

MIND AND BODY AS RAW MATERIAL. POETIC AND POLITICAL EROTICISM IN THE WORK OF CLEO FARISELLI

MENTE E CORPO COME MATERIA PRIMA. EROTISMO POETICO E POLITICO NELL'OPERA DI CLEO FARISELLI

by / di Barbara Garatti

Cleo Fariselli stages places that envelop the senses. Cultivated during the years of her theatre studies and developed in the several performances that have studded the artist's career, this ability to think of the exhibition event as a sensory continuum means that her shows are striking because of the experiential dimension that the visitor embraces.

The concave shapes of the sculptures created over recent years (*Untitled*, raku ceramics modelled around anatomical casts of parts of the artist's body or *Ahu One*, vases whose cavity reproduces the mould of a head) attract and welcome the visions and the emotional result that everyone invests in them. These works are emblematic of the marked cognitive tension that animates the artist: a research that, drawing inspiration from mythology, science, psychoanalysis as well as from the contemplation of nature and reality, gives life to real paths of personal exploration with archetypal resonances. Cleo Fariselli's works have an explosive erotic charge whose sexuality per se is only one aspect among many. Eroticism that emanates from the work is, in fact, an atavistic impulse and at the same time a poetic dimension (that "love that moves the sun and other stars"), it is wonder, in balance between fear and attraction, before the unknown, the desire to overcome the intimate threshold of the individual to reconnect to something more universal. The osmotic exchange between internal and external reality

that the artist looks for and recreates in her works is one of the common threads that have crossed her work since its beginning. In the video performance *Me as a star* (2008, HDV video, 06' 45"), the artist dances far away from the mechanical eye that films her to the point where she becomes one with the landscape and resembles a star. In the black and white photographic series, *Untitled* (2010), which merged with the artist's book *Nocturnes* (2015, Onestar Press), Fariselli alternates astronomical photographs of stars with anatomical photographs of anuses, the inversion of the black and white of these latter transforms the subject into an ambiguous and provocative light source. With refined elegance she creates a visual assonance, a metaphorical bridge, between the sublime poetry of celestial observation and the most visceral erotic desire. But it is in the material works that, in recent years, Cleo has mostly focused her efforts, drawing on refined traditional techniques (Japanese raku ceramics, the ancient scagliola carpigiana technique) or experimenting with new materials such as the dental ceramic plaster of the *Gran Papa* series (2016). Emblematic is the performance *U.*, a format that she has proposed since 2012, often in collaboration with her father, a well-known pianist and experimental musician, Patrizio Fariselli. Aimed at small groups of spectators, *U.* is conceived as an exhibition that takes place in the hands, first of the artist and then of the participants, invited to physical contact with the works previously contextualized by the theatrical and gestural

Cleo Fariselli mette in scena luoghi che avviluppano i sensi. Coltivata negli anni di studi teatrali e messa a punto nelle numerose performance che hanno costellato la carriera dell'artista, questa capacità di pensare all'evento espositivo come ad un continuum sensoriale fa sì che le sue mostre colpiscano per la dimensione esperienziale che il visitatore fa sua. Le forme concave delle sculture realizzate negli ultimi anni (*Senza titolo*, ceramiche raku modellate attorno a calchi anatomici di parti del corpo dell'artista o vasi *Ahu One* la cui cavità riproduce la scultura negativa di una testa) attraggono e accolgono le visioni e il portato emotivo che ognuno riversa in esse. Sono opere emblematiche della spiccata tensione conoscitiva che anima l'artista: una ricerca che, traendo spunto dalla mitologia, dalla scienza, dalla psicanalisi così come dalla contemplazione della natura e della realtà, dà vita ad autentici percorsi di esplorazione personale dalle risonanze archetipiche. Le opere di Cleo Fariselli possiedono una deflagrante carica erotica di cui la sessualità in sé è solo un aspetto tra i tanti. L'erotismo che emana il suo lavoro, infatti, è una pulsione atavica e allo stesso tempo una dimensione poetica (quell'"l'amor che muove il sole e l'altre stelle"), è la meraviglia, in bilico tra paura e attrazione, di fronte all'ignoto, il desiderio di su-

interpretation of the artist. Imaginary materializations of which the eye is not the only referent, the works involved explore and combine the most varied techniques and materials, becoming real instruments of evocation, heightened by the immersive and surprising atmosphere created by the sounds of Patrizio Fariselli.

