different geographical and physical places in the world, among various cultures and forms of expression. Site specific projects, inspired by local identity and architecture, convey the idea of "other" dimensions – from macro to micro, from extremely terrestrial to extraterrestrial worlds or to the afterworld – exploiting the charm of the huge spaces of the fortress, between the gardens and the imposing newly restored basements, which open to contemporary art for the first time, inviting everyone to a surprising journey between history and contemporaneity.

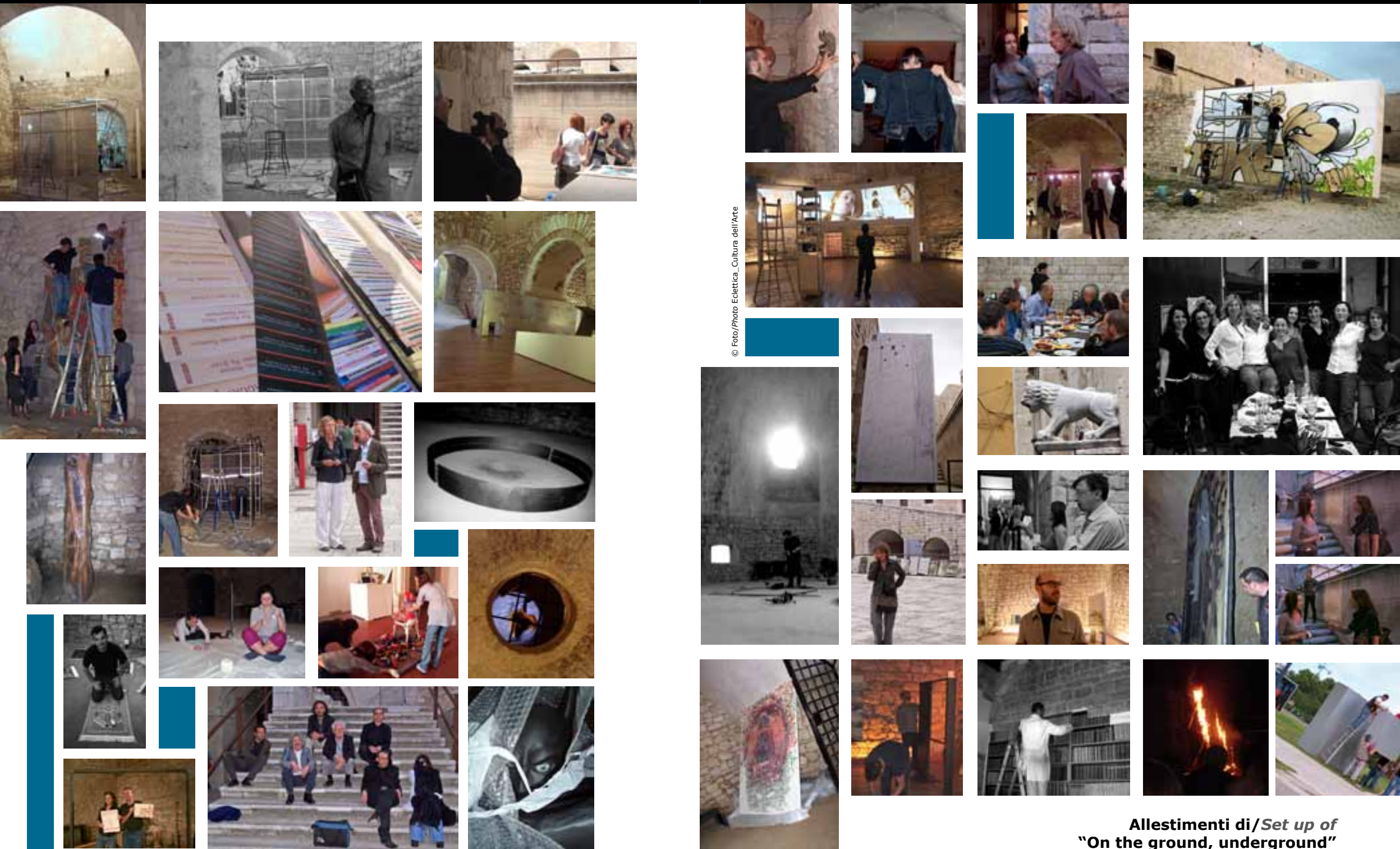
On the ground, we soon meet the sorrowful provocation by **Betty Bee**, who raises a big golden barbed wire sunflower, while, in the gardens, strange Martian visions, contained in the light boxes by **Alessandro Palmigiani**, amaze both adults and children. Western culture, embodied by Frederick II's bust, dialogues with a polychrome Buddha, a product of **Shozo Shimamoto's** public actions. Ethereal and debunking is the sound presence-absence of **Gino De Dominicis** in the parade ground; then, in the room of the old oven, the complex architectural project by **DUENUOVI/Two&New (born)** brings the world of birds near to the chaotic human system, involving such fields as publishing, science, teaching, economics, history, digital processing and art, while opening to the public with innovative open-air workshops.

From a long flight of stairs, a magnificent view of the castle basements is offered to the visitors: a first part of them is the result of a brand-new restoration, whereas the second part was restored in the past, along with the whole castle. Just "buzz" and you're in: it's a *trompe l'oeil*, a product of **Roberto Schiavi's** *divertissement*. Discover, then, the monumental sculpture-sheets by **El Anatsui**, the living lightness of the equivocal space – a window on the coming and going along a Far East contemporary road – created by the father of Chinese video art **Zhang Peili**, the virtual hyperrealism in the cyberspace by **AES+F Group**, the music-inspired conceptual work by **Tullio De Gennaro** and the research on sound by **Piero Mottola**. A view of the real world is in the photos of urban landscapes by **Domingo Milella**, a metaphoric world is in the sign, expressed through different forms and mediums, by **Annalisa Pintucci**. The encompassing circularity of St. Vincent hall invites to interact with the technological nanomandala by **Victoria Vesna**; nearby, the palpitations of the frail superhero by **Adrian Tranquilli**, angelic presences in the painting of memory by **Luca Pignatelli**, the structural and synthetic visions – almost geometrical ectoplasms – by **Loris Cecchini**, the noir ambient videos by **Maria Pizzi**, the intercultural dialogue in the installations by **Massimo Ruiu** and **Georges Adègbo**, the sensual relationship with nature and its vital, physical elements in the ambient video-installation by **Ernesto Neto**. Finally, **Paolo Chiasera** condenses the flexible concept of "underground" in a simple brick, produced by the writers' burning "touch" – performed on a fake wall, built to finish a ruined castle wall, and narrated in a video – in harmony with the graphic elements that form the huge portrait by **Zakaria Ramhani**.

CASTELLO DI BARLETTA

1 betty bee	13 el anatsui
2 alessandro palmigiani	14 victoria vesna
3 shozo shimamoto	15 adrian tranquilli
4 gino de dominicis	16 loris cecchini
5 duenuovi/two&new (born)	17 luca pignatelli
6 roberto schiavi	18 maria pizzi
7 zhang peili	19 massimo ruiu
8 aes+f	20 georges adèagbo
9 tullio de gennaro	21 ernesto neto
10 piero mottola	22 zakaria ramhani
11 domingo milella	23 paolo chiasera
12 annalisa pintucci	

© Foto/Photo Eclettica_Cultura dell'Arte

**Allestiti di/Set up of
"On the ground, underground"**

betty **bee**

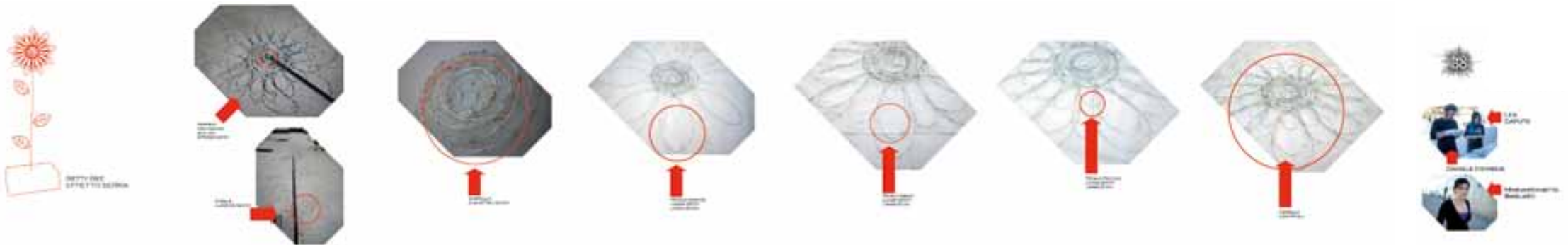
**Il prototipo, il work in progress,
l'installazione nella spianata
antistante il rivellino del castello/
the prototype, the work in
progress, the installation in the
open space before the castle
ravelin**

betty bee

© Foto/Photo Maurizio Abbate - Eclettica_Cultura dell'Arte

© Story board by NODO

BETTY BEE
Effetto Serra, 2009

scultura in filo spinato zincato e dorato, h 350cm
realizzazione a cura di NODO (Maria Antonietta Bagliato, Daniele Diomede, Lea Caputo)
courtesy l'artista

(Greenhouse Effect)

sculpture, galvanized barbed wire, h 350cm
made by NODO (Maria Antonietta Bagliato, Daniele Diomede, Lea Caputo)
courtesy the artist

betty bee

alessandro palmigiani

© Foto/Photo Maurizio Abbate - Eclettica_Cultura dell'Arte

ALESSANDRO PALMIGIANI

Marte Concettuale, 2009

light box

courtesy l'artista/Eclettica_Cultura dell'Arte

(Conceptual Mars)

light boxes

courtesy the artist/Eclettica_Cultura dell'Arte

alessandro palmigiani

alessandro palmigiani

shozo shimamoto

SHOZO SHIMAMOTO

Buddha, 2008

installazione scultura h 120x51x43 cm; tappeto 160x113 cm
video da performance
courtesy Fondazione Morra, Napoli

sculpture installation h 120x51x43 cm; carpet 160x113 cm
video from performance
courtesy Fondazione Morra, Naples

video da performance
video from performance

© Foto/Photo Maurizio Abbate - Eclettica_Cultura dell'Arte

shozo shimamoto

gino de dominicis

GINO DE DOMINICIS

La risata, 1971

installazione sonora
courtesy Galleria Pio Monti, Roma

(The laughter)

sound installation
courtesy Pio Monti Gallery, Rome

duenuovi/**two&new (born)**

DUENUOVI - TWO&NEW (born)

La Civilisation (Zivilization/Civilization/Civilizacion), miei Cari, 2009

installazione ambientale (materiali vari) e performance partecipate
courtesy gli artisti, Manduria

*ambient installation (various materials) and interactive performances
courtesy the artists, Manduria*

219

duenuovi/two&new (born)

duenuovi/two&new (born)

duenuovi/two&new (born)

duenuovi/two&new (born)

roberto **schia**vi

© Foto/Photo Maurizio Abbate - Eclettica_Cultura dell'Arte

roberto schiavi

© Foto/Photo Maurizio Abbate - Eclettica_Cultura dell'Arte

ROBERTO SCHIAVI

Salutatemi il vostro cane, 2007

olio su tavola, 1,70x1,22x5cm
courtesy Patrick Hoet (Belgio)

(Say hallo to your dog)

oil on board, 1,70x1,22x5cm
courtesy Patrick Hoet (Belgium)

zhang peili

© Foto/Photo Maurizio Abbate - Elettica - Cultura dell'Arte

ZHANG PEILI
Scenic Outside the Window /
"Hu wai de Fengjin", 2007
(Panoramica dalla finestra)
video girato in digitale, 6' 50"
courtesy l'artista e Maria Grazia Costantino

video, digital recording, 6' 50"
courtesy the artist and Maria Grazia Costantino

Maria Grazia Costantino incontra, per Intramoenia Extra Art, Zhang Peili Maria Grazia Costantino meets, for Intramoenia Extra Art, Zhang Peili

Una domanda a Zhang Peili/A question to Zhang Peili

È solitamente dato per scontato che l'arte possa presentare un elemento culturale legato alla sua provenienza geografica, sia essa una nazione o una più piccola realtà locale. Come pensi che questo elemento possa essere preservato e mantenere un significato effettivo senza divenire un'etichetta? Ha senso parlare di arte contemporanea cinese, africana o italiana?

