

Artribune

ISRAEL

YEAR I ♦ NUMBER 0 ♦ SUMMER 2015 ♦ TRILINGUAL

BIMESTRALE - POSTE ITALIANE S.P.A. SPED. IN P.A. 70% - ROMA - COPIA EURO 0,0001

INSIDE
EXPO2015

ISRAEL:
THE ART MAP

VENICE BIENNALE:
INTERVIEW WITH TSIBI GEVA

COLORFOOD

DESIGN MUSEUM
HOLON

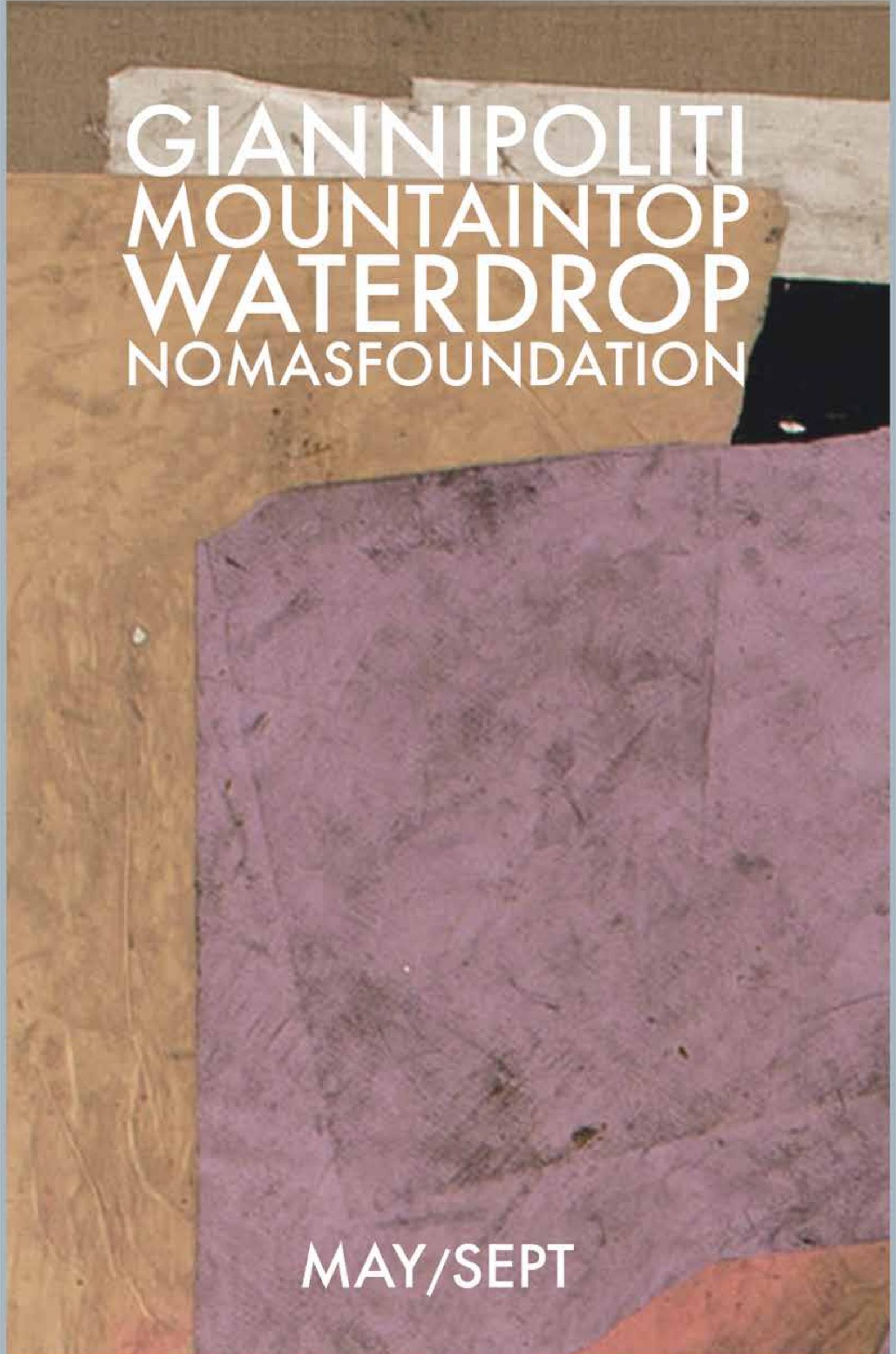
ISRAEL ALL
OVER THE WORLD

ISRAEL
EXPO MILANO 2015

 ISRAELE
Ufficio culturale Ambasciata di Israele - Roma

GIANNIPOLITI
MOUNTAINTOP
WATERDROP
NOMASFUNDATION

MAY/SEPT

"Our bodies
"I nostri corpi
are our gardens"
sono i nostri giardini"

William Shakespeare

The natural
choice

Open
your vegetarian
art restaurant
franchise

ilmargutta.com

DIRECTOR

Massimiliano Tonelli

VICE-DIRECTOR

Marco Enrico Giacomelli

EDITOR IN CHIEF

Giorgia Calò

NEWS EDITING & PROJECT MANAGEMENT

Santa Nastro

CONTRIBUTORS

Christian Caliandro
Elazar Cohen
Raphael Gamzou
Hadas Maor
Santa Nastro
Daniel Reichel
Ronit Sorek
Aldo Spinelli
Carlo Spinelli
Arianna Testino
Giulia Zappa

GRAPHIC DESIGN

Alessandro Naldi

TRANSLATIONS

Christian Caliandro
Sarah Kaminski

REFEREES - HONOUR COMMITTEE

Galia Bar Or
Marisa Fox Bevilacqua
Martina Corgnati
Ruti Direktor
Galit Gaon
Drorit Gur Arie
Avi Lubin
Aya Lurie
Hadas Maor
Edna Moshenson
Alfredo Pirri
Raffaela Sciarretta
Ronit Sorek

ARTRIBUNE ISRAEL - ISSUE ZERO
IS PUBLISHED WITH THE SUPPORT OF

Israel Ministry of Foreign Affairs

Israel Pavilion Expo Milano 2015

Embassy of Israel – Cultural Department

COVER

Tsibi Geva, *Archeology of the Present*,
The Israeli Pavilion at the
56th International Art Exhibition
la Biennale di Venezia, 2015.
Photo: Elad Sarig

PUBLISHED by Artribune srl
via Ottavio Gaspari 13/17
00152 Roma - Italy
redazione@artribune.com

PRINTED by CSQ - Centro Stampa
Quotidiani via dell'Industria 52
25030 Erbusco (BS) - Italy

DIRETTORE RESPONSABILE
Marco Enrico Giacomelli

FOR ADVERTISING AND SUBSCRIPTION
israel@artribune.com

Architecture, eco-sustainability, the fields of tomorrow. The focus dedicated to Expo 2015 and to the Israeli Pavilion begins with the words of the journalist Daniel Reichel...

Art to eat. History of food (in Israel), of its relationship with art and other aspects. An overview of "edible" artworks from Futurism to Giuseppe Stampone.

Hadas Maor leads you in the curatorial concept behind Tsibi Geva's exhibition. The Biennale focus, "inside the Pavilion", continues.

Already famous all over the world, Israeli design has also a museum. In Holon, near Tel Aviv, it is "big and strong". Giulia Zappa writes about it.