Barbara Garatti: *You once said to me, "I'm too empathetic, I wonder what would happen to me if I spent a lot of time alone in a forest... I would probably end up looking like lichens." I imagine you in the intricate tangle of your studio working on your Gran Papa series or studying the positions to give life to the casts of raku ceramics, to become familiar with the material until you merge with it: with slowness, patience and discipline, becoming one with the material you are using. What drives you to a relationship of this kind with the media you choose to use?*

Cleo Fariselli: Even if maybe you wouldn't say it, since I know myself, I'm a restless person, and I use a good part of my energies to try to keep these most impetuous and impulsive sides of me under control. It is as if I've never managed to get completely used to being alive and I often feel amazed about this, sometimes in a fierce, even unbearable way. I'm convinced that this side of me that is sensitive to wonder is one of the aspects of my identity that has led me to be an artist. From a certain perspective my works can be seen as a big catalogue of my

attempts to be in the world, to adapt to life and to communicate this experience to others. I experience works as "condensers and intensifiers of life" for me who is hungry for them and for others, whom I try to involve in this aesthetic/ecstatic impulse. For this reason, I find it important to cultivate an intimacy with them and with the media I choose: to stimulate the intensity necessary to give rise to a genuine creative experience.

BG: *I get the idea that eroticism becomes a practical attitude to connect apparently antithetical aspects of existence: the restless, irrational and crazy and the more rational, poetic and shareable. What does it mean to you?*

CF: Both artistic inspiration and erotic desire originate in the most intimate part of our feeling from the inclusion of an alterity that has struck us to the core. What can elicit in us an aesthetic and erotic impression is literally "beyond good and evil": maybe the pre-moral dimension par excellence, in which antithetical aspects coexist, developing in the secret sphere of imagination, often feeding off each other. These contrasting forces that we

Cleo Fariselli, exhibition view, *Calipso*, 2016. Photo Marco Davolio. Courtesy Clima Gallery, Milan; on the opposite page: Cleo Fariselli, *Gran Papa VI*, 2016. Photo Marco Davolio. Courtesy Clima Gallery, Milan

perare la soglia intima dell'individuo per ricollegarsi a qualcosa di più universale.

Lo scambio osmotico tra realtà interna ed esterna che Fariselli cerca e ricrea nei suoi lavori è uno dei fil rouges che ne attraversano l'opera fin dai suoi albori. Nella video-performance *Me as a star* (2008, HDV video, 06' 45"), l'artista danza lontanissima dall'occhio meccanico che la riprende fino a fondersi con il paesaggio assumendo le sembianze di una stella. Nella serie fotografica in bianco e nero *Senza titolo* (2010), confluita nel libro d'artista *Nocturnes* (2015, Onestar Press), Fariselli alterna fotografie astronomiche di stelle a fotografie anatomiche di ani, l'inversione di bianco e nero di queste ultime trasforma il soggetto in un'ambigua e provocante fonte di luce. L'artista con raffinata eleganza crea un'assonanza visiva, un ponte metaforico,

tra la sublime poesia dell'osservazione celeste e il desiderio erotico più viscerale.