It is usually given that art can maintain a specific cultural element related with the national and the local. How do you think this element can be maintained and given an effective significance without becoming a label? Does it make sense to talk about Chinese, African or Italian contemporary art?

Risposta/Answer

L'idea di nazione come etichetta ha un significato diverso a seconda della nazione in questione e del momento storico. L'arte "americana" del dopoguerra era parte di una precisa strategia culturale dell'America, strategia in cui l'elemento nazionale veniva enfatizzato nel tentativo di usurpare la leadership europea proprio attraverso la cultura. Oggi la nozione di "americano", si applichi essa a un artista o ad altre categorie, non ha più lo stesso significato, ammesso che ne abbia uno. Invece, etichette come "cinese" o "africano" mantengono ancora uno status speciale e ciò significa che, nel contesto dell'arte contemporanea internazionale, esse sono in qualche modo un'eccezione. In questa posizione peculiare e specifica, la "cinesità" che viene mostrata o riconosciuta è, da un lato, una proiezione, una cosa immaginata, dall'altro, è ciò che la Cina stessa ha appositamente costruito per sé. A proposito di una mia presunta "cinesità", il pubblico, specie all'inizio, considerava i miei lavori come strettamente legati al mio essere cinese. In uno dei miei primi video (n.d.a. *Document on Hygiene No.3*) filmo il lavaggio con guanti e spazzolone di un pollo in un catino. Mi è stato chiesto se il pollo rappresentasse la Cina, ma io non ho saputo rispondere a questa domanda ...

*The "nation" as label is a matter whose meaning changes according to nations and times. Post-war American art was part of a specific cultural strategy, in which the national element was emphasized in the attempt to overthrow the European hegemonic position through culture itself. Today, the label "America", no matter if applied to an artist or any other category, doesn't have the same meaning, or perhaps doesn't make sense at all. The case of labels such as "Chinese" or "African" is a different one, because they still maintain a special status: this implies that they are an exception in the domain of international contemporary art. Within this specific and exceptional position, what is revealed and recognised as typically "Chinese" (the so-called "chineseness") is on one side a projection, an imagined thing, on the other side what China has designed for itself. Regarding my presumed "chineseness", particularly at the beginning, people considered my works as strictly connected to my nationality, my being Chinese: in one of my earliest video works (*Document on Hygiene No.3*) I recorded a chicken being washed in a basin. Later on I have been asked whether the chicken was to be considered a metaphor of China, but I didn't know how to reply to this question...*

Intervista e traduzione inglese di
Interview and English translation by
Mariagrazia Costantino

frame da video/frames from video

aes+f **group**

AES+F Group
Last Riot, 2007

(L'ultima rivolta)

videoproiezione su tre schermi di 3 HDV

durata: 19' 25"

courtesy AES+F Triumph Gallery, Mosca, e Multimedia
Art Center, Mosca

video projection of 3 HDV on three screens
duration: 19' 25"

courtesy AES+F Triumph Gallery, Moscow, and
Multimedia Art Center, Moscow

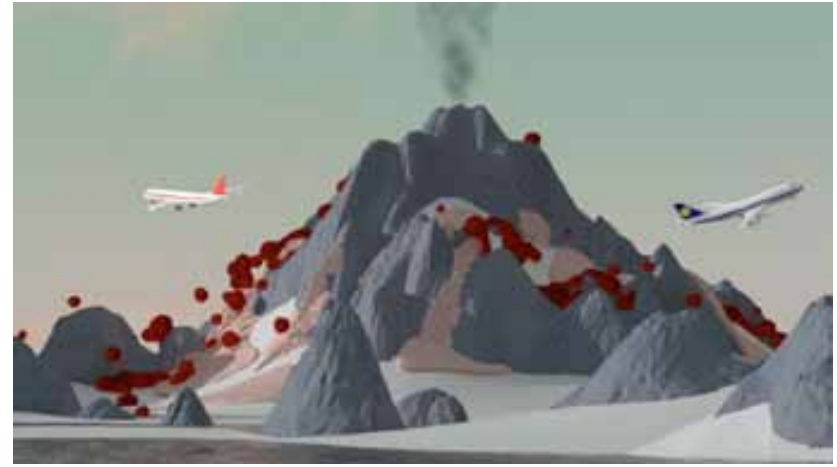

aes+f group

still da video
stills from video

aes+f group

still da video
stills from video

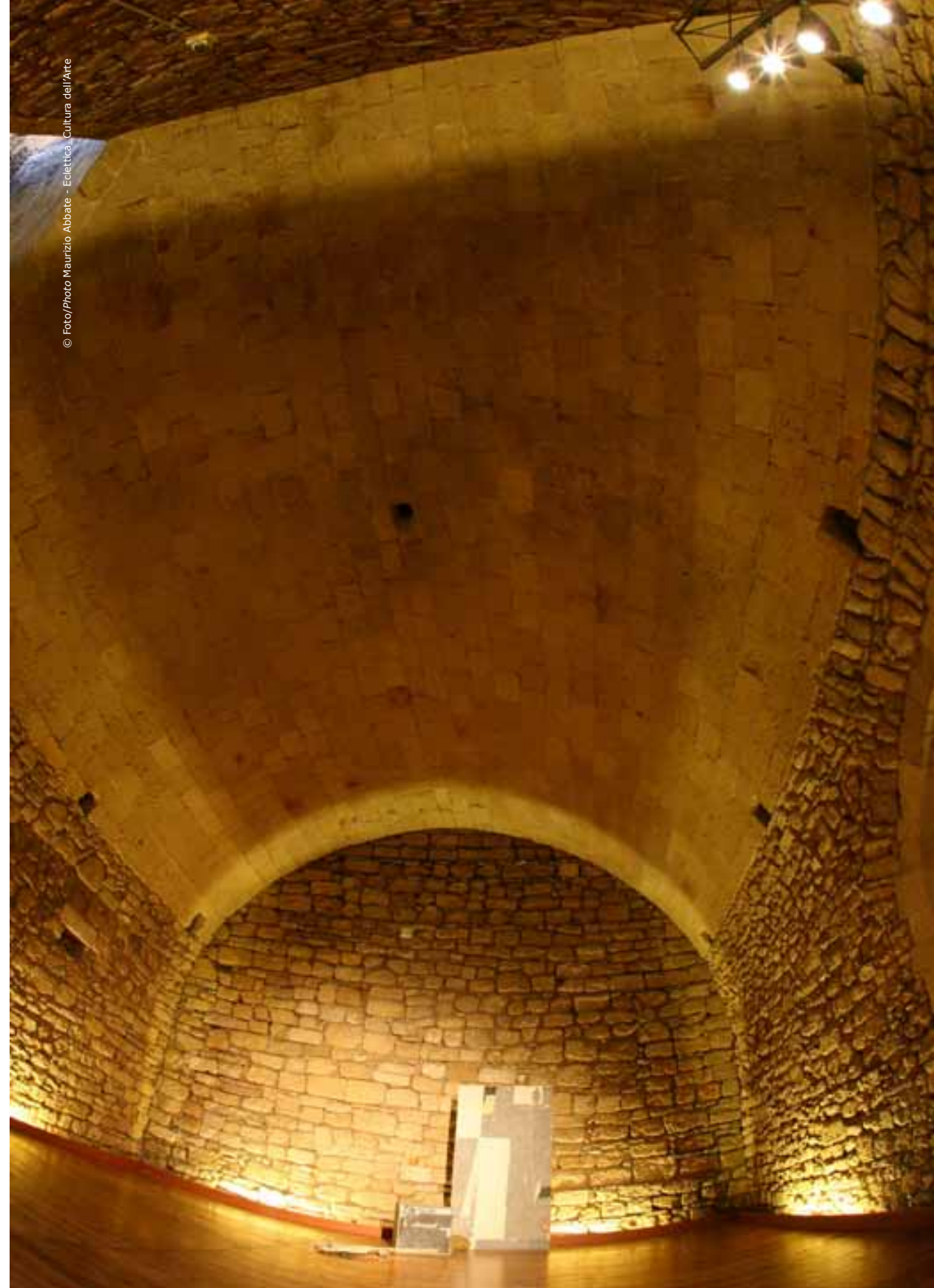
tullio de gennaro

TULLIO DE GENNARO

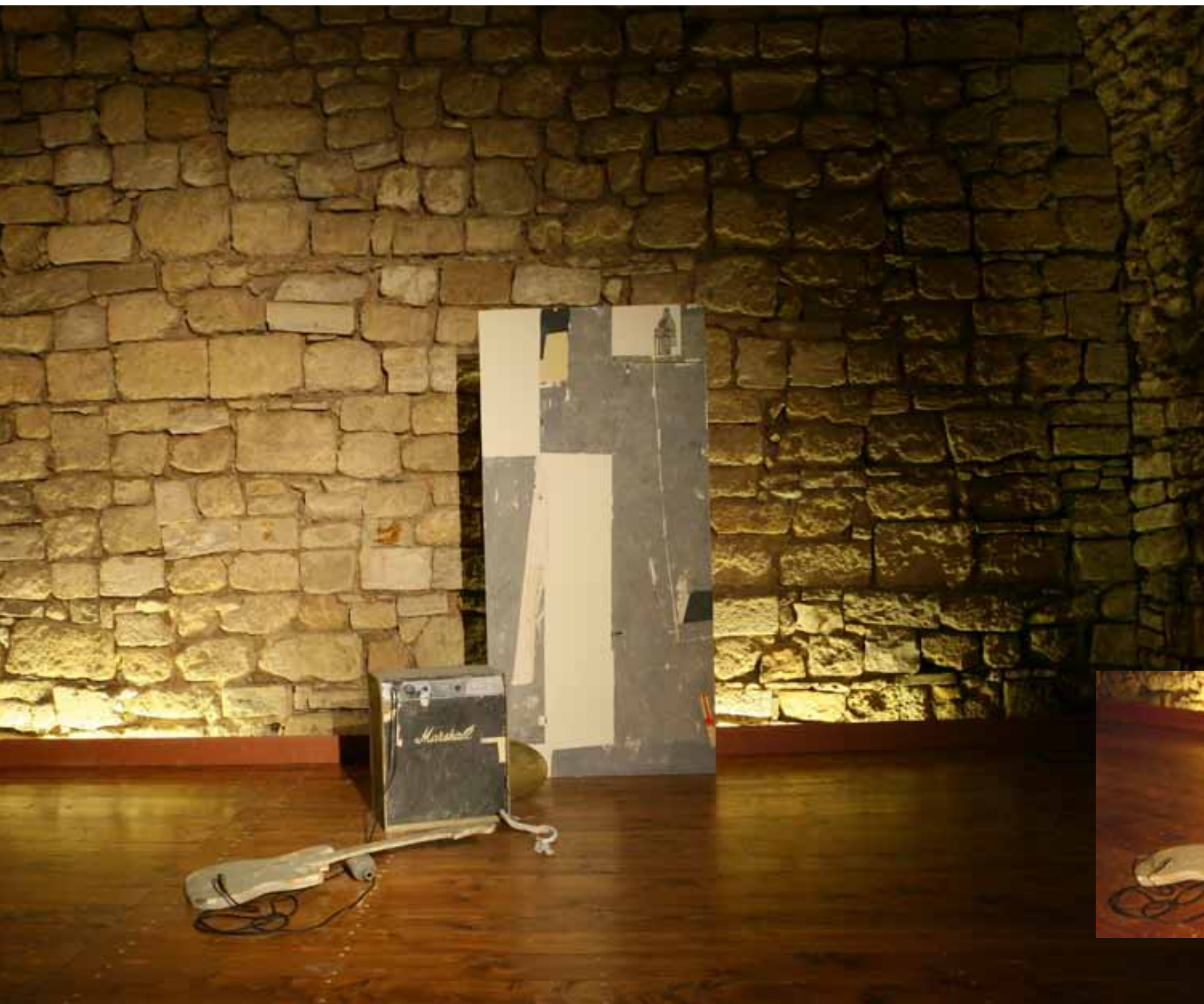
Cuba, Capri, Blues, 2009

dipinto (1mx2,20m h) e chitarra con amplificatore
tecnica mista
courtesy Galleria Marilena Bonomo, Bari

