

ATOMICWERK

stefano cagol

*a new video + 21 rho print on stones
un nuovo video + 21 rho print su pietra*

*July 24 - September '05
24 luglio - 18 settembre 2005*

text by testo di Ombretta Agnò Andruff

*(ideally connected
with the project by Ombretta Agnò Andruff
"Atomic" just presented in NYC)
Vediamo come nasceva il
progetto di Ombretta Agnò Andruff
"Atomic" (sempre presentato a NYC)*

online: www.atomicwerk.com

FORTE STRINO - WERK STRINO
Verniglio, Trentino - Italian Alps - Alpi italiane
Austro-Hungarian Fort erected in the 1880s, (1580 m)
Forto Austro-Ungarico eretto nel 1880, (1580 m)

Una ragazza giapponese danza, a Tokyo. È una specie di performance che si svolge durante un party, si sentono voci allegra e musica, è il Giappone contemporaneo. La scena è mixata con sequenze di esplosioni atomiche, progressivamente le immagini si confondono e le voci del party finiscono per unirsi al rombo cupo delle esplosioni. Sparsi qua e là, frammenti degli stessi video stampati su pietra ripropongono il contrasto fra un Giappone unica vittima dell'atomica e un Giappone contemporaneo, spensierato e "manga".

Al Forte Strino le immagini di Stefano Cagol si interrogano su una contemporaneità carica di tensioni e contraddizioni, pervasa da conflitti che ne diventano rappresentazione simbolica e cifra interpretativa. Conflitti fra passato e presente, culture diverse, Oriente e Occidente. Le installazioni si accostano agli ambienti cupi della fortezza assburgica carica di storia - e a sua volta di conflitti - innescando strani ed imprevisti cortocircuiti spazio temporali. Forse anche per la concomitanza casuale di anniversari che non passano inosservati.

Esattamente sessanta anni fa, il 6 agosto 1945, la prima bomba atomica cancellava Hiroshima dalla terra, inaugurando l'era dell'incubo nucleare. Trent'anni prima, il 23 maggio 1915, anche l'Italia, e con essa il Forte Strino, venivano risucchiati nel vortice della prima guerra mondiale. Forse per questo le immagini della ragazza giapponese che balla avvolta dalle esplosioni nucleari ricordano i balli di corte a Vienna, che continuavano imperturbati nonostante la guerra, quasi a esorcizzare il disastro imminente. La catastrofe nucleare e l'eccatombe della Grande Guerra: eventi così diversi e così simili, impressi a fondo nell'immaginario.

Sparse a Forte Strino, le immagini di Cagol creano un'inedita sovrapposizione, un mixaggio per così dire, fra le due apocalissi novecentesche, e fra queste e la contemporaneità, in uno sguardo unitario che annulla i confini spaziali e temporali. Il forte stesso, l'ambiente circostante e le opere esposte si trasformano in un'unica installazione, sospesa fra culture differenti, ideologismi opposti, momenti storici diversi, ma conflitti costanti.

Sospese sulla valle, sui pennoni del forte tre bandiere bianche invocano, se non la pace, almeno la resa. (l'ultimo progetto di Cagol sulle bandiere <http://www.white-flags.com>)

Daniele Bertolini

Presidente Forte Strino

Daniele Bertolini

President Strino Fort

A Japanese girl dances, in Tokyo. It is a sort of performance that takes place during a party, there are merry voices and music, this is contemporary Japan. The scene is mixed with a sequence of atomic explosions, progressively the images get mixed and the voices of the party end up merging with the gloomy roar of the explosions. Scattered here and there, fragments of the same video printed on rock propose again the contrast in-between Japan as the sole victim of the atomic and the contemporary, thoughtless country of the "manga".

At the Strino Fort Stefano Cagol's images inquire our times charged with tensions and contradictions, pervaded by conflicts that become their symbolic representation and interpretative mark. Conflicts between past and present, different cultures, East and West.

His installations approach the dark environment of the Habsburg fort, charged with history - and finally of conflicts - by triggering unusual and unforeseen space time short circuits. Maybe also for the casual concomitance of anniversaries that do not go by unobserved. Exactly sixty years ago, on August 6, 1945, the first atomic bomb canceled Hiroshima from the earth, by inaugurating the era of the nuclear nightmare.

Thirty years before, on May 23 1915, also Italy, together with the Strino Fort, were sucked into the vortex of the first world war. Maybe for this reason the images of the Japanese girl dancing, enveloped by the nuclear explosions, remember the court dances in Vienna that went on regardless of the war, as if to exorcise imminent disaster. The nuclear catastrophe and the hecatomb of the Great War: so different but finally similar events, deeply impressed in our imagery.

Scattered at the Strino Fort, Cagol's images create an unusual overlapping, a mixing so to say, between two XXth century apocalypses, and between them and our contemporary times, in a joint outlook that cancels both spatial and temporal limits. The same fortress, the surrounding environment and the exhibited artwork are transformed into a unique installation, suspended in-between different cultures, opposed ideologies, distinct historical moments, but constant conflicts.

Overlooking the valley, on the pennants of the fortress, three white flags invoke, if not peace, at least surrender.
(the last project of Stefano Cagol about flags <http://www.white-flags.com>)

ATOMICWERK: Making the invisible visible

*"What the world would best remember of 1945 was the deadly mushroom clouds over Hiroshima and Nagasaki. Here were the force, the threat, the promise of the future...In such a world who dared to be optimistic?"
The Bomb and the Man, Time, 21 Dec. 1945*

By entering the cell a hollow and hammering rhythm assails you... and you try to understand its origin, at the beginning it seems the natural noise of a wind storm which is slowly transformed into a cacophony of synthetic sounds and human screams that grow in intensity and culminate with a sudden explosion. Then fragments of a conversation prevail, a background buzz that decreases to, later on, increase and alternated to techno music pieces.

The humidity of the cell makes you shiver while observing the images following one another on the screen: terrifying and sublime icons of a nuclear apocalypse succeeded by the intimacy of a domestic interior and to the thoughtless dance of a Japanese teenager portrayed by the artist at a party in the heart of Tokyo. A spectral presence on the background of Hiroshima's atomic mushroom and of Bikini's island.

For millennia, art, religion and silence have represented the reading keys used by man in his attempt to understand the mystery of life. They have often been strengths that belong to opposed arrays; occasionally they indistinctively merged. In no era such distinction has been more evident than in the atomic one.

Since the dilemma that surrounds the "nuclear" sphere" is so complex and emotionally charged, pertinent information is often difficult to grasp and analyze. In no other field scientific questions have been so often misinterpreted and misunderstood and their social and political impact more contradictory and confused.

At the eve of the sixtieth anniversary of Hiroshima and Nagasaki's bombing, and in the days following the most recent terrorists attacks in London, and the ones of Madrid and New York, still alive in our memory, there is no doubt that Atomicwerk is a product of our times.

But the interest of the artist and of the one who is writing towards the "nuclear" perceived through the lens of contemporary art, dates back to the middle of the '90s. Dated in fact 1995 is the video Monito, shown the following year at the Video Forum at the Basel fair. Mara Duella described it sharply: "Images of men's and flying airplanes emerge alternating from a twilight world depicted with few intense strokes. The impending catastrophe is strongly felt and it comes, suddenly, with a hellish burst of light: the nuclear explosion. [...] All is obliterated in the paroxism of explosions, the world like a blinding fire ball in the reflections of the vacant survivor's eyes. The images are complemented by an amazing as disconcerting sound effect: it is the rumble of the nuclear explosion transformed in a obsessive chilling sound. The shadow of a horrible and not too far away past sweeps us with full strength, filtered through the artist ego. This is not a simple documentary, although it uses documentary images: the horror or reality, pictured with few but significant traits, sucks in the viewer forcing him to ponder about the meaning of live itself".

Atomicwerk goes back to many of those repertoire images but thanks to the artist's skilled cut they become less didactic and gain a metaphorical quality. Cagol himself states: "This mix between Japan seen as the only victim of a past nuclear war and the contemporary and thoughtless country of "manga" brings a strange, ironical, tragic nature, the same of the gala balls that echoed in the 1916 Vienna at the Austro-Hungarian fortress for which this video is made".

There is a curious and rather meaningful expression a Japanese artist friend told me: "Blow in the wind". It shows the tendency common to many young Japanese to detach themselves from their traditions and to ignore a recent and painful past. Cagol, thanks to the overlapping of the images in the video succeed, maybe unknowingly, to make that attitude visually immortal.

The exhibition at the Strino Fort is ideally bound to a project made almost at the same time in two galleries in New York titled ATOMICA: Making the Invisible Visible. And it was this initiative, to which the one who is writing has been working on since 1988, and the search of which it is the outcome, that brought to my meeting Stefano Cagol and his work.

The interest by artists towards this theme is definitely not recent. Modern science has since always played a fundamental role in transforming the art contemporary to it. Since the middle of the XIX century, a world made of microorganisms of the most various forms and colors, fossils of prehistoric eras, the discovery of waves that propagate light and sound, and of the atomic particles have been important sources of inspiration for the artists.

The discovery of nuclear energy and the first chain reaction carried out by Enrico Fermi together with the famous group of the artists of via Panisperna in the '30s, played a fundamental role in the birth of artistic movements on both sides of the Atlantic, like Aeropainting and Spatialism in Italy, Abstract Expressionism in the United States.

The former is a movement developed in Italy in the '30s and '40s under the influence of the most recent scientific and technological discoveries, among which nuclear energy. It includes a series of futurists of the second generation among whom Fedele Azari, Enrico Prampolini and Alessandro Bruschetti, led by Giacomo Balla and Filippo Tommaso Marinetti. As their precursors who belonged to the first Futurism, these artists underwent the immense charm of modern science and wanted to capture by their artworks the dynamism of the airplane era.

Lucio Fontana, the most important representative of Spatialism and the main inspirer of its Manifestos, created artworks that expressed matter as energy, himself influenced by the first nuclear fissions of the '40s and '50s. In 1946 Fontana contributed to the Blanco Manifesto written in Buenos Aires that invited for an art based on the cosmology elaborated by Einstein. Shortly after his return to Italy in 1949, Fontana started producing the artworks by which he would be widely recognized, the Cuts and Holes (starting in 1951) with the intention of creating portals that could put in communication our earthly world with the universe: "I did a hole in the canvas to suggest the expansion of the cosmic space discovered by Einstein. Light and infinite pass through these holes; there is no need for paint" [1].

In the meantime on August 6, 1945, the whole world was awoken by the specter of the nuclear apocalypse: a new force, unconceivable since then, had been let loose with the threat of total and immediate annihilation of every form of life on the planet, up to then food for science fiction. This new force had suddenly become a terrible reality.

Barnett Newman, Mark Rothko and Jackson Pollock "stimulated by themes associated with the atomic energy, moved towards total abstraction by reaching their own individual artistic maturity: the Zip Paintings by Newman (from 1948); the colored rectangles by Rothko (since 1947), and the famous Drippings by Pollock (also these starting from 1947)" [2]. The same Newman explains how after the bomb artists could only create artworks that expressed modern tragedy: the human condition in the atomic era. In his essay titled "The New Sense of Fate" (1948) he writes: "Terror can only exist if the strength of the tragedy is known. We know what kind of terror is expected. Hiroshima has shown it. We are not facing mystery any more".

Since those years various generations of artists have undergone the charm of nuclear fission and at the same time they were crushed by its disastrous consequences. The main representatives of the American Pop-Art have immortalized its iconography in artworks like Atomic Bomb in 1963 by Andy Warhol; F-11 by James Rosenquist in 1964-65; and Atom Burst by Roy Lichtenstein in 1966. To these we add Nancy Spero with Atomic Sperm, still in '66, to which the series of the war drawings follows, and, in the '70s Bruce Connor with photographs and films like Crossroads, 1976; Chris Burden with the installation The Reason for the Neutron Bomb (1979) and Atomic Alphabet (1980); finally Robert Morris with Restless Sleeper / Atomic Shroud (1991), only to mention a few.

Stefano Cagol's interest - witnessed by his present installation, and of many other contemporary artists, many of which are represented by the ATOMICA: Making the Invisible Visible exhibition - shows how much this theme is still present. To many of us of our generation the planet seems more in danger now than it was in the '60s. Terrorism, nuclear proliferation, the Middle-East and North Korea crisis have made us relive daily on the mastheads of international newspapers, the specter of a nuclear conflict.

