

RITA CASDIA.

EDEN

a cura di / curated by Antonio Leone e / and Paola Nicita

prodotto da / produced by Sicilia Queer

in collaborazione con / in collaboration with ruber.contemporanea

si ringrazia / thanks to Galleria Nuvole – Palermo

Palermo

Riso. Museo d'arte contemporanea della Sicilia

27 maggio — 27 giugno 2022 / 27 May — June 2022

INTERVISTA / INTERVIEW

a cura di / curated by Antonio Leone

In Eden racconti un universo immaginifico in cui tutto è in perenne trasformazione, mostrandoci l'istante di un segmento di mutazione senza mai indicare la fine di quel processo. È forse proprio la possibilità di mutare incessantemente, e non il processo compiuto, il tuo vero Eden?

Raccontaci il tuo Eden.

RITACASDIA Ho immaginato un ultimo Eden, o forse è meglio dire un Eden

ANTONIO LEONE In Eden you talk about an imaginary universe in which everyone and everything is in perennial transformation, although you only show us a part of the process of change and never revealing the final result. Is your real Eden the ability to constantly change, and not in fact the final result of the process? Tell us about your Eden.

LEONE La mostra Eden è caratterizzata dalla presenza di alcuni temi che in questi anni hai

creato dagli stessi esseri umani e quindi imperfetto, non compiuto, cangiante, spesso mostruoso ma comunque vitale. La completezza non è umana è dunque per me necessario accogliere e comprenderne il limite, in questa imperfezione apparente si trovano le storie di ogni individuo e di come ha potuto rispondere alla complessità della vita e al mistero lacerante della morte.

RITA CASDIA I imagined a final Eden, or perhaps it would be better to say an Eden created by human beings themselves and therefore imperfect, unaccomplished, ever-changing, often monstrous but nonetheless alive. Completeness is not human, so for me it is necessary to embrace and understand its limits.

In this apparent imperfection lie the stories of each individual and how they have been able to respond to the complexity of life and the lacerating mystery of death.

investigato, quali sono per te gli aspetti nuovi?

CASDIA In passato ho ritenuto centrale esplorare le dinamiche amorose, in questi ultimi anni mi è sembrato più interessante soffermarmi sull'individuo, la costruzione della sua identità e gli inevitabili conflitti che lo animano. Ho riflettuto sul suo

LEONE The *Eden* exhibition is characterised by the presence of several themes you've been researching over the last few years. For you, what are the new aspects?

CASDIA In the past I have considered it essential to explore the dynamics of love, in recent years

Sessualità, corpo, dinamiche relazionali: sono sempre stati temi centrali nel tuo lavoro. Potresti spiegarci il motivo di questo interesse?

CASDIA I temi che hai citato sono fondamentali nella vita di ogni essere umano e rimangono ancora oggi dei tabù. È paradossale ma è così. Le emozioni in una società pseudo razionale continuano ad infastidire. Viviamo in un mondo comico e grottesco, di conseguenza con alcuni miei lavori ho cercato di metterlo in scena.

LEONE Ritieni che l'incessante fluidità di tutto il tuo immaginifico mondo sia un modo per sfuggire ai processi omologanti?

CASDIA È sicuramente un tentativo per scardinare una sovrastruttura tentacolare da cui ogni essere umano si ritrova intrappolato. Nati, cresciuti, pasciuti e proiettati da altri, da altro. Prendere coscienza è necessario ma

*malessere ma anche sulla possibilità di potersi emancipare da sé stesso e dagli altri. I video che trattano questi temi sono soprattutto *Stangliro* e *It's you*.*

*I have found it more interesting to focus on the individual, the construction of their identity and the inevitable conflicts that drive them. I have reflected on their malaise but also on the possibility of being able to emancipate themselves from themselves and from others. The videos that address these themes are mainly *Stangliro* and *It's You*.*

LEONE Sexuality, the body, dynamic relations: these central themes have always figured heavily in your work. Could you explain the motive / reasoning behind these interests?

CASDIA The topics you mentioned are fundamental in the life of every human being but still remain taboo today. It is paradoxical but that is the way it is. Emotions in a pseudo-rational society continue to trouble us. We live in a comic and grotesque world, and consequently I have tried to re-enact this through some of my works.

non basta. Per me diventa fondamentale innescare un processo di trasformazione che non si adegui mai al suo stesso schema o ad un punto di arrivo prestabilito. La parola sfuggire diventa quindi movimento e di conseguenza lo sguardo si apre continuamente a nuovi scenari.