*painting (1mx2,20m h) and guitar with amplifier
mixed media
courtesy Marilena Bonomo Gallery, Bari*

tullio de gennaro

© Foto/Photo Maurizio Abbate - Eclettica_Cultura dell'Arte

piero mottola

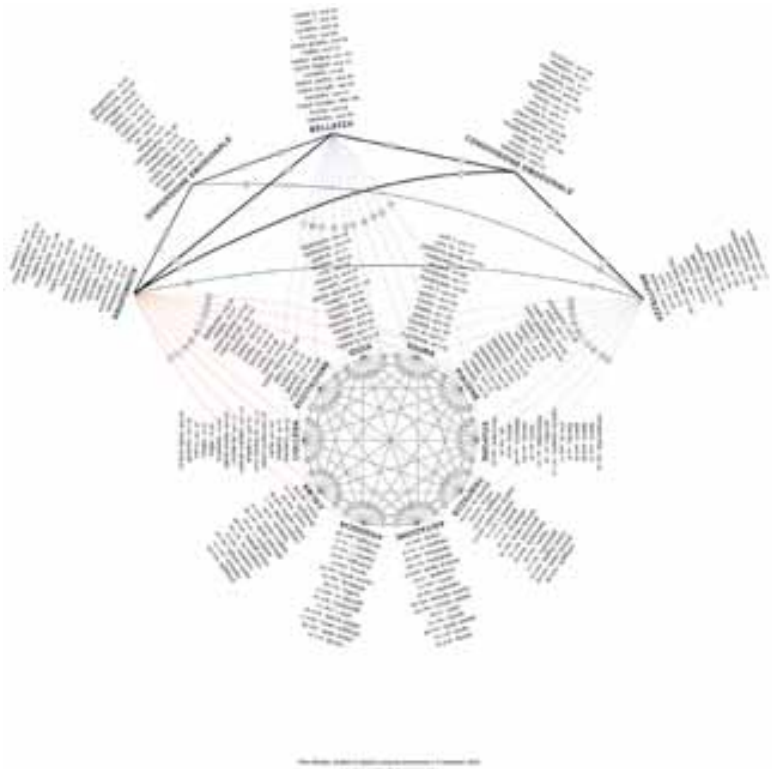
PIERO MOTTOLA

Immateriale sonoro, 2009

sistema informatico e audio multicanale
courtesy Galleria Pino Casagrande, Roma

(Incorporeal sound)

multichannel information and sound system
courtesy Pino Casagrande Gallery, Rome

AUTOCORRELATORE ACUSTICO
sistema automatico di monitoraggio emozional acustico e cronologia

Piero Mottola
Sintetizzatore sonoro (autocorrelatore Acustico 2), 2007

Il sistema emozional acustico è un sistema di controllo del tempo, della durata e della intensità delle emozioni, 1000
sulle scale musicali.
Scale: Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si
1000/1000/1000/1000/1000/1000/1000

PERCORSO 1: tristezza1
PERCORSO 2: paura10
PERCORSO 3: agitazione4
PERCORSO 4: gioia2

PERCORSO	1	2	3	4	5	6
tristezza	1	1	1	1	1	1
paura	1	10	1	1	1	1
agitazione	1	1	4	1	1	1
gioia	1	1	1	2	1	1

© Foto/Photo Anna Saba Didonato - Eclettica_Cultura dell'Arte

© Frame da video di carlo Michele Schirizzi

le performance sonore al castello/the sound performances in the castle

domingo **milella**

domingo milella

© Foto/Photo Maurizio Abbate - Eclettica_Cultura dell'Arte

**Tlatelolco,
Città del Messico, 2004**
(Tlatelolco, Mexico City)
C-print, Ed.10
90x105cm
courtesy Artur Walther

**Cuautepec, Discarica,
Città del Messico, 2004**
(Cuautepec, Dump, Mexico City)
C-print, Ed.5
150x190cm
courtesy Artur Walther

**Cerro Elefante,
Città del Messico, 2004**
(Cerro Elefante, Mexico City)
C-print, Ed.5
150x190cm
courtesy Artur Walther

Naucalpan, Messico, 2004
(Naucalpan, Mexico)
C-print, Ed.5
150x190 cm
courtesy Artur Walther

Cuautepec, Notturmo, Città del Messico, 2004
(Cuautepec, Nocturnal scene, Mexico City)
150x190cm
courtesy Artur Walther

annalisa **pintucci**

ANNALISA PINTUCCI
Nanni & Family stones, 2009

olio su tela e watercolors su carta,
120x100cm, 60x40, 70x50, 25x21, 24x21, 25x34, 30x25
courtesy Galleria Marilena Bonomo, Bari

oil on canvas and watercolors on paper
120x100cm, 60x40, 70x50, 25x21, 24x21, 25x34, 30x25
courtesy Marilena Bonomo Gallery, Bari

© Foto/Photo Maurizio Abbate - Eclettica_Cultura dell'Arte

annalisa pintucci

el anatsui

© Foto/Photo Giuseppe Fioriello - Eclettica_Cultura dell'Arte

el anatsui

EL ANATSUI
Drifting Continents, 2009

(Continenti alla deriva)

alluminio (tappi di bottiglia) e filo di rame
installazione variabile (8 parti, in totale circa 3mx10m)
courtesy l'artista

*aluminum (bottle caps) and copper wire
variable installation (8 parts, about 3mx10m together)
courtesy the artist*

el anatsui

el anatsui

victoria **vesna**

VICTORIA VESNA
Nanomandala, 2004/2009

installazione ambientale
videoproiezione, vasca con sabbia
courtesy Collezione Sciarretta, Roma
si ringrazia Galleria Stefania Miscetti, Roma

*ambient installation
video projection, tub with sand
courtesy Collezione Sciarretta, Rome
thanks to Stefania Miscetti Gallery, Rome*

© Foto/Photo Maurizio Abbate - Eclettica_Cultura dell'Arte

victoria vesna

victoria vesna

adrian **tranquilli**

ADRIAN TRANQUILLI
I'll never get to you, 2009
(Non ti raggiungerò mai)
installazione, materiali vari
courtesy Galleria Stefania Miscetti, Roma

installation, various materials
courtesy Stefania Miscetti Gallery, Rome

© Foto/Photo Maurizio Abbate - Eclettica_Cultura dell'Arte

© Foto/Photo Adrian Tranquilli

adrian tranquilli

loris cecchini

LORIS CECCHINI

Density Spectrum Zone 2.1, 2003/2009

installazione ambientale

alluminio anodizzato, pellicola lenticolare 3M, Plexiglas, PVC termoformato

920x530x285cm circa

courtesy Galleria Continua, San Gimignano/Beijing/Le Moulin

ambient installation

anodized aluminum, optical lightning film 3M, Plexiglas, thermomoulded PVC

approx. 920x530x285cm

courtesy Continua Gallery, San Gimignano/Beijing/Le Moulin

© Foto/Photo reportage Luciana D'Agnano - Eclettica_Cultura dell'Arte

© Foto/Photo Maurizio Abbate - Eclettica_Cultura dell'Arte

loris cecchini

loris cecchini

luca pignatelli

© Foto/Photo Maurizio Abbate - Eclettica_Cultura dell'Arte

LUCA PIGNATELLI

Boscoreale, 2009

carta, ferro, alluminio su tela di canapa

467x320cm

courtesy l'artista

paper, iron, aluminum on hemp cloth

467x320cm

courtesy the artist

luca pignatelli

© Foto/Photo reportage Luciana D'Agnano - Eclettica_Cultura dell'Arte

maria **pizzi**

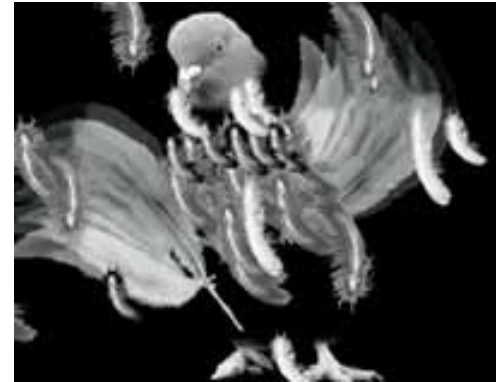
MARIA PIZZI

Dietro lo specchio, 2009

videoproiezione su cencio di nonne applicato su schermo, ventilatore
courtesy Galleria Il Ponte Contemporanea, Roma

(Behind the mirror)

*video projection on a grandmother's cloth, placed on a screen; fan
courtesy Il Ponte Contemporanea Gallery, Rome*

frame da video
frames from video

massimo **riu**

MASSIMO RUIU

Qual è la direzione, 2009

30 tappeti da preghiera, 30 radio, 30 bussole
(ogni tappeto 105cmx70cm)
courtesy l'artista

(What is the direction)

30 prayer carpets, 30 radios, 30 compasses
(each carpet 105cmx70cm)
courtesy the artist

massimo ruiu

© Foto/Photo Maurizio Abbate - Edletica_Cultura dell'Arte

georges adèagbo

GEORGES ADÈAGBO

Spirito della Donna, 2009 (liana, copricapo, scultura)

Incontro dell'uomo e della foresta, 2009 (liana e scultura)

installazione ambientale

courtesy Galleria Frittelli Arte, Firenze

(A Woman's Spirit) liana, headgear, sculpture
(Encounter of man and forest) liana and sculpture
ambient installation

courtesy Frittelli Arte Gallery, Florence

georges adèagbo

© Foto/Photo Maurizio Abbate - Eclettica_Cultura dell'Arte

© Foto/Photo Maurizio Abbate - Eclettica_Cultura dell'Arte

georges adèagbo

ernesto neto

La location della videoinstallazione:
la sala circolare S. Maria con i resti della torre angioina
The location of the video installation:
the round St. Mary Hall with the remains of the Angevin tower

ERNESTO NETO

O sopra criando, 2009

(Creando soffiando)

videoproiezione, formato HDV, 5 min
courtesy Galeria Fortes Vilaça, San Paolo

(Creating blowing)

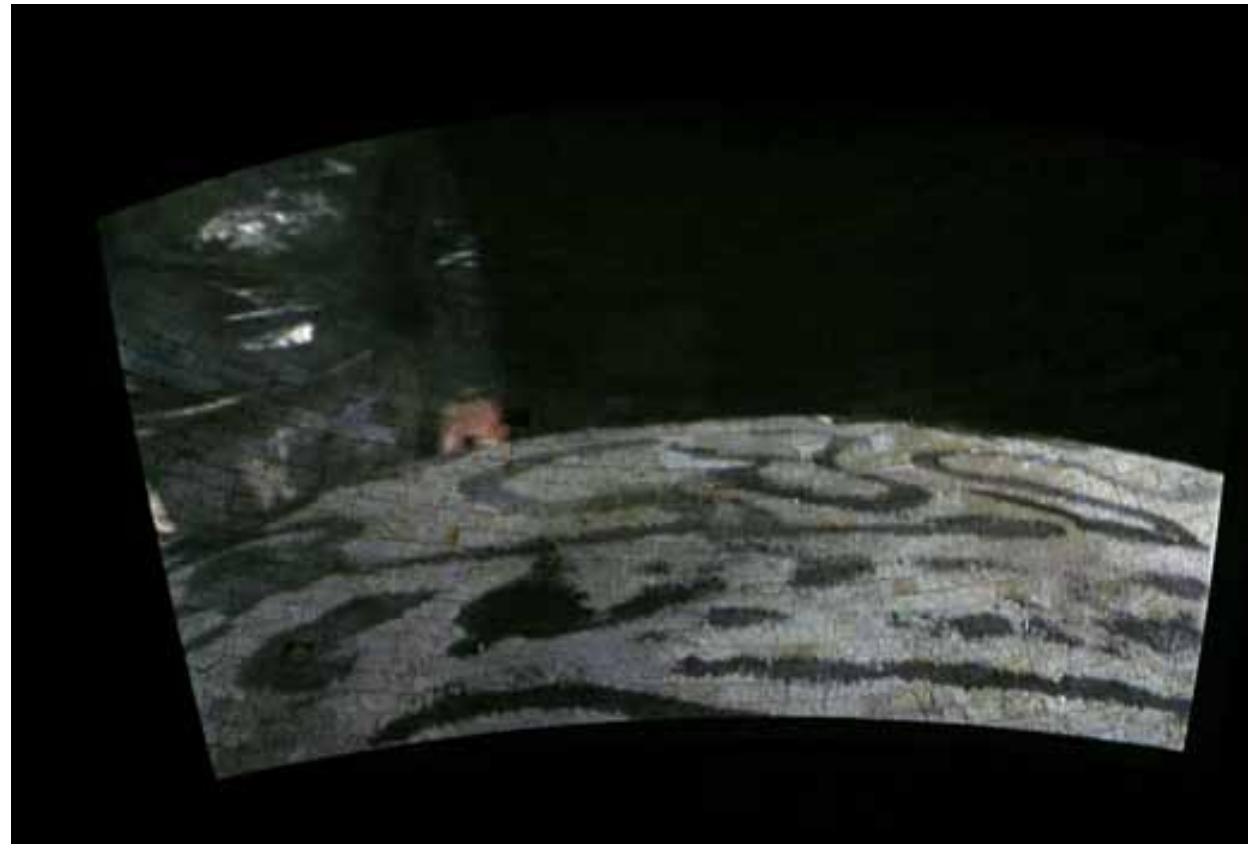
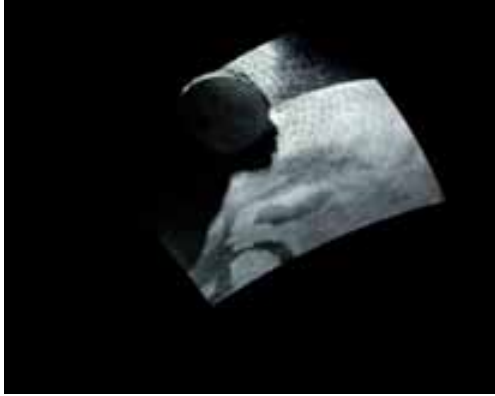
video projection, HDV, 5 min