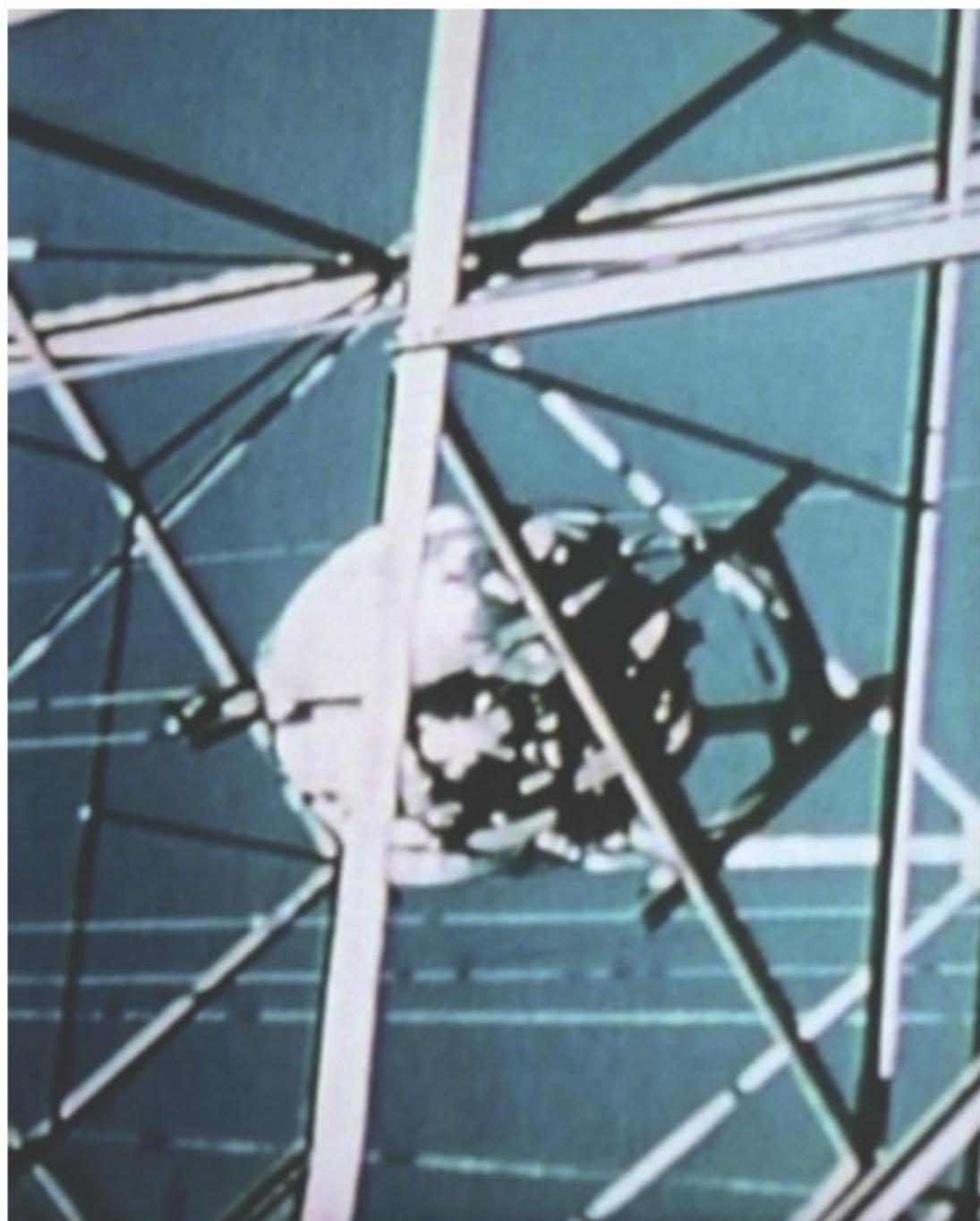
To end with a sentence by the artist heard during one of our conversations on the topic: "nothing has changed (Note of the author: from the days of the Cold War), we are sleeping on a bed of total, final, absolute weapons, and who knows if one day we will be freed from them".

Ombretta Agro Andruff, NY, July 2005

Critic and independent curator

- [1] Lucio Fontana quoted by Carla Lonzi, in Autoritratto (Self-portrait), De Donato, Bari, 1969, pages 169-171
[2] Lynn Gamwell, Exploring the Invisible, Princeton University Press, New Jersey, 2002, page 265.