...while Elazar Cohen, Commissioner of the Israeli Pavilion at Expo 2015, explains its contents and its political and international dimension in an interview by Giorgia Calò.

14

Tsibi Geva, the artist representing the Israeli Pavilion at the Venice Biennale, tells about himself and his work in an interview by Giorgia Calò.

The difference between food and fashion? You can't eat the models and food doesn't need to wee-wee every five minutes. Dan Lev's words, in this chat with Giorgia Calò.

Christian Caliandro guides us in a Israeli tour, searching for art spaces. Among Museums, public and private institutions, galleries and non-profit spaces, with a map of Israeli art.

The whole art agenda, with prizes and exhibitions in Israel, in Italy and all over the world. Arianna Testino traces the route of the next season.

Some of his artworks based on iconic images from Israeli culture: Gal Weinstein is an artists constantly trying to stay as curious as possible. Working without distinction with installation, sculpture, and video. An interview by Santa Nastro...

34

RAPHAEL
GAMZOU

I am happy to present this new publishing project that sees, once again, the collaboration between Italy and Israel.

Artribune, the famous Italian free press dedicated to the contemporary art with its many aspects from visual arts to design, from architecture to cinema, from fashion to food, launches today this new, ambitious project.

It is the Israeli version of Artribune that will have the same modalities of distribution, page layout and content management of the original magazine, but with a look on the Israeli artistic and creative scenario. Indeed, Artribune Israel is a magazine of contemporary art and culture that tells the vibrant scene of Israel, paying attention both to what happens in the country and to the experiences that bring the Israeli creativity throughout the world.

Which best occasion to present the pilot number of the magazine than the two international showcases of Milan EXPO 2015 and of the Venice Biennale, hosting the respective Israeli Pavilions?

In this way, an international cooperation starts, that launches the free press at the same time in Italy and in Israel, hoping that this could become a fundamental vehicle for the communication of the exciting cultural scene that the country is currently living.

For these reasons the Israeli Ministry of Foreign Affairs has sustained the project and its authors from the very beginning, wishing them good luck for the realization of this mission.

AMBASSADOR
DEPUTY DIRECTOR GENERAL
HEAD OF THE DIVISION FOR CULTURAL AND SCIENTIFIC AFFAIRS
ISRAEL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

ELAZAR COHEN

The Israeli Pavilion joins the most advanced technologies to thousand-year old traditions, celebrating the research spirit and the curiosity of Israeli people. The Pavilion's logo is inspired to the prayer for the Peace and the Justice in the Psalm of King David (Psalm 85-12) and reflects through a graphic interpretation of the word "truth" (מֹתָא) the key concepts, the colors and the creative energy of a people that made the desert flourish: "*Truth springs from the earth and righteousness looks down from heaven.*"

Only the one who searches and spreads the truth will see the fruit of his success. The concept of the search for truth is deep-rooted in the Hebrew culture and is expressed in the study of the Torah. Thanks to the values, to the teachings and to the study method of the sacred texts the Israeli society was able to discuss and interrogate reality with the aim of innovating and advancing. In this way, the Start Up Nation is born.

In Hebrew, the word "truth" (מֹתָא-emet) is composed by the first letter of the alphabet, Alef, by the central one, Mem, and by the last one, Tav: this gives an important significance to the alphabet itself. But this is not the only concept of our history connected to the themes of Expo 2015.

According to the Jewish tradition, every seven years the fields have to rest: it is prohibited to plant, cultivate, reap or pick fruits, in order to let the nature restoring its rhythms. The *schmita* (שְׁמִיטָה), the sabbatical year of the soils of Israel that falls this year is an example of how the Jewish culture has always been careful to the farming sustainability. It is truly symbolic that the *schmita* Expo 2015 coincides with the responsible message promoted by Expo. Besides, we remember that the Jewish agriculture tradition imposes to dedicate a portion of soil at the edges of the fields to the poors: the concept of donation (*Tzdaka*) has not to be an end in itself but strictly connected to the justice (*Tzedek*), the justice of an altruist and open economy and society.

It is with this spirit of sharing, justice and truth that in Expo 2015 the Ministry of the Foreign Affairs and the Israeli Goverment make available the results of the technological and scientific research. To let prosperate the fields of tomorrow, for a better future. From Israel, at the service of mankind.

GENERAL COMMISSIONER
ISRAELI PAVILION – EXPO MILAN 2015

GIORGIA CALÒ

I am proud of presenting this new publishing project signed by Artribune. A challenging work that had a long time of gestation, if we think that the first meeting about it between me and Massimiliano Tonelli was in 2012. Three years have passed, the necessary time to structure at its best a magazine that wants to talk to a country that is so complex in its multicultural and multidisciplinar dimension.

Artribune Israel is born with the will to offer a transversal look at the great creative season that the country is living in the last years. The long-awaited presentation of the Israeli pavilions for the Milan EXPO 2015 and for the Venice Biennale, the prizes that confirmed the excellence of the Israeli authors in different fields – from literature to cinema, from exhibitions to the great events organized in foreign countries that allowed the viewers to know artists and entire collections from the most important museums of the country, are only some of the treated topics. Indeed, this issue tells also about what happens in the nation, about the extraordinary excitement that involves museums, galleries, non-profit spaces and academies, within an art system able to present and represent the Israeli creativity in all its forms and aspects.

This is the mission of Artribune Israel, a valid means to know new and different cultural and creative realities, with the witty attitude and the attentive gaze that characterize Artribune from its birth.

An article on the Israeli Pavilion at the EXPO 2015 in Milan opens this issue. The Universal Exposition, defined by Walter Benjamin "the place of commodities' celebration", returns to Italy after more than a century from the first presentation in Milan in 1906, with a really universal subject as nourishment. An interview to the commissioner Elazar Cohen follows, to understand projects and expectations of the Israeli Pavilion. We speak about the Pavilion at the Venice Biennale through the words of the protagonists, with an interview to Tsibi Geva, followed by an article signed by the Pavilion's curator, Hadas Maor.

These articles, as the following ones, tend to delineate a portrait of the Israeli research, highlighting its historical relevance and its relationship with the Western investigations.

In this sense the work of a young reality as the Italy Israel Foundation for the Culture and the Arts, wanted by the Ministries of the two countries to promote the cultural exchange expressed in the creative excellences, must not be undervalued. Also the work of the Cultural Department of the Israeli Embassy in Italy, that together with the Israeli Ministry of Foreign Affairs believed in this project from its very beginning, has a fundamental role in conveying the cultural dialogue in every aspect. The same has to be said for the Italian Embassy in Israel, that through the Italian Institute of Culture is able to bring all the creativity that the "*Belpaese*" can offer.

Therefore, the relationships between Italy and Israel are constant and lasting with the aim of underlining the cultural exchange between these two countries, not only geographically close. In these terms, Artribune Israel intervenes in a scenario able to value international voices oriented to support and promote Israeli contemporary art.

MASSIMILIANO
TONELLI

hy does a magazine of art, culture and creativity that is still, somehow, a start-up decide to expand internationally in a country like Israel?