courtesy Fortes Vilaça Gallery, São Paulo

ernesto neto

frame da video
frames from video

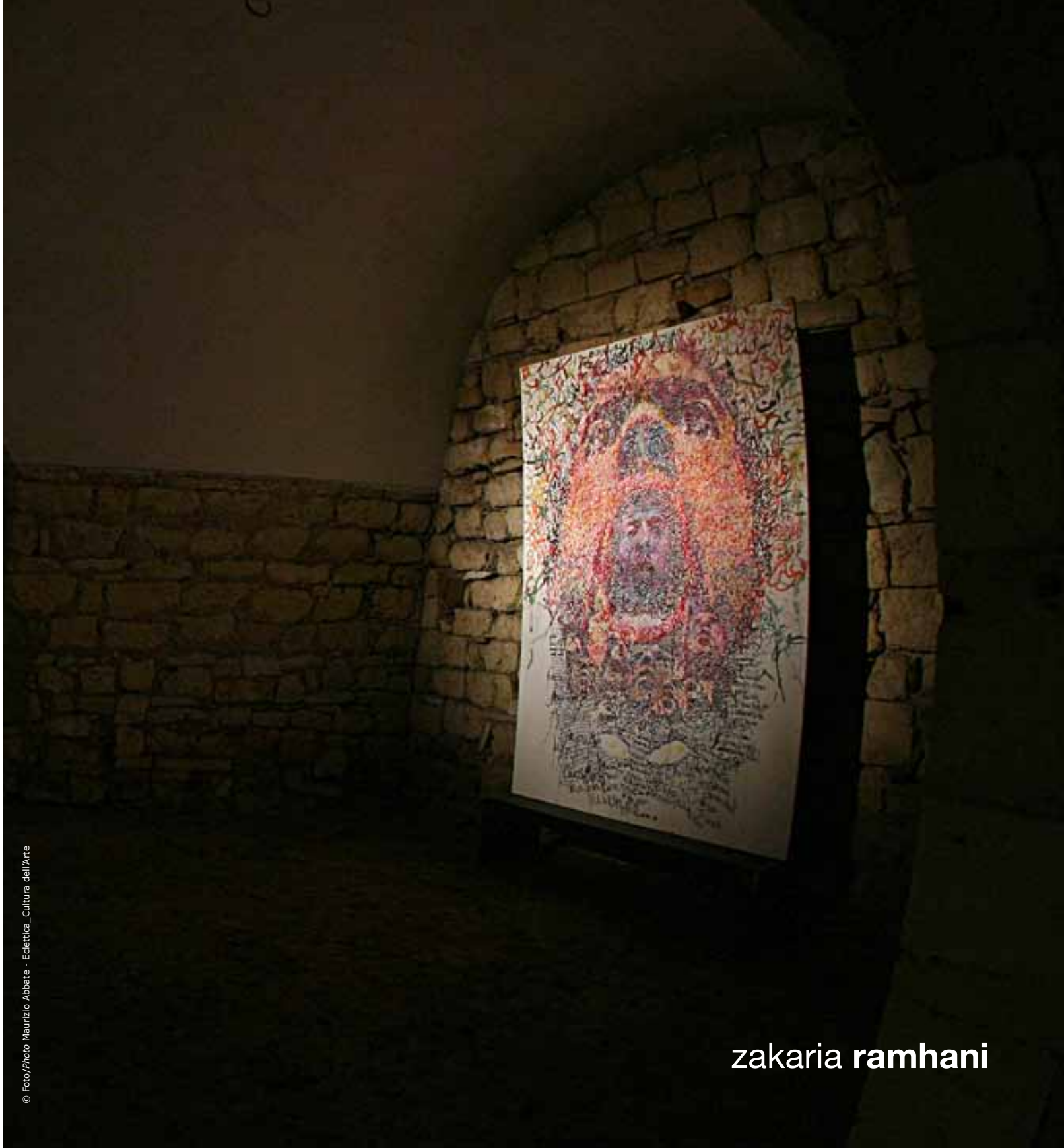

ernesto neto

zakaria ramhani

© Foto/Photo Maurizio Abbate - Eclettica_Cultura dell'Arte

zakaria ramhani

ZAKARIA RAMHANI

Faces of your Other no 17, 2008

(I volti che nascondi)

acrilico su tela

240x200cm

courtesy Collezione Privata, Rutigliano (Bari)

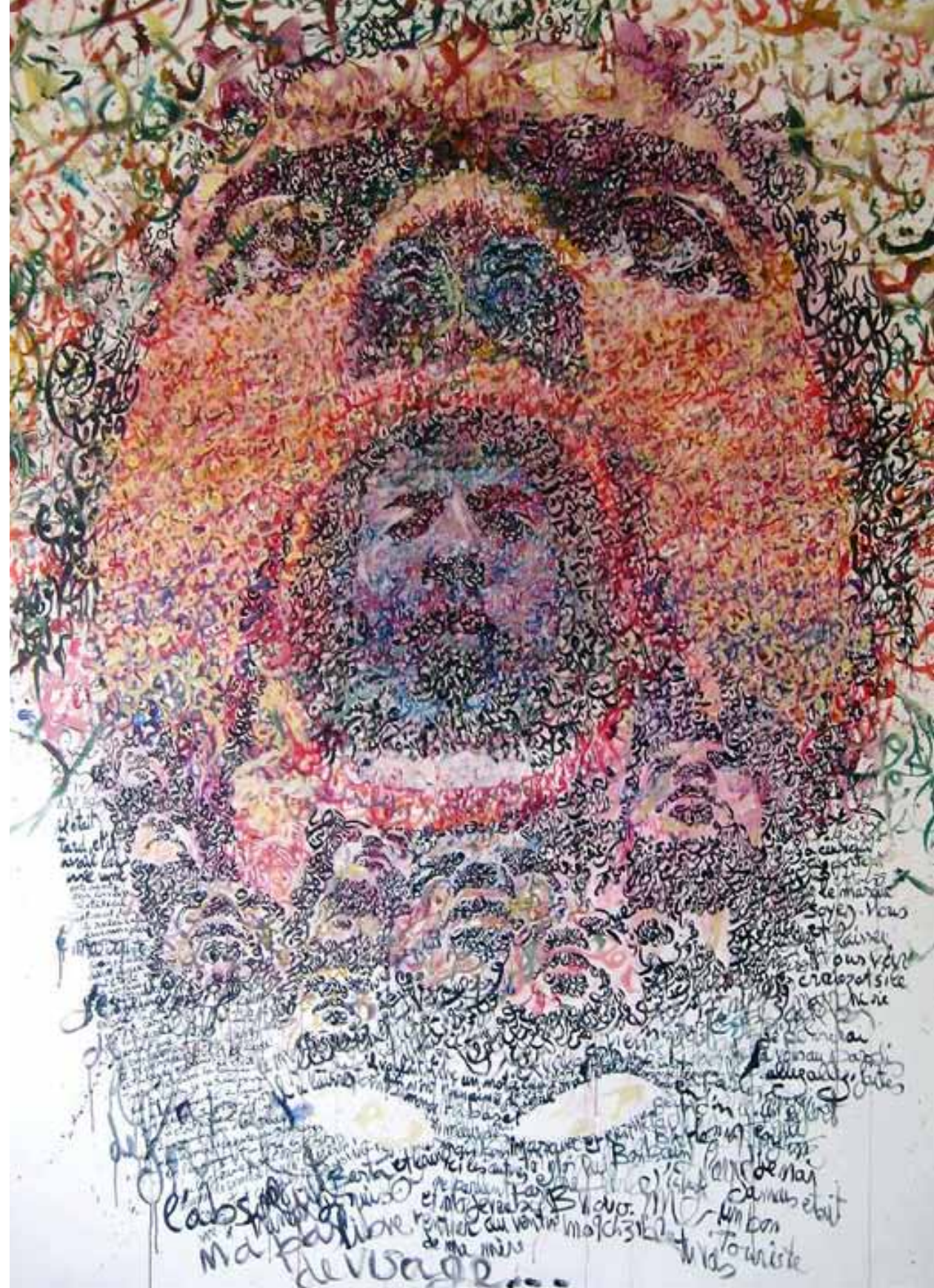
acrylic on canvas

240x200cm

courtesy Private Collection, Rutigliano (Bari)

© Foto/Photo Arcotech

paolo chiasera

© Foto/Photo Luca Fontana

PAOLO CHIASERA
Condensed Castlewall, 2009

(Muro di Castello Condensato)
legno, writers, benzina, cenere
dimensioni varie
courtesy Galleria Massimo Minini, Brescia

wood, writers, gasoline, ash
variable dimensions
courtesy Massimo Minini Gallery, Brescia

Un mattone inserito in un muro preesistente: questo il lascito di Paolo Chiasera al Castello di Barletta. Un progetto site-specific pensato per connettersi fisicamente e concettualmente alla storia del maniero e alla sua imponente struttura. Nel meditato atto performativo, l'artista usa il fuoco per aggredire un muro fittizio invaso dalle tag di tre writers, per poi avviare un processo di concretizzazione della memoria e di imprimatur concettuale. Mescendo la cenere risultante con la colla, Chiasera crea un documento-monumentum che conserva tutto ciò che nel tempo e nello spazio ha riguardato il progetto: dalle identità dei graffitisti e quelle degli astanti, al castello, suggestivo testimone ammantato dai bagliori del fuoco. Partecipare alla realizzazione dell'opera ha significato avvicinarsi ad un'arte performativa non fine a se stessa, ma volta a produrre "storia"; analogamente, i singoli materiali occorrenti, anche quelli apparentemente banali (dalla stoffa imbevuta di benzina, alle spatole per la