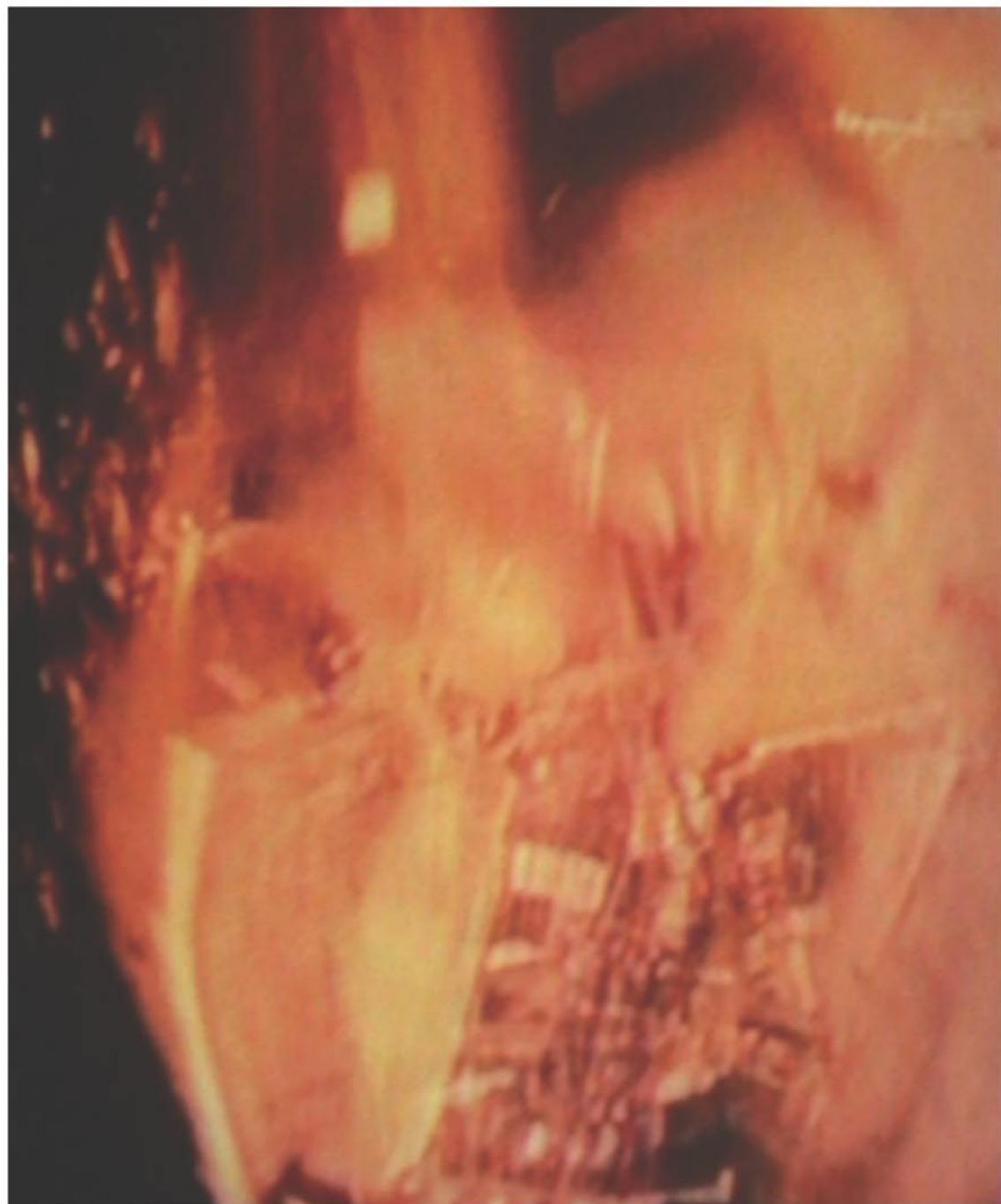

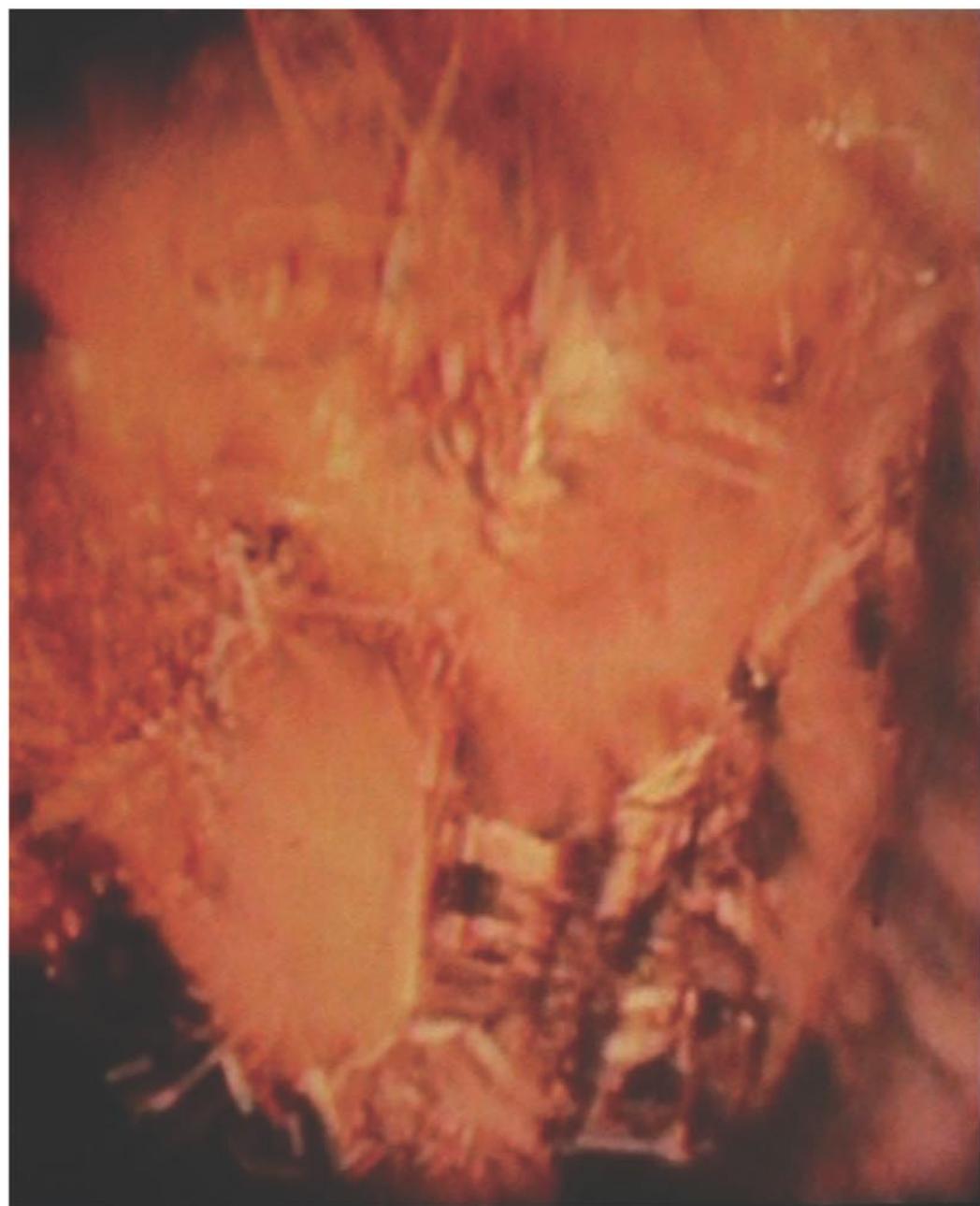

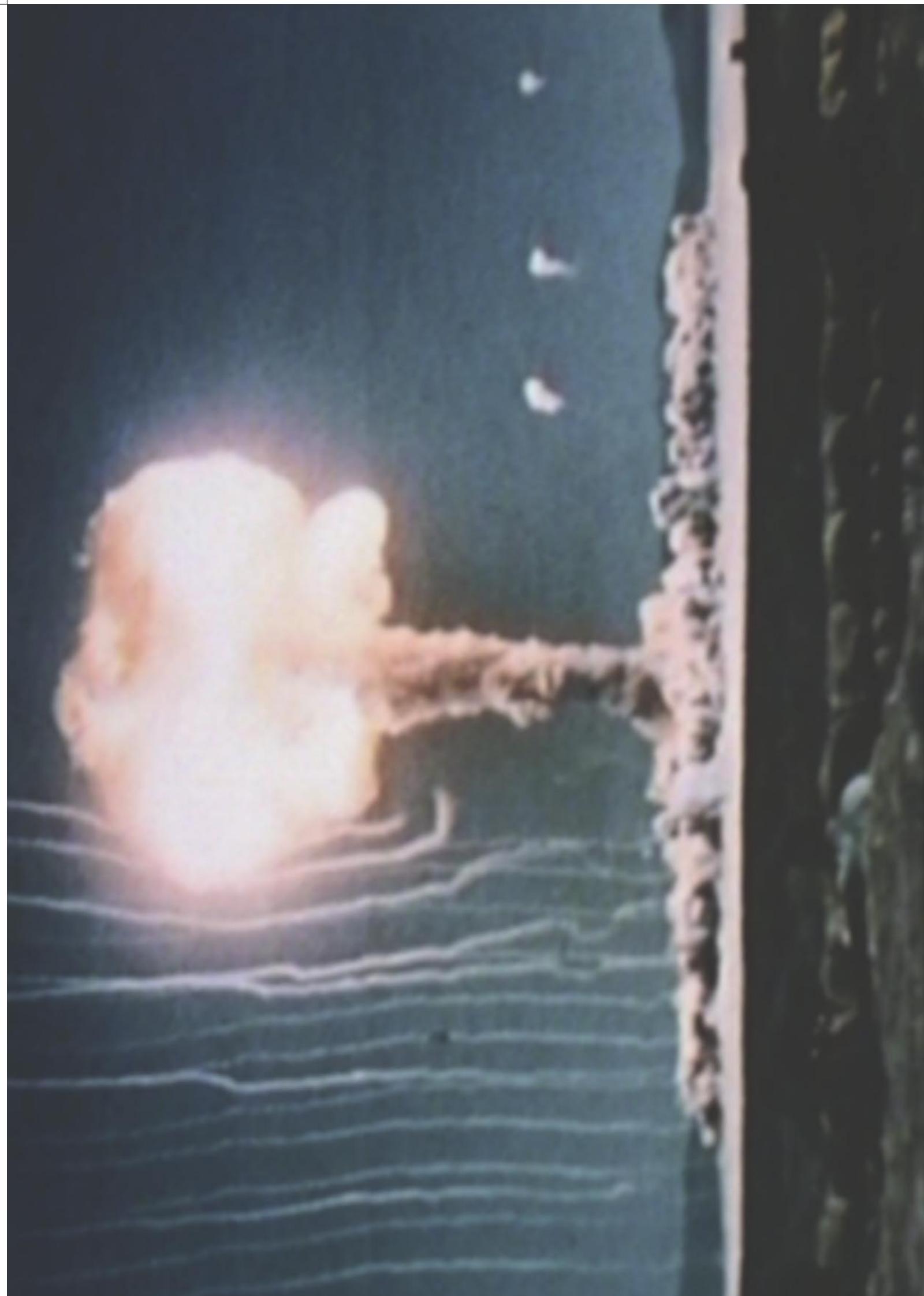

Atomicwerk series, 2005, Rho print on marble, 20x30x2 cm, edition of 3

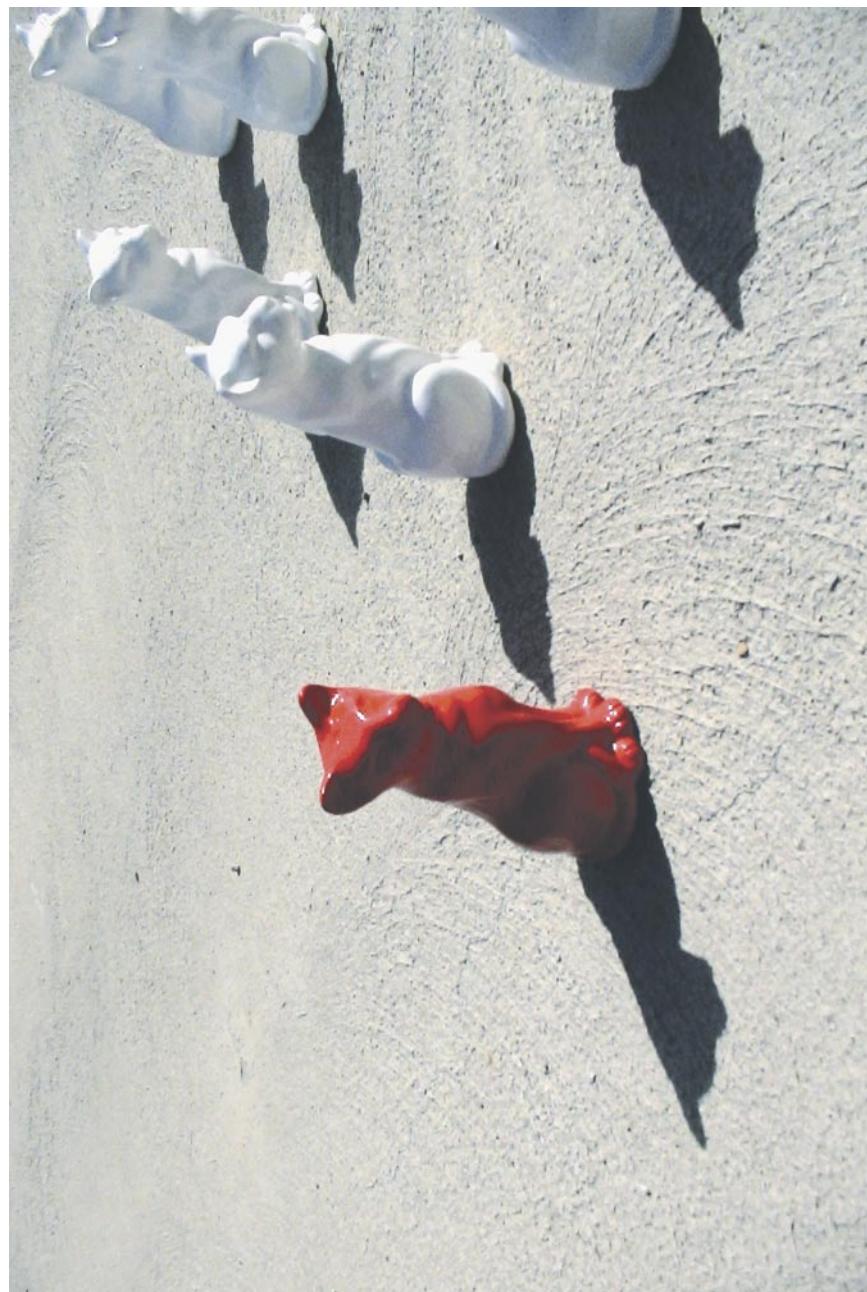

Babylon Garden, installation, white and red Ceramics sculptures /installazione, sculture in ceramica bianca e rossa

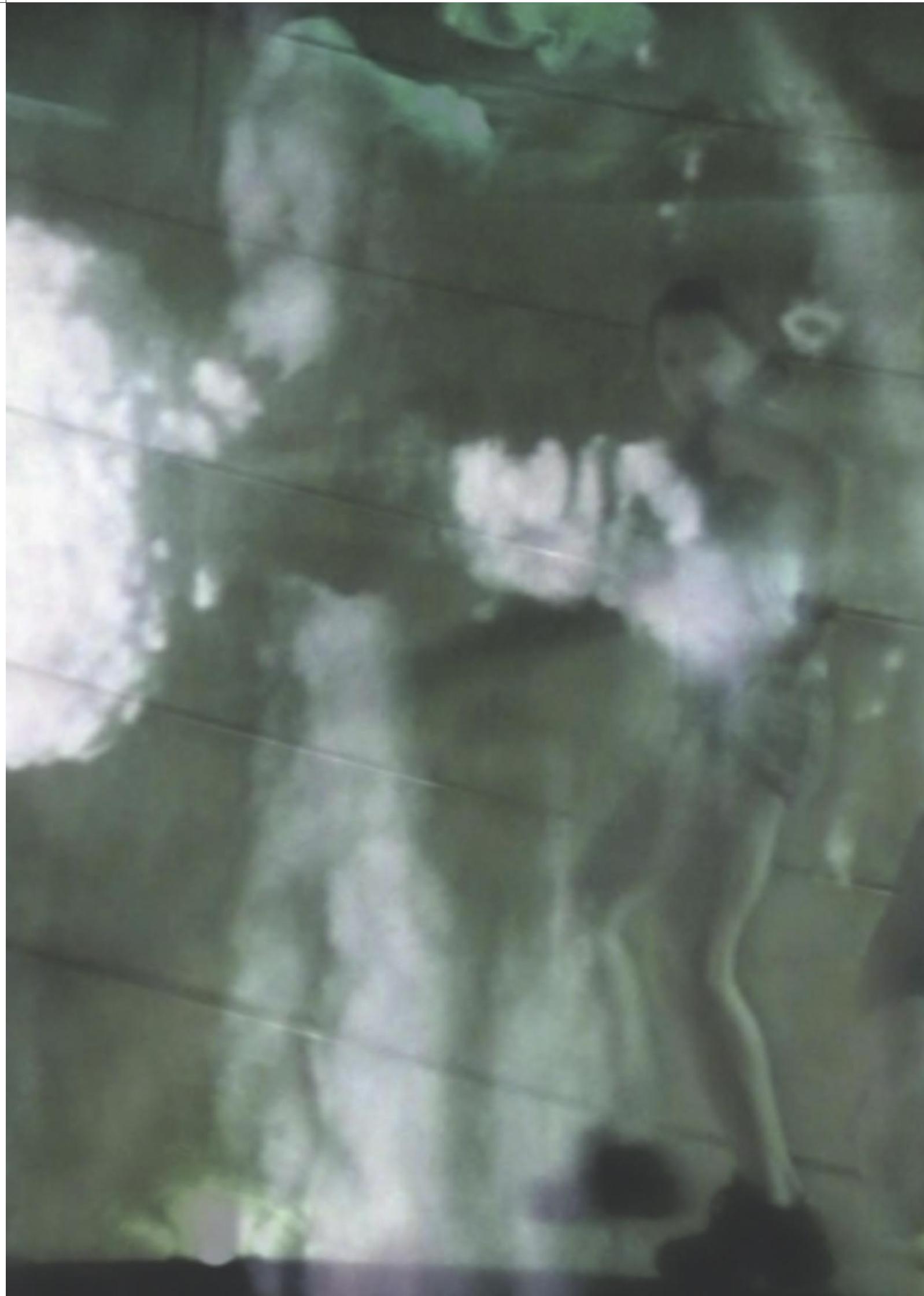

Babylon Garden, 2005, installation, metallic net, lights / installazione, rete metallica, catene luminose

