

53 arte_e critica

COPERTINA LUCY + JORGE ORTA

**ENJOY THE SILENCE. VIAGGIO ALL'INTERNO DELL'ASIA CENTRALE
FUORIUSO: ARTE IN SPAZI NON ISTITUZIONALI
ALLSOPP&WEIR. A GANG IN LONDON
ROGELIO LÓPEZ CUENCA. AZIONI DI CONTINUITÀ URBANA / ACTIONS OF URBAN CONTINUITY
ANDRÉ GUEDES. OGGETTI IN TRANSITO / OBJECT IN TRANSIT**

JOAN JONAS / LUIGI ONTANI

Wael Shawky / Ian Tweedy / Marinella Senatore / Gea Casolaro

**Anri Sala / Jan Dibbets / Conrad Shawcross / Antonio Rovaldi
Claudio Parmiggiani / José Davila / Tomás Saraceno
Luciano Fabro / Patty Chang & David Kelley / David Ter-Oganyan
Yoko Ono / Antonio Trotta / Vittorio Messina / Paolo Serra**

LUCY + JORGE ORTA. AN EMBLEMATIC VILLAGE

Intervista a cura di / Interview by Daniela Bigi

DB Lucy, before talking about your common research, about Studio-Orta and the projects you have recently been working on, I would like you tell me something about your fashion designing, militant I would say, and also more about your academic and artistic engagement in this direction.

LO In 2002, I was invested as a Research Professor of the University of the Arts London, more precisely, the first Rootstein Hopkins Chair based at the London College of Fashion. This is a unique position to undertake, particularly as the fashion industry is currently undergoing a huge mutation within the areas of sustainability, encompassing both the ecological and the social; health and wellbeing, building on the relationship fashion has to the body and the potential that fashion has to bring about social change. Fashion already meets our human need for clothing, yet it also satisfies our need for creative and conceptual expression and its power is the fact that it is a collective activity and touches many levels of society.

I continue to work on my own research, which bridges mobility, clothing and architecture, investigating the social factors such as communication and identity. I further develop the more

emblematic stands of my research: *Refuge Wear*, *Body Architecture* and *Nexus Architecture*, as well as creating a new body of work *Urban Life Guards* reflecting on the body as a metaphorical supportive structure.

Within the academic structure, I act as mentor to young practice-based researchers entering the field of fashion, which has been predominantly occupied by historians and theorists. I play a core role in the development of the new University Research Centre for Fashion Body and Material Cultures. With the head of London College of Fashion, Dr Francis Corner and my research colleagues (historians, theorists, sociologists, psychologists, scientists designers and artists), we have created a discussion forum called *Better Lives*, which is designed to extend the influence of fashion economically, socially and politically, looking at how fashion can play a central role in our health, environment and wider social context and exploring ways that these agendas can be incorporated into the mainstream of fashion education and research.

DB Jorge, I would like to know something more about your work with light and the projections on buildings you first made in Argentina and then in many other countries... how did it arise

DB Lucy, prima di parlare del vostro lavoro comune, dello Studio Orta e dei progetti cui state lavorando, mi piaceva che mi raccontassi della tua progettazione di moda – mi verrebbe da dire – militante e del tuo impegno in questo senso sia accademico che artistico.

LO Nel 2002 ho avuto l'incarico di ricercatore alla University of the Arts London; si trattava esattamente della prima cattedra Rootstein Hopkins presso il London College of Fashion. Un ruolo importante, dal momento che l'industria della

moda sta attraversando una fase di grande trasformazione nell'ambito dei diversi settori dello sviluppo sostenibile includenti l'ecologico e il sociale; salute e benessere si fondano sul rapporto che la moda ha col corpo, e il contributo che essa deve arrecare al cambiamento sociale. Già di per sé la moda soddisfa la naturale necessità del coprirsi, appaga inoltre la nostra esigenza espressiva, creativa e intellettuale; il suo potere sta nell'essere un'attività collettiva e nel coinvolgere diversi livelli sociali.