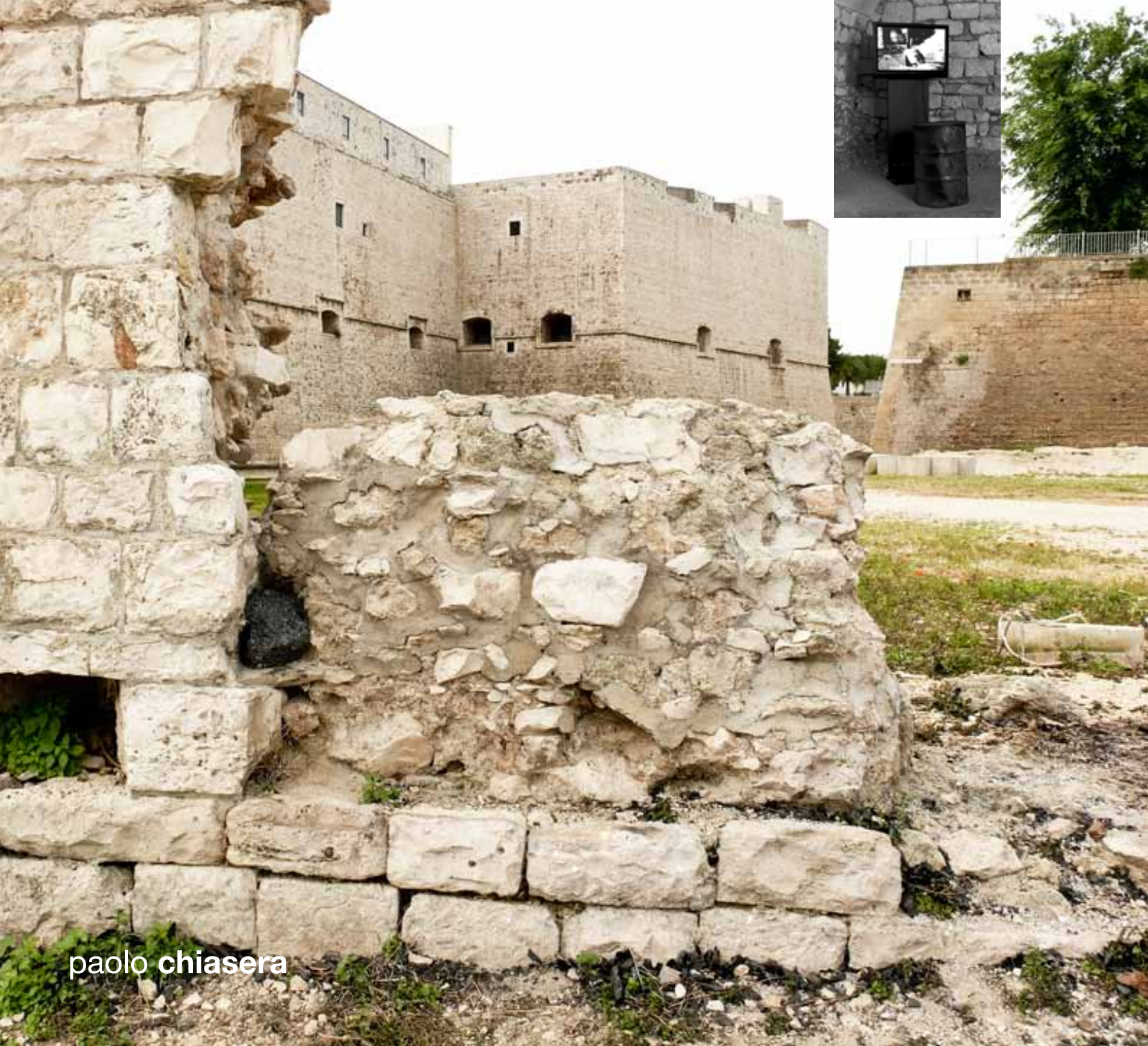
lavorazione del mattone), grazie al gesto dell'artista, sono assurti ad ingredienti dall'alto valore simbolico, contribuendo a edificare un simulacro di un atto creativo e conservativo allo stesso tempo, condensato di memoria e identità: il mattone diventa uno scrigno che continua a vivere, insinuandosi nella storia del castello e custodendo preziosamente i processi che hanno portato alla sua realizzazione.

A brick put into a preexisting wall: this is Paolo Chiasera's gift to the Castle of Barletta. A site-specific project, conceived to physically and ideally connect with the history of the castle and of its imposing structure. In the finely conceived performance, the artist uses fire to attack a fake wall, covered with the tags by three writers, and then starts a process to make memory concrete and give a conceptual imprimatur. By mixing the obtained ash with glue, Chiasera creates a document-monument, which keeps

all that concerned the project in both time and space: from the identities of artists and viewers to the castle, a charming witness, mantled with fire light. Taking part in the realization of the work meant to approach a performing art, which is not an end in itself, but is aimed at producing "history"; similarly, the materials needed, even the seemingly banal ones (from the cloth soaked in gasoline to the spatulas for making the brick) have turned into highly symbolical ingredients thanks to the artist's action, thus contributing to build the simulacrum of an act that is creative and conservative at the same time, in which memory and identity are condensed: the brick becomes a precious box that continues to live, creeping into the history of the castle and treasuring the processes that led to its creation.

Ester De Rosa
curatore esecutivo/executive curator
performance "Condensed Castlewall"

paolo chiasera

still da video
stills from video

APPENDICE
APPENDIX

Il Castello di Bari, la storia

Il Castello di Bari, storicamente attribuito a Ruggero il Normanno, è del 1131; sorto su preesistenti strutture abitative di epoca bizantina, è il risultato di varie fasi edilizie comprese fra il XII e XVI secolo. Caratterizzato da impianto trapezoidale con quattro torri angolari fortemente bugnate, fu oggetto di ristrutturazione da parte di Federico II di Svevia che, tra il 1233 ed il 1240, recuperò all'uso il castello danneggiato da Guglielmo il Malo (1156) utilizzando il precedente impianto e la superstita struttura della cinta esterna e delle torri. Risalgono a questa fase: il portale ogivale scolpito (lato ovest) che rappresenta l'universalità del potere imperiale, come sottolinea la presenza, nel concio in chiave, dell'aquila simbolo di Federico II che ne fu il committente, il vestibolo scandito in campate coperte da volte a crociera, la loggetta che affaccia sul cortile centrale, con capitelli di raffinata fattura, firmati da Minerrus da Canosa, Melis da Stigliano e Ismael e la Sala Sveva (lato nord). Durante il periodo Angioino per volere di Carlo I vennero eseguiti importanti lavori di restauro che interessarono l'ala nord del castello, sotto la guida dei protomagistri Pietro d'Angicourt e Giovanni di Toul. I lavori portarono alla realizzazione di una sala con tre bellissime bifore in raffinato stile gotico, una porta, denominata "del Soccorso", che permetteva di uscire direttamente verso il mare e un porticato a grandi arconi ogivali oggi inseriti nella Sala Sveva. Fra il 1501 e il 1549, Isabella d'Aragona e sua figlia Bona Sforza, duchesse di Bari, portarono nel castello una raffinata corte rinascimentale, sistemando il cortile centrale con una scalinata a doppia rampa. Nel momento dell'introduzione delle armi da fuoco il monumento fu fortificato con una cinta bastionata con cannoniere e un ampio fossato. Nell'Ottocento il castello fu utilizzato come carcere e successivamente come caserma. Attualmente alcune sale del monumento sono destinate ad ospitare mostre temporanee; nelle sale a pianterreno dell'ala ovest è situata la Gipsoteca che raccoglie una collezione di calchi in gesso, copie tratte da originali di sculture ornamentali di monumenti religiosi e civili della Puglia. Le riproduzioni, fatte realizzare dall'Amministrazione Provinciale di Bari, vennero eseguite in gran parte in occasione della mostra delle Regioni tenutasi nel 1911 a Roma per il cinquantenario dell'Unità d'Italia. È di recente istituzione una sala multimediale di accoglienza del pubblico, dotata di video *touch screen* e di maxi schermo con proiezioni plurilingue di un filmato sulla storia del monumento. Nella sala è possibile visitare anche degli scavi archeologici, con rinvenimenti di età bizantina e normanna.

The Castle of Bari, history

The Castle of Bari, traditionally attributed to Roger the Norman, dates back to 1131; built on the remains of preexisting Byzantine houses, it is the result of different building stages, ranging from XII to XVI century. Characterized by a trapezoidal plan with four angle towers, mostly made of ashlars, it was restored by Frederick II of Swabia, who recovered the castle damaged by William the Bad (1156) between 1233 and 1240, exploiting the preexisting structure and the remaining parts of walls and towers. To this period belong: the ogival portal (western side), representing the universality of the imperial power, as is also emphasized by the presence of the eagle, a symbol of Frederick II who ordered it, the vestibule, divided into cross-vaulted bays, the small loggia, overlooking the central courtyard and characterized by capitals of refined workmanship, created by Minnerus from Canosa, Melis from Stigliano and Ismael, and the Swabian Hall (northern side). During the Angevin period, Charles I ordered the restoration of the northern wing of the castle, under the supervision of the protomagisters Pierre d'Angicourt and John of Toul. During the restoration work, a hall with three beautiful Gothic-style double lancet windows, a door, called "del Soccorso" (of the rescue), which allowed to fly towards the sea, and an arcade, characterized by huge ogival arches, today included in the Swabian Hall, were created. Between 1501 and 1549, Isabel of Aragon and her daughter Bona Sforza, both duchesses of Bari, introduced a refined Renaissance court into the castle, endowing the central courtyard with a double flight of steps. When fire-arms were introduced, the monument was fortified with ramparts, gunners and a wide moat. In the XIX century the castle was used as a prison and, later, as barracks. Today, some of the castle halls often host temporary exhibitions; the halls on the ground floor of the western wing host a Gallery collecting plaster casts, which reproduce original ornamental sculptures from Apulian religious and secular monuments. The reproductions, ordered by Bari's Provincial Administration, were realized on the occasion of the exhibition of Regions, which took place in Rome in 1911, in order to celebrate the fiftieth anniversary of the Unification of Italy. Recently, the castle has been enriched with a multimedia hall, open to the public and endowed with touch screen videos and a videowall that shows a multilingual documentary on the castle history. The hall also hosts some archeological finds, dating back to the Byzantine and Norman ages.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Bari e Foggia

Annamaria Lorusso

Direttrice del Castello Svevo di Bari
Director of the Swabian Castle of Bari

© Foto/Photo Giuseppe Fioriello - Elettrica_Cultura dell'Arte

I muri a secco, tecnica di costruzione

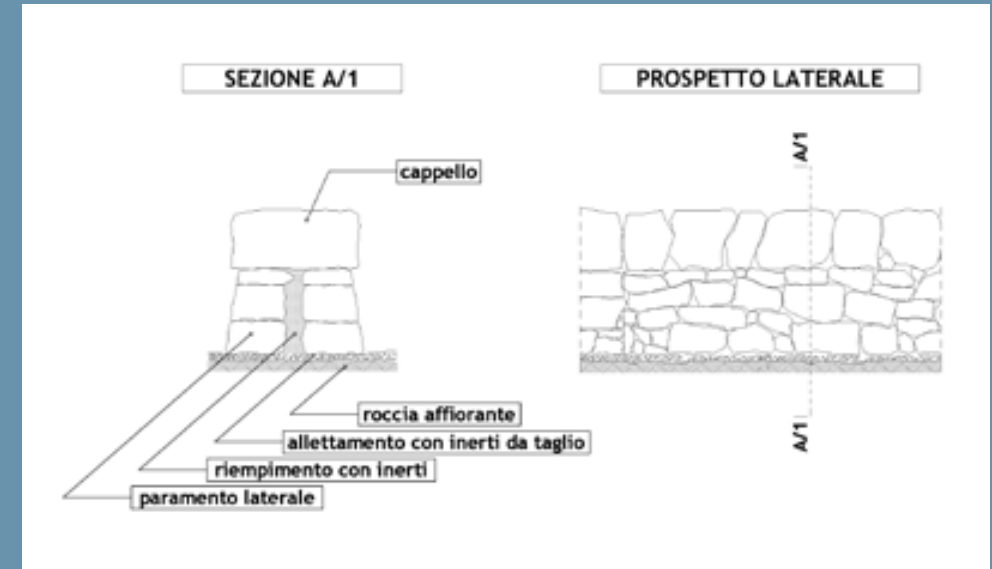
I muri a secco sono particolari muri costituiti da pietra locale, opportunamente lavorata e montata senza l'ausilio di leganti. La loro costruzione viene effettuata posandone la base su una superficie rigida, in quanto si tratta di murature che non posseggono fondazioni. Come prima fase, viene cercata nel terreno la sua parte più stabile, dopo averne ripulito lo strato superficiale: nei territori della Murgia, ad esempio, si può raggiungere, con pochissimo scavo, la roccia affiorante. Qui vengono poste le prime pietre, che costituiscono la base d'appoggio del muro. Il muro è costituito da due facce, entrambe portanti, una esterna ed una interna, grossolanamente rifinite su entrambi i lati. Queste facce, anch'esse costituite da pietre sovrapposte, hanno la particolarità di essere montate a secco – ovvero senza l'ausilio di leganti – e, pertanto, devono essere assemblate secondo una leggera inclinazione verso l'interno, per evitare il crollo del muro stesso. Tra le due facce viene riversato un misto di materiale composto da detriti di lavorazione della pietra impiegata e terra, composto che serve da un lato a riempire lo spazio tra le due masse murarie (interna ed esterna) e dall'altro a solidarizzarle per mutuo contrasto, facilitandone la funzionalità come se si trattasse di un muro composto da un'unica struttura. Quasi sempre la parte terminale del muretto viene costruita attraverso la posa di grossi blocchi rozzamente lavorati (cappello), dello stesso spessore murario, posti perpendicolarmente al muro medesimo e leggermente aggettanti su entrambe le facce.

