

AMBRA CASTAGNETTI

FRANCESCA MININI

VIA MASSIMIANO, 25
20134 MILANO
T +39 02 26924671
INFO@FRANCESSAMININI.IT
WWW.FRANCESSAMININI.IT

My works depict an alternative world inhabited by multifaceted beings, in which the human presence does not lead to an anthropocentric-driven system, but to a horizontal co-presence in which the elements merge into each other. This fictional ecosystem does not assume a utopic peaceful world, being it inspired by the blind rage of nature and of human desire, but it simply embedded different relations of cause and effect. The tender matter and shape of natural, animal and feminine universes is protected by metallic shields, revealing both their fragile and everlasting nature, which leads them to become strong but sensitive witnesses of their environment.

This ecosystem is constellated of cognizant, ungendered yet non-active presences, somehow crystallized in an endless contemplation, all connected by a higher consciousness. Time does not exist the way we perceive it, it is stiffened in images. As Gaston Bachelard would say, memory is the theatre of our past, and the time we suppose to know is a sequence of fixations in the spaces of our stability. Space encloses and compresses time in its thousands of cells: the calendar of our lives can only be set in its system of images. Hence, if we conceive time through images, it is also possible to think of different relations between these images.

My sculptural practice is strongly rooted in the processes, ranging from tracing directly from the object, thus creating a matrix, and modeling a shape ex novo. The constant use of bones and animal skulls led me to the process of over-modeling directly on the objects, permitting the "processual invention" in which the skull is not the "defective, imperfect object anymore - as described by Bataille in his book about Lauscaux caves - which somehow kept on being that particular deceased man, even without being it anymore", but it becomes vessel for a dialectic game open to plastic invention: game of shape and counter shape, similarity and dissimilarity, figuration and disfiguration.

On the other side, the process of modeling from raw matter (and of the drawing) meets the necessity of the thought to imagine its experience of the above, always connected to a mysterious initiation to the world below. Drawing is not just measuring and taking notes, it is a response, as John Berger said. At the moment the glance reaches a certain point, we notice an equally intense energy coming towards us, through the appearance of what we are sifting through.

Ambra Castagnetti

I miei lavori ritraggono un mondo non antropocentrico abitato da presenze di diversa natura in cui tutti gli elementi si compenetrano in un sistema interdipendente. Questo ecosistema non presuppone una pacifica utopia, avendo origine dal caos della natura e del desiderio umano, ma implica diverse relazioni di causa-effetto. Forme naturali, animali, femminili sono protette da scudi metallici, rivelando la loro essenza fragile ma durevole, che le porta a diventare testimoni forti e allo stesso tempo sensibili del loro ambiente.

Questo ecosistema è costellato da presenza coscienti, prive di genere e di azione, cristallizzate in una contemplazione eterna, tutte connesse da una coscienza superiore. Il tempo non esiste per come lo percepiamo, è fissato in immagini. Come direbbe Gaston Bachelard, la memoria è il teatro del nostro passato, e il tempo che crediamo di conoscere è una sequenza di fissazioni negli spazi della nostra stabilità. Lo spazio racchiude e comprime il tempo nelle sue migliaia di alveoli: il calendario delle nostre vite può solo essere fissato nel suo sistema di immagini. Perciò, se percepiamo il tempo attraverso le immagini, possiamo anche pensare a diverse relazioni tra queste immagini.

La mia pratica scultorea è fortemente radicata nei processi, spaziando tra il tracciare direttamente dall'oggetto, dunque creando una matrice, fino ad arrivare alla modellazione ex novo. Il costante utilizzo di ossa e crani animali mi ha portato al processo di sovra-modellazione direttamente sugli oggetti, permettendo l' "invenzione processuale" in cui il cranio "non è più l'oggetto manchevole, imperfetto - descritto da Bataille nel suo libro su Lascaux - che in qualche modo continua ad essere quel particolare individuo defunto, pur non essendolo più", ma diviene il ricettacolo per un gioco dialettico aperto all'invenzione plastica: il gioco della forma e della contro-forma, somiglianza e dissomiglianza, figurazione e trasfigurazione.

D'altro canto il processo di modellazione dalla materia grezza, così come il disegno, incontra la necessità del pensiero di esperire l'altrove, necessità connessa ad una misteriosa iniziazione al mondo.