Continuo a lavorare alla mia ricerca che collega mobilità, abbigliamento e architettura, indagando aspetti sociali come comunicazione e identità; sviluppo ulteriormente i momenti più rappresentativi del mio lavoro e cioè *Refuge Wear*, *Body Architecture* e *Nexus Architecture*, ipotizzando anche una nuova serie, *Urban Life Guards*, che

in questa pagina e nella pagina a fianco: Lucy + Jorge Orta, *Antarctic Village – No Borders*, 2007. Antartica. Foto Thierry Bal. Courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing

and what were the expectations?

JO My passion and engagement for art was an extension of the youth movement ideologies, in particular the obsession that we needed to build a more equitable world. Convinced that art had an important role to play in this process, it was important that we look for new audiences beyond the closed conservative circuits that existed in Rosario in the 1970's. I explored and experimented with all kinds of new approaches to making and diffusing art to the general public; infiltrating the poetic aspects of art into people's daily lives, removing art and the artist from their pedestals. The youth movements were dying out in Europe, but gaining in strength in Latin America as a result of the Che Guevara utopia and the new liberation theology. It was period of revolutionary ideas involving the Universities and elitist intellectuals.

As a consequence, the Dictators General Pinochet in Chilli and General Jorge Rafael Videla in Argentina took over between 1976 and 1983. The state of siege banned the organization or holding of private or public meetings. To counteract this, we engaged in unofficial modes of organization. For example, Mail Art or Poema-Concert. The museums were not interested in this

art form, we were too far removed from traditional aesthetic preoccupations of that period, there were no commercial art galleries as we know them today, and we didn't even have any thing to sell. Most of our work was given away for free. This is why we developed our own distribution/communication strategies. My involvement with new media video art was part of this strategy. I created large public works the early 1980s using the first slide projectors and video monitors: *Transcurso Vital* and *Testigos Blancos*. In Argentina there was no economic goal in our work. We wanted to provoke and stimulate a collective voice and act actively for the transformation of society through artistic channels. I began experimenting with light and projectors in Paris in early 1980's. I developed the technology for the large-scale image projectors together with French engineers. We could project light over a kilometre in distance and this opened up a whole new range and scale of possibilities for public art. The PAE projector became my paintbrush and the first Light Work was *Graphic Light Poem* (1991), inside the Georges Pompidou Centre in Paris, followed by the infamous expedition to Machu Picchu in Peru (1992). This was the beginning of a ten-year adventure, creating monumental and

considera il corpo come allusiva struttura di riferimento. Nel contesto accademico, ho il ruolo di guida dei giovani ricercatori in possesso di una formazione pratica che entrano nel campo della moda, ambito questo fino ad oggi occupato prevalentemente da storici e teorici. Ricopro una posizione centrale nello sviluppo del nuovo University Research Centre for Fashion Body and Material Cultures. Insieme al London College of Fashion, al Dr Francis Corner e ai miei colleghi ricercatori (storici, teorici, sociologi, psicologi, *scientists designers* e artisti) abbiamo dato vita a un forum di dibattito, il *Better Lives*, finalizzato a estendere l'influenza della moda in senso economico, sociale e politico, riflettendo anche su come la moda possa giocare un ruolo centrale su salute, ambiente e contesti sociali più ampi, e analizzando come inserire tali intenti nel circuito convenzionale della didattica specifica e della ricerca.

DB *Jorge, mi piacerebbe saperne di più del lavoro con la luce e le proiezioni sugli edifici che hai svolto prima in Argentina e poi in tanti altri paesi... Come nasceva e con quali istanze?*

JO La mia passione e l'impegno per l'arte sono stati un prolungamento delle ideologie del movimento giovanile, sono state esattamente l'ossessione di cui avevamo bisogno per costruire un mondo più giusto. Convinti che l'arte avesse una funzione strategica in questo processo, era importante cercare un nuovo pubblico, al di là dei circuiti tradizionali e chiusi vigenti nel 1970 a Rosario. Ho provato a fare arte e a diffonderla al grande pubblico cercando nuovi approcci; introducendo i suoi aspetti poetici nelle vite di ogni giorno, rimuovendo l'arte e gli artisti dai loro piedistalli. Mentre in Europa i movimenti giovanili si stavano esaurendo, in America Latina, in seguito all'utopia di Che Guevara e alla "nuova teologia della liberazione", acquistavano forza. Erano anni di idee rivoluzionarie che coinvolgevano le università e gli intellettuali d'élite. Come conseguenza i dittatori, il generale