The dry stone walls, building technique

Dry stone walls are peculiar walls, made of local stones, which are appropriately worked and assembled without any mortar to bind them together. They are built by placing their base on a rigid surface, since they have no foundations.

At first, the steadiest part of the ground, deprived of its superficial layer, is dug out: in the area of Murgia, for example, the outcrop can be reached after a little digging. The first stones are placed here, to form the supporting base of the wall. The wall consists of two bearing faces – one inside and the other outside – roughly smoothed on both sides. The peculiarity of both faces, made of overlapped stones, is that they are dry-mounted – i.e. mounted without any mortar – and, as a consequence, they must be assembled with a slight inclination towards the inside, in order to prevent the wall itself to collapse. A mixture, made of rubble and soil, is poured between the two faces, in order to fill the void between the two walls (inside and outside) and to bind them by mutual contrast, as if they were a single-structured wall. The ending part of the little wall is nearly always built by perpendicularly laying large and roughly worked stone blocks (cap), which are as thick as the wall itself and slightly jutting on both faces.

Michelangelo Dragone

Il Castello di Barletta, la storia

Il castello di Barletta fu costruito, molto probabilmente, nel periodo normanno e appare per la prima volta in un documento del 1202. L'intervento di Federico II di Svevia è testimoniato dal corpo di fabbrica posto sul lato sud-est con due finestre che recano scolpite, nelle lunette, l'aquila imperiale, che stringe tra gli artigli una lepre, motivo ricorrente nel repertorio iconografico svevo. Questo castello venne danneggiato nel 1203 dagli stessi cittadini che l'assediarono per scacciarne un castellano filo-papale. Nel 1228 l'imperatore vi tenne la famosa Dieta in vista della partenza per la crociata. Ampie testimonianze si hanno, invece, dell'intervento angioino: i lavori, decisi da Carlo I nel 1269, si protrassero per diversi anni, fino al 1291, e videro l'intervento dell'architetto regio Pierre d'Angicourt. In questa occasione si ristrutturarono il corpo di rappresentanza regia e il palazzo, si costruì la cappella e si rafforzò militarmente il complesso, costruendo una cinta muraria con una torre rotonda posta ad angolo. Gli Aragonesi intervennero tra il 1458 e il 1481, rafforzando la cinta muraria e, successivamente, per ordine di Carlo V, il castello assunse la configurazione a impianto simmetrico, con quattro bastioni angolari a lancia e aperture di fuoco disposte radialmente e lungo le cortine, adeguandosi ai canoni di fortificazione dell'epoca. Il progetto è attribuito all'ingegnere militare Evangelista Menga. Venne rinforzata la zona verso la città, più esposta a possibili attacchi, si intervenne sul lato di levante, sullo spigolo sud-est e sulle cortine murarie. A questa fase dei lavori fa riferimento la lapide posta sull'ingresso del castello, sormontata dallo scudo di Carlo V e recante la data 1537, interpretata

erroneamente come la data di completamento dell'edificio, che tale non può considerarsi, valutando i tempi di costruzione che la mole del castello richiedeva. Tra il 1552 e il 1559 i lavori riguardarono essenzialmente le opere di difesa. Altri interventi si sono susseguiti nel corso dei secoli fino ai recenti lavori di restauro dei sotterranei nell'ambito del PIS "Normanno - Svevo - Angioino", finanziato dalla Regione Puglia, e diretti dall'architetto Stefano Serpenti: il risultato di questi lavori offre la possibilità di rilanciare il castello sia come luogo di visita che come centro di produzione culturale.

The Castle of Barletta, history

The castle of Barletta was most probably built during the Norman Age and is mentioned for the first time in a document dated 1202. The castle was enlarged by Frederick II of Swabia, as is evident from the two windows in the south-eastern part of the building, whose lunettes are sculpted with the imperial eagle grasping a hare in its talons, a recurring motif in Swabian iconography. In 1203, the castle was damaged by local inhabitants, who besieged it in order to drive a pro-Pope lord out of it. Here, the emperor held the famous Diet, before his departure on the crusade in 1228. On the contrary, a lot of evidences are left of the Angevins' intervention: started by Charles I in 1269, the works lasted until 1291 and involved the royal architect Pierre d'Angicourt. On that occasion, the royal boardrooms and the palace were renovated, a chapel was built and the whole structure was fortified with boundary walls, endowed with a corner round tower. The Aragoneses reinforced the boundary walls between 1458 and 1481 and, afterwards, thanks to Charles V, the castle was given a symmetric structure, characterized by four pointed angular ramparts and casemates, placed radially and along the curtains, according to contemporary fortification rules. The project is attributed to the military engineer Evangelista Menga. In order to fortify the area towards the town, which was the most exposed to attacks, the eastern side, south-eastern corner and wall curtains were reinforced. To this stage of the works refers the plaque above the castle entrance, which is surmounted by Charles V's shield and bears the year 1537; in spite of what is often believed, the castle was not finished in that year, since much more time was needed to build such a huge fortress. Mostly defensive works were carried out between 1552 and 1559. The castle underwent several further changes over the centuries up to the recent restoration work on the basements, which was supervised by the architect Stefano Serpenti and financed by Apulia Regional Government through the "Norman - Swabian - Angevin" PIS: such restoration offers the possibility to relaunch the castle as a major tourist destination and cultural centre.

**Settore Beni e Servizi Culturali
Comune di Barletta
Cultural Heritage and Services Office
Town of Barletta**

I restauri dei sotterranei e del fossato del Castello di Barletta

Sui lati ovest e sud del cortile del Castello è possibile scendere, attraverso camminamenti e rampe con gradini, al livello più basso del Castello ed ai sotterranei che occupano le ali nord ed ovest della fortezza. Le possenti strutture in pietra, le due casematte inferiori dei torrioni S. Vincenzo e Sant'Antonio, straordinari ambienti perfettamente circolari coperti da imponenti volte a cupola, forati sui fianchi da lunghe feritoie strombate per il fuoco dei cannoni, e le grandi sale che le raccordano, costituiscono una spettacolare e suggestiva sequenza di strutture, parte integrante degli antichi sistemi di organizzazione difensiva. L'intervento ha avuto come obiettivo il recupero e riuso di parte dei sotterranei del Castello in collegamento con gli spazi aperti del fossato, già utilizzati per manifestazioni e spettacoli, al fine di allestire un settore del nuovo Polo Museale destinato al *Lapidarium* e ad accogliere mostre ed esposizioni temporanee. A conclusione dei lavori di restauro del Castello realizzati negli anni '70, il piano a livello fossato era rimasto senza reimpiego funzionale e nello stato originale, ed i principali caratteri della sua architettura, con la fuga degli archi e delle volte a rustico, oltre alle due casematte inferiori di nord-est e nord-ovest, costituivano un ambiente di grande suggestione e rusticità militare. Il loro riuso doveva conservare il valore e atmosfera degli ambienti, che ricorda molto da vicino le carceri piranesiane, affrontando i problemi della presenza di acque di falda affioranti, della ventilazione e ricambio d'aria per una migliore qualità ambientale interna, del restauro delle murature degradate, della dotazione di un adeguato apparato tecnico impiantistico e della necessità di prevedere idonee uscite di sicurezza. Per quanto riguarda il nuovo piano di calpestio è stata prevista la realizzazione di un pavimento fluttuante, sopraelevato e distaccato dalle apparecchiature murarie, realizzato con un impalcato metallico e tavolato ligneo, al cui intradosso sono disposti i cunicoli tecnologici che ospitano le canalizzazioni impiantistiche, idriche, antincendio, di sicurezza ed elettriche, con i relativi pozzetti d'ispezione. L'accesso esistente dalla corte è stato integrato con la realizzazione di una nuova uscita di sicurezza, utilizzando il passaggio esistente di raccordo con il fossato, antica uscita a mare sul fronte nord del Castello e realizzando una passerella metallica, raccordata con le diverse quote esistenti e immersa, per la parte più incassata, nelle acque di falda affioranti.

Il Progetto di restauro è stato cofinanziato con i fondi della Comunità Europea, P.O.R. 2000/2006 Misura 2.1, F.E.S.R. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Stefano Serpenti

The restoration of the basements and moat of the Castle of Barletta

Through bays and flights of steps, located on the western and southern sides of the Castle courtyard, you can go down to the lowest levels and basements of the Castle, which occupy the northern and western wings of the fortress. The imposing stone structures, the two lower casemates in St. Vincent and St. Anthony towers, extraordinary and perfectly round spaces, surmounted by imposing dome-shaped vaults and pierced on their sides by splayed embrasures for cannons, and the huge halls that connect them form a spectacular and charming series of structures, which were an integral part of ancient defense systems. The restoration work has been aimed at recovering and reusing that part of the Castle basements that was connected to the open spaces of the moat, already used for shows and performances in the past, in order to create an area of the new Museum Pole to be used for hosting a Lapidarium and temporary exhibitions. The restoration work, undergone by the Castle in the '70s, had left the area at moat level unused and in its original state, so that it represented a very charming military space, thanks to the main features of its architecture, characterized by a series of arches and vaults and by the presence of two lower northeastern and northwestern casemates. Reusing such features meant to keep the value and atmosphere of the interiors, that evoke Piranesian prisons, unchanged, dealing with such problems as the presence of groundwater flowing to the surface, the need to create ventilation and air change, in order to improve the quality of the inner environment, to restore the ruined walls, implement suitable technical systems and equipments and provide emergency exits. As to the new floor, it was conceived as a suspended floor, detached from the walls, made of a metal structure and wooden planks, in whose intrados the technological tunnels, hosting water, anti-fire, safety, electric pipe systems and their inspection wells, are located. Alongside the old entrance from the courtyard, a new emergency exit has been created, using a preexisting passage that leads to the moat, an ancient way out towards the sea on the northern side of the castle, and building a metal footbridge, connected to the existing levels and with a lower part dipped in the groundwater appearing on the surface.