Artribune was born in April 2011, and during four year has established itself at a national level as an innovative publishing case, especially thanks to the ability of succeeding not only in its sector of pertinence (the traditional art publishing) but also in adjacent fields. In these 48 months we became contents' providers for public institutions (the Province of Rome), we realized applications for smartphone together with big private patrons (the recent app dedicate to street art made in collaboration with Toyota), we launched an international platform dedicated to the job offers and searches (<http://jobs.artribune.com>), we planned and conveyed the cultural contents of a corporation like GTECH-Lottomatica and we projected and managed the website of the *SkyArte* broadcaster. We worked also with important institutions realizing special issues and dedicated publishing projects. We showed our skills non only in our profession, but also as complete communication partners, and we did this in years that for Italy were and are characterized by a terrible economic crisis.

In spite of all this and of all our country's criticalities, the necessity of expanding our model outside of Italy was always present. Why Israel? What kind of reasoning led us to this result? First of all, the commitment of Giorgia Calò who had this intuition three years ago and who developed it persistently; in the second place, there was the intention of our firm to expand internationally in a different and peculiar way compared to other art magazines. Therefore, no London, New York or Berlin. We decided from the very beginning to orient ourselves towards destinations with specific characteristics: a vibrant creative, artistic and productive activity; a not so developed publishing activity; a proximity with Italy; a good economic growth. In this sense, Israel emerged as the perfect destination for a cultural and entrepreneurial expansion of our model and of our brand. The contents of this zero issue – that has to be read as a call for all the economic realities of the country that want to support the following issues – demonstrate this aspect: we had the privilege of describing a country with very few equals in Europe and in the Mediterranean area in regard to the creative excitement. Hereafter, we want to do it periodically, thanks to Artribune Israel, and thanks to your closeness.

FIELDS OF TOMORROW

the Israeli Pavilion at Expo 2015

by DANIEL REICHEL

The desert and the barren earth will exult; the desert will rejoice and bloom", the prophecy of Isaiah says. A few words that sum up the commitment and the ambition cultivated by the Israeli farmers during decades: to create life in Eretz Israel, also where the climatic conditions would have suggested to many to desist.

The lack of water and of natural resources, the dryness of the terrain, the heat are some of the obstacle that Israeli farmers and scientists faced and face still now. But the adversities were an incentive to find some answers, to look at the future and to build the progress, to realize the "Fields of Tomorrow", as said by the title chosen for the Israeli Pavilion, among the protagonists of the Expo Milano 2015. For its capacity of opening new ways in the world of agriculture, thanks to technological innovation and to a constant scientific research, this issue is at the center of the Israeli

Pavilion: a 2400 meters space, projected by the Israeli architect and realized by the team Avs, an example of how the Hebraic State has become one of the most advanced countries in the cultivation techniques, in the eco-sustainable production and in the saving of water resources.

The Israeli presence at Expo was conceived to represent "the nature of the Israeli people, never resigned to the reality but aimed at doing everything possible to improve it", as Elazar Cohen, Israeli general commissioner at the Milan international exposition, declared. The first representation of this concept is the structure of the pavilion (promoted by the Israeli Ministry of the Foreign Affairs and sponsored

by the Keren Kayemeth LeIsrael – Jewish National Fund, KKL-JNF) the fulcrum of which are the seventy meters (twelve in height) of the vertical field: a cultivated row with a strong visual impact that

will change color during the months, following the rhythm of nature. This vertical field, as Knafo explains, "is composed by cultivable modular units. Every form contains a computerized system of drop irrigation that optimizes the growing conditions of the plants.

Wheat, rice and corn, the main vegetable alimentary resources, will grow on the vertical field creating a mosaic of textures, perfumes and colors". It is not only a fascinating aesthetic proposal. The project presents to the viewer – developing it – the concept

of Vertical Planting, that is spreading in different parts of the world but that in the Mediterranean area is still relatively unknown. It is a method of cultivation that allows to save and optimize the territory and the water. "Imagine a future where food can be cultivated on the buildings' façades – Knafo declare in a recent interview to archipanic.com – the technology Vertical Planting will allow to architecture to become an active part in the production of energy, in the treatment of the grey waters (domestic waters from showers, bathtubs and washbasins), in the purification of the air in the buildings, and these fields will be built mostly with recycled materials.

A sustainable urban life will encourage the people to produce their own food and to cultivate vegetables and herbs inside their own living spaces". So, the vertical field of the Israeli Pavilion fully reflects the concept of the Milan edition of Expo, "Feed the Life, Energy for the Planet", ori-

The Israeli presence at Expo was conceived to represent "the nature of the Israeli people, never resigned to the reality but aimed at doing everything possible to improve it"

The lack of water and of natural resources, the dryness of the terrain, the heat are some of the obstacle that Israeli farmers and scientists faced and face still now. But the adversities were an incentive to find some answers, to look at the future and to build the progress, to realize the "Fields of Tomorrow", as said by the title chosen for the Israeli Pavilion, country among the protagonists of the Expo Milano 2015. The entire story in an article by Daniel Reichel

ented towards a redefinition of food production functional to nourish people and sustainable for the planet.

Let's get back to the Pavilion placed in the very heart of Expo, in the crossing between *Cardo* and *Decumano* – the major roads of the great Milan exhibition – where the Italy Pavilion rises and where the four sinuous sculptures by Daniel Libeskind are positioned (renamed *Expo Gates* or also *Expo Trees*, and realized by the famous architect together with Siemens). The Israeli space is geographically at the center of the attention and is divided into four areas: in the waiting room, the visitors are entertained by exhibitions that use technology to create, in the definition of Elazar Cohen, 2.0 magics. Interactive performances side by side to videos projected on the wall that interact with the viewer. Then, the first part of the exhibition tells the story and the lives of three generations of farmers. A temporal path

will show how the dream of David Ben Gurion of making bloom the desert of Negev (covering 13.000 of the total 22.000 square kilometers of Israel, more than half the surface of the country) has been a possible project in only three generations. All thanks to a primary sector in a continuous evolution that uses high tech to attract new generations, as Yoram Kapulnik, director of the Volcani Center, one of the Israeli avant-garde centers for agriculture, explained. Mi-dor ledor, from generation to generation (as recited by the Haggadah od Pesach, the story of the Hebrew Easter), there was a passage oriented to make the exploitation of the scarce resources economically and ecologically sustainable.

There was the will to build

a know-how that, for example, made the Hebraic State a leader in the drop irrigation, a technique that avoids the waste of water during this delicate phase of the cultivation and that is told inside the Pavilion. The visit continues

with a video clip of a forest planted by the Keren Kayemeth LeIsrael, environmentalist Hebraic organization founded in the mandatory Palestine that has planted 240mln of trees in Israel. "The KKL – Ruggero Gabbai,

presidents of the Expo Commission of the Milan City Council, remembers – sponsored half of the Israeli Pavilion and 300 of its delegates, from different countries of the world, will come in September in Milan to visit it".

Third step of the Pavilion, a

huge dark room where lights project in the sky a virtual field and videos dedicated to four avant-garde projects, among which the application of digital and satellite technologies to the management of the fields and an innovative project of irrigation in Africa. The last space is dedicated to taste, with the restaurant that proposes a sample of the heterogeneous Israeli food, the result of many cultures and traditions of the diverse Hebrew migrations present in the country (where more than 120 nationalities that live together). From Russia to Morocco, from Poland to Iran, the flavors are protagonists with a space dedicated also to the Hebrew Italian cookery.

So, the Israeli Pavilion wants to be an experience that involves all the senses, from the eyes to the taste, as like as a space of reflection to continue to work and invest in the "Fields of Tomorrow".