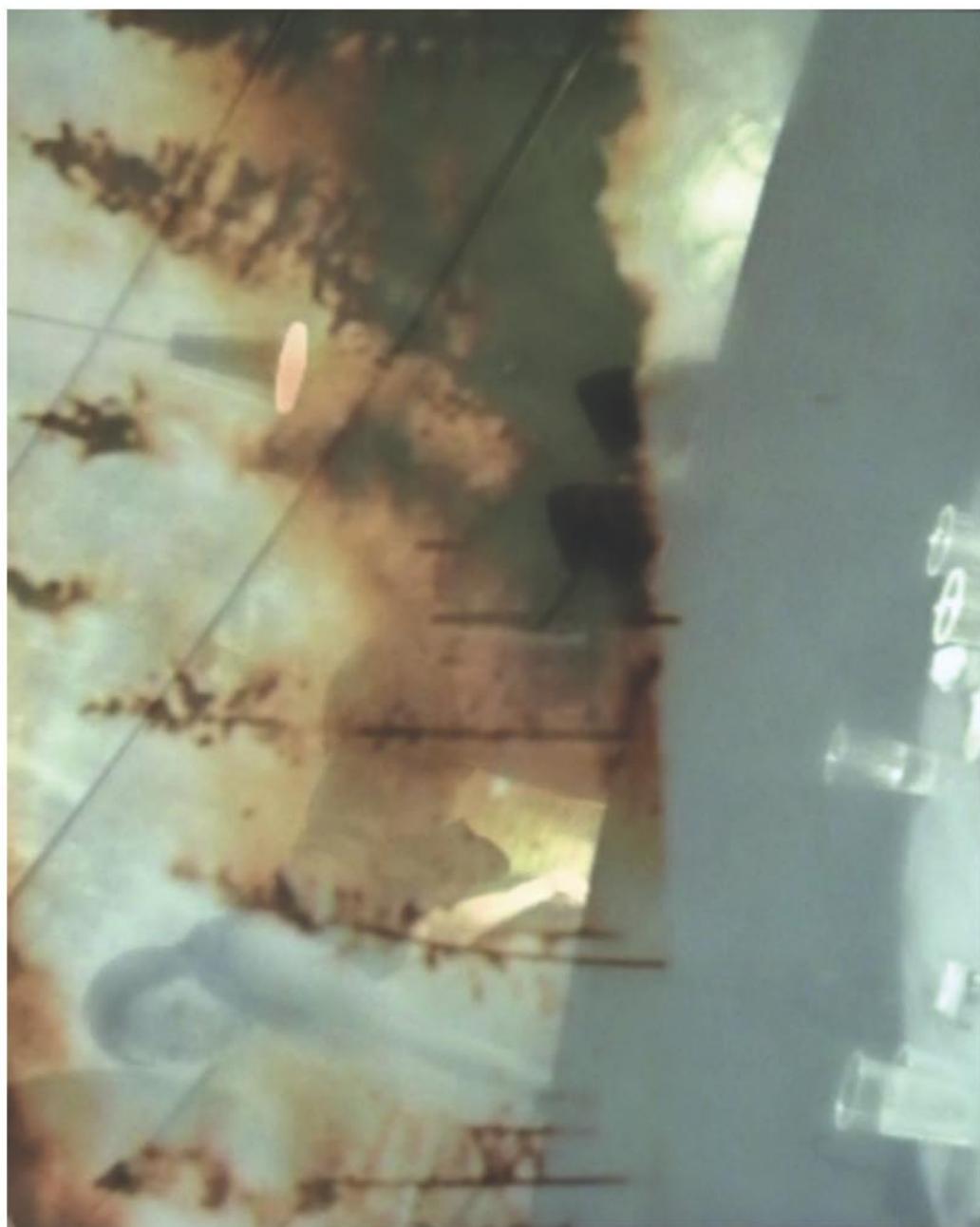

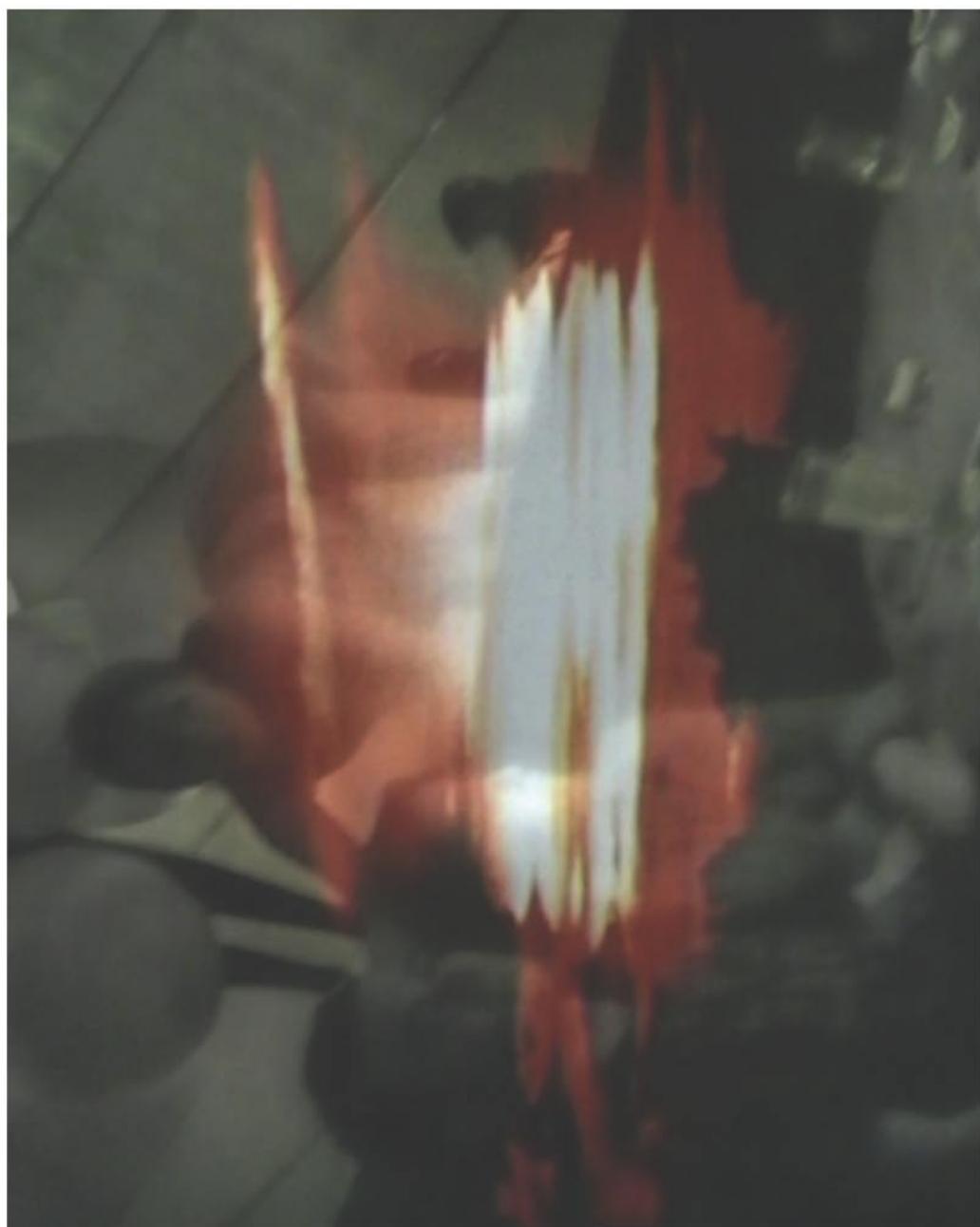

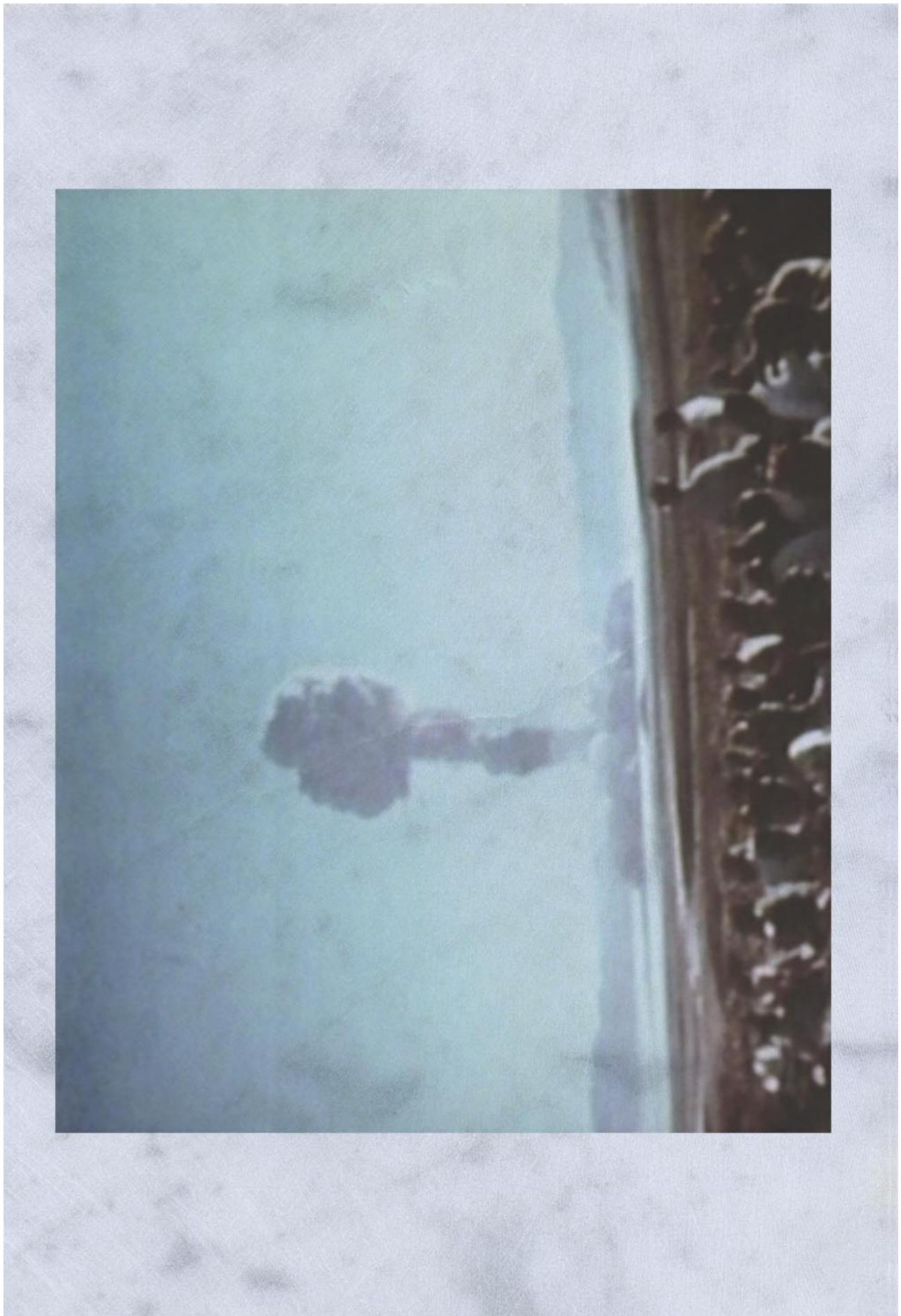

and particular THANKS for his help to Giorgio Rossi
 & to
 Josef Dalle Nogare, Bolzano

atomicwerk
STEFANO CAGOL

essay by Ombritta Agro Andruff
 24.07.2005 > 18.09.2005
 FORTE STRINO, Vermiglio, Italy

press and communication by
 Leila Mai, TokyoSpace
 e-flux, NYC
 Studio Raffelli, Trento
 translations by Amy Ballardini

web:

<http://www.atomicwerk.com>
<http://www.white-flags.com>
<http://www.liesproject.com>
<http://www.tokyospace.com>
<http://www.stefanocagol.com>

All works and texts are copywritten by Stefano Cagol and Ombritta Agro Andruff for her text.
 The images and any part cannot be reproduced electronically, or by any other means without permission of
 the artist. Copyright © - 2005 - Stefano Cagol, all rights reserved.