The restoration project has been co-financed with funds of the European Community P.O.R. 2000/2006 Misura 2.1, F.E.S.R. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Progetto e Direzione Lavori/
Project and Site Engineering
Arch. Stefano Serpenti

Impresa/Company
Giuseppe Di Corato, Antonio Marzano

Responsabile del Procedimento/
Procedure Manager
Ing. Sebastiano Longano

Dirigente Settore Attività Culturali Comune di Barletta/
Head of Cultural Activity Office Municipality of Barletta
Dott.ssa Santa Scommegna

INTRAMOENIA EXTRA-LAB: L'ARTE SI FA ESPERIENZA

Le mostre di arte contemporanea sono il fulcro su cui ruotano una serie di iniziative culturali dove si sollecitano un insieme di competenze intellettuali tra cui la comprensione, il gusto ed il giudizio. È per questo che, in occasione dell'edizione di INTRAMOENIA EXTRART "ON THE GROUND, UNDERGROUND", si è deciso di promuovere un programma di laboratori e lezioni-incontro liberamente aperti al pubblico, con la partecipazione degli artisti e la volontà di superare quella diffusa convinzione, secondo cui l'arte contemporanea pone le sue basi comunicative su un imprevedibile canale linguistico, con il controsenso di essere l'immediata espressione del nostro tempo. La programmazione degli eventi si è aperta con un grande respiro internazionale, nella cornice della biblioteca dell'Accademia di Belle Arti, dove El Anatsui, ha trascinato gli studenti in una avvincente lezione-dibattito sulla matrice culturale africana presente nelle sue opere. Ma i laboratori erano già in seno alla stessa esposizione: "La Civilisation (Zivilization/Civilization/Civilizacion), miei Cari" dei Duenuovi /Two &New (born) nasce difatti come una sorta di "mostra-laboratorio"; il progetto artistico ha trovato, negli incontri intitolati "*Il confezionamento del messaggio nella società multiculturale*", una forma immediata di comprensione dell'articolata opera, in cui il fantastico mondo di volatili dall'intelletto superiore si sovrappone al complesso sistema del fare umano. Le lezioni-incontro hanno evidenziato la funzione che l'arte detiene nel processo formativo ed educativo della persona, a prescindere dai diversi gradi di cultura e di età, questo grazie ad un grande *pathos* emotivo, come è emerso dalle "passeggiate emozionali" proposte da Piero Mottola. "*Da una scelta estetica ad una musica non scelta*" sono i due incontri - nella Sala Rossa del Castello e nei giardini - in cui l'artista e musicista sperimentale, partendo dall'installazione sonora, ha coinvolto direttamente il pubblico svelando i misteri delle relazioni fra suono e colore, figlie degli esperimenti futuristi. L'opera è l'esito di un'esperienza, è il pensiero che prende forma, è la capacità di tradurre l'invisibile: con la lezione-incontro "*Sperimentazioni: quando il video incontra il teatro*", Maria Pizzi ha narrato al pubblico, nel suggestivo anfiteatro all'aperto dei giardini del Castello, le sue vicende creative partendo dal mezzo con cui opera - il video - per arrivare all'esperienza teatrale e alla contaminazione fra questi due linguaggi. Il momento del laboratorio permette di avere relazioni più vitali anche col territorio: le conversazioni a Bari, presso la libreria Einaudi, sul tema "*Landscapes: un viaggio tra paesaggi interiori e architetture di paesaggio*", fra il pubblico ed i pugliesi Domingo Milella e Massimo Ruiu, hanno sottolineato quanto la società divenga parte attiva dell'evento. È stato il singolare racconto "*Quando l'arte incontra la vita*", nell'intervento di Betty Bee, a concludere in maniera metaforica il senso totale degli incontri di "On the ground, underground".

INTRAMOENIA EXTRA-LAB: ART BECOMES EXPERIENCE

Contemporary art exhibitions are the starting point of a series of cultural initiatives that stimulate many different intellectual faculties such as comprehension, taste, judgement. That's why, on the occasion of the fourth edition of INTRAMOENIA EXTRART "ON THE GROUND, UNDERGROUND", a program of workshops and lessons-encounters open to the public has been promoted with the purpose to involve the artists and go beyond that widespread assumption, according to which contemporary art bases its communication on an unpredictable language, while paradoxically being the most straightforward representation of our time. The program started with an international event at the Academy of Fine Arts of Bari, where El Anatsui involved students in an enthralling lesson-debate on the African essence of his works. But workshops were already in the bosom of the exhibition itself: indeed, "La Civilisation (Zivilization/Civilization/Civilizacion), miei Cari" by Duenuovi/Two&New (born) has been conceived as a sort of "exhibition-workshop"; the art project has been better explained in the workshop entitled "Il confezionamento del messaggio nella società multiculturale" ("How to convey a message in a multicultural society"), which helped to understand the duo's work, featuring an imaginary world of highly intelligent birds, very close to the complex human system. The lessons-encounters emphasized the fundamental role played by art in an individual's growth and education, no matter what the degree of culture or age is, and this thanks to a great emotional pathos, as emerged from the "emotional walks" presented by Piero Mottola. "Da una scelta estetica ad una musica non scelta" ("From an aesthetic choice to an unchosen music") is the title of the two workshops – held in the Red Hall and in the gardens of the Castle – during which the experimental artist and musician, starting from his sound installation, involved the audience directly, revealing the mysteries of the relationships between sound and color, deriving from Futurist experiments. The artwork is the product of an experience, a thought that takes shape, the ability to translate the invisible: through the lesson-encounter "Sperimentazioni: quando il video incontra il teatro" ("Experimenting: when video meets theatre"), which took place in the charming open amphitheatre in the gardens of the Castle, Maria Pizzi told the audience about his creative experiences, starting from the medium she works with – video – and talking about her theatrical experience and the contamination between these two languages. Workshops also allow to establish more vital relationships with the territory involved: the conversations between the audience and the Apulian artists Domingo Milella and Massimo Ruiu on the theme "Landscapes: un viaggio tra paesaggi interiori e architetture di paesaggio" ("Landscapes: a journey between inner landscapes and landscape architectures"), which took place at Einaudi Bookshop in Bari, emphasized how society can become an active part of the event. Finally, it was Betty Bee's peculiar tale "Quando l'arte incontra la vita" ("When art meets life") that condensed, in a metaphoric end, the overall meaning of the workshops of "On the ground, underground".

Gabriella Ruta
Stefania Occhionorelli

ON THE GROUND, UNDERGROUND

Il video-documento di Carlo Michele Schirinzi/
The documentary video by Carlo Michele Schirinzi

ON THE GROUND, UNDERGROUND è il quarto episodio della collana di video dedicata alla documentazione del work in progress ed esposizione delle opere in situ nei Castelli di Puglia per INTRAMOENIA EXTRA ART. Centrato sulle tappe nei Castelli in Terra di Bari, è prodotto da Eclettica_Cultura dell'Arte con il commento sonoro inedito di GABRIELE PANICO (Castrano-LE, 1973), come per i precedenti episodi: VIDEOVERTURE AD OTTO (edito per la mostra a Castel del Monte nel 2006), LAPISARDENS (Castelli della Daunia, 2007), WUNDERKAMMER (Castelli del Salento, 2008).

ON THE GROUND, UNDERGROUND is the fourth episode of a video collection that documents the work in progress and exhibition of artworks in the Castles of Apulia for INTRAMOENIA EXTRA ART. Focusing on the edition in the Castles of the Land of Bari, the video is produced by Eclettica_Cultura dell'Arte and is accompanied by the original soundtrack by GABRIELE PANICO (Castrano-LE, 1973), as in the previous videos: VIDEOVERTURE AD OTTO (produced for the exhibition at Castel del Monte in 2006), LAPISARDENS (Castles of Daunia, 2007), WUNDERKAMMER (Castles of Salento, 2008).

"ON THE GROUND, UNDERGROUND" IL VIDEO/THE VIDEO

Idea, fotografia, camera, regia, colore, filtri, disturbi, montaggio, missaggio, titoli/
idea, photography, camera, direction, color, filters, noises, editing, mixing, titles:

Carlo Michele Schirinzi

musiche originali/original soundtrack: Gabriele Panico

produzione/production: Eclettica_Cultura dell'Arte

origine/origin: Italia 2009

formato originale/original format: mini dv – pal, b/n-colore

screen ratio: 4/3

suono/sound: stereo

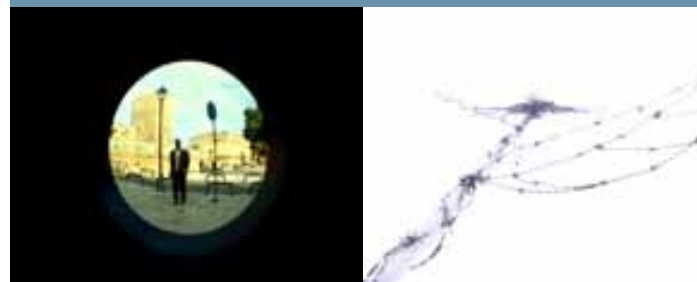
durata/running time: 30'00" ca.

lingua/language: italiano/inglese – Italian/English

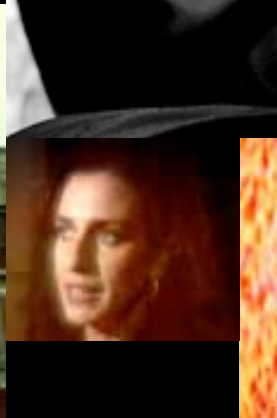
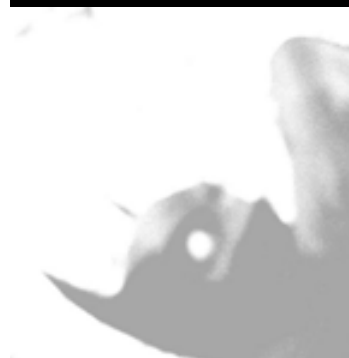
contatti/contacts: carlomicheleschirinzi@yahoo.it

ECLETTICA_CULTURA DELL'ARTE

© 2009 Carlo Michele Schirinzi/Eclettica_Cultura dell'Arte

Il video-documento
di Carlo Michele Schirinzi/
The documentary video
by Carlo Michele Schirinzi

**Le schede biografiche degli artisti/
*Artists' biographies***

GIANNA NANNINI
MICHELANGELO PISTOLETTO

GEORGES ADÈAGBO
AES+F
EL ANATSUI
BETTY BEE
LORIS CECCHINI
PAOLO CHIASERA
GINO DE DOMINICIS
TULLIO DE GENNARO
DUENUOVI/Two&New (born)
DOMINGO MILELLA
PIERO MOTTOLA
ERNESTO NETO
ALESSANDRO PALMIGIANI
ZHANG PEILI
LUCA PIGNATELLI
ANNALISA PINTUCCI
MARIA PIZZI
ZAKARIA RAMHANI
MASSIMO RUIU
ROBERTO SCHIAVI
SHOZO SHIMAMOTO
ADRIAN TRANQUILLI
VICTORIA VESNA

1950-60, Museum Kunst Palast, Dusseldorf. **2005** *Gutai e AU*, Galleria Spazio Fisico, Modena. *Senza Confine*, Galleria Continua, San Gimignano.

ADRIAN TRANQUILLI

Melbourne – Australia, 1966. Vive a Roma/Lives in Rome

Il concetto di supereroe, inteso come unico rappresentante universale dell'eroismo etico, è stato negli ultimi anni il punto focale dell'opera di Adrian Tranquilli. Svuotandoli dal vincolo fumettistico, l'artista ha rielaborato il carattere e il significato dei suoi personaggi, ponendoli come icone che connettono dimensioni diverse: realtà e immaginazione, arcaicità e futuro. Ogni scultura nasce dalla vita, dalle utopie sociali, dalla visione "sacrale" del mondo contemporaneo e si connette con la religione e l'antropologia, con la storia dell'arte, la cronaca e la scienza: Batman, Superman e Spiderman vivono così una dimensione assoluta, fissando l'evento simbolico in costruzioni di grande impatto visivo. Nella fase di ricerca più recente, l'artista affronta la stessa tematica, ma da un'altra prospettiva: ribalta il punto di vista, incentrandosi sulla figura dell'antieroe; i supereroi sono figure inevitabilmente ambigue come la loro controparte, i supercattivi, e anche il Joker può divenire protagonista.

The idea of the superhero as the only universal representative of ethical heroism has been the core element of Adrian Tranquilli's work for the last years. By freeing them from their comic-strip quality, the artist has modified the nature and meaning of his characters, turning them into icons, that join different dimensions together: reality and imagination, past and future. Each sculpture originates from life, social utopias, a "sacred" vision of contemporary world, and links up with religion, anthropology, art history, news and science: as a consequence, Batman, Superman and Spiderman experience an absolute dimension, in which the symbolic event is embodied by visually striking installations. In his most recent research, the artist deals with the same theme, but from a different perspective: he focuses on the figure of the antihero; superheroes are as inevitably ambiguous as their antagonists, the super-wicked, so that even the Joker can become a protagonist.