Pinochet in Cile e il generale Jorge Rafael Videla in Argentina, presero il potere tra il 1976 e il 1983. Lo stato d'assedio proibì l'organizzazione e la partecipazione a incontri pubblici e privati. Per contrastare questo stato di cose ci impegnammo in forme di organizzazione non ufficiali. La Mail Art, ad esempio, o il Poema-Concert. I musei non erano interessati a tali forme d'arte; ci eravamo allontanati troppo dalle preoccupazioni dell'estetica convenzionale vigente, non esistevano gallerie d'arte commerciali nel senso che conosciamo oggi e non avevamo ancora cosa vendere. La maggior parte delle nostre opere veniva data a titolo gratuito. È questo il motivo per cui abbiamo sviluppato strategie di distribuzione/comunicazione. Il mio rapporto con la video arte attraverso i new media faceva parte di questa strategia. Sono dei primi anni '80 i grandi lavori di arte pubblica realizzati usando i primi proiettori per diapositive e monitor video: *Transcurso Vital* e *Testigos Blancos*. In Argentina, il nostro lavoro non perseguiva alcun fine economico. Puntavamo a provocare e stimolare una voce collettiva, a operare attivamente per trasformare la

società attraverso i canali dell'arte. Ho iniziato a sperimentare con la luce e i proiettori nei primi anni 80 a Parigi; insieme a ingegneri francesi ho sviluppato la tecnologia per proiettori di immagini su larga scala. Potevamo proiettare la luce a oltre un chilometro e questo ci ha aperto una molteplicità di ipotesi e possibilità verso la Public art. Il proiettore PAE diventò il mio pennello e il primo *Light Work* fu *Graphic Light Poem* (1991), al Centre Georges Pompidou di Parigi, seguito dalla scellerata spedizione di Machu Pichu in Perù (1992). Tutto questo fu l'inizio di un'avventura decennale, trascorsa realizzando opere monumentali ed effimere, richiamando anche centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo.

DB *Nel 1991 nasce lo Studio Orta a Parigi e, più recentemente, nel 2002, il Dairy a Marne la Vallé.*

La scelta del nome "studio", in un periodo in cui il lavoro di gruppo o di coppia era abbastanza comune fra i giovani artisti, mi fa pensare ad una scelta

Lucy + Jorge Orta, *Fallujah - Clinic variation*, 2007. Foto Thierry Bal
© Galleria Continua, San Gimignano / Beijing

ephemeral works at the same time engaging with hundreds and thousands of people worldwide. DB *Studio-Orta was founded in Paris in 1991 and, more recently, the Dairy was established in Marne la Vallé in 2002. The choice of the term "studio", in a period in which working in groups or couples was fairly widespread among young artists makes me think of a very specific choice regarding a certain idea of projectuality. Is it so? What characterises your experience?*

L+JO Over the years it has become very difficult to separate who did what. We are too finely woven together: Man/Woman, Architect/Fashion Designer, English/Argentine, Lucy/Jorge. The art context often wants to attribute a more defined separation to our independent practices, but it's not so easy. Since we founded our studio in 1991 we have been living, working, parenting, being in love. Establishing the Dairy, made this complimentary fusion more evident in our work and eventually we hope there will be just one Orta.

As professionals, working with collaborators, we guide the research process, which eventually result in an artwork. Each project becomes a channel for all kinds of individual expressions, be they studio assistants or community participants. We conceive of this as "co-creation".

We are constantly experimenting a way of building a common energy, to become veritable catalysts.

Together, we would like to become active agents in a world that we are all dreaming of.

DB *In which specific fields have you chosen to work during these years?*

L+JO We formalised the Lucy + Jorge partnership in 1995 for our exhibition *Drink Water!* at the Fondazione Bevilacqua La Masa in Venice during the Biennale, and began working together on three main areas of research: *OrtaWater* focuses on the general scarcity of water and issues surrounding the privatization and corporate control effecting access to clean water; *Fallujah* a response to the situation in Iraq reflecting on the consequences of the horrific invasion; and *Antarctic Village*, a Utopian endeavour considering the current climate of migration and the refugee status in which many people throughout the world find themselves.