thanks to some friends

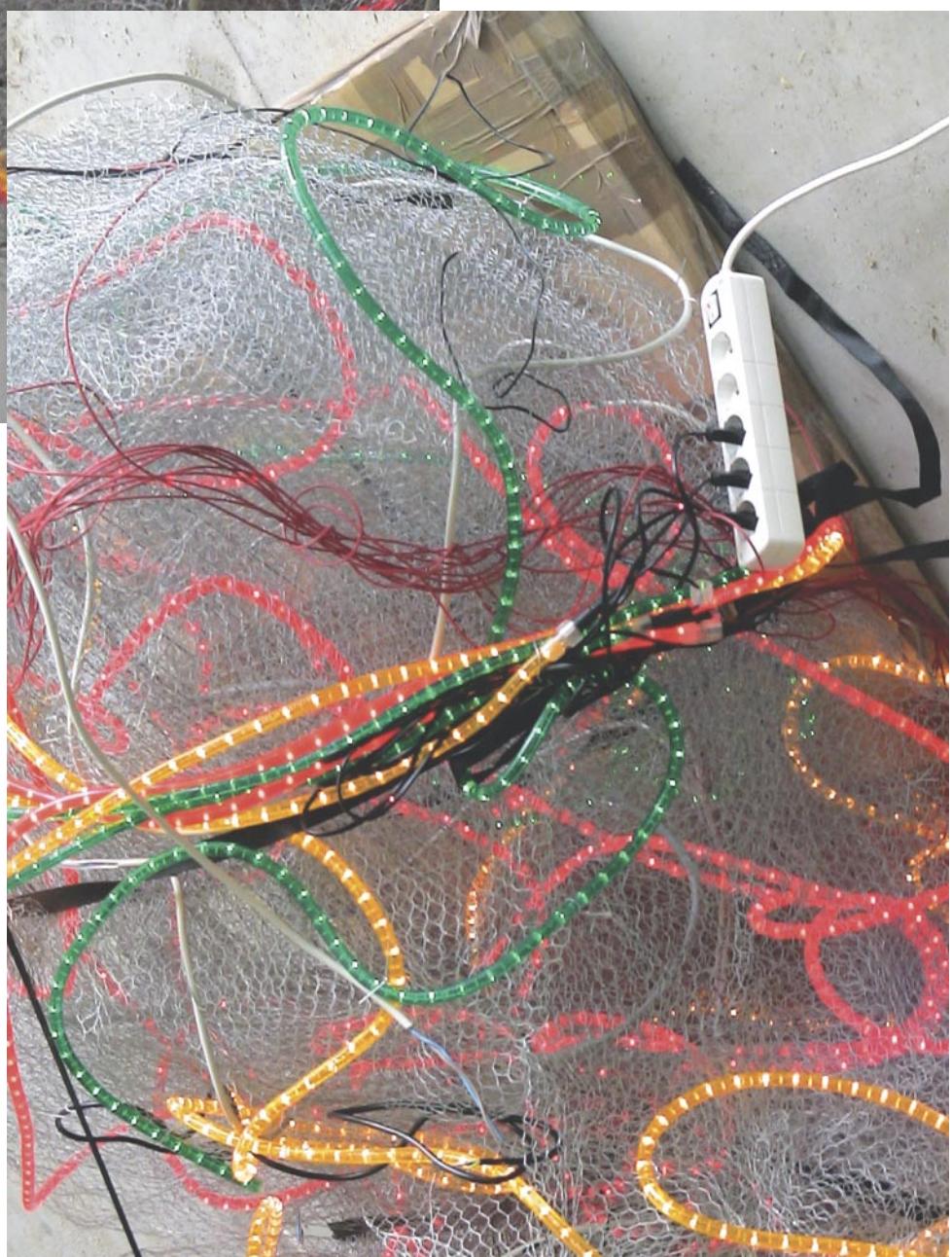
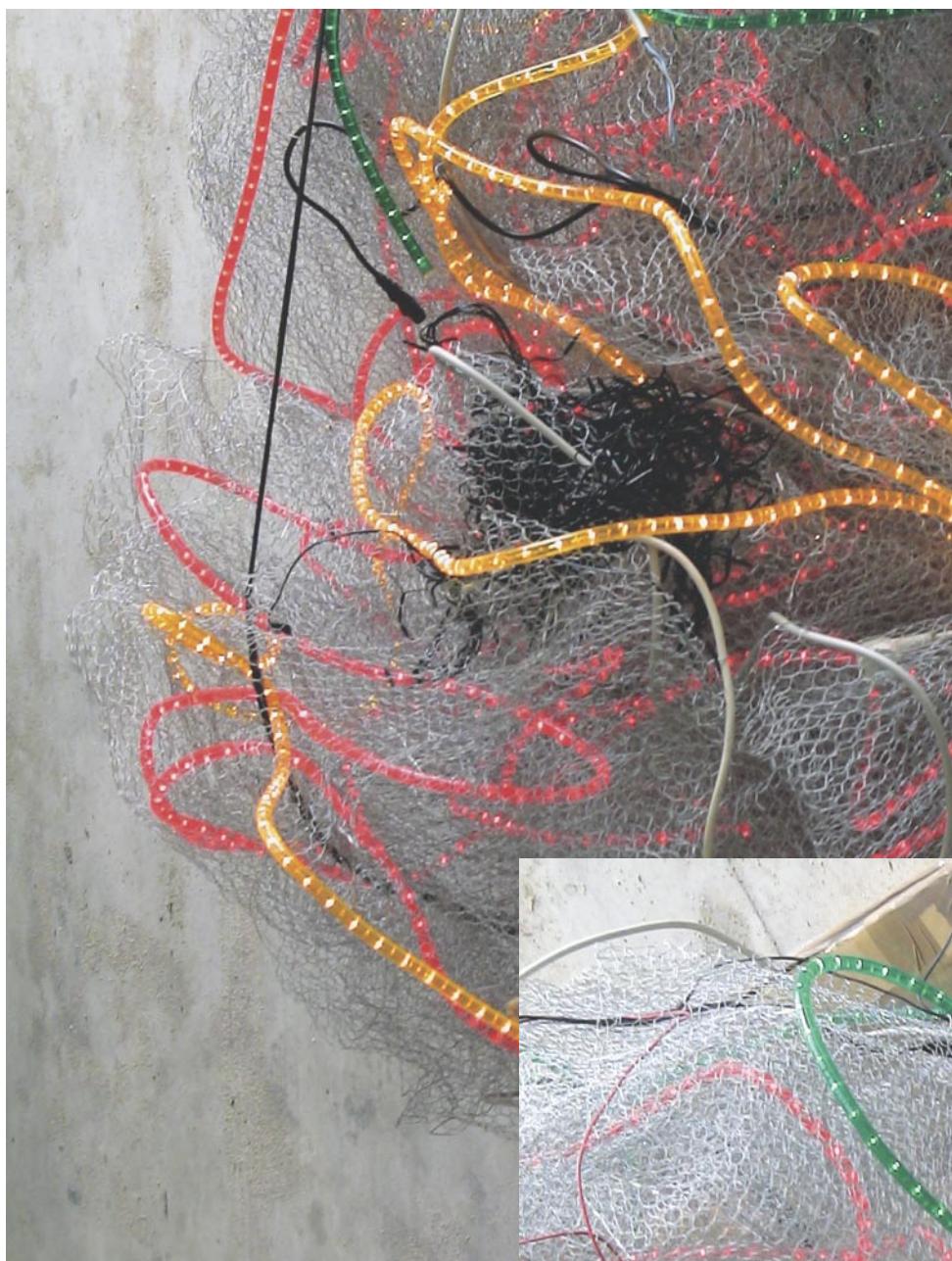
and supporters:

Fabio Cavallucci, Bologna
 Pier Luigi Tazzi, Florence
 Mami Kataoka, Tokyo
 David Elliott, Tokyo
 Johnnie Walker, Tokyo
 Alberto Di Mauro, Tokyo
 Marina Covi Celi, Oredaria, Rome
 Enrico Vattani, Tokyo
 Fabio Bartolini, Trento
 Gabriele Dalla Costa, archimede, Trento
 Umberto Menapace, Trento
 Fabrice Marcolini, Artore, Toronto
 Andrea Villotti, Asteria, Trento
 Diego Cago, Trento
 Angelo Filomeno, New York
 Miuccia Giovannotti, New York
 Mr. Mondials
 David Hunt, New York
 Sheila Lawson, London

and Special thanks to
 Ombritta Agro Andruff, Giordano Raffaelli, Daniele Bertolini

and to my parents Giulietta e Fabio Cagol

ATOMICWERK: Quando l'invisibile diventa visibile

*"What the world would best remember of 1945 was the deadly mushroom clouds over Hiroshima and Nagasaki. Here were the force, the threat, the promise of the future...In such a world who dared to be optimistic?"
The Bomb and the Man, Time, 21 Dec. 1945*

Entri nella cella e immediatamente ti investe un ritmo cupo e martellante..ti sforzi di capire la sua origine: all'inizio pare il rumore naturale di una tempesta di vento che lentamente si trasforma in una cacofonia di suoni sintetici ed urla umane che cresce d'intensità e culmina con un'esplosione improvvisa. Prendono poi il sopravvento dei frammenti di conversazione, un brusio di sottofondo che diminuisce per poi aumentare e alternarsi a brani di musica techno.

L'umido della cella ti fa rabbrividire, mentre osservi le immagini che si alternano sullo schermo: icone terrificanti e sublimi di un'apocalisse nucleare alternate all'intimità di un interno domestico e al ballo spensierato di una teen-ager giapponese ritratta dall'artista ad un party nel cuore di Tokyo. Una presenza spettrale sullo sfondo del fungo atomico di Hiroshima e dell'isola di Bikini.

Per millenni, arte, religione e scienza hanno rappresentato le chiavi di lettura utilizzate dall'uomo nel tentativo di capire il mistero della vita. Sovrte sono state forze appartenenti a schieramenti opposti, occasionalmente si sono fuse indistintamente. In nessuna epoca tale distinzione è stata più evidente che nell'era atomica.

Essendo il dilemma che circonda la sfera "nucleare" così complesso ed emotivamente carico, le informazioni ad esso pertinenti sono sovente difficili da chiarire ed analizzare. In nessun altro campo le questioni scientifiche sono così sovente traviseate e misinterpretate ed il loro impatto sociale e politico più contraddittorio e confuso.

Alla vigilia del sessantesimo anniversario del bombardamento di Hiroshima e Nagasaki, e nei giorni successivi ai recentissimi attentati terroristici a Londra, e quelli ancora freschi nella memoria di Madrid e New York, non c'è dubbio che Atomicwerk sia il prodotto del proprio tempo.

Ma l'interesse dell'artista, e di chi scrive, nei confronti del "nucleare" percepito attraverso la lente dell'arte contemporanea, data alla metà degli anni '90. È infatti del 1995 il video Monito, mostrato l'anno successivo al Video Forum della fiera di Basilea. Lo descrive acutamente Mara Duella: "Volti di uomini alternati ad immagini di aeroplani in volo emergono da un mondo definito con pochi intensi tratti ed immerso in un'atmosfera chiaroscure. Intensamente sentita è l'imminenza della catastrofe, che giunge improvvisa, sottolineata dall'immediato scoppio della luce: è l'esplosione nucleare. [...] Nel parossismo delle esplosioni tutto è cancellato, il mondo stesso è una palla di luce ac-

cecante, riflessa negli occhi vacui dei sopravvissuti. Il tutto è accompagnato da un mirabile quanto inquietante effetto sonoro: il rombo dell'esplosione nucleare, qui trasformato in un suono ossessivo ed agghiacciante. Le ombre di un passato troppo vicino e scovolgenti ci travolgono con tutta la loro forza, filtrate dall'io dell'artista. Pur ispirato da una serie di documentari è ben più semplice documentario, che coinvolge lo spettatore a stento fino al suo termine: l'orrore della realtà, trattagliata con pochi, significativi accenni, risucchia lo spettatore, costringendolo a riflettere sul senso stesso della vita”.

Atomicwerk riprende molte di quelle immagini di repertorio ma grazie all'abile montaggio dell'artista diventa meno didattico e più metaforico. Afferma Cagol stesso: “Questo mixaggio tra un Giappone, unica vittima di una passata guerra nucleare e un Giappone contemporaneo, spensierato e “manga” porta una strana, ironica tragicità, la stessa dei balli di gala che echeggiavano da Vienna nel 1916 nel forte austro-ungarico, per il quale questo video è stato realizzato”.

Esiste una espressione curiosa ed alquanto significativa di cui mi ha accennato un amico artista giapponese che tradotta in inglese significa “Blow in the wind” (soffia nel vento). Sta ad indicare la tendenza comune a molti giovani giapponesi ad allontanarsi dalla proprie tradizioni e ad ignorare un recente e doloroso passato. Cagol, grazie alla sovrapposizione delle immagini nel video riesce abilmente, e forse a suo insaputa, a immortalare visivamente tale atteggiamento.

La mostra al Forte Strino è idealmente collegata ad un progetto realizzato quasi in contemporanea in due gallerie newyorkesi, dal titolo ATOMICA: Making the Invisible Visible. È stata proprio questa iniziativa, a cui chi scrive lavora dal 1998, e la ricerca di cui è il risultato, che mi ha portato all'incontro con Stefano Cagol ed il suo lavoro.

L'interesse da parte di artisti nei confronti di questa tematica non è sicuramente cosa recente. La scienza moderna ha da sempre giocato un ruolo fondamentale nel trasformare l'arte ad essa contemporanea. Sin dalla metà del XIX secolo un nuovo mondo fatto di microorganismi dalle più diverse forme e colori, fossili di ere preistoriche, la scoperta delle onde che propagano luce e suono, e delle particelle atomiche sono state importanti fonti di ispirazione per artisti.

Lucio Fontana, esponente di punta dello Spazialismo, ed ispiratore principale dei suoi Manifesti, creò opere d'arte che esprimessero la materia in quanto energia, anch'egli influenzato dalle prime fissioni nucleari degli anni '40 e '50. Nei 1946 Fontana contribuì al Manifesto Bianco, scritto a Buenos Aires, che invitava ad un'arte basata sulla cosmologia elaborata da Einstein. Poco dopo il suo ritorno in Italia, nel 1949, l'artista iniziava a produrre le opere per le quali sarà maggiormente riconosciuto, i Tagli ed i Buchi (a partire dal 1951), con l'intenzione di creare dei portali che mettessero in comunicazione il mondo terrestre con l'universo: “Ho fatto un buco nella tela per suggerire l'espansione dello spazio cosmico che ha scoperto Einstein. La luce e l'infinito passano attraverso questi buchi; non c'è necessità di dipingere” [1]

Intanto, il 6 agosto 1945 il mondo intero veniva risvegliato dallo spettro dell'apocalisse nucleare: una forza nuova e sino ad allora di inconcepibile potenza era stata scatenata e la minaccia dell'annientazione totale, ed immediata, di ogni forma di vita sul pianeta, sino ad allora materia di racconti fantascientifici, diventò immediatamente una terribile realtà.

Barnett Newman, Mark Rothko, e Jackson Pollock “stimolati da temi associati all'energia atomica, si mossero verso l'astrazione totale, raggiugendo la propria individuale maturità artistica: gli Zip Paintings di Newman (dal 1948); i rettangoli di colore di Rothko (a partire dal 1947), e i famosi Drippings di Pollock (anche questi a partire dal 1947)” [2]. Newman stesso spiega come dopo la bomba gli artisti potessero solo creare opere che esprimessero la tragedia moderna: la condizione umana nell'era atomica. In un suo saggio del 1948, intitolato “The New Sense of Fate” (Il nuovo senso del fato), scrive: “Terrore può solo esistere se le forze della tragedia sono sconosciute. Noi conosciamo quale terrore aspettarci. Hiroshima ce lo ha mostrato. Non siamo più, quindi, di fronte al mistero”.