Solo Exhibitions 2008 *Adrian Tranquilli*, Louise Alexander Gallery, Porto Cervo. **2006** *Don't forget the Joker – sense of falling-falling of sense*, Studio Stefania Miscetti, Roma. **2005** *The Age of Chance*, Scognamiglio Arte Contemporanea, Napoli. *Until the end*, Spazio Symphonia, Milano. **Group Exhibitions 2009** *Vraoum*, La maison Rouge, Parigi. *Donne di Roma*, Auditorium Parco della Musica, Roma. *A Bartolo*, DART, Chiostro del Bramante, Roma. **2008** *Esculturismos*, Sala de Exposiciones Alcalá 31, Madrid. *Omaggio a Toti Scialoja*, Il Segno, Roma. **2007** *Falso movimento*, Centro internazionale per l'arte contemporanea, Castello Colonna, Genazzano. *La nuova figurazione italiana. To be continued...*, Fabbrica Borroni, Bollate. *Frail*, Hyunnart studio arte contemporanea, Roma. *Eroi! Come noi...?*, PAN Palazzo delle Arti Napoli, Napoli. *Nowheremen*, Acciaierie Arte Contemporanea, Cortenuova. *Dwelling among the elsewhere*, Botkyrka Konsthall, Stockholm. **2006** *Artterritory. Arte, Territorio e Memoria*, Museo Centrale Montemartini, Roma. *C'era una volta un Re...la fiaba contemporanea*, ARCOS Museo d'Arte Contemporanea del Sannio, Benevento. *Imperfect Realities. Over the genre*, Galleria Artsinergy, Bologna. *Il gioco è fatto*, villa Rufolo, Ravello. **2005** *Superstars The Celebrity Factor. From Warhol to Madonna*, Kunsthalle, Wien. *Le Opere e i Giorni*, Certosa di San Lorenzo, Padula. *A band a part*, Studio Stefania Miscetti, Roma. *Superplastica*, Castello di Casalgrande Alto, Casalgrande Alto. *Padiglione Italia Out of Biennale*, Trevi Flash Art Museum, Trevi.

VICTORIA VESNA

Washington, 1959; origini serbo-montenegrine. Vive a Los Angeles/Serbian-Montenegrin origin. Lives in Los Angeles

Presente sulla scena internazionale dalla metà degli anni Ottanta – Aperto 86, Biennale di Venezia nel 1997, Premio Oscar Signorini dedicato all'Arte Remota nel '98 per Bodies©Incorporated – dal 2000 l'artista capta e coinvolge il pubblico in complesse installazioni interattive, come NANO, percorso espositivo che altera la percezione e il senso di scala del pubblico, traducendo in modelli visibili, tattili e anche modificabili, le particelle della materia, anche più piccole di un miliardesimo di metro. NANOMANDALA è realizzato in occasione della sua mostra al LACMA di Los Angeles (USA), in collaborazione con James Gimzewski, padre della nanoscienza, e un gruppo di monaci Tibetani; filma l'immagine di un mandala disegnato dai monaci con l'impiego di sofisticati microscopi fino a riprendere la struttura interna di un singolo granello di sabbia. Il Mandala, che nella tradizione Buddista e Induista sta per Tutto, Cerchio o Zero, diventa metafora della visione del mondo, che parte dall'universale per arrivare al particolare; allude alla convergenza di spiritualità e tecnologia, di arte e scienza e all'avvicinamento delle grandi tradizioni culturali dell'Oriente e dell'Occidente.

An internationally renowned artist since the mid 1980s – Aperto 86, Biennial of Venice in 1997, Oscar Signorini Prize, dedicated to Remote Art, for Bodies©Incorporated in 1998 – since 2000 the artist has been involving the audience in complex, interactive installations, such as NANO, an exhibition that alters people's perception and sense of size, by turning matter particles, even those smaller than one nanometer, into visible, tangible and changeable patterns. NANOMANDALA was created on the occasion of her exhibition at LACMA in Los Angeles (USA), in collaboration with both James Gimzewski, a father of nanoscience, and a group of Tibetan monks; through the use of sophisticated microscopes, the image of a mandala, designed by the monks, is recorded until capturing the inner structure of a single grain of sand. The Mandala, which stands for the Whole, Circle or Zero in the Buddhist or Hinduist tradition, becomes the metaphor of a vision of the world, that starts from the universal to get to the particular; it hints at the encounter between spirituality and technology, art and science, Western and Eastern great cultural traditions.

Solo Exhibitions 2008 *Quantum Tunnel*, Kunsthaus, Graz. **2007** *Blue Morph* – Installation, In collaboration with James Gimzewski. ENTERmultimediale festival. *Blue Morph* – Installation, Tesla: Extraterrestrial Vibrations. The Integratron, Joshua Tree. *Blue Morph* - Happening, The Integratron, Joshua Tree. **2005** *Nanomandala*, Location One Gallery, New York. *Victoria Vesna*, Stefania Miscetti Studio. **Group Exhibitions 2008** *Quantum Tunnel*, Kunsthaus, Graz. *Blue Morph*, Valencia Botanical Gardens, Spain. *Blue Morph*: Hybridier, Trondelag Centre for Contemporary Art Trondheim, Norway. *NANO*. New poetics at the Museu de Arte Brasileira, FAAP, Sao Paulo. **2007** *Nanomandala*, @art Seville. *Water Bowls*, Feedback/Feedforward, Laboral gallery, Gijon, Asturias. *Water Bowls*, Fringe Exhibitions, Los Angeles representing video work at the Miami/Basel fair. *Mood Swings*, Cyberfem. Espai d'Art Contemporani de Castell?(EACC), Castellon, Spain. **2006** *Nanomandala*, Fluid Bodies, Zero@wavefunction, Quantum tunnel at the Singapore Science Museum. *Zero@Wavefunction*, The 2nd Art & Science International Exhibition & Symposium, Academy of Arts and Design, Tsinghua University, Beijing. *Water Bowls*, Second Natures, Opening of the Broad Art Center, UCLA. **2005** *Mood Swings*, Exhibition: Inside Out Loud: Visualizing Women's Health in Contemporary Art. *Inside Out Loud*, Mildred Lane Kemper Art Museum, University of Washington, St. Louis. *Mood Swings*, Ladyfest Berlin, Galerie Tristesse, Kreuzberg, Berlin. *Cell Ghosts*, Apeejay Media Gallery, New Delhi.

E inoltre/and

CARLO MICHELE SCHIRINZI

Acquarica del Capo (LE), 1974

Artista multimediale e filmmaker. Oltre alle 'iconoclastie su (al) negativo', termine coniato per indicare le sue elaborazioni alchemiche direttamente operate sulla pellicola 35mm con lame affilate, è artefice «autarchico» (come ama definirsi) dei suoi video, dei quali è talvolta camaleontico interprete ('09: *Playlist*, Bologna; '08: *Sacro a tentativi*, Lecce; *ArtBox*, Termoli; '07: *Trapassato Futuro*, Ceglie Massapica; '06: *I Costruttori*, Rimini/Palermo; '05: *Preludi/Forpleis*, Roma; *Arena/DeMarco/Schirinzi*, Bologna; '04: *G.A.P.*, Bari – 1° premio; *Biennale Adriatica*, San Benedetto del Tronto; '03: *Quadriennale Antepima*, Napoli; '02: *Accento Acuto*, Pesaro; *C.M. Schirinzi*, Foggia). I suoi video, spesso premiati, hanno partecipato a retrospettive a lui dedicate, mostre e festival internazionali dedicati alla sperimentazione del digitale (*Torino Film Festival*, *Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro*, *Taranto Film Festival*). Attualmente è impegnato nella realizzazione del suo primo lungometraggio, dal titolo "I resti di Bisanzio", e della collana di documentari per "Intraemoenia Extrart – Castelli di Puglia". I suoi lavori si possono consultare presso il CNC-AIACE di Torino.

A multimedia artist and filmmaker. Known for his 'iconoclastic su (al) negativo', an expression purposely invented to describe his alchemic conceptions, directly reproduced on 35mm films by means of sharp blades, he proudly defines himself as the "autarchic" author of his own videos, of which he is sometimes the chameleonic protagonist ('09: Playlist, Bologna; '08: Sacro a tentativi, Lecce; ArtBox, Termoli; '07: Trapassato Futuro, Ceglie Massapica; '06: I Costruttori, Rimini/Palermo; '05: Preludi/Forpleis, Roma; Arena/DeMarco/Schirinzi, Bologna; '04: G.A.P., Bari – 1° premio; Biennale Adriatica, San Benedetto del Tronto; '03: Quadriennale Antepima, Napoli; '02: Accento Acuto, Pesaro; C.M. Schirinzi, Foggia). His award winning videos have been shown in retrospectives dedicated to him and in international exhibitions and festivals dedicated to digital experimentation (Torino Film Festival, Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, Taranto Film Festival). At present, he is working on his first full-length movie, entitled "I resti di Bisanzio", and on the collection of documentary videos for "Intraemoenia Extrart – Castelli di Puglia". His works are available for consultation at CNC-AIACE in Turin.

NODO

Progetto artistico e curatoriale, nato nel 2007, il cui obiettivo è diffondere un "nodo" d'incontro permanente, valida e concreta alternativa culturale e sociale per i giovani artisti operanti sul territorio. Il collettivo Nodo è costituito dalla fondatrice **MARIANTONIETTA BAGLIATO** (Bari, 1985): diplomata in decorazione, finalista del Premio Pinacoteca Agnelli 2009, mira a creare un connubio tra arti visive e teatrali, sperimentando vari campi di espressione, dalla performance all'installazione; **LEA CAPUTO** (Castellana Grotte, 1983): diplomata in pittura all'Accademia di Belle Arti di Bari e vincitrice di Pagine Bianche d'Autore 2009, la sua ricerca è incentrata su installazioni temporanee costituite da blocchi di ghiaccio che, colto nelle sue molteplici trasformazioni formali e fisiche, evidenzia valenze concettuali, quali il senso dell'effimero e del divenire; **DANIELE DIOMEDE** (Bari, 1980), web master, graphic designer e fotografo con diverse esperienze professionali in campo nazionale, si dedica alla realizzazione di eventi culturali e musicali ed opera in qualità di sistemista di reti informatiche. *An artistic and curatorial project, born in 2007 with the purpose to spread a "knot" of permanent encounters as a*

valid and concrete social and cultural alternative for young local artists. Members of NODO group are: the founder, MARIANTONIETTA BAGLIATO (Bari, 1985); she took a diploma in Decoration and was among the finalists of the Pinacoteca Agnelli Award 2009. She aims to combine visual and theatrical arts, experimenting with various forms of expression, from performance to installation. LEA CAPUTO (Castellana Grotte, 1983): she took a diploma in Painting at the Academy of Fine Arts in Bari and won the Pagine Bianche d'Autore Prize 2009. Her research focuses on temporary installations, made of ice blocks, whose manifold physical and shape changes emphasize such concepts as the sense of the ephemeral and of becoming. DANIELE DIOMEDE (Bari, 1980): a web master, graphic designer and photographer, boasting several professional experiences at national level, he organizes cultural and musical events and works as a systems analyst.

WRITERS

LP (Luca Piccolo; Bari, 1989). Studia Design del Prodotto Industriale al Politecnico di Milano. Il suo stile è influenzato dalla passione per cinema e fotografia. Ottimo disegnatore, si cimenta nel *writing* come nella tecnica ad olio esaltando l'anatomia, specie del corpo femminile, attraverso una sapiente distribuzione di luci ed ombre. **POKE** (Luca Dileo; Barletta, 1985). La sua abilità nel *writing* si sviluppa all'interno della completa adesione alla cultura *underground*, rafforzato nella qualità dalla frequenza dell'Istituto d'Arte e dalla sperimentazione dell'aerografia. Si contraddistingue per l'accesso realismo, determinato dalla passione per la fotografia professionale. **JEDI** (Gianluca Crudele, Barletta, 1989). Studia Design della Comunicazione al Politecnico di Milano. Dai primi anni di liceo si esprime in murales realizzati con bombolette spray, ponendo perizia nella realizzazione dei volti, contaminando il suo stile con tecniche atinte dal mondo della grafica, tingendolo di particolare ironia.

LP (Luca Piccolo; Bari, 1989). *He studied Design of Industrial Products at the Polytechnic Institute of Milan. His style is influenced by his love for cinema and photography. An excellent drawer, he deals with both writing and oil painting, emphasizing anatomy, mostly of female body, through a skillful play of light and shadow. POKE (Luca Dileo; Barletta, 1985). His ability in writing develops when he joins the underground culture and improves when he attends the Art Institute and experiments with air-brush. His most distinguishing feature is a strong realism, deriving from his passion for professional photography. JEDI (Gianluca Crudele; Barletta, 1989). He studied Communication Design at the Polytechnic Institute of Milan. Since the beginning of high school, he has been expressing himself through murals, realized with aerosols, showing a particular skill in face drawing and a style contaminated with techniques, derived from graphics, and characterized by a peculiar irony.*