Ma è nelle opere materiche che, negli ultimi anni, l'artista ha più concentrato il suo impegno, attingendo a raffinate tecniche tradizionali (la ceramica raku giapponese, l'antica tecnica della scagliola carpigiana) o sperimentando nuovi materiali, come il gesso dentistico dei *Gran Papi* (2016). Emblematica è la performance *U.*, un format che l'artista propone dal 2012, spesso in collaborazione con il padre, noto pianista e musicista sperimentale, Patrizio Fariselli. Rivolta a piccoli gruppi di spettatori, *U.* è concepita come una mostra che si svolge tra le mani, prima dell'artista e poi dei partecipanti, invitati al contatto fisico con le opere precedentemente contestualizzate dall'interpretazione teatrale e gestuale dell'artista. Materializzazioni immaginifiche di cui l'occhio non è il solo referente, le opere coinvolte esplorano e combinano le tecniche e i materiali più diversi divenendo dei veri e propri strumenti di evocazione, amplificati dall'atmosfera immersiva e sorprendente creata dalle sonorità di Patrizio Fariselli.

from the top: Cleo Fariselli, *Ahu One*, 2016. Photo Marco Davolio. Courtesy Clima Gallery, Milan; Cleo Fariselli, *Ahu One*, 2016, (detail). Photo Marco Davolio. Courtesy Clima Gallery, Milan; on the opposite page: Cleo Fariselli, *Untitled* (detail), 2018, raku ceramic, 23 x 45 x 32 cm. Courtesy Operativa, Rome. Photo Sebastiano Luciano

Barbara Garatti: *Una volta mi hai detto "sono fin troppo empatica, mi chiedo cosa ne sarebbe di me*

Cleo Fariselli, *Untitled (shoulder)*, 2018, raku ceramic, 43 x 32 x 31 cm. Photo Sebastiano Luciano. Courtesy Operativa, Rome

are made up of move regardless of what is socially acceptable. I'm convinced that cultivating a relationship with one's own inner being even in its most controversial aspects is a fundamental component of being an artist, in this sense my creativity has always been woven through with eroticism.

BG: *The work Edda (2018) recomposes itself in an underground dimension with respect to the floor surface of the exhibition space, letting us imagine an enormous creature moving sinuously on the surface of the water. With this work the position of the viewer is inverted: being on top creates a sort of uneasi-*

se passassi molto tempo da sola in una foresta... probabilmente finirei per assomigliare ai licheni". Ti immagino nell'intricato groviglio del tuo studio mentre lavori ai Gran Papi o studi le posizioni per dare vita ai calchi delle ceramiche raku, prendere confidenza con il materiale sino a fonderti con esso: con lentezza, pazienza e disciplina, diventare un tutt'uno con la materia che stai usando. Cosa ti spinge a un rapporto di questo tipo con i medium che scegli di utilizzare?

Cleo Fariselli: Anche se forse non lo si direbbe, conoscendomi, ho una natura inquieta, e buona parte delle mie energie le impiego per tentare di tenere a bada questi miei lati più impetuosi e irruenti. È come se non fossi mai riuscita ad abituarci completamente all'essere in vita e spesso me ne sento stupita, a volte in modo feroce, perfino insopportabile. Sono convinta che questo mio lato sensibile alla meraviglia sia uno degli aspetti della mia identità che mi ha portato ad essere un'artista. Da una certa prospettiva i miei lavori possono essere visti come un grande catalogo dei miei tentativi di stare al mondo, di adattarmi alla vita e di comunicare questa esperienza agli altri. Vivo le opere come dei "condensatori e intensificatori di vita" per me che ne sono affamata e per gli altri, che cerco di coinvolgere in questa pulsione estetica/estatica. Per questo trovo importante coltivare un'intimità con esse e con i medium che scelgo: per sollecitare l'intensità necessaria a dare luogo ad un'esperienza creativa genuina.

BG: *Mi sembra di capire che l'erotismo diventi un'attitudine pratica per mettere in comunicazione aspetti apparentemente antitetici dell'esistenza: quello inquieto, irrazionale, folle e quello più razionale, poetico e condivisibile. Cosa significa per te?*

ness, a slight sense of apprehension, at any moment a bubbling mouth could open ready to swallow him or her. The power of what lies beneath the surface takes shape unequivocally, those forces that really dominate the unconscious impulses and the attention of the viewer shift to a form of power that acts on a subliminal level. In a 2010 interview you wrote: "in the search for a continuously reformulated wonder I find a political value"¹ and more recently you have defined "imagination as a powerful instrument of engagement for both you and for the spectator."² Can the poetic and visceral eroticism of some of your works be open to possible political interpretations?