Disegnare non è solo un misurare e annotare, è anche ricevere, come diceva John Berger: nel momento in cui l'intensità dello sguardo raggiunge un certo grado ci accorgiamo che un'energia altrettanto intensa viene verso di noi, attraverso l'apparenza della cosa che stiamo vagliando, qualunque essa sia.

Ambra Castagnetti

AMBRA CASTAGNETTI
la Zona

Opening May 18, 2023
Until July 28, 2023

Breathe in, breathe out, close your eyes, relax, let yourself go and sink into a meditative state, almost a waking dream.

The practice of hypnosis, which in the 1960s revolutionized and upset psychology, is today a commonly used tool, just as it was a widespread practice among the shamans, witches and priests of the native cultures of America, India and among the Aborigines.

Ambra Castagnetti (Genoa, 1993) ventures to play with the knowledge from her anthropological studies for her first personal exhibition at Francesca Minini. The artist transforms and disguises the gallery space into a magical and insidious land, full of quotations ranging from Ovid's *Metamorphoses* to the 2015 *Xenofeminist Manifesto*, and from Cyberpunk to Tarkovsky's Russian filmography from the 70s. The title of the exhibition, the *Zone*, is taken from the director, an explicit reference to the film *Stalker* (1979).

It is here, into the *Zone*, that the artist leads us, building a path that winds towards the unknown, in the imaginative process of an organism that presents itself as fluid, permeable and permeated by the surrounding environment.

One perceives the urgency and the generational need for anti-species and anti-binary hybridization, in a process of sympoiesis between human, animal, technological and natural elements. The bodies represented act as a declaration for the semantic overturning of what a body really is and how its identity can be identified both with its own shape and with the inner landscape that gives it life and makes it unique. The process occurs through a state of deep meditation, of a waking dream that has nothing to do with the dream journey, but with a precise and calculated direction that points to a non-harmonic synthesis.

This exploration culminates in the immersive installation "Wall City", which follows the Cyberpunk aesthetic from Japanese cinema. Anime such as *Akira* or *Evangelion* are rethought in this place as the climax of the technological-philosophical hybridization of the great Asian metropolises, in which the individual becomes part of the suburban landscape, and indeed must learn to live in it and incorporate it in order not to be submerged by it.

The chasm that opens up from what appears to be a wooded landscape can become a dive into the unconscious, into the depths of the earth, into an inner state. How frightening is it to look straight into the abyss and realize that in that same abyss it is our own image we see reflected?

Ambra Castagnetti was born in Genoa in 1993 and now lives and works in Milan and Paris. Her work features sculpture performative installations.

Select recent shows and projects include: Palazzo Braschi, Rome (2023), Fondazione Pini, Milan (2023), New Galerie, Paris (2023), Francesca Minini, Milan (2022), La Biennale di Venezia, Venice (2022), Manifattura Tabacchi, Florence (2021), Palazzo Monti, Brescia (2021), Mana Contemporary, New York (2020), Art Drive In, Brescia (2020), Casa Testori, Milan (2019), Villa Necchi, Milan (2019). In 2021 and in 2020 she participated in residence programs at the Atelier Modigliani, Paris; at Palazzo Monti, Brescia; and at Manifattura Tabacchi, Florence.

Inspirare, espirare, chiudere gli occhi, rilassarsi, lasciarsi cadere e sprofondare così in uno stato meditativo, quasi un sogno lucido.

La pratica dell'ipnosi che negli anni '60 rivoluzionò e sconvolse la psicologia, oggi è uno strumento di uso comune così come era una pratica diffusa tra shamani, stregoni e sacerdoti delle culture native dell'America, in India e tra gli Aborigeni.

Ambra Castagnetti (Genova, 1993) osa e gioca con la conoscenza dei suoi studi antropologici per la sua prima mostra personale da Francesca Minini. L'artista trasforma e traveste lo spazio della galleria in un territorio magico e insidioso, ricco di citazioni che spaziano da *Le Metamorfosi* di Ovidio fino al *Manifesto Xenofemminista* del 2015, dalla corrente Cyber punk alla filmografia russa degli anni '70 di Tarkovsky.

Dal regista ruba il titolo per la mostra, la Zona, un esplicito richiamo alla pellicola *Stalker* (1979).

Proprio qui, nella Zona, l'artista ci conduce, costruendo un percorso che si snoda verso l'ignoto, nel processo immaginifico di un organismo che si propone come fluido, permeabile e permeato dall'ambiente circostante.