Sin da quegli anni diverse generazioni di artisti hanno subito il fascino della fissione nucleare e, contemporaneamente, sono stati annichiliti dalle sue disastrose conseguenze.

Gli esponenti principali della Pop-Art Americana ne hanno immortalato l'iconografia in opere quali Atomic Bomb, del 1963, di Andy Warhol; F-III di James Rosenquist del 1964-65; e Atom Burst, di Roy Lichtenstein, del 1966. A questi si aggiungono Nancy Spero con Atomic Sperm, sempre del '66, a cui segue la serie dei war drawings (disegni di guerra), e, negli anni '70 Bruce Connor con opere fotografiche e film quali Crossroads, 1976; Chris Burden con l'installazione The Reason for the Neutron Bomb, del 1979 e Atomic Alphabet, 1980 e Robert Morris con Restless Sleeper / Atomic Shrout, 1991, solo per menzionarne alcuni.

L'interesse di Stefano Cagol testimoniato dalla sua presente installazione, e di tanti altri artisti suoi contemporanei, molti dei quali rappresentati nella mostra ATOMICA: Making the Invisible Visible, dimostra quanto questa tematica sia ancora attuale. A molti della nostra generazione il pianeta sembra in maggiore pericolo ora di quanto lo sia mai stato negli anni '60. Il terrorismo, la proliferazione nucleare, la crisi nel Medio-Oriente e in Nord Corea hanno fatto tornare in vita, e giornalmente sulle testate dei quotidiani internazionali, lo spettro di un conflitto nucleare.

Per terminare con una frase dell'artista detta durante una nostra conversazione a tale proposito: "non è cambiato nulla (n.d.a.: dagli anni della Guerra Fredda), dormiamo su un letto di armi totali, definitive, assolute, e chissà se realmente un giorno ce ne libereremo".

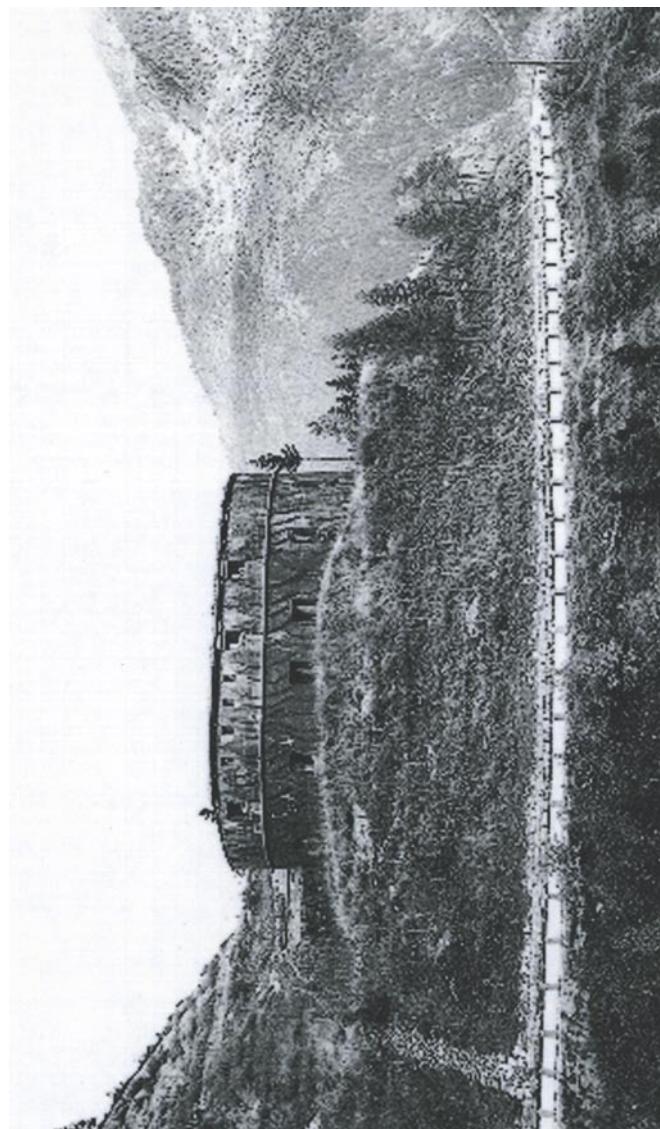
Ombretta Agró Andruff, NY, Luglio 2005

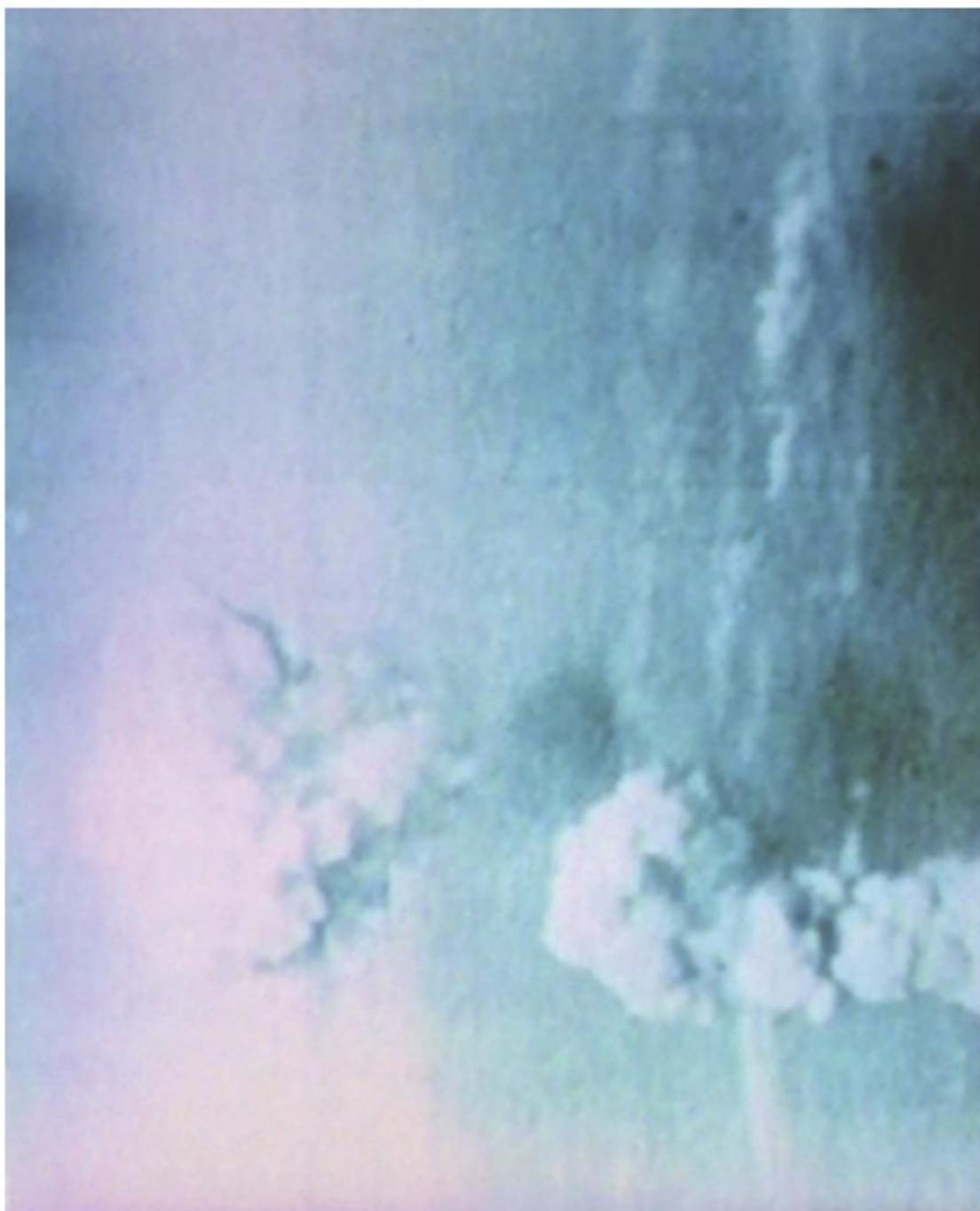
Critico e Curatore Indipendente

- [1] Lucio Fontana riportato da Carlo Lonzi, in Autoritratto, De Donato, Bari, 1969, pag.169-171
[2] Lynn Gamwell, Exploring the Invisible (Esplorando l'invisibile), Princeton University Press, New Jersey, 2002, pg.265.

Forte Strino / Strino Fort, Vermiglio, Alpi / Alps, 1860

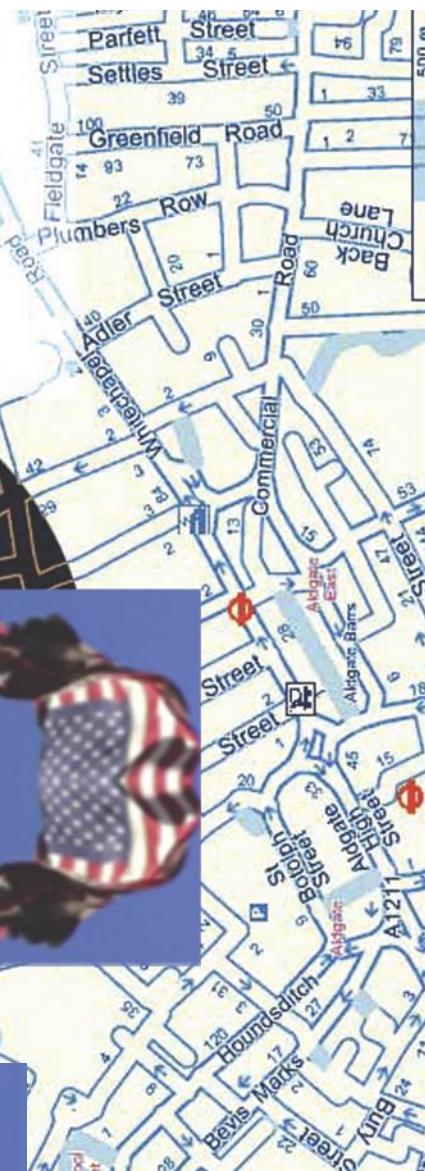
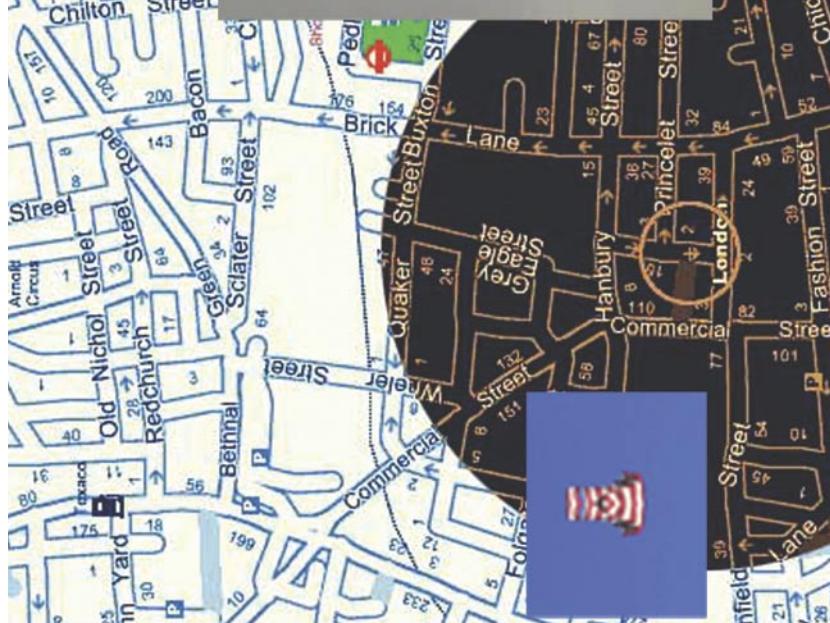