CF: In my opinion yes, but in a broad, existential sense. My professional ethics as an artist lies in the attempt to explore and share my inner world in the most sincere and free way, providing those who come across it with new stimuli and instruments of self-investigation. I believe that providing an example that is virtuous and cannot be labelled, in this sense, has a political value, especially in a historical period in which no one can really consider him/herself exempt from the influence of dehumanized and pre-packaged contents that the manufacturers of consent and social flattening secrete uninterruptedly on our lives.

NOTES

1. B. Casavecchia, *Cleo Fariselli. Il grado zero*, in "Flash Art", February 2010, p. 104.
2. A. Grimaldi Donahue, *Cleo Fariselli "Dy Yiayi" at Operativa Arte Contemporanea*, www.mousse-magazine.it, May 2018.

Cleo Fariselli, *Untitled (leg)*, 2018, raku ceramic, 43 x 32 x 31 cm. Courtesy Operativa, Rome

from the top: Cleo Fariselli, *Edda*, 2018, installation view. Photo Sebastiano Luciano. Courtesy Operativa, Rome; Cleo Fariselli, *Dy Yiayi*, installation detail. Photo Sebastiano Luciano. Courtesy Operativa, Rome

CF: Sia l'ispirazione artistica che il desiderio erotico nascono nella parte più intima del nostro sentire dall'inclusione di un'alterità che ci ha colpito nel profondo. Ciò che può suscitare in noi un'impressione estetica o erotica è letteralmente "al di là del bene e del male": forse la dimensione pre-morale per eccellenza, nella quale aspetti antitetici convivono, sviluppandosi nella sfera segreta dell'immaginazione, spesso alimentandosi a vicenda. Queste forze contrastanti che ci costituiscono si muovono incuranti di ciò che è socialmente accettabile. Sono convinta che coltivare un rapporto con la propria interiorità anche nei suoi risvolti più controversi sia una componente fondamentale dell'essere artista, in questo senso la mia creatività è sempre stata intessuta di erotismo.

BG: *L'opera Edda (2018) si ricomponde in una dimensione sotterranea alla superficie del pavimento dello spazio espositivo, lasciando immaginare un'enorme creatura muoversi sinuosamente a fior d'acqua. Con quest'opera la posizione dello spettatore si inverte: stare sopra crea una sorta di soggezione, un lieve senso di inquietudine, da un momento all'altro potrebbe aprirsi una bocca gorgogliante pronta ad inghiottirlo. Prende forma in maniera inequivocabile il potere di ciò che sta sotto la superficie, quelle forze che realmente dominano le pulsioni inconsce e l'attenzione dello spettatore si sposta su una forma di potere che agisce a livello subliminale.*

In un'intervista del 2010 scrivi: "nella ricerca di una meraviglia continuamente riformulata trovo un valore politico"¹ e più recentemente hai definito "l'immaginazione un potente strumento di engagement sia per te che per lo spettatore"². Può l'erotismo poetico e viscerale di alcune delle tue opere essere aperto a possibili interpretazioni politiche?

CF: A mio avviso sì, ma in senso ampio, esistenziale. La mia etica professionale come artista risiede nel tentativo di esplorare e condividere nel modo più sincero e libero il mio mondo interiore, fornendo a chi si imbatte in esso nuovi stimoli e strumenti di autoindagine. Credo che fornire un esempio virtuoso e non etichettabile, in questo senso, abbia un valore politico, soprattutto in un periodo storico in cui nessuno può dirsi realmente esonerato dall'influenza dei contenuti disumanizzati e preconfezionati che le fabbriche di consenso e appiattimento sociale secermono a getto continuo sulle nostre vite.

NOTE

1. B. Casavecchia, *Cleo Fariselli. Il grado zero*, in "Flash Art", febbraio 2010, p. 104.
2. A. Grimaldi Donahue, *Cleo Fariselli "Dy Yiayi"* at *Operativa Arte Contemporanea*, www.mousse magazine.it, maggio 2018.