Si percepiscono l'urgenza e l'esigenza generazionale all'ibridazione antispecista e antibinarista, in un processo di simpoiesi tra l'elemento umano, animale, tecnologico, naturale. I corpi rappresentati fungono da dichiarazione per il ribaltamento semantico di ciò che realmente è un corpo e come la sua identità si possa identificare sia con la propria forma che con il paesaggio interiore che gli dà vita e lo rende unico.

Il processo avviene attraverso uno stato di meditazione profonda, di sogno lucido che non ha a che fare con il viaggio onirico, bensì con una direzione ben precisa e calcolata che punta a una sintesi non armonica.

Questa esplorazione culmina nell'installazione immersiva "Wall City", che ricalca l'estetica Cyber punk della cinematografia giapponese. Anime come *Akira* o *Evangelion* vengono ripensati in questo luogo come climax dell'ibridazione filosofico tecnologica delle grandi metropoli asiatiche, in cui l'individuo diventa parte del paesaggio suburbano, e anzi deve imparare a viverlo ed incorporarlo per non esserne sommerso.

La voragine che si apre da quello che appare come un paesaggio boschivo può diventare un tuffo nell'inconscio, nelle profondità della terra, in uno stato interiore. Quanto spaventa guardare dritto nell'abisso e rendersi conto che all'interno di quello stesso abisso vedremo la nostra immagine riflessa?

Ambra Castagnetti è nata nel 1993 a Genova e ora vive e lavora tra Milano e Parigi. La sua pratica si muove attraverso la scultura e l'installazione performativa.

Mostre e progetti recenti selezionati: Palazzo Braschi, Roma (2023), Fondazione Pini, Milano (2023), New Galerie, Parigi (2023), Francesca Minini, Milano (2022), La Biennale di Venezia, Venezia (2022), Manifattura Tabacchi, Firenze (2021), Palazzo Monti, Brescia (2021), Mana Contemporary, New York (2020), Art Drive In, Brescia (2020), Casa Testori, Milano (2019), Villa Necchi, Milano (2019). Nel 2021 e nel 2020 ha aderito ai programmi di residenza all'Atelier Modigliani, Parigi, a Palazzo Monti, Brescia e Manifattura Tabacchi, Firenze.