PLATFORM
DIRECTORI

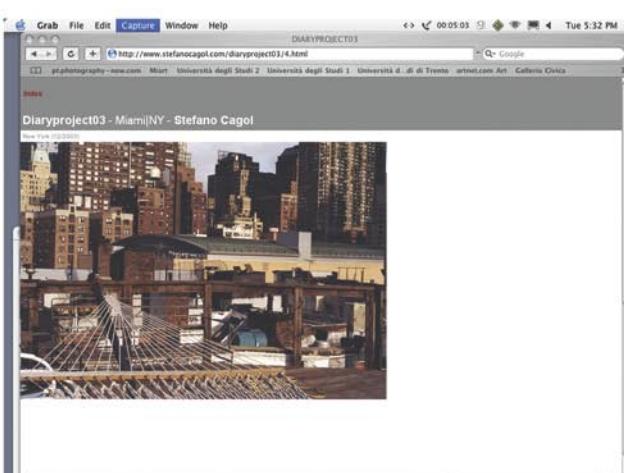
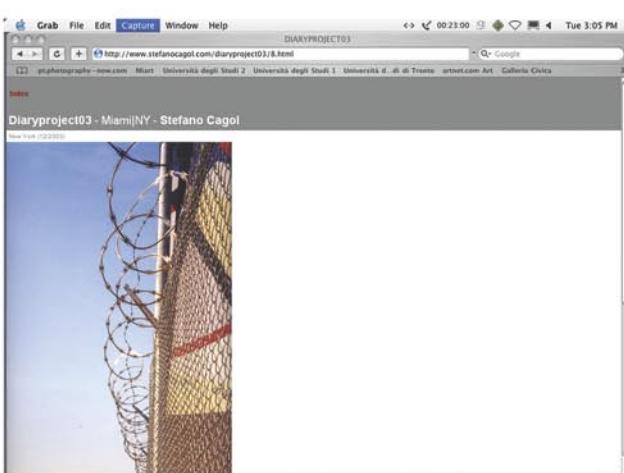
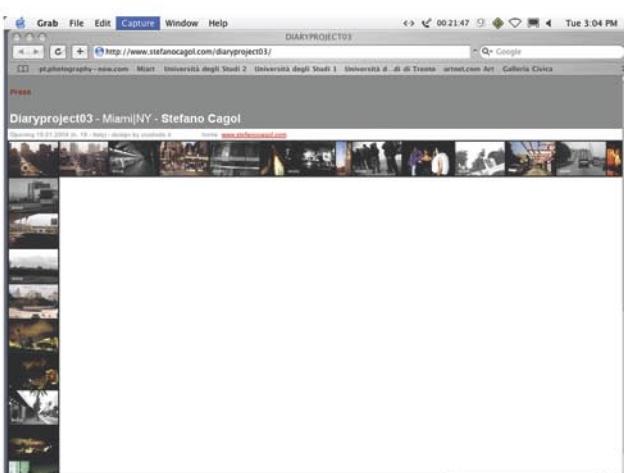
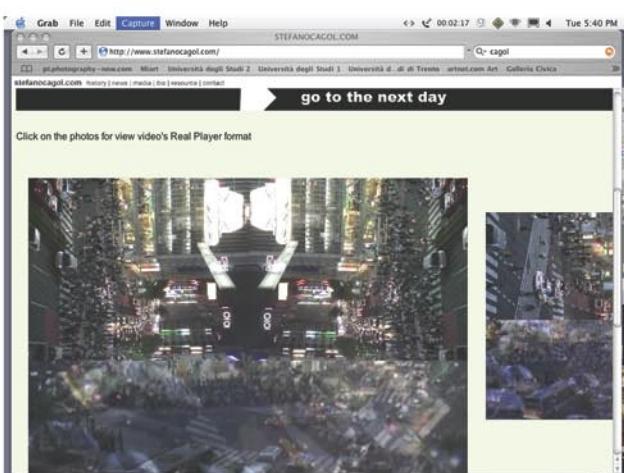
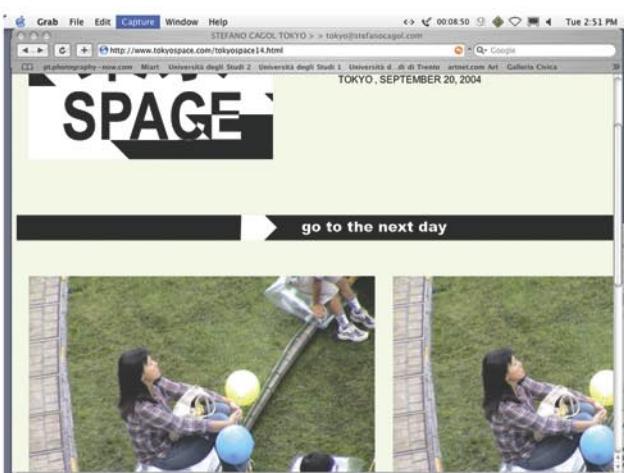
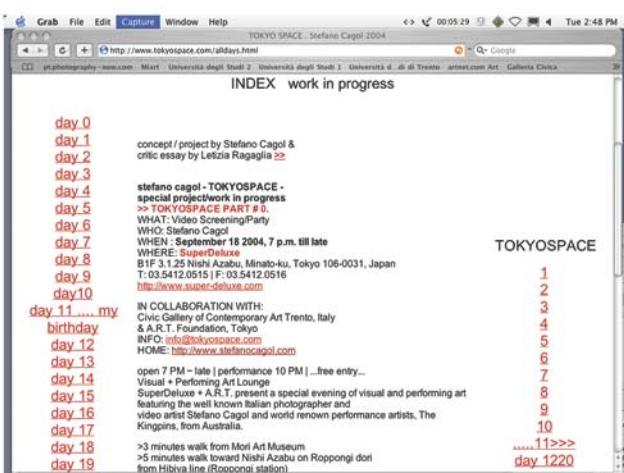
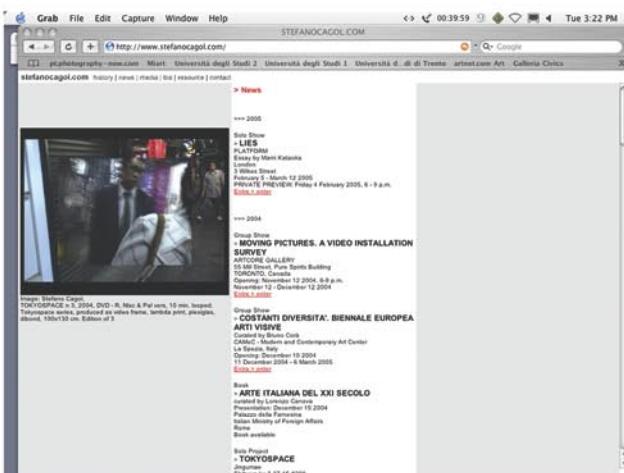

In
which shows work
abroad

Lies, Platform, London, Feb - March 2005, solo show /
mostra personale

Web Projects: Tokyospace.com, 2004, Tokyo;
Miami Beach Diary Project, 2003, Miami Beach, New York

STEFANO CAGOL
DETAILED CURRICULUM VITAE / CURRICULUM VITAE DETTAGLIATO

1989, Born in Trento. Lives and works in Trento, Italy

1989, Nato a Trento. Vive e lavora a Trento, Italia

EDUCATION / EDUCAZIONE

- 1997-98 PhD Postdoctoral Fellowship, Government of Canada Grant Award Holder Ryerson University, Toronto, Canada
- 1993, MFA, Academy of Fine Arts "Brera", Milan / Accademia di Belle Arti di "Brera", Milano, Italy
- 1989, BFA, Art Institute, Trento / Istituto d'Arte, Trento, Italy

RESIDENCIES AND AWARDS / BORESE E PREMI

- 2005, SEAT Pagine Bianche d'autore, winner for Trentino Alto-Adige, Italy
- 2003, Artist in Residence, IOR - Corbyn Street, London, UK
- 2002, Artist in Residence, Leube Group's Art Program, Gartenu - Salzburg, Austria
- 2001, Fellowship, ICP - International Center of Photography, New York, USA
- 1998, Grant Award, Internationale Sommerakademie für Bildende Kunst, Salzburg, Austria
- 1995-96, Residency Award, Künstlerhaus, Salzburg, Austria

SELECTED SOLO SHOWS / MOSTRE PERSONALI, SELEZIONE

- 2005, Atomicwerk, Forte Sistro, Vermiglio, Italy
- 2005, Babylon Zoo, Galleria Oderaria, Rome, Italy
- 2005, Lies, Platform, London, UK
- 2004, Ifational Exuberance, project room: video windows, Stux Gallery, New York, USA
- 2000, Contemporanea: Stefano Cagol, MART - Museum of Modern and Contemporary Art, Palazzo delle Alberi, Trento, Italy
- 2000, Spider & Empire, Galleria Estro, Padova, Italy
- 1999, The cat's moon, Studio d'Arte Raffaelli, Trento, Italy
- 1998, Enropia, Ryerson Gallery, Toronto, Canada
- 1996, Disintegrazione, Gallerie dei Berchiali Villa, Salzburg, Austria
- 1996, Factore Artificiale - Diblinis Faktorius, Arka Galerija, Vilnius, Lithuania
- 1995, Sex-Net - Mort Nucleare, Kunsthause, Salzburg, Austria

SOLO PROJECTS / PROGETTI PERSONALI

- 2005, White-Flags, performance / action, Venice, 51 Biennale Arti Visive di Venezia, Italy
- 2005, Heart, site specific installation, The Passion for Learning and Knowing, 6th International Conference, Faculty of Sociology, University of Trento, Italy
- 2004, Toyospace, work in progress, Tokyo, Japan
- 2004, The Wedding Project, web project and site specific installation, Civic Gallery of Contemporary Art, Trento, Italy
- 2003, Diary Project 03, web project, Miami, USA
- 2003, Dress the Risk, performance, Miss Italy, S. Benedetto del Tronto, Italy
- 2003, The Silver Squadron, Public Art project, Gallerie im Trakhaus, Salzburg, Austria
- 2003, Videuartproject1, video screening, Antonioli, Milan, Italy
- 2002, Open studio, Leube Zementwerk, Gartenu, Austria
- 2002, Diary project 02, web project, Miami and New York, USA
- 2001, Diary Project 01, web project, New York, USA

SELECTED GROUP SHOWS / MOSTRE DI GRUPPO, SELEZIONE

- 2005, Atomica, Making the invisible visible, Lombard Freid and Esso Gallery, New York, USA
- 2005, Pensieri sul relativismo, Villa Torida, Ansoldina, Italy
- 2004, Moving Pictures. A Video Installation Survey, Artcore Gallery, Toronto, Canada
- 2004, Macro/dioteca: On Air, MACRO, Museum of Contemporary Art, Rome, Italy
- 2004, Costanti Diversità, Europa Biennale of Visual Arts, CAMeC - Contemporary Art Center, La Spezia, Italy
- 2004, Medioevo prossimo venturo, Palazzo Pretorio, Certaldo, Florence, Italy
- 2004, Iefaciës Astériæ, Adela Multimedia, Trento, Italy
- 2004, On Air, La Comunale - Contemporary Art Center, Monfalcone, Italy
- 2004, Artcore International, Artcore Gallery, Toronto, Canada

- 2003, curated by Grazia De Palma, Piccole Belle, Museo Laboratorio, Città Sant'Angelo, Italy
- 2003, curated by Valerio Denò, Enir, Invito al futuro, DE AGOSTINI-RIZZOLI, Milan, Italy
- 2003, curated by Beatrice Buscaroli, Meta-Architecture, Landscapes and Visions, Andrea Mori ed., Udine, Italy
- 2002, curated by Giorgio Verzotti, Fabio Cavallucci, Giovanna Nicoletti, Nuovo Spazio Italiano, CHARTA Ed., Milan, Italy
- 2002, curated by Alessandra Galletti, Viasatellite, Primo Festival della Fotografia di Roma, Rome, Italy
- 2001, curated by Letizia Ragaglia, Kunster Brücke/Pont dell'artista, Council of Bolzano, Bolzano, Italy
- 2001, curated by Elena Volpatto, Pier Giovanni Castagnoli, River Run: Paesaggi in movimento, Reggio Emilia, Italy
- 2000, curated by Gabriella Belli, Luca Centizza, Giovanna Nicoletti, Contemporanea: Stefano Cagol, MART, Trento, SKIRA, Milan, Italy
- 2000, curated by Barbara Maruscello, Galleria Estro, Padua, Italy
- 1999, essay by Vittoria Coen, Atlante, MACS - Masedu, Sassari, Giancarlo POLITI Ed., Milan, Italy
- 1999, curata by Vittoria Coen, Le vie e le ricerche, Modern and Contemporary Art Gallery, S. Marino, MAZZOTTA, Milan, Italy
- 1998, curated by Vittoria Coen, essay by Luigi Serravalli, Laboratorio, Civic Gallery of Contemporary Art Trento, TEMI, Milan, Italy
- 1997, curated by Antonio d'Avossa, Visual Rave, Società Umanitaria, Milan, Italy
- 1997, AA.VV, Generazione Media, Palazzo della Triennale, Milan, Italy
- 1996, curated by Alice Rubbini, Adicere Animos, Civic Gallery of Contemporary Art, Cesena, Italy
- 1996, AA.VV, Art 27/96 Art Fair Basel, Video Forum, Basel, Art Fair catalogue, Basel, Swiss
- 1993, AA.VV., Salon Primo '93, Academy of Fine Arts "Bera", Milan, Italy