FIELDS OF TOMORROW

Interview to Elazar Cohen, commissioner of the Israeli Pavilion

by GIORGIA CALÒ

The title of the Israeli Pavilion is "Fields of Tomorrow". Why this choice?

This title was chose by the AVS group, the winner of the competition to build, project and create all the Pavilion's contents. I would like to tell you what is behind the title.

You have to know that Israel, given its dimension and its scarce natural resources, is not a global supplier as Canada, Russia or Ukraine. Israel can supply the needs of the local population, but cannot engage in an international export. But what we can do is to give ideas and innovations to the world. We can offer innovative services, that do not depend on the earth or on the number of the people, or on the quantity of water, but on the attitude and on the values of the Israeli people, that date back to thousands years ago. I tell you a story. A person asked me to talk about the Pavilion giving an image of Israel as a young

nation. Not that I disliked the idea, but it disturbed me in some way. Soon after, I saw a photograph of a Israeli young man with talled and tefillin (prayer objects worn only by men, ndr) praying at the Wailing Wall, and I thought "he is a young man under 28 years but he is usyng 3000 years old objects". Then I understood that this is exactly the idea that I want to convey in the Pavilion, the idea that moves Israel: a young nation that could not look at the future if it was not so strongly connected to its past, to its history.

Generally, after the military service the Israeli young people want to travel, make some life experiences. The world, the future is open to them, and they

are able to catch it because they have something behind their shoulders: a past made of history, of study of precepts and values. So, returning to your question, "Fields of Tomorrow" is projected towards the future and in the

Pavilion we want to demonstrate that this direction doesn't begin now, in the present, but 3000 years ago. This is our idea of Tomorrow. History is essential to the future's development.

A nation that hosts young people from all over the world, characterized by a heterogeneous population

The Pavilion, conceived by David Knafo, occupies 2400 square meters. How is it structured?

The form of the Pavilion retraces the geography of the State of Israel, long and narrow. Knafo had the idea of creating a 60 meters vertical field that covers almost

the entire pavilion, 100 meters high. This space/corridor has been an architectural challenge and we tried to face the problem exactly as it happens in Israel, a reduced territory where we need to find the necessary space for tourism, architecture, agriculture, transports, etc. We started to work on the heights in order to solve these problems of space. The pavilion was conceived exactly in this way: we cultivate in vertical clearing the space underneath and dedicating it to other activities; it will be divided into three rooms ready to receive the visitor. In this way we exploited the entire space, its whole volume and not only the surface.

Which kind of messages and visions the pavilion wants to communicate? Which event, from your point of view, is able to influence the Israeli opinion? A few months ago, during the presentation of the pavilion, you stated that the objective is

"The first news of Israel in the newspapers or on TV are about politics, often in its negative declination; then we receive positive news like culture, technology, tourism, etc. We would like to change the sequence of these news: Israel must be identified with its qualities."

The Israeli Pavilion at the Expo told by Elazar Cohen, General Commissioner

to "show the truce face of Israel, instead of the one appearing on newspapers."

One of the reasons for our relevant investments in Expo is that of showing the different aspects of Israel. We would like to change the attitude of the public towards us. The first news of Israel in the newspapers or on TV are about politics, often in its negative declination; then we receive positive news like culture, technology, tourism, etc. We would like to change the sequence of these news: Israel must be identified with its qualities.

Therefore, our aim is to show the many faces of this country, a nation that hosts young people from all over the world, characterized by a heterogeneous population composed by different ethnic groups and religions that live together in peace. There are Russians, Bedouins, Ethiopians, Muslims, Christians. We have to underline the cosmopolitan and colored side of this land.

It is sufficient to look at the new Israel's logo: the used color indicate the dialogue between Israel and the rest of the world. Israel is not an isolated country; it is a very important part of this world, and its cooperation is required by many countries, in different sec-

tors: farming, academy, science, business. The Israelis travel in the world, the world comes to visit Israel: these are our objectives, to demonstrates that this society is open, "multifaceted", liberal, welcoming, very advanced and with a very ancient history. It is not a bunker in the desert with the cannons pointed towards the enemies as unfortunately someone imagines.

In the pavilion, besides eco-tech, agriculture and sustainability, a part is dedicated to food, as the theme of the Expo requests.

There will be also "Color-food", a photographic exhibition by Dan Lev. Could you please tell us something about it?

In principle, we want to demonstrate that also food in Israel is advanced. Food is generally considered traditional: when we talk about food we usually think about the mother's or grandmother's kitchen. We have a cookery of many "mothers" and "grandmothers": there is food

Through his artworks, Tsibi reflects Israeli's reality, but in peace. It is what we want to recreate in our pavilion

from Syria, from Italy, from Morocco, from USA, etc. Dan Lev's exhibition interprets the diversity of the Israeli food in a very visible way: the color. So, the Moroccan food is yellow, the Italian one is red, the Syria none is colored, and so on. Therefore, it is through colors that we can see the different Israeli cookings.

The Israeli Pavilion is positioned beside the Palazzo Italia: is it a wanted choice, or a casual one? Which are the relationships with Italy?

We are honored to be in a central place, so close to Italy. It is a great honor, but also a great responsibility. For this reason, we want to create a pavilion with appropriate contents for this location, and we hope that our neighbors will like what we are doing. The proximity of the two pavilions represents in a good way the accordance between Italy and Israel, not only at a governative level. The relationships between the two countries overstep the formal institutions, because they are relationships between two civil society. The dimension of these connections

concerns many sectors: the academic one, the tourist one, the scientific one and also the political one. Almost fourteen years ago we signed a very important agreement, and we are very active in different fields. So, the proximity between the pavilions reflects the one between the societies.

The title of Expo is "Feeding the Planet, Energy for Life". A title that perfectly fits with the mission that Israel is pursuing: let

bloom a land that owns scarce natural resources. What do you expect from the other participating countries?

In my opinion, every country interprets this general theme according two its own characteristics: I can imagine gigantic countries like Canada or Ukraine that literally feed the planet with their own cultivations. These cases are obviously very different from Israel that, given its dimensions and the scarcity of water, faced its need through technology. In this way, we valued very much the natural resources preserving them. Today, the world is starting to pay a lot of attention to this type of operations. If we think, for example, about the use of water, now today everyone is talking about saving the resources and to use them in an intelligent way: we have thought about it for a long time.

The 2015 Expo coincides with the Venice Biennale. As you know, this year Tsibi Geva was chosen to represent the Israeli Pavilion. After many editions dedicated to videoartists, a painter/sculptor and a kind of, let's say, traditional art, come to the front of stage. What do you think about it?

As Tsibi Geva shows in his painting, I am persuaded that we can create a dialogue between Israeli and Palestinian people. Through his artworks, Tsibi reflects Israeli's reality, but in peace. It is what we want to recreate in our pavilion, the Israel reality that contains many diversities.

A wish to accompany this new challenge?

We Sephardic Jews raise a prayer during the nights until dawn, starting 49 days before Yom Kippur (day of penance for the Jewish people, ndr). A prayer says: "Our Lord in the skies bring peace to the world and give fullness". This is our wish to the world.

DAN LEV COLORFOOD

by GIORGIA CALO

The Futurists in their *Futurist Food* manifesto (1920) and in the *Manifesto of Futurist Cooking* (1930) gave relevance to the form and to the color of the courses. For the Italian avantgarde, the dishes became "complex savory sculptures, where the original harmony of form and color nourishes the eye and excites the fantasy before tempting the mouth". In this sense, your work is conceptually Futurist, isn't it? An aware approach to food follows an itinerary of the senses. The first one is the sight: you see the food with your eyes, perceiving its colors and its consistency. Then the sense of smell; you find the taste only at the end. In *Colorfood* the viewer doesn't face a simple dish, but an artwork: we see a research made of inspiration and creativity, that starts from a color and an image and tells a story to reach another image. In *Colorfood*, I wanted to draw attention to the Chefs when they express their creativity outside the traditionally intended dish. If the Manifesto of the Fu-

turist Cooking wants to underline this way... then yes, my work is conceptually close to Futurism.

The relationship between art and food is a very ancient question, that philosophy posed with Plato. Today this issue is more alive than ever, and it tests the chefs' creative skills. We often interrogate ourselves about the aesthetics of the food and about the art's status in the age of technical reproduction. In your opinion, is cooking really a form of art?

As I said, the idea of *Colorfood* is to bring food where it can be art, that is to say outside the plate. For example, I do not consider as art the food porn, the spectacular and glamour visual presentation of cooking and food. *Colorfood* gives to the chefs an abstract stage to express their creativity as artists, not (only) as

cooks. This is the key and the connection between food and art in *Colorfood*: the chef is the actor of the opera.

Your first shooting was made in march 2014, a year ago. How much remains and what has changed during the process, in respect to the initial idea of *Colorfood*?

From the very first photographic shooting for *Colorfood* nothing changed in the approach to the project. We were always and will be faithful to the original idea. *Colorfood* was very enriched thanks to the Chefs that collaborated, with great participation and comprehension and enthusiasm. All of them used the occasion of creating a special, abstract work that could represent a window, also an intimate one, to their world and to their food.

If the Manifesto of Futurist Cooking wants to underline this way... then yes, my work is conceptually close to Futurism.

Every photograph proves the personal idea of beauty of the chefs portrayed by you. The famous chef Gualtiero Marchesi, considered the founder of the new Italian cookery, states that "nice is good". Do you agree with him?

Goodness and beauty are not the concepts and the terms related to *Colorfood*. We are at a deeper level. We are talking about inspiration, creation, fantasy, dream, interior world, love and memory.

I like very much the idea that behind the image of a dish there is an image that inspired the dish itself. For example, citing some of them: the volcano of Bonetta Dell'Oglio, the portrait of U Giancu, the sunflowers of Avi Steinitz, the Kate Moss' portrait of Efrat Enzel. Where do the single inspirations come from? First of all, the inspiration comes from the Chefs' private world. It can be a memory, a landscape, an artwork. It can belong to daily life, or to the past. It can be a message tied to the political agenda or it can be related to the domain

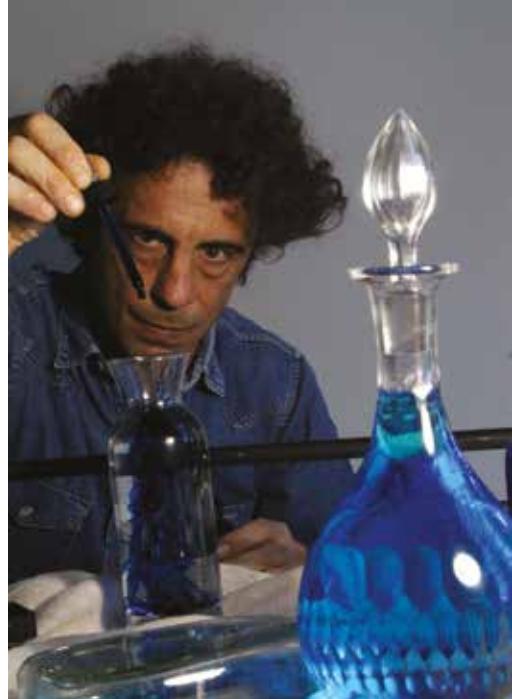
Shooting Antonello Colonna

Shooting Giancarlo Morelli

Shooting Tommaso Fara

Colorfood is an artistic project conceived by the Israeli food photographer Dan Lev and by the Creativity Lab ICPO for the Israeli Pavilion at Expo Milano 2015. The exhibition is composed by 34 couples of photographs, each one portraying the dish of a famous chef (17 Italians and 17 Israelis), which were asked to realize a food artwork, starting from an image and drawing inspiration from a color. In the shootings with the chefs, conceived as authentic happenings realized in Italy and in Israel, Dan Lev represents and idea of food mixing with art, revealing affinities and differences between the culture and the tradition of the two countries, without neglecting all the phases of the preparation, from the idea to the creation, from the tasting to the "mise en place". We interviewed Dan Lev, asking him some questions about the birth and the realization of this project.

of dream and fantasy. This is the very core. For me, it is important to show to the public the creative process that precedes and accompanies the final work. In this sense, the image that functions as an inspiration is as important as the photograph that I shoot, because they are the two extremes of the creative process.

Israeli food is extremely different from the Italian one, so based on its roots: instead, the Israeli one is heterogeneous, rich of contaminations coming from every part of the world. Did you consider the cultural differences in your photographs?

This is a really important and interesting question. I am sure that the public could barely distinguish the nationality of the Chefs from my photographs. But focusing on the images chosen by them... then all the cultural differences emerge. It is an invitation to consider the exhibition also in this perspective.

The Italian cultural identity could be summarized, in the

global imaginary, with "art", "design", "fashion", and "food". With which terms you would identify the Israeli culture? Now that you ask me, I realize that I would identify some terms to describe well both Israeli cultur and food: "history", "Judaism", and "roots", but I would undoubtedly add "hi-tech".

Also the words that you used fot the Italian cultural iden-tity are able to describe the Israeli one. It's non coincidence that Italy and Israe successfully col-laborate in these sectors.

I know that you often transform your studio in Tel Aviv in a home restaurant to host private dinners where food is narrated with images. It is a very social idea, that is in some way connected to the latest Milan tendency conceived by the gallerist Rossana Ciocca: the public

is invited, through the social networks, to a dinner with all the guests dressed in white (the color as a central element recurs here). Do you know about these urban dinners, and what do you think about them?

I know these social tendencies and I think that, in the end, the food is always the truly glue and the reason for success. It is not a nice framework or a particular setting that make special these meetings.

Being original is more and more difficult, because it seems that everything has already been invented and realized

You have a past experience as a fashion photographer. Did you find differences or similarities between glamour photographs and gastronomic photographs?

The great difference between food photography and fashion photography is that you can't eat the models and that food doesn't need to wee-wee every five minutes.

Today the *haute cuisine* is considered a particular form of design, and often (as you demonstrated) it builds a relation with art when it has a communicative and relational motivation, in addition to the creative one. In your point of view, will the future food design be an artistic language, as today happens with photography, videoart and performance?

I think that Colorfood has introduced a new universal language of food and art. For this reason, after Expo we will move from country to country and we will involve chefs all over the world. Being original is more and more difficult, because it seems that everything has already been invented and realized. But if you take something that already exists, and you merge it with other elements changing the point of view you can still create something new and fresh. If food design will become the next artistic language, this will depend on the originality and creativity of a artist or of a designer.

Chef: Israel Aharoni
Color: Purple
inspiration Image: Dan Lev
Styling: Gil Atlan

Chef: Victor Gloger
Color: Yellow
Inspiration Image: Salvador Dali
Styling: Keren Barak

Israeli & Ita

Photo by Dan Lev

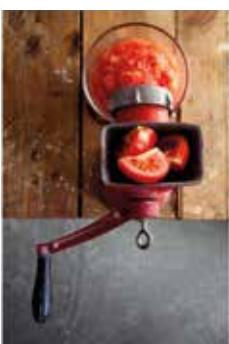
Chef: Shaul Ben Aderet
Color: Blue
inspiration Image: Eli Bochbut
Styling: Talia Gon Assif

Chef: Yaron Kestenbaum
Color: Green
Inspiration Image: Yaron Kestenbaum
Styling: Yaron Kestenbaum

Chef: Segev Moshe
Color: White
Inspiration Image: Segev Moshe
Styling: Segev Moshe

Chef: Haim Cohen
Color: Red
inspiration Image: Dan Lev
Styling: Iilit Engel and Dan Lev

Chef: Erez Komerovski
Color: White
Inspiration Image: Dan Lev
Styling: Erez Komerovski

Chef: Avivit Priel Avichai
Color: Orange
Inspiration Image: Jackson Pollock
Styling: Oria Geva

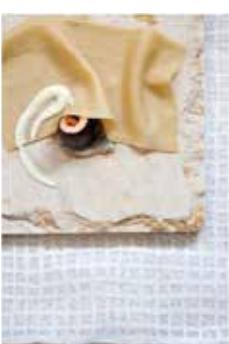
Chef: Efrat Enzel
Color: White
inspiration Image: Corine Day
Styling: Diana Linder

Chef: Shaily Lipa
Color: Brown
Inspiration Image: Dan Lev
Styling: Dalit Russo

Chef: Ido Shapira
Color: Red
Inspiration Image: from the book "Fresh Fruits"
Styling: Talia Gon Assif

Chef: Tom Franz
Color: White
Inspiration Image: Tom Franz
Styling: Diana Linder

Chef: Omer Miller
Color: Black
Inspiration Image: Omer Miller
Styling: Rotem Nir

Chef: Avi Steinitz
Color: Yellow
Inspiration Image: Eti Chen Bryer
Styling: Dalit Russo

Chef: Guy Gamzo
Color: Orange
Inspiration Image: Guy Gamzo
Styling: Guy Gamzo

Chef: Aviv Moshe
Color: White
Inspiration Image: Dan Lev
Styling: Dalit Russo

Chef: Daniel Zach
Color: Green
Inspiration Image: Itiel Zion
Styling: Talia Gon Assif

lian Chefs

Chef: Francesco Apreda
Color: Red
Inspiration Image:
image taken from the web
Styling: Dalit Russo

Chef: Enrico Bartolini
Color: Purple
Inspiration Image:
Paolo Chiodini
Styling: Dan Lev e Iilit Engel

Chef: Iside De Cesare / Color: Yellow
Inspiration Image: image taken from the web
Styling: Dan Lev e Iilit Engel

Chef: Heinz Beck
Color: Pink
Inspiration Image:
Inka & Niclas
Styling: Dalit Russo

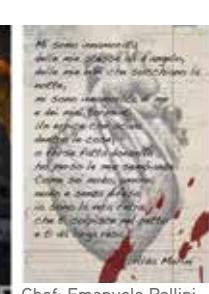
Chef: Bonetta dell'Oglio
Color: Green
Inspiration image:
taken by internet
Styling: Dalit Russo

Chef: Cristina Bowerman
Color: Flesh-coloured
Inspiration Image: Dan Lev
Styling: Dalit Russo

Chef: Tommaso Fara
Color: Blue
Inspiration Image: Dan Lev
Styling: Dan Lev e Iilit Engel

Chef: Emanuele Pollini
Color: Brown
Inspiration Image: Alda Merini
Styling: Emanuele Pollini

Chef: Francesca Castignani
Color: Yellow
Inspiration Image: Luigi Caputo
Styling: Dalit Russo

Chef: Victoire Gouloubi
Color: Brick Red
Inspiration Image:
Bunella Rossi
Styling: Dan Lev e Iilit Engel

Chef: Luigi Taglienti
Color: Black and White
Inspiration Image:
Manuela Vanni
Inspiration Song: Crêza de mā
by Fabrizio De André
Styling: Luigi Taglienti

ART AND FOOD A LOVE STORY

by GIORGIA CALO

It is relevant for our discourse to start from the biblical passage, that lets us understand how food has always been an essential part of a land where the cultural tradition is based on the observance of principles, and many of them concern food like bread and wine. Independently from the rules that move Judaism, Israel project itself as a nation whose contemporary spirit is nurtured also with the awareness of its heritage, a food is undoubtedly part of it.

We start with this reflections our investigations of some international examples of creative practices in the relationship between art and food, with artists using food in different ways: we realized that, in some cases, it is very difficult to recognize a rigid distinction between the single disciplines. After all, today we speak very often about food design, and chefs are considered as artists, as shown by the recent shooting with Carlo Cracco, realized within a series of events dedicated to the connection between design and food in Italy and in

Israel (#ITALY#FOOD#DESIGN, Tel Aviv-Holon march 2015). In 2007 the Spanish chef Ferran Adrià was the first chef invited to participate to *Documental12*, and probably he was thinking of the *Manifesto of Futurist Cooking* (1930), with all its anticipations.

Firs of all, food is a convivial experience and many artists have exploited this peculiarity. Let's think to Felix Gonzalez-Torres. The Cuban artist, died almost twenty years ago, developed a research focused on a public-private

concept that involves the viewer, making available for him piles of candies, chocolates and chewing gums (*Untitled, Placebo*, 1991; *Untitled, Placebo - Landscape - for Roni*, 1993). The artist offered in this way the artwork to the public as a "convivial gift", as Nicolas Bourriaud defined it [*Esthétique relationnelle*, 1998]: the

priority is in the relation with the public manifested through the reaction. We find the relational attitude also in the work of the Argentinian artist Rirkrit Tiravanija, who describes his installations as "sharing platforms": his performances are soups cooked inside

museums and galleries

all over the world.

And this approach characterize also the works of the Italian Gabriella Ciancimino: the food becomes the platform of a dialogue with the other, through the sharing of cooking and the exchange of recipes. She realized a relevant

performance in this sense at the American Academy in Rome in 2009: *There were a man from Palermo, a man from Rome and an American; the third said to the others: "Tell me your food and I will tell you who you are!"*

Talking about the convivial experience, we recall Piero Manzoni's

historic performance, *Consumption of the Art* (June 21, 1960): after having signed with his finger some hard-boiled eggs, the artist offered them to the viewer who entered in conceptual communion with the work.

During the 1960s, we have to mention obviously the Pop Art, that succeeded in removing from food its primary role and making it become only a commercial good, symbol of consumerism: Andy Warhol, with his iconic Campbell Soup cans, and Claes Oldenburg, with his monumental sculptures of pies, ice-creams and hot dogs, ironic symbols of the over-fed American society. In Düsseldorf, we remember the restaurant that Daniel Spoerri opened in 1968, coining the term "Eat Art".

But we all know that food can also become an obsession: the body ingesting, slowly or ravenously, becomes subject and object, mean of expression and representation of the discomfort of an existential condition. Marina Abramovic in her video *The Onion* (1995) is portrayed in close-up

First of all, food is a convivial experience and many artists have exploited this peculiarity.

Let's think to Felix Gonzalez-Torres

"A land flowing with milk and honey", this is the biblical description, and we must not consider it only as a metaphor. A study of the Jerusalem Hebrew University has found the first apiary found in an archaeological excavation in the ancient Middle East, able to produce half a tonne in a year during the biblical period, in the land of Israel. This is the story of a convivial experience that conquered art.

while she is eating a raw onion, symbol of the pain and suffering of life. In the work *The Book of Food* by Vanessa Beecroft, today among the protagonist of the Italian Pavilion curated by Vincenzo Trione, the artist took note of the meal eaten every day. Ten years after, Beecroft realizes VB52, setting in the Castle of Rivoli a seven-hour performance that shows fashion's and food's fetishism. The models, impassive in the fixed pose, were seated alongside with ladies of the Piedmontese aristocracy: half-naked around a long crystal table, they took part to a banquet characterized by the color of the dishes. In this case, the food becomes blank: its distribution and the rigid tone of its colors make it plastic and unnatural, but certainly beautiful and very glamour. Speaking about the Venice Biennale, Michelangelo Pistoletto presented the project *Love Difference-Artistic Movement for an Inter-Mediterranean Politics* at the 51st edition: the recipe of an ice-cream with the taste of halva, the sesame paste diffused in the

Middle-East countries and in the Balkans, is shared with the logic of free knowledge. The relationship between art and food, in design, fashion, cinema and many other aspect, is summarized in the exhibition curated by German Celant at the Milan Triennale, that opened in April as the first official Expo event. *Arts&foods*, set by Italo Rota's studio, is a gigantic show on seven thousand square meters presenting hundreds of artworks, from the Marcel Duchamp's cases to the Frank Gehry's fishes, in different artistic practices connected to food from XIXth century until today. Always in Milan, Giuseppe Stampone's solo show at the Prometeo Gallery of Ida Pisani, entitled *Emigration Made Pavilion 148* (until June) deliberately coincides with Expo and is conceived as the 148th pavilion of the interna-

ARTFOOD: EVOLUTION IN ISRAELI ART AND IN KOSHER FOOD. MUTATION AND TRANSFORMATION OBSERVED FROM TWO POINTS OF VIEW

Heraclitus' enlightening prophecy, "everything moves and nothing stays", has been perfectly chewed and digested by contemporary art. Can we "plant" the *panta rei* anagram in order to find the continuous change, becoming, evolution? If before we saw only a pipe, Magritte bypassed the obstacle stating: "This is not a pipe". Change is evolution. But it is also another type of change, more immediate and superficial: the artwork changing in front of the viewer. All you have to do is to invert the order of the factors, and the artistic result is always the same: if the viewer is moving, also a simple sculpture reveals its hidden parts. And a painting hanging on the wall? During the 1950s Yacoov Agam, an Israeli artist who lived in Paris, realizes his first artworks mutating their form and color in front of the public. The object is static, while the different angles of the look change its perception. The geometric figures are fragments painted on vertical strips, mounted on the background with an angle of 60 degrees. On the left we see an image, on the right another, with a kaleidoscopic continuity. Developing his technique, Aram succeeded in making even flatter the painting's surface with his *Agamographies*, lens print on plastic that continue to present different image in conjunction with the angle of perception. The same transparencies invite to taste the *Tiramisù rivisitato alla fragola con sorbetto alle fragoline di bosco* of the Italian Simone Zanoni, an astonishing chef at Versailles' Trianon Palace, honored with two Michelin stars, who opened also *Rafael* in the XVII arrondissement of Paris: this is the first kosher restaurant oriented towards the *haute cuisine* (<http://lerafael.fr/>). From Agam's A to Zanoni's Z the step is really short: both in Paris, both expressions of a culture and of a continuous movement, with the allusions and illusions that kosher eyes and palate love to share.

Carlo and Aldo Spinelli

tional exhibition. With the ironic and playful mode of his work, Stampone investigate the theme of the "stranger": in particular, in the pen drawing portraying the famous autarchic poster by Giacinto Mondaini with the child that holds the bread with a fearful look and the phrase

"Do not take away the bread to our workers' children. Buy Italian products". S t a m p o n e replicates the poster in different languages changing also the somatic aspect of the little girl, depending on

the nationality. So, these workers become the symbol of protectionist strategies originating in the Fascist advertising, that we find again today in the idea of a socio-political border and of multiple levels of control implied by it. Bread is interpreted in an opposed way by the Israeli artist Shahar Marcus, who concludes

this overview. His means are organic materials as pasta and bread, perishable products that symbolically indicate the nature of art and life, a metaphor of the human primary need.

Waiting to find Marcus in September at the Expo Israeli Pavilion, with a site-specific installation that will employ thousands of loafs, we can see the video *Sabich* (2006), able to summarize with irony the local food culture. Marcus documents in a performative action the preparation of an enormous portion of a typical Israeli street food: on a gigantic bread that lies on the floor, the artist makes a series of gestures that recall Jackson Pollock's action painting. The sauces substitute the paint and the process of abstract expressionism becomes a vernacular physical activity. This humorous artwork undermines the classical image of the artist, and in a totally absurd way blurs the distinction between creative process and daily experience. As Marcus says: "Food allows me to turn perishable substance into immortal art".

Bread is interpreted in an opposed way by the Israeli artist Shahar Marcus, who concludes this overview

VENICE BIENNALE INTERVIEW TO TSIBI GEVA

by GIORGIA CALO

You are a polyhedral artist, your work is mainly a pictorial one, but you create also monumental installations, sculptures, videos. What will you present in this occasion? Which is the way you have chosen to represent Israel?

The idea came out of my interest for objects, for finding objects. An exhibition made only of painting would not fit perfectly the pavilion. First of all, I had to face the modernist architecture, similar to that of many Israeli buildings from the beginning of the 1950s. Somehow this was the first challenge: trying to understand what I could do in this occasion, raising the pavilion's potential and making it more appropriate to this situation. I decided to create a combination of sculpture, painting and architecture, building a relationship between the whole pavilion and the gigantic external installation that totally absorbs the building and that interacts with

the internal space. This idea comes from past experiences where I confronted the local architecture, as for example in Jerusalem, Haifa, Berlin, New York. But here it is the first time that I realize a site specific installation in the outside and in the inside, creating a sort of defense territory, a refuge. The anxiety of isolation is a typical Israeli one.

So, did you choose not to interact with the pavilion's structure? I have the feeling that you worked on the re-planning of the space, deregulating the materials and the forms?

No, on the contrary: I interacted with the pavilion changing its aspect, creating a new space, covering walls and building new

ones. A new architecture. All of this comes from Israel: the bricks, typical modules of the local buildings, that I didn't paint and alter in any way. So, I created a completely square space in the inside, the ideal situation for my installations.

I interacted with the pavilion changing its aspect, creating a new space, covering walls and building new ones

The pavilion is articulated in some huge paintings that function as an introduction to the monumental, wall installations. The objects are the real protagonists.

These are found objects, accumulated in an apparently chaotic but well studied hoard: they tell the history of a country, a way of life, and are recognizable simulacra of a shared narrative. Which is the relationship between the objects and the stories they represent?

I realized a sort of warehouse, full of gathered objects. This is also a typical Israeli concept: if you walk in the streets of Tel Aviv, you realized that there are a lot of entries that contain objects. Often these are high storages, under the roof; they are called *Boydem*, a term derived from Yiddish, I think. Here I recreate precisely an Israeli depot, where all the objects are gathered in the lower floor, and you can see the inside through the glass. We realized it in the most authentic way, faithful to reality.

The exhibition is a mix of many things: I used the *Lattices* that used to be minimal and empty, if you remember the MACRO show, and now are full of stuff, are storages of abandoned objects. A part of the space is set up with 64 new or second-hand windows, some of them painted. They also reflect very much the architecture of Tel Aviv and of Israel; they are the typical plastic or aluminum windows, simple and useful, ab-

Tsibi Geva Shutter Wall, 2015, wood, aluminum, plastic, glass, canvas, plaster, tin, Formica, installation view, ph. Elad Sarig

solutely unfashionable. And they represent very well what we call "spontaneous-vernacular architecture", realized not by professionals but by people who find objects and use or reuse them. Also in this case I built everything by myself, in my studio in Yaffo: during three-month work, I measured every single piece, comparing it with the pavilion's walls, and combining all the elements. The paintings in the exhibition were chosen because they also speak the vernacular language: every work is made of different parts that come from diverse sources and moments, and that I afterwards assembled together.

I find very interesting the fact that the objects are contained within the *Lattices*, iron gratings with different patterns that we saw already in the past. The grid is a recurring element in your work, represented in paintings and in three-dimensional pieces.

It is the symbol of the modernist ambition in the field of visual arts, as Rosalind Krauss stated in a famous 1978 essay. What is the grid from your point of view?

As any other pattern, the grid is a form that structures itself on division and on organization; it is an empty space (*horror vacui*) systematized by a linear division. It represents the modernist value of flatness opposed to perspective and depth. I use the grid and the other pattern as

means for representing the idea of territory, as exemplary and ideological methods through which we are able to perceive a specific space, as it is shown in the *Lattice* video.

In this sense, my research considers the grid a method of or-

We announced the news on Artribune after his nomination: Tsibi Geva represents Israel at the Art Biennale 2015. His brother had the same honor with the 1993's national pavilion. A unique case in the history of Venice Biennale: two brothers invited to represent their country in twenty years. We met Tsibi Geva in Venice

ganization of the abstract tradition; at the same time, I see the grid in its political meaning: the network, the enclosure, the block. Forms that represent the reclusion and the inability of moving towards and within a determined space.

I metaphorically represent the instinct of keeping everything because there was a moment when we didn't have much

Tell me again about the objects. You said to me that all the materials come from Israel: why? You could have found the same things also in Italy.

It is very important that everything comes from Israel because we are talking about a typical Israeli mentality. Besides, I metaphorically represent the instinct of keeping everything because there was a moment when we didn't have much, or we had

nothing, and so it is better not to throw anything, it is better that somewhere there is this stuff. What I made was taking the objects that I found and that we don't need, what we do not want to see, what we remove and deny, and putting them in plain view, in front of the public. In this sense, my work is an archaeology of the present, of what exists today, what we use every day, visible everywhere.

Speaking of which, it is interesting that the pavilion's title *Archeology of the Present* seems to introduce the theme chosen by Okwui Enwezor *All the World's Futures*, about past and present and a global view of the future. Do you want to tell something more about it?

Archeology of the Present is a paradoxical title, an oxymoron. Archaeology is the past, but in this case the term alludes to the catastrophic situation of the present, that can be considered as

TSIBI GEVA

Born in 1951 in the Ein Shemer kibbutz, son of the famous architect Cuba Geber, since 1989 Tsibi Geva is an art teacher at the University of Haifa and at the Department of Art of the Beit Berl College. Geva was chosen by the Selection Committee of the Ministry of Culture of Israel, composed by Amnon Barzel (president), Philip Rantzer, Dalia Levin, Dalia Manor and Joseph Berger. Among the motivations of this choice, his thirty-year career (the Tel Aviv Museum dedicated a huge retrospective to him in 2008), and his attention to the theme of the cultural identity. The pavilion's curator is the talented Hadas Maor, born in 1968, who signed the following article deepening Geva's work and the pavilion entitled *Archeology of the Present*.

The famous architecture by Zeev Rechter built in 1952, then modified by Fredrik Fogh in 1966, is completely absorbed from the outside by an installation formed by hundreds of tires, while inside it is a revelation in the conception of a sculpture that crosses the space. If the space has the concrete solidity of things, the installation penetrates it: the three ambients of the pavilion, and the stairs that connect them, acquire a real consistency thanks to the artworks that allow the pass through physical and imaginary grids.

an archaeological tomb. The title describes also an anthropological conception of the objects as witnesses of an age, of a political or mental situation. My project is structured around to different modes of work: the attempt of creating an order, and of highlighting the whirl, the erosion and the collapse of the structures and of the means that merge one each other.

Do you face in this project the issues that you develop in your work, like the dialogue between the Israeli and the Palestinian people, and the cultural identity? I believe that it is there, in some way. You can find the typical objects of the Palestinian society, and there are Arab terms that represent some works.

For the installation and for every part of it, I used blocks, wooden pieces, reused objects; I improvised, representing that sense of instability and anxiety that is typical of our daily existence. And

that somehow reflects the Middle East situation.

The Israeli Pavilion at the Biennial was often represented in the last years by videoartists, like for example Michal Rovner, Guy Ben-Ner, Sigalit Landau, Gilat Ratman in the last edition. Why a painter was chosen this year, in your opinion?

There were not always videoartists, although this form of art is very cutting-edge now, especially in Israel. I can say that this year's choice was made by a commission of five people, artists and curators. As you know, every year the standards and the direction change: this time an announcement was published on an art magazine and everyone could participate; I

think that there were 68 proposals. Obviously, I am very happy with the result. Anyway, I present also a video, *Lattice*: I used it as an essential part of the installation, that fits perfectly with it. The video was shoted in

2003 in the center of Yaffo, and portrays

the daily life in a mixed zone of Jews and Arabs from the terrace of the building where the that hosted the exhibition had its seat.

Do you have a gallery at the moment?

No, I do not work with any gallery at the moment: it is my choice, because I want flexibility and I do not want to be in commercial situation; I want to be completely independent. I worked for more than fifteen years with Annina

Nosei, then she closed her gallery and we remained good friends. I prefer to work with museums, especially after my solo show at the Tel Aviv Museum in 2008, followed by the Ashdod Museum, the American University Museum in Washington, the MACRO in Rome etc.

I exhibited my work in many museums and alternative spaces, and this is my way of being independent. I have to admit that I like to work with galleries, especially in Israel, but for me it is very important to move and react to specific situations or places and not being managed by a commercial idea. I am critical towards what is happening today in the art market: I think that it is very problematic, and it will worsen; the market controls art and most of all it controls its essence, especially the young artists, which are oriented towards an artistic direction determined by what the market thinks or wants. And this is a very bad situation.

There were not always videoartists, although this form of art is very cutting-edge now, especially in Israel.

TSIBI GEVA ARCHEOLOGY OF THE PRESENT

Hadas Maor, Curator of the Israeli Pavilion at the 56th International Art Exhibition - la Biennale di Venezia, presents the project of the artist Tsibi Geva. Entitled Archeology of the Present is a new, site specific installation encompassing the thematic and formal characteristics that have come to define Geva's work over time.

by HADAS MAOR