la Zona, 2023
Installation view at Francesca Minini, Milan

la Zona, 2023
Installation view at Francesca Minini, Milan

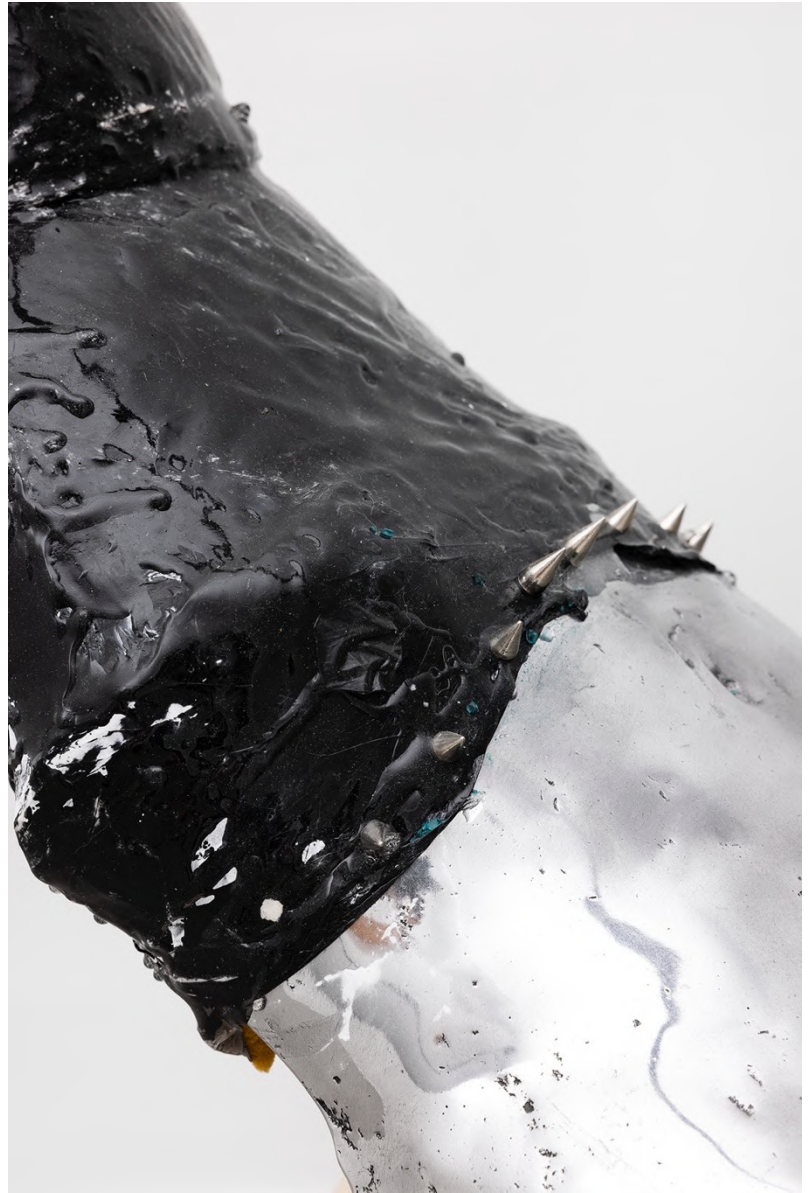

la Zona, 2023
Installation view at Francesca Minini, Milan

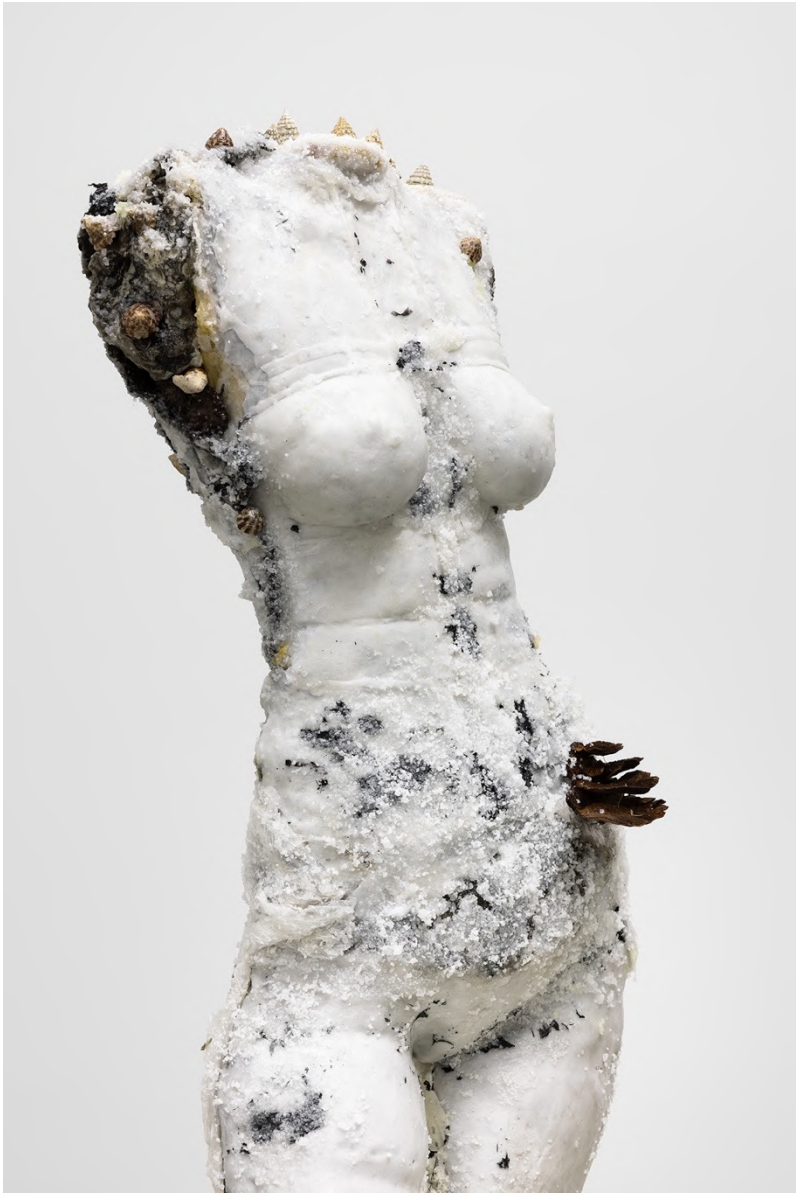
la Zona, 2023
Installation view at Francesca Minini, Milan