Selected Reviews / Recensioni, selezione

- 2005, Carlo Branhilla, "L'arte spiega la Società", La Repubblica, Milan, Italy, Jun 20
- 2005, Chiara Zampetti, "Stefano Cagol", Lies, London, Exbari.com, Rome, Italy, March
- 2005, Gary Michael Dault, "Where the cosmic meets the microscopic", Globe & Mail, Toronto, Canada, Jan 1
- 2004, Andrew Conti, "Artifacts", Metropolis, Tokyo, Japan, Sept 17
- 2004, AA.VV., "Gherkin reflections", Lloyds List, London, UK, Feb 16
- 2004, Maurizio Scaccaglia, "I talenti del made in Italy", Arte Mondadori, Milan, Italy, Jan
- 2004, Angelo Misstrangelo, "La Quadriennale di Roma a Torino", La Stampa, Turin, Italy, Jan 18
- 2004, Alessandro Riva, "L'Italia dell'arte è federalista", Sette, Corriere della sera, Milan, Italy, Jan 15
- 2003, Paola Colombo, "Nuovo Spazio Italiano", Tema Celeste, Italia # 96, Milan, Italy, March - April
- 2003, Guido Curti, "Mondi post-bellici e fischio nelle stanze dei giovani", La Stampa, Turin, Italy, Jan 25
- 2002, AA.VV., "Giovane Videocittà", Flash Art, Italia # 234, Milan, Italy, June - July
- 2002, AA.VV., "Giovane Fotografia Italiana", Flash Art, Italia # 233, Milan, Italy, April - May
- 2002, Stefania Michelato, "Raccontami una storia", Arte & Critica #40/31, Rome, Italy, April - Sep
- 2002, Mariella Rossi, "Stefano Cagol", Tema Celeste, Italia # 90, Milan, Italy, March - April
- 2002, Stefano Giordano, "Se la video arte di Cagol vola a Detroit", Il sole 24h: nordest, Milan, Italy, Feb 11
- 2001, Elisa Fulco, "S.A.A.", Flash Art, #227, Milan, Italy, April - May
- 2001, Orietta Berlanda, "Stefano Cagol", Arte e Critica, Rome, Italy, Jan - March
- 2001, Luigi Meneghelli, "Stefano Cagol", Flash Art, Italia # 226, Milan, Italy, Feb - March
- 2001, Andrea Bruciat, "Stefano Cagol", Segno, # 177, Pescara, Italy, Feb - March
- 2000, Francesca Turchetta, "Stefano Cagol", temadeleste.com, Milan, Italy, Nov - Dec
- 2000, Stefania Michelato, "Stefano Cagol", Tema Celeste, Flash Art, Italia # 224, Milan, Italy, Oct - Nov
- 1999, Joyce Korotkin, "Whickraft?", The New York Art World, New York, USA, Nov
- 1999, Deborah Everett, "Whickraft?", NY Arts, New York, USA, Oct
- 1999, Giovanna Nicoletti, "Stefano Cagol", Juliet, # 93, Trieste, Italy, June
- 1999, Fiorenzo Degasperi, "Cagol allo Studio Raffaelli", Alto Adige, Trento, Italy, Feb 19
- 1997, Melissa Garzonio, "Generazione Media", Corriere della Sera: Vivimilano, Milan, Italy, Nov 5
- 1996, Autroné Jablonskiè, "Talismania: nuo mutacjios" Respublik, Vilnius, Lithuania, Feb 21
- 1996, Victor Arellano, "Los fenomenos nucleares y ... , Artistas Contemporaneos # 1, Mexico City, Mexico

ARTIST STATEMENT STEFANO CAGOL

Nelle opere video e nelle immagini fotografiche non violento né forza la realtà, ma la rilego attraverso un'elaborazione digitale minima, facendo perdere il confine tra reale e artificiale, sconvolgendo la direzione e il senso delle cose.

Landscape metropolitani e simboli della nostra contemporaneità sono visti attraverso inquadature ravvicinate che li tolgoano dallo sfondo di riferimento, li collocano in una dimensione sospesa e l'amplificano. Le immagini sono ruotate e spesso adoppiate al centro, tanto da rendere quasi iriconoscibile l'oggetto di partenza; al centro le due parti specchiate si fondono e creano forme nuove - come macchie di Rorschach. Riproduco un soggetto che sembra ripetere se stesso, ma che in effetti è sempre diverso, in una evoluzione d'altro: inreali agglomerati architettonici o multiformi identità differenti.

Un fattore fondamentale nella mia ricerca è sempre stato il viaggio. Nei miei lavori sono protagonisti paesaggi e suggestioni inaspettate, incontrate e non cercate forzando la realtà. Attraverso i laboratori digitale do vita ai diversi landscapes, che mi influenzano attraverso le loro immagini e le loro evocazioni intrinseche: quello che io ricevo è un nuovo paesaggio immaginifico, dove lo spazio esterno si fonde con la percezione interiore.

Nei video le riprese sono quasi sempre fisse, ma movimenti minimi dell'osservatore innescano cambiamenti in una scenografia immutata. La velocità delle immagini è modificata, spesso rallentata per far vedere quello che di solito non percepiamo, ma rimane priva di cambi improvvisi e si confonde con lo sconosciuto originale. Anche il suono è quasi sempre quello originale, ma non si riesce a distinguere perché è rallentato o accelerato. Quest'effetto di alterazione dell'estensione temporale è amplificato dal loop, che moltiplica all'infinito l'immediatezza della durata. L'approcchio nei confronti del tempo coincide in questo modo con il senso di stranamento della dimensione spaziale.

Le fotografie sono scansionate ed elaborate digitalmente, quindi prodotte come stampa lambda montata dietro a plexiglass, su alluminio o su duratans; in alcuni casi sono frames dei video. I video sono prodotti su supporto DVD ad eseguo personalmente ogni fase della realizzazione: le riprese, l'editing, la post-produzione e la masterizzazione.

Nei miei lavori è importante l'idea di opera site-specific, che entra in contatto stretto con l'ambiente circostante. In quest'ottica fotografia e video instaurano un rapporto di interazione che si sviluppa nello spazio espositivo, come nel progetto I'm a master realizzato per la personale al Mart di Trento nel 2000. E mi interessa anche l'Arte Pubblica per la possibilità di dialogare con la struttura urbana: tra gli interventi di questo tipo c'è la grande proiezione di un pesce rosso sospeso sopra un ponte cittadino di Bolzano in Goldfish on the Bridge.

In my videos and in my photographs I neither violate truth, but reinterpret it through a digital elaboration, through successive minimal remakes until direction and sense of things are changed. Trough this expressive mode, I re-create the changed point of view, the mutated values system, the altered balances of our actual society.

Metropolitan landscapes and symbols of our times are often tipped-over and specular from the center. Frames remove them from their background, bringing them in a suspended dimension and amplify them: in the center new images are born - similar to Rorschach stains or kaleidoscopes moving images - from the fusion of reflected parts. Landscapes, as well as urban cultural elements, part of our everyday life, recall and become something different, unreal and fluctuant architectural conglomerates or identities on a continuous evolution: I reproduce a subject which seems to repeat itself but which, as a matter of fact, is always different, in a continuous evolution of its own meaning.

An important factor in my research is always to travel. In my works unexpected landscapes and suggestions are protagonists, met during the travel and not forcing the truth. Through digital elaboration I give life to these visions, that influence me through their images and their intrinsic evocations: what I recreate is a new imaginative landscape where the external space is melted with inner perception.

In my videos, the shots are almost always fixed, but imperceptible movements of the observed or of the observer trigger changes in a stilled setting. Time is altered, often slowed down to show things generally unseen, but at a constant speed and without sudden changes, so that it seems set to its natural passing. Sound is original, too, but is difficult to follow because is modified, accelerated or slowed down. The alteration of temporal dimension is amplified by loop, which multiplies endlessly the immediacy of the duration. By this way the modification of time coincides with the alienating attitude of the spatial dimension.

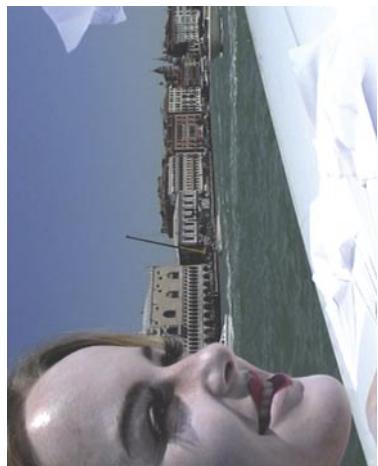
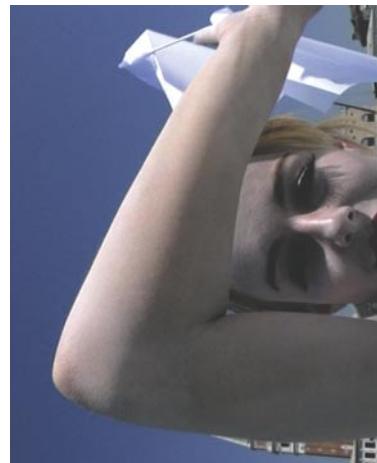
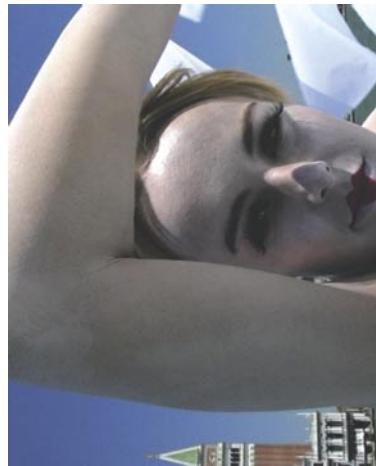
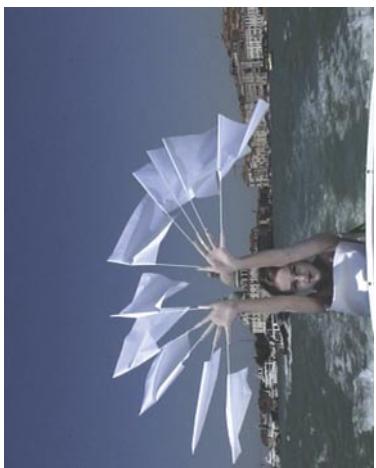
Photographs are digitally elaborated and produced as lambda-prints mounted under plexiglass, on aluminium sheet or duratrans, they are sometimes video frames. Videos are produced on DVD support and I am the author of the entire process.

In my work, it's important to be site specific, in close contact with the surrounding area. That is why both photography and video establish a relationship of cross-contamination which develops in the expressive space, as in the project I'm a master made for my solo show at MART in Trento in 2000. I'm also very interested in Public Art, which gives the actual possibility to open a dialogue with the structure of the city: among my various similar interventions there is the great projection of a red fish suspended over a city bridge in Bolzano in Goldfish on the Bridge.

WEB <http://www.stefanocagol.com>

Ombretta Agò Andruff è curatrice indipendente d'arte contemporanea, nata a Torino, vive a New York dal 1998. Da anni sta portando avanti una ricerca sul tema della bomba atomica affrontando il lavoro di artisti internazionali. Ombretta Agò Andruff ha organizzato mostre personali e collettive in Europa e negli Stati Uniti. Nel 2001 è stata invitata dal Whitney Museum of American Art a tenere una conferenza sulla sua attività curatoriale. Da allora ha tenuto conferenze e lectures presso la School of Visual Arts, Engine 27, il Pratt Institute e la New York University. Nel settembre del 2005 è stata invitata a partecipare ad un simposio intitolato After Hiroshima a Londra nel quale presenterà il progetto ATOMICa: Making the Invisible Visible.

Ombretta Agò Andruff è un'indipendente curatore di contemporanea art. Born in Turin, she has lived in New York since 1998. For years she has been interested in the theme of the atomic bomb together with the artwork of international artists. Ombretta Agò Andruff has organized solo and group shows in Europe and in the United States. In 2001 she was invited by the Whitney Museum of American Art to hold a conference on her curatorial activity. Since then she has held meetings and lectures at the School of Visual Arts, Engine 27, the Pratt Institute and the New York University. In September 2005 she has been invited to take part in the symposium titled After Hiroshima in London where she will introduce her project ATOMICa: Making the invisible visible.

from right: Simone, Stefano Cagol and Jaana Parkkila,
Giardini, June 10th 2005, 51 Biennale di Venezia.
With the special collaboration: Jaana Parkkila, Designer, Finland

WHITE FLAGS - BANDIERE BIANCHE, www.white-flags.com by Stefano Cagol, action / performance
June 10th 2005, Giardini, 51 Biennale di Venezia. With the special collaboration: Jaana Parkkila, Designer, Finland
Thanks to Simone Zeggler & Kalia Genova

