

MONUMENTAL ELEMENTS

Quattro presenze
nell'arte contemporanea

GIULIO DE MITRI
LAURA MEGA
DIEGO REPETTO
OLIVER RESSLER

a cura di
Lanfranco Aceti
Alessandro Melis

PALAZZO PANTALEO
(XVIII sec.) - Piano nobile

TARANTO
7 - 31 OTTOBRE 2023

Promozione

MAS - Modern Apulian Style
Architettura, Ingegneria,
Urbanistica, Design, Arte

Realizzazione

Contributo

COMUNE DI TARANTO

Collaborazione

*Ante mare et terras et, quod tegit omnia, caelum
unus erat toto naturae vultus in orbe,
quem dixere Chaos, rudis indigestaque moles
nec quicquam nisi pondus iners congestaque eodem
non bene iunctarum discordia semina rerum.*

Before there was earth, sea, or the sky that covers everything, Nature appeared the same throughout the whole world: what we call chaos, a raw confused mass, nothing but inert matter, badly combined discordant atoms of things, confused in one place.

(Ovid, *Metamorphoses*)

Monumental Elements is an exhibition on the changes affecting the cultural representation of the ideological nature of the four elements: Air Δ , Earth ∇ , Fire Δ , and Water ∇ . Water pollution – with its social phenomena of unfair distribution based on pre-existing hierarchical class structures, along with epochal changes that are redesigning our models and structures of urban and social living, and the new meanings ideologically attached to the ever more polluted understandings of air, earth, fire, and water – is creating new cultural phenomena of transformation, leading humanity, willingly or unwillingly, toward new and unknown paths and structures of existence.

The four elements are constantly changing and being altered – a constant metamorphosis – in an attempt to exercise control over the chaos of nature – or, more correctly, what is philosophically perceived as the chaos of nature that needs to be reined in and controlled through the use of a Cartesian grid.

I developed this project and asked Alessandro Melis to collaborate on a long-term exploration of the concept of water, starting with residences awarded to artists at the Museum of Contemporary Cuts. We also decided to present this curatorial exploration in its experimental research structure, with an initial choice of artists, at the 18th Venice Architecture Biennale as part of a parallel event that would afford the opportunity to explore, study, and analyze the role of water – once upon

Giulio De Mitri, *Memories of a Traveller in the Waters of the Mare Nostrum*, 2023. Installazione ambientale *site specific*. Dimensioni: variabili.

a time a life-giving element and now a silent killer that deposits its toxins in plants, animals, and humans alike.

“These elements, fire, air, earth, and water, were fundamental in the conception of the medieval world. Their order was fixed, and it was their equilibrium alone that differentiated the established world from chaos. This was the doctrine of the ancient world, and it was incorporated into the scholastic system”¹. The elements defined the perception of the world not just within philosophical realms but also in every aspect of daily living.

My interest in this particular analysis of the monumental nature of water and the other three elements is based on the notion that the physical alteration of water through pollution leads to a consequential transformation of the cultural and social meaning of water. It is this new philosophical understanding (or ideological position that one assumes toward the element of water) that determines humanity’s stance toward an understanding of the natural elements and their monumental history, which currently appears to be a-historical, delusional, and extreme.

The artists chosen for the exhibition *Monumental Elements* are exploring, each through their own artistic means and perspectives, the meaning of water as if it were a monument. The differences in their approaches prompt us to consider the complexity of what water is and represents, not solely in physical and biological terms but also culturally, as our societies are structured and constructed through a socio-cultural understanding of the four elements.

It is crucial to dissect the individual contributions of the four artists involved:

¹ E. M. Wilson, “The Four Elements in the Imagery of Calderón,” *The Modern Language Review* 31, no. 1 (Jan., 1936): 34-47.

*Ante mare et terras et, quod tegit omnia, caelum
unus erat toto naturae vultus in orbe,
quem dixere Chaos, rudis indigestaque moles
nec quicquam nisi pondus iners congestaque eodem
non bene iunctarum discordia semina rerum.*

Prima del mare e delle terre e del cielo che tutto avvolge, l’aspetto della natura era uniforme in tutto l’universo, che chiamavano Chaos, massa grezza e senza ordine e nient’altro se non blocco inabile: ammassati in questo Chaos germi discordanti di sostanze non bene armonizzate.

(Ovidio, *Metamorfosi*)

Monumental Elements è una mostra sui cambiamenti che influenzano la rappresentazione culturale della natura ideologica dei quattro elementi: Aria Δ , Terra ∇ , Fuoco Δ e Acqua ∇ . L’inquinamento dell’acqua – con i suoi fenomeni sociali di ingiusta distribuzione basata su strutture gerarchiche preesistenti, insieme ai cambiamenti epocali che stanno ridisegnando i nostri modelli e strutture di vita urbana e sociale, e i nuovi significati ideologicamente associati alle comprensioni sempre più inquinate di aria, terra, fuoco e acqua – stanno creando nuovi fenomeni culturali di trasformazione, conducendo l’umanità, volontariamente o involontariamente, verso nuovi e sconosciuti itinerari e strutture di esistenza.

I quattro elementi sono costantemente in cambiamento e vengono alterati nel tentativo di esercitare un controllo sul caos della natura, o più correttamente su ciò che viene percepito filosoficamente come il caos della natura che deve essere domato e controllato attraverso l’uso di una griglia cartesiana.

Quando ho sviluppato questo progetto ho chiesto ad Alessandro Melis di collaborare a una lunga esplorazione del concetto di acqua, iniziando con residenze assegnate ad artisti presso il Museum of Contemporary Cuts. Abbiamo anche deciso di presentare questa esplorazione curatoriale nella sua struttura di ricerca sperimentale, con una scelta iniziale di artisti, alla 18ª Biennale di Architettura di Venezia come parte di un evento parallelo che avrebbe offerto l’opportunità di

Laura Mega, *MONKEY BUSINESS_3*, 2023. Fotografia. Dimensioni: variabili.

esplorare, studiare ed analizzare il ruolo dell’acqua come elemento donatore di vita, un tempo, e ora un assassino silenzioso che nel tempo deposita le sue tossine nelle piante, negli animali e negli esseri umani.

“Questi elementi, fuoco, aria, terra e acqua, erano fondamentali nella concezione del mondo medievale. Il loro ordine era fisso, ed era solo il loro equilibrio a differenziare il mondo stabilito dal caos. Questa era la dottrina del mondo antico ed è stata incorporata nel sistema filosofico scolastico”¹. Gli elementi definivano la percezione del mondo non solo nei contesti filosofici ma anche in ogni aspetto della vita quotidiana. Il mio interesse in questa particolare analisi della natura monumentale dell’acqua e degli altri tre elementi si basa sull’idea che l’alterazione fisica dell’acqua attraverso l’inquinamento porta a una conseguente trasformazione del significato culturale e sociale dell’acqua. È questa nuova comprensione filosofica (o posizione ideologica che si assume verso l’elemento dell’acqua) a determinare la posizione dell’umanità nei confronti della comprensione degli elementi naturali e della loro storia monumentale, che attualmente sembra essere a-storica, delirante ed estrema.

Gli artisti scelti per la mostra *Monumental Elements* stanno esplorando, ciascuno con i propri mezzi e prospettive artistiche, il significato dell’acqua come se fosse un monumento. Le differenze nei loro approcci ci spingono a considerare la complessità di ciò che l’acqua è e rappresenta, non solo in termini fisici e biologici, ma anche culturalmente, poiché è attraverso una comprensione socio-culturale dei quattro elementi che le nostre società sono strutturate e costruite.