LEONE Do you believe that the never ceasing fluidity of your imaginary world is a means of escape from conforming processes?

CASDIA It is certainly an attempt to dismantle a sprawling superstructure by which every human being finds himself trapped. Born, raised, nurtured and projected by others, by something else. Becoming aware is

LEONE *Storie* potrebbero essere il momento di riscatto del tuo *Stangliro*, il gioco della mutazione e cambiamento del singolo come atto di rivalsa contro gli automi che definiscono il corpo sociale in *Stangliro*?

LEONE Could *Storie* represent a moment of redemption from your *Stangliro*, the game of mutation and change of an individual as an act of revenge against the automi which define the social body in *Stangliro*?

LEONE Tra le questioni aperte, C'è quella della transizione come momento di passaggio e di sospensione, in cui non è detto che si ricerchi la conclusione di ciò che è fluido. Perché questa scelta?

CASDIA Perché viviamo nell'impermanenza che ci piaccia o no e l'unica via d'uscita è una fine che si spera arrivi il più tardi possibile. Cosa

LEONE Now for some open questions, This one reflects on transition as a moment of passage and suspension, in which one doesn't necessarily seek the conclusion of what is fluid.

necessary but not enough. For me, it is essential to trigger a process of transformation that never conforms to its own pattern or to a predetermined point of arrival. The word 'escape' therefore becomes 'movement' and consequently the gaze continually opens up to new scenarios.

Si, potrebbe essere il momento del riscatto e quindi della capacità di far cadere le sovrastrutture che ci abitano. Mostrare la propria fragilità diventa un atto di coraggio, al di là del bene e del male si diventa autentici.

CASDIA Yes, it could be the moment of redemption and therefore the ability to topple the superstructures that inhabit us. Showing one's fragility becomes an act of courage, beyond good and evil one becomes authentic.

fare nel frattempo? La vita ci chiede di reagire ai continui tumulti che si sviluppano nel tempo. Quest'ultimo ha la capacità di sospenderci e di trasformarci e rendere impercettibili le sue azioni. Subiamo e interagiamo con il tempo proprio per evitare una conclusione.

Why this choice?

CASDIA Whether we like it or not, we live in a state of impermanence and the only way out is an end that we hope comes as late as possible. What to do in the meantime? Life asks us to react to the constant turmoil that develops

over time. The latter has the ability to suspend us and transform us and render our actions imperceptible.

LEONE Il gioco è il linguaggio con cui affronti temi complessi e delicati, vuoi raccontare di questa scelta?

CASDIA I miei lavori si avvicinano molto al linguaggio del gioco perché utilizzo materiali "infantili": plastilina, peluche, penne con l'inchiostro

LEONE The game is the language with which you deal with complicated and delicate themes,

CASDIA My works draw many parallels to communication through entertainment as I use 'childish' materials such as plasticine, soft toys, and coloured ink

LEONE Video e disegni sono caratterizzati da tratti essenziali e mancanza di una contestualizzazione architettonica o riferimenti spaziali. Qual è la dimensione che proponi ?

CASDIA "Manca il terreno sotto ai piedi", ma anche il cielo e l'aria. Mi

LEONE Videos and drawings are characterised by essential features and the absence of architectural contextualisation or spatial

CASDIA «The ground is missing underfoot", but so are the sky and the air. It seems to me the only possible way to "represent" current reality. I have never been fascinated by horror vacui because emptiness can be explored and gives the possibility of eliminating perspective hierarchies and the devious supremacy

We suffer and interact with time specifically to avoid a conclusion.

colorato. Tutti materiali soft o che comunque riconducono ad un immaginario ludico. Mi diverte utilizzare questi materiali e immaginare che l'artefice delle mie opere non sia io bensì un bambino.

can you tell us about this choice.

pens. I only use soft materials or materials that lead back to playful imagery. I enjoy using these materials and imagining that the creator of my work is not me but in fact a child.

sembra l'unico modo possibile per "rappresentare" la realtà attuale. Non ho mai subito il fascino dell'horror vacui poiché il vuoto può essere esplorato e dona la possibilità di eliminare le gerarchie prospettive e la subdola supremazia dello sguardo guidato dalla sapiente disposizione delle forme.

references. What dimension are you proposing ?

of the gaze guided by the skilful arrangement of forms.