la Zona, 2023
Installation view at Francesca Minini, Milan

la Zona, 2023
Installation view at Francesca Minini, Milan

la Zona, 2023
Installation view at Francesca Minini, Milan

la Zona, 2023
Installation view at Francesca Minini, Milan

la Zona, 2023
Installation view at Francesca Minini, Milan

la Zona, 2023
Installation view at Francesca Minini, Milan

la Zona, 2023
Installation view at Francesca Minini, Milan

la Zona, 2023
Installation view at Francesca Minini, Milan

la Zona, 2023
Installation view at Francesca Minini, Milan

la Zona, 2023
Installation view at Francesca Minini, Milan

la Zona, 2023
Installation view at Francesca Minini, Milan

la Zona, 2023
Installation view at Francesca Minini, Milan

la Zona, 2023
Installation view at Francesca Minini, Milan

la Zona, 2023
Installation view at Francesca Minini, Milan

la Zona, 2023
Installation view at Francesca Minini, Milan

second best scenario

2022

Francesca Minini
Milan

second best scenario, 2022
Installation view at Francesca Minini, Milan

second best scenario, 2022
Installation view at Francesca Minini, Milan

second best scenario, 2022
Installation view at Francesca Minini, Milan

second best scenario, 2022
Installation view at Francesca Minini, Milan

second best scenario, 2022
Installation view at Francesca Minini, Milan

Selected Solo Exhibitions

Compost Gylr

2023

New Galerie
Paris

Compost Gyri, 2023
Installation view at New Galerie, Paris

Compost Gyrl, 2023
Installation view at New Galerie, Paris

Aphros

2022

Rolando Anselmi Galerie
Rome

Aphros, 2022
Installation view at Rolando Anselmi Galerie, Rome

Aphros, 2022
Installation view at Rolando Anselmi Galerie, Rome

Aphros, 2022
Installation view at Rolando Anselmi Galerie, Rome

Selected Group Exhibitions

Party in the Blitz

2023

MAMOTH
London

Party in the Blitz, 2023
Installation view at MAMOTH, London

The Milk of Dreams

2022

curated by Cecilia Alemani

La Biennale di Venezia
Venice

The Milk of Dreams, 2022
Installation view at La Biennale di Venezia, Venice

The Milk of Dreams, 2022
Installation view at La Biennale di Venezia, Venice

Black Milk, 2021
Performance at La Biennale di Venezia, Venice

Black Milk, 2021
Performance at La Biennale di Venezia, Venice

Oh I love Barbie, but I think she's gotten really bad...

2022

New Galerie
Paris

Oh I love Barbie, but I think she's gotten really bad..., 2022
Installation view at the New Galerie, Paris

Oh I love Barbie, but I think she's gotten really bad..., 2022
Installation view at the New Galerie, Paris

Black Milk

2021

Installation and performance

Atelier di Modigliani (Lairarts)
Paris

Black Milk, 2021
Installation view at Atelier di Modigliani (Lairarts), Paris

L'Armonia

2020

curated by Sergio Risaliti

Manifattura Tabacchi
Florence

L'Armonia, 2020
Installation view at Manifattura Tabacchi, Florence

L'Armonia, 2020
Installation view at Manifattura Tabacchi, Florence

AMBRA CASTAGNETTI

1993, Genoa, Italy

Lives and works in Milan, Italy

EDUCATION

2020

BA Painting and Visual Arts at NABA, Milan. Thesis with artist Adrian Paci

2016

BA Anthropology, religions and eastern cultures at Alma Mater, Bologna. Thesis with anthropologist Ivo Quaranta

SELECTED PUBLICATIONS

Blackout Book #1, publication by Artribune curated by Ana Devic

L'Armonia, catalogue of the residency curated by Sergio Risaliti

Art Drive In, catalogue of the show curated by Massimo Minini

TRANSATLANTICO, publication of the show curated by Edoardo Monti

Studio Visit – 30 artisti x 30 giorni, publication for the project curated by Adrian Paci

Premio Nazionale delle Arti 2019, catalogue of the finalists curated by Carolyn Christov-Bakargiev

SELECTED SOLO EXHIBITIONS

2023

PORTFOLIO, Quotidiana, Palazzo Braschi, Fondazione La Quadriennale di Roma, Rome (IT)

COMPOST GYRL, New Galerie, Paris (FR)