Per questo motivo, è cruciale dissezionare i contributi individuali dei quattro artisti

¹ E. M. Wilson, “The Four Elements in the Imagery of Calderón,” *The Modern Language Review* 31, no. 1 (Jan., 1936): 34-47. (La traduzione è dell’autore.)

Giulio De Mitri, Laura Mega, Diego Repetto, and Oliver Ressler. Their collective objective revolves objective scrutinizes the shifting cultural perceptions of water and its connection to the broader socio-environmental landscape. This analysis transcends the traditional boundaries of artistic representation, delving into the intricate relationship between humanity and the natural world.

Giulio De Mitri, an artist known for his thought-provoking sculptures and installations, approaches the water project from a unique vantage point. His practice extends beyond the visual realm, delving into the archaeological and philosophical dimensions of water. De Mitri's works emerge as interventions in our collective consciousness, excavating layers of human thought and tradition buried beneath the surface. With a sculptural installation that materializes from the depths of Mediterranean heritage and contemporary upheavals, he challenges the conventional notion of public art, imploring viewers to reconsider the cultural backdrop that shapes our relationship with water. In doing so, De Mitri invites us to explore the very essence of water and the Mare Nostrum as a monument to time, history, and our shared human narratives.

Laura Mega, a prominent figure in the New York artistic scene, offers an insightful perspective on the evolving significance of water. Her artwork portrays water not merely in a visual manner but as an embodiment of past memories, mirroring the ever-changing human experience. Mega's oeuvre defies the confines of conventional representation, steering clear of the picturesque to delve into the emotional resonance of water's transient moods. Her work serves as a testament to the impermanence of existence and the profound and precious connections we share throughout life via memories that are tied to water. By transcending the superficial, Mega prompts us to reevaluate water as a monument not only to nature's beauty but to the perpetual transformation of life itself.

Diego Repetto, whose artistic practice mirrors the passage of time and the accumulation of toxins within water, offers a distinct perspective. Through his installations, Repetto delves into the temporal dimension of water, juxtaposing what has transpired with what remains. His work serves as a stark reminder of the detrimental impact of pollution on this vital element. Repetto's art propels us to consider the consequences of our actions, emphasizing the immediacy and urgency of addressing environmental challenges. By highlighting the temporal interplay

Oliver Ressler, *After the Barrage, the Deluge*, 2022. Fermo immagine.

within water, he underscores the gravity of our responsibility to protect what remains of our time with this once invaluable resource and now ticking bomb that sediments within all biological bodies.

Oliver Ressler, a filmmaker whose work straddles the intersection of art and activism, addresses the water project through a cinematic lens. Ressler's film compels viewers to confront the sociopolitical dimensions of urban segregation and environmental urgency under the notion of the 'deluge'. His practice is a call to action, urging us to acknowledge and rectify the monumental mistakes we've collectively made in our relationship with each other and the elements. Through his art, Ressler dissects the interconnectedness of societal norms, environmental consciousness, and the monumental significance of 'deluge'. His films function as poignant narratives that echo the urgency of change, transcending the boundaries of traditional monumentality to encapsulate the pressing concerns of our time and the necessity for social activism.

The artists of *Monumental Elements* engage with the theme of water as a monument through diverse and thought-provoking practices. Their explorations extend beyond the visual, encompassing emotional, philosophical, cinematic, and temporal dimensions. Through their collective efforts, they challenge preconceived notions and compel us to reevaluate our relationship with water, urging heightened awareness of its monumental significance in an ever-evolving and metamorphosing world.

coinvolti: Giulio De Mitri, Laura Mega, Diego Repetto e Oliver Ressler. Il loro obiettivo collettivo ruota attorno all'analisi delle mutevoli percezioni culturali dell'acqua e del suo collegamento al più ampio paesaggio socio-ambientale. Questa analisi va oltre i confini tradizionali della rappresentazione artistica, approfondendo la complessa relazione tra l'umanità e il mondo naturale.

Giulio De Mitri, un artista noto per le sue sculture e installazioni che invitano alla riflessione, affronta il progetto sull'acqua da un punto di vista unico. La sua pratica si estende oltre il mondo visivo, approfondendo le dimensioni archeologiche e filosofiche dell'acqua. Le opere di De Mitri emergono come interventi nella nostra coscienza collettiva, scavando strati di pensiero umano e tradizione sepolti sotto la superficie. Con un'installazione scultorea che emerge dalle profondità dell'eredità mediterranea e delle agitazioni contemporanee, sfida la nozione convenzionale dell'arte pubblica, implorando gli spettatori di riconsiderare il contesto culturale che plasmava il nostro rapporto con l'acqua. In questo modo, De Mitri ci invita a esplorare l'essenza stessa dell'acqua e del Mare Nostrum come monumento al tempo, alla storia e alla nostra narrazione umana condivisa.

Laura Mega, una figura di spicco nella scena artistica di New York, offre una prospettiva illuminante sull'evoluzione del significato dell'acqua. L'opera presentata ruota attorno alla rappresentazione dell'acqua non solo come elemento visivo, ma come incarnazione di ricordi passati, riflettendo l'esperienza umana in continua evoluzione. L'opera di Mega sfugge ai confini della rappresentazione convenzionale, evitando il pittoresco per approfondire la risonanza emotiva dei mutevoli umori dell'acqua. Il suo lavoro serve da testimonianza dell'impermanenza dell'esistenza e dei profondi e preziosi legami che condividiamo con i ricordi strettamente legati all'acqua e alla vita che viviamo. Trascendendo il superficiale, Mega ci spinge a rivalutare l'acqua come un monumento non solo alla bellezza della natura, ma alla trasformazione perpetua della vita stessa.

Diego Repetto, la cui pratica artistica riflette il passaggio del tempo e l'accumulo di sostanze tossiche nell'acqua, offre una prospettiva distinta. Attraverso le sue installazioni, Repetto esplora la dimensione temporale dell'acqua, mettendo in contrasto ciò che è avvenuto con ciò che rimane. Il suo lavoro funge da forte promemoria dell'impatto dannoso dell'inquinamento su questo elemento vitale. Repetto ci spinge a considerare le conseguenze delle nostre azioni, sottolineando

Diego Repetto, #POP (Persistent Organic Pollutants): Riflessione, 2023. Valigia anni '40, piatto dorato, specchio e acqua congelata. Installazione ambientale *site specific*. Fotografia: variabili.

l'immediatezza e l'urgenza di affrontare le sfide ambientali. Evidenziando l'interplay temporale all'interno dell'acqua, sottolinea la gravità della nostra responsabilità nel proteggere ciò che resta del nostro tempo con questa risorsa una volta preziosa e ora una bomba ad orologeria che sedimenta in tutti i corpi biologici.

Oliver Ressler, un artista il cui lavoro si colloca all'incrocio tra arte e attivismo, affronta il progetto sull'acqua attraverso una lente cinematografica. Il film di Ressler costringe gli spettatori a confrontarsi con le dimensioni sociopolitiche della segregazione urbana e dell'urgenza ambientale sotto la nozione di 'diluvio'. La sua pratica è un appello all'azione, esortandoci a riconoscere e correggere gli errori monumentali che abbiamo compiuto collettivamente nel nostro rapporto tra di noi e con gli elementi. Attraverso la sua arte, Ressler scompone l'interconnessione tra le norme sociali, la coscienza ambientale e il significato monumentale del 'diluvio'. I suoi film funzionano come narrazioni toccanti che riflettono l'urgenza del cambiamento, andando oltre i confini della monumentale tradizione per racchiudere le pressanti questioni del nostro tempo e la necessità di attivismo sociale.

Gli artisti di *Monumental Elements* si confrontano con il tema dell'acqua come monumento attraverso pratiche diverse e stimolanti. Le loro esplorazioni vanno oltre il visivo, abbracciando dimensioni emotive, filosofiche, cinematografiche e temporali. Attraverso i loro sforzi collettivi, sfidano idee preconcepite e ci spingono a rivalutare il nostro rapporto con l'acqua, sollecitando una maggiore consapevolezza della sua importanza monumentale in un mondo in continua evoluzione e metamorfosi.

BIOGRAPHY

Over forty years of active presence in the visual arts characterize the artistic research of **Giulio De Mitri**. He gives his work an ever-new value, full of stimuli and meanings: a cosmogonic repertoire drenched in mythical and sacred visions. He is a rigorous artist and a refined intellectual with multiple cultural interests. Over the course of his long and challenging artistic journey, De Mitri's works have been rooted in deep ethical and aesthetic reflections.

Laura Mega works between Rome and New York. She is the creator and curator of the 'DREAMERS' art project and co-founder of the 'LAZZARO art doesn't sleep' project. Her practice combines drawing, text, embroidery, wool yarn, and printing. In addition, she sometimes uses other materials (such as pink epilating wax) on old trousseaus: sets of clothes, linens, and other accessories that a bride would bring with her to the new house.

Diego Repetto (architect, artist and landscape critic) promotes the concepts of Land Lighting and Quinto Landscape. He is a member of the Italy Section of the International Association of Art Critics, of the Ideal Space Working Group and of the International Landscape Research Laboratory of the University of Perugia. In 2021 he was on the advisory board of the Italian Pavilion at the 17th International Architecture Exhibition at the Venice Biennale and international speaker at the Whenzou Polytechnic.

Oliver Ressler is an artist and filmmaker who produces installations, projects in public space, and films on issues such as economics, democracy, migration, the climate crisis, forms of resistance and social alternatives. Ressler has had 90 solo exhibitions, including at Berkeley Art Museum, USA; Museum of Contemporary Art, Belgrade; Alexandria Contemporary Arts Forum, Egypt; The Cube Project Space, Taipei; and many others.

Lanfranco Aceti is an artist, a curator, and a scholar. Currently, he is curating *What If This Were the Case? The Waters We Are In* for the 18th Venice Architecture Biennale. As curator or artist he produces installations, projects in public space, performances, and exhibitions on issues such as social justice, postdemocracy, migration, the climate crisis, forms of resistance, and patriarchal social hypotheses. He is currently director for Exhibitions and Public Spaces for Heliopolis 21.

Alessandro Melis is the inaugural IDC Foundation Endowed Chair and a professor in the School of Architecture and Design at NYIT. In 2021, he was the curator of the Italian Pavilion at La Biennale di Venezia. Alessandro Melis has been nominated Ambassador of Italian Design (ADI - Italian Ministry of External Affairs) in 2021 (Paris) and 2022 (New York and Washington). His work focuses on climate crisis, forms of social resilience and resistance, and alternative forms of technological advancement.

NOTE BIOGRAFICHE

Oltre quarant'anni di presenza attiva nel campo delle arti visive caratterizzano la ricerca artistica di **Giulio De Mitri**. Egli dà alla sua opera un valore sempre nuovo, ricco di stimoli e significati: un repertorio cosmogonico intriso di visioni mitiche e sacre. È un artista rigoroso e un intellettuale raffinato dai molteplici interessi culturali. Nel corso del suo lungo e impegnativo percorso artistico, le opere di De Mitri sono state radicate in profonde riflessioni etiche ed estetiche.

Laura Mega lavora tra Roma e New York. È ideatrice e curatrice del progetto artistico "DREAMERS" e co-fondatrice del progetto "LAZZARO art doesn't sleep". La sua pratica combina disegno, testo, ricamo, filati di lana e stampa. Inoltre, a volte utilizza altri materiali (come la cera epilatoria rosa) sui vecchi corredi: completi di vestiti, biancheria e altri accessori che una sposa porterebbe con sé nella nuova casa.

Diego Repetto (architetto, artista e critico del paesaggio) promuove i concetti di Land Lighting e Quinto Paesaggio. È membro della Sezione Italia dell'Associazione Internazionale dei Critici d'Arte, di Ideal Space Working Group e del laboratorio Internazionale di Ricerca sul Paesaggio dell'Università di Perugia. Nel 2021 è stato advisory board del Padiglione Italia alla 17ª Mostra Internazionale di Architettura alla Biennale di Venezia e relatore internazionale al Politecnico di Whenzou.

Oliver Ressler è un artista e regista che produce installazioni, progetti nello spazio pubblico e film su temi di economia, democrazia, migrazione, crisi climatica, forme di resistenza e alternative sociali. Ressler ha tenuto 90 mostre personali in molteplici musei e istituzioni, tra cui al Berkeley Art Museum, USA; Museo d'Arte Contemporanea, Belgrado; Forum delle arti contemporanee di Alessandria, Egitto; Il Cubo Project Space, Taipei; e molti altri.

Lanfranco Aceti è un artista, curatore e studioso. Attualmente sta curando *What If This Were the Case? The Waters We Are In* per la XVIII Biennale di Architettura di Venezia. Produce come curatore o artista installazioni, progetti nello spazio pubblico, performance e mostre su temi come la giustizia sociale, la postdemocrazia, la migrazione, la crisi climatica, forme di resistenza e ipotesi sociali patriarcali. Correntemente è direttore per Exhibitions e Public Spaces for Heliopolis 21.

Alessandro Melis è inaugural IDC Foundation Endowed Chair e professore presso la Scuola di Architettura e Design di NYIT. Nel 2021 è stato curatore del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia. Alessandro Melis è stato nominato Ambasciatore del Design Italiano (ADI - Ministero degli Affari Esteri) nel 2021 (Parigi) e nel 2022 (New York e Washington). Il suo lavoro si concentra sulla crisi climatica, sulle forme di resilienza e resistenza sociale e su forme alternative di progresso tecnologico.

IV EDIZIONE MAS WEEK 2023, FESTIVAL DI ARCHITETTURA, DESIGN E ARTE CONTEMPORANEA

Anteprima nell'ambito della **19ª EDIZIONE GIORNATA DEL CONTEMPORANEO AMACI** e del **TARANTO GRAND TOUR**

MONUMENTAL ELEMENTS

Quattro presenze nell'arte contemporanea

Giulio De Mitri

Laura Mega

Diego Repetto

Oliver Ressler

Mostra a cura di

Lanfranco Aceti
Alessandro Melis

Promozione

MAS-Modern Apulian Style

Realizzazione

ELLA APS

Contributo

Comune di Taranto

Collaborazioni

CRAC Puglia
TARANTO GRAND TOUR

Progetto culturale

Giuseppe Fanelli

Direzione scientifica

Gemma Lanzo

Coordinamento

Francesco Lasigna

Segreteria organizzativa

Paola Tagliaferro

Allestimento mostre

Vincenzo Massa

Spedizioni

MARF

Fotografie

Giorgio Ciardo

Grafica

Maria Cardone

Documento edito da

MAS-Modern Apulian Style

© 2023 MAS-Modern Apulian Style

Via Giuseppe Mazzini, 5 - 74123 Taranto (Italia)

(+39) 340 2485310

e-mail: info@modernapulianstyle.com

www.modernapulianstyle.com

Stampa

Print Me s.r.l., Taranto

Info:

Palazzo Pantaleo (XVIII sec.), Centro storico, Rampa Pantaleo n.6,
Corso Vittorio Emanuele II, 74123 Taranto.

Orari e giorni: **dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00.**

Durante il Festival MAS WEEK, dal 24 al 28 ottobre 2023, apertura anche in orari pomeridiani, dalle 16.30 alle 20.30

MAS - Modern Apulian Style
Architettura, Ingegneria,
Urbanistica, Design, Arte

Patrocini

