

Il mondo della fantasia, dall'apparenza così lieve e giocosa, a volte conduce in posti bui e reconditi, oppure scava nel profondo del nostro animo, mettendo a nudo verità scomode da raccontare. Il gioco è il linguaggio scelto da Rita Casdia per narrare le sue storie, che come alcune fiabe, a volte, hanno una fine non così lieta. Ma l'abbaglio iniziale permette di percorrere queste strade scomode e sconnesse: dove capita di incontrare bamboline in plastilina dagli occhi sgranati e i capelli multicolor, protagoniste dall'aria sprovveduta e casuale di fatti epocali, dei quali non fanno minimamente fornire spiegazioni. Questi piccoli pupazzetti hanno l'aria perennemente smarrita, interrogano e si interrogano senza controbattere con nessuna risposta. Sanno solo proseguire un cammino intrapreso, e portarlo fino in fondo, quale che sia la conseguenza, senza preoccuparsene. Rita Casdia plasma oppure disegna queste figure sottili in punta di matita, linee che si aggrovigliano e poi si sciolgono ascoltando misteriosi ritmi.

Ed è attraverso queste piccole figure, silenziose e vagamente inquietanti, che si possono finalmente raccontare le proprie paure: l'abbandono, la paura del confronto, quella di non essere all'altezza dei canoni imposti dalla società, di non riuscire ad incontrarsi con l'altro.

Dialoghi complessi, dove questi piccoli personaggi non temono di svelarsi fino in fondo, mettendo in bella mostra, e senza pudore alcuno, sentimenti devastanti, passioni sbagliate, o non adatte alle circostanze, insomma tutto il repertorio delle complicate relazioni umane e sociali, giocando con le inadeguatezze e con la costante perdita di certezze.

Nei video -realizzati con un lungo e complesso lavoro di creazione delle figurine e poi della loro animazione mediante migliaia di scatti fotografici- capita spesso che la bamboline in plastilina si confrontino con la realtà, passeggino in città vere, si muovano tra architetture e giardini, moltiplicando all'infinito il senso di estraneità e di disagio, sottolineando la fragilità della loro esistenza.

Paola Nicita

Tratto dal Catalogo del Premio Ariane De Rothschild, Milano MMXI

While seemingly light and playful, the fantasy world can at times lead to dark and hidden places, or even dig deep into the depths of our soul, laying bare truths we dare not tell. Playful subterfuge is the language Rita Casdia has chosen to narrate her stories, which, like some fables, do not always have happy endings. But this initial illusion makes it possible to travel over rough and rugged roads where one encounters plastiline figures with bug eyes and multicolored hair, naïve random protagonists of earth-shattering events that they cannot begin to explain. These little dolls seem constantly bewildered;

they question and wonder without ever finding the least explanation. They only know how to inexorably follow the path they are on, come what may, completely oblivious. Rita Casdia's figures, whether molded or pencil-drawn, form lines that enmesh and then melt away to the sounds of mysterious rhythms.

Through these quiet, yet vaguely disturbing little figures, one can finally own up to one's fears: of abandonment, of confrontation, of not being able to live up to society's standards, of failing to connect with other people.

The dialogues are complex: these little characters do not shrink from revealing their darkest secrets openly and without the slightest reserve, exposing devastating feelings, improper or inappropriate passions... in other words, the entire repertory of complicated human and social relations, playing on the inadequacies and the constant loss of one's bearings.

In the video animations – the culmination of a long and complex labor of creating the figurines and then animating them by virtue of thousands of photographic shots – the plastiline dolls are often confronted with harsh reality as they wind their way through real cities, buildings and squares, infinitely accentuating their sense of alienation and discomfort, while underscoring the fragility of their existence.

Paola Nicita

Le monde de la fantaisie, d'apparence si légère et ludique, conduit parfois dans des lieux obscurs et secrets. Il fouille aussi parfois dans la profondeur de notre âme, mettant à nu des vérités difficiles, gênantes à raconter. Le jeu est le langage choisi par Rita Casdia pour narrer ses histoires qui, à l'image de certaines fables, ne finissent pas toujours bien. Pourtant, la méprise initiale va permettre de parcourir ces chemins inconfortables et décousus, des chemins où l'on rencontre parfois des poupées en pâte à modeler aux yeux écarquillés et à la chevelure multicolore, héroïnes naïves et imprévisibles de faits d'époque auxquels elles n'apportent pas la moindre explication. Ces poupées ont l'air résolument perdu, elles interrogent et s'interrogent sans proposer la moindre réponse. Elles savent seulement s'engager sur le chemin tracé et le suivre jusqu'au bout, quelle qu'en soit la conséquence, sans s'en soucier. Rita Casdia modèle ou dessine ces figures subtiles au crayon, lignes qui s'enchevêtrent et se défont en écoutant des rythmes mystérieux.

Et c'est à travers ces figurines, silencieuses et vaguement inquiétantes, que l'on peut finalement raconter ses propres peurs : l'abandon, la peur de la comparaison, celle de ne pas être à la hauteur des canons imposés par la société, de ne pas parvenir à rencontrer l'autre.

Dialogues complexes, où ces petits personnages ne craignent pas de se

dévoiler entièrement, exposant largement et sans la moindre pudeur des sentiments dévastateurs, des passions erronées ou non adaptées aux circonstances. Bref, tout le répertoire des relations humaines et sociales dans leur complexité, jouant avec les inadéquations et avec la constante perte de certitudes.

Dans les vidéos – fruit d'un long et complexe travail de création des figurines, puis d'animation de ces dernières grâce à des milliers de prises photographiques – il arrive souvent que les poupées en pâte à modeler se confrontent à la réalité, déambulent dans des villes réelles, déambulent parmi architectures et jardins, multipliant à l'infini le sens d'étrangeté et de malaise et mettant en exergue la fragilité de leur existence.

Paola Nicita