DB *On talking about your work, among the roles you often assume, there is that of mediator.*

The concept of mediation is increasingly topical in different fields, even in the penitentiary system, as an answer to a series of seemingly unsolvable problems. How do you interpret this role

Lucy Orta, *Urban Life Guard N.I.O. 0317, 2005*. Foto Zhao Zhao.
Veduta dell'installazione. Galleria Continua, Beijing
© Galleria Continua

da subito molto precisa rispetto ad un certo tipo di progettualità. È così? Cosa caratterizza questa vostra esperienza?

L+JO Negli anni è diventato molto difficile separare i nostri ruoli. Siamo perfettamente coordinati: uomo/donna, architetto/fashion designer, inglese/argentino, Lucy/Jorge. Il mondo dell'arte

tende spesso a collocare separatamente le nostre rispettive attività, ma non è così semplice. Da quando è nato il nostro studio nel 1991 abbiamo vissuto e lavorato insieme, ci siamo dedicati ai nostri figli, siamo innamorati. La fondazione del Dairy ha reso tale fusione più evidente e in conclusione speriamo che ci sia solo un Orta.

Dirigiamo con i nostri collaboratori il processo di ricerca che perviene all'opera. Ciascun progetto diventa un canale per ogni tipo di espressione individuale, sia che appartenga agli assistenti che ai

partecipanti alla community. Consideriamo ciò "co-creazione".

Sperimentiamo costantemente un modo per attivare una energia comune, diventare dei veri e propri catalizzatori.

Insieme vorremmo essere agenti attivi in un mondo che tutti sogniamo.

DB *Su quali ambiti in particolare avete scelto di operare in questi anni?*

L+JO Abbiamo ufficializzato la collaborazione come Lucy + Jorge nel 1995, in occasione della

and in which situations have you adopted it?

JO In Argentina we believed in co-creation, the possibility of a shared creation supported by a professional mediator who could put into place "feasibility structures". We worked from the experience of the "vivencia" (lived experience), of contextuality, to render more radical daily lives, because we knew that the experience of working together would someday be taken away from us. All of our energy was utilised to create interactions, a transmission about a shared moment in life. Often, at the end of each project, we would take apart the tangible things we had produced. People would create beautiful artworks for days and nights, to the point of exhaustion only to then dismantle them or to burn them to ashes and begin once again. The experiences we lived through and the accounts of these experiences were proof of the durability of this living work that often, the static object was often not able to convey.

LO Working together in Europe has changed our methodologies. We continue to act as mediators with our different collaborators, setting about research processes and developing strategies to communicate issues that arise through our research. The difference is we now create many

different artefacts. These artefacts have also taken on the role of mediators because they develop a passage through which we create and trigger new dialogues.

DB *Lastly, I would like to talk about Antarctic Village – No Borders, a big project you have been working on for a long time and which you are presenting at Galleria Continua.*

L+OJ We began researching *Antarctic Village – No Borders* in the early 1990's and it first manifested itself in works such as *Refuge Wear*, or *Body Architecture*. In 1995 Jorge published his project for the Antarctic Passport, which could proportion the rights of those often lacking in the status such as refugees and immigrants. The hypothetical passport would define a status for a new citizen of the world: denying acts of barbarity, fighting against terror and poverty, supporting social progress, safeguarding human dignity and defending the inalienable rights to liberty, justice and peace in the world. We proposed an amendment the Article 13 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights to include an inherent right to freedom of movement. Article 13,3 would read: "Every human being has the right to move freely and cross frontiers to their chosen territory. Individuals should not be deemed of an inferior status to that of capital, trade, tele-

nostra mostra *Drink Water!* presso la Fondazione Bevilacqua La Masa a Venezia durante la Biennale, e cominciamo a lavorare insieme su tre aree di ricerca fondamentali: *OrtaWater* è incentrata sul tema della generale carenza dell'acqua e sulle questioni concernenti gli effetti che la privatizzazione e il controllo aziendale hanno sulla possibilità per tutti di accedere all'acqua pulita; *Fallujah* è una risposta alla situazione in Iraq, una riflessione sulle conseguenze dell'atroce invasione; e infine *Antarctic Village*, un tentativo ideale riguardante l'attuale problematica della migrazione e la condizione di rifugiati in cui si trovano tanti individui nel mondo.

DB *Nel parlare del vostro lavoro, tra i ruoli che spesso assumete si fa riferimento a quello di mediatori. Il concetto di mediazione si fa sempre più presente in diversi ambiti, addirittura in quello penitenziario, come risposta ad una serie di questioni apparentemente irrisolvibili. Come intendete*

questo ruolo e in quali situazioni lo avete assunto?
 JO In Argentina credevamo molto nella co-creazione, nella possibilità di una creazione condivisa supportata da un mediatore professionista che potesse attuare "strutture di fattibilità". Lavoravamo secondo l'esperienza della *vivencia* (esperienza vissuta), della contestualità, per rendere più radicali le vite quotidiane perché sapevamo che un giorno saremmo stati privati di questa possibilità. Tutta la nostra energia era finalizzata a creare interazioni, alla trasmissione di un momento di vita condiviso. Spesso a conclusione di ogni progetto mettevamo da parte ciò che avevamo prodotto. Lavorando giorno e notte fino allo sfinimento, realizzavamo lavori straordinari che poi distruggevano per ricominciare tutto daccapo. Le esperienze vissute e i loro resoconti erano la prova della durezza di questo lavoro in fieri, una continuità che spesso l'oggetto statico non era in grado di trasmettere.

LO Lavorare insieme in Europa ha cambiato le nostre metodologie. Continuiamo ad agire come mediatori insieme ai nostri collaboratori, diffondendo processi di ricerca e sviluppando strategie finalizzate a comunicare i problemi che nascono in corso d'opera. La differenza è che noi adesso generiamo molti artefatti diversi. Questi hanno a loro volta assunto la funzione di mediatori, in quanto sviluppano un passaggio attraverso cui attiviamo nuovi dialoghi.

DB *A questo punto mi piacerebbe parlare di Antarctic Village – No Borders, un grande progetto che vi vede impegnati da molto tempo e che in questi mesi presentate alla Galleria Continua...*

L+JO La ricerca *Antarctic Village – No Borders* comincia all'inizio degli anni '90; le origini di tale lavoro si ritrovano in opere quali *Refuge Wear*, o *Body Architecture*. Nel 1995 Jorge pubblica il suo progetto *Passaporto Antartico* che avrebbe potuto normalizzare i diritti di chi, trovandosi nella condizione di rifugiato o immigrante, ne era privo. Il passaporto ipotetico avrebbe definito lo status per un nuovo cittadino del mondo: ripudiando atti di barbarie, combattendo terrore e povertà, sostenendo il progresso sociale, salvaguardando la dignità umana, e difendendo i diritti inalienabili alla libertà, giustizia e pace nel mondo. Proponevamo un emendamento all'articolo 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, l'inserimento del diritto alla libertà di movimento. Dunque l'articolo 13,3 avrebbe recitato: "Ogni essere umano ha il diritto di muoversi liberamente e oltrepassare i confini del proprio territorio. Gli individui non dovrebbero essere considerati una questione meno importante rispetto a quella del capitale, del commercio, delle telecomunicazioni, dell'inquinamento, ciascuno dei quali conosce dei confini".

Abbiamo scelto l'Antartide come simbolo di un ter-

Lucy + Jorge Orta, *Antarctic Village – Dome Dwelling*, 2007. Foto Ela Bialkowska. Courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing

communication and pollution, all of which know boundaries."

We chose Antarctica as a symbol for a territory that welcomes All, a "Nation of Mankind" and a visualization of hope. Antarctica is indeed the only solid land on Earth, not claimed by any country. It is considered politically neutral. The Antarctic Treaty, signed in 1959 by 12 countries, set aside Antarctica as a scientific preserve, established freedom of scientific investigation, environmental protection, and banned military activity on this sixth continent. This was the first Arms Control agreement established during the Cold War.

By invitation of the 1° Biennial at Fin del Mundo, and aided by the Base Antártica Marambio, the Dirección Nacional del Antártico, and the Fundación Patagonia Arte & Desafío, we finally realized our dream to travel to Antarctica on a journey that would explore the ideas we'd been developing over fifteen years. The visual manifestation of the project was our new body of work *Antarctic Village* and this would be the metaphor of the plight of those struggling to transverse borders and to gain the freedom of movement necessary to escape political and social conflict. A recent UN source states that 2.2 million migrants will arrive in the rich world every year from

now until 2050. Over the next four decades mass migration will occur from the African and Asian continent at 1,6 million each year, resulting in an unprecedented global upheaval.

Our expedition to Antarctica took place during the Austral summer to coincide with the last of the scientific expeditions before the winter months and the ice mass becomes too thick to traverse. Here in the most extreme temperatures we installed the first of our emblematic villages: modular architectures, domes and nomadic shelters. The dwellings themselves are hand stitched together by a traditional tent maker with sections of flags from countries around the world, along with extensions of clothes and gloves, symbolising the multiplicity and diversity of people. The arm of face-less white-collar worker's shirt hangs next to the sleeve of a children's sweater. Together the flags and dissected clothes emblazoned with silkscreen motifs referencing our new UN Declaration for Human Rights.

In the gallery in San Gimignano, you will see elements of our expedition: drawings, expedition logbook, dwellings, drop parachutes, photography, video and much more.

ritorio che accoglie chiunque, una vera e propria "Nazione del genere umano" e incarnazione di una speranza. Essa è in effetti l'unica regione sicura sulla terra, non rivendicata da alcun paese. È considerata politicamente neutrale. Il Trattato Antartico stipulato nel 1959 e firmato da 12 paesi ha preservato l'Antartide considerandola come area esclusivamente scientifica, ha stabilito la libertà di ricerca e la tutela ambientale, vietando sul suolo di questo sesto continente qualsiasi attività militare. In questo è consistito il primo accordo sul controllo delle armi durante la Guerra fredda.

Invitati alla prima Biennale Al Fin del Mundo, col supporto della Base Antártica Marambio, della Dirección Nacional del Antártico e della Fundación Patagonia Arte & Desafío siamo riusciti a realizzare finalmente il nostro sogno di un viaggio nell'Antartico finalizzato a indagare ulteriormente

ciò che portavamo avanti da 15 anni. L'attuazione del progetto è stata la nostra nuova serie *Antarctic Village*, metafora della condizione di coloro che lottano per oltrepassare le frontiere e conquistare la libertà di movimento necessaria per fuggire dai conflitti sociali e politici. Una recente fonte universale afferma che 2,2 milioni di migranti giungeranno da oggi fino al 2050 nel mondo occidentale. Nel corso dei prossimi quattro decenni, si verificheranno migrazioni di massa, 1,6 milioni l'anno, dal continente africano e asiatico, uno sconvolgimento senza precedenti.

La nostra spedizione nell'Antartico ebbe luogo durante l'estate australe in coincidenza con l'ultima delle spedizioni scientifiche prima dei mesi invernali e prima che la massa di ghiaccio da attraversare divenisse troppo compatta. Qui a temperature estreme installammo il primo dei nostri villaggi sim-

bolici: architetture modulari, cupole e rifugi nomadi. Le dimore, cucite a mano da un artigiano specializzato, sono costituite da brandelli di bandiere di nazioni diverse, frammenti di vestiario e guanti a simboleggiare la pluralità e diversità dei popoli. La manica di una camicia da lavoro dal collo bianco senza volto pende accanto alla manica di un maglione da bambino. Insieme, le bandiere e i vestiti sezionati decorati con inserti serigrafici che rimandano alla nostra nuova Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Nella galleria di San Gimignano sono in mostra elementi della nostra spedizione: disegni, giornali di bordo, dimore, paracadute, fotografie, video e molto altro.

Lucy + Jorge Orta. *Orta Water - Mobile intervention unit*, 2005

© Galleria Continua, San Gimignano / Beijing