2021

BLACK MILK, curated by Edoardo Monti, Atelier di Modigliani, Paris (FR)

APHROS, curated by Rolando Anselmi, Rolando Anselmi Galerie, Rome (IT)

2020

ANGELUS, curated by Edoardo Monti, Palazzo Monti, Brescia (IT)

2017

FOUNTAIN, curated by Adrian Paci and Gianni Caravaggio, Fondazione Adolfo Pini, Milan (IT)

SELECTED GROUP EXHIBITIONS

2023

PARTY IN THE BLITZ., Mammoth Gallery, London (UK)

2022

THE MILK OF DREAMS, curated by Cecilia Alemani, Biennale di Venezia, Venice (IT)

SECOND BEST SCENARIO, with Ivana Bašić, Benni Bosetto and Fin Simonetti, Francesca Minini, Milan (IT)

DEPENDENCY, installation and performance at La Biennale di Venezia, curated by Cecilia Alemani, Venice (IT)

OH I LOVE BARBIE, BUT I THINK SHE'S GOTTEN REALLY BAD..., New Galerie, Paris (FR)

2021

Pini Art Prize 2022 of Fondazione Adolfo Pini, Milan (IT)

ENTR'ACTE, curated by Chiara Alice Guidi, group show at Renata Fabbri, Milan (IT)

2020

L'ARMONIA, curated by Sergio Risaliti, Manifattura Tabacchi, Florence (IT)

BASTA, curated by Edoardo Monti, Palazzo Monti, Brescia (IT)

TRANSATLANTICO, curated by Edoardo Monti, Mana Decentralized, Mana Contemporary, New York (USA)

ART DRIVE IN, curated by Edoardo Monti and Massimo Minini, Generali Assicurazioni, Brescia (IT)

THE HAWT SHOW II, curated by Rolando Anselmi, Rolando Anselmi Galeries, ROME (IT)

DEGREE SHOW, Palazzo Monti Brescia (IT)

VIRTUAL SHOW, curated by Edoardo Monti, AucArt

2019

ORA CHE IL GHIACCIO È ROTTO, PARLIAMO, curated by Andrea Noviello, Rouge, Milan (IT)

AGLI SCULTORI GIOVANI, curated by Jean Blanchaert and Stefano Boccalini, Villa Necchi, Milan (IT)

2018

QUI DORMIVANO I MONACI, with Lori Lako, curated by Marta Cereda, Casa Testori, Milan (IT)

ERASE TO MAKE A MARK, curated by Adrian Paci, Fondazione Adolfo Pini, Milan (IT)

RESIDENCIES AND WORKSHOP

2021

Biennale College Arts, curated by Cecilia Alemani, two weeks residency in Venice at Biennale di Venezia, Venice (IT)

Atelier di Modigliani, one month residency in Paris curated by L'AirArts and Palazzo Monti, Paris (FR)

2020

L'ARMONIA, four-months residency program curated by Sergio Risaliti at Manifattura Tabacchi, Florence (IT)

PALAZZO MONTI, one-month residency program curated by Edoardo Monti at Palazzo Monti, Brescia (IT)

2019

APPOCUNDRIA, two-week residency program with Lori Lako curated by Marta Cereda at Casa Testori, Milan (IT)

2017

È IL CORPO CHE DECIDE, workshop curated by Marcello Maloberti, Museo del Novecento, Milan (IT)

PERFORMANCES

2023

Fondazione Pini, Milan (IT)

2022

DEPENDENCY, curated by Cecilia Alemani, La Biennale di Venezia, Venice (IT)

2019

FOUNTAIN, curated by Adrian Paci, Fondazione Adolfo Pini, Milan (IT)

QUI DORMIVANO I MONACI, Casa Testori, Milan (IT)

2018

COMPRESSION CRADLE, by Lucy McRae, La Triennale, Milan (IT)

2016

IL SILENZIO DELLE PIANTE, by Adrian Paci, Biennale di Nolo, Milan (IT)

IL RESPIRO DELLE STATUE, by Vanessa Beecroft, Galleria degli Uffizi, Florence (IT)

2015-2016

Workshop in Volterra Prison with Armando Punzo Theatre with Isole Comprese company, (IT)

Workshop with Iona Kewney at Zero Point Festival of performative arts, Prague (CZ)

Workshop with Cantieri Meticci Theatre of differences, Bologna (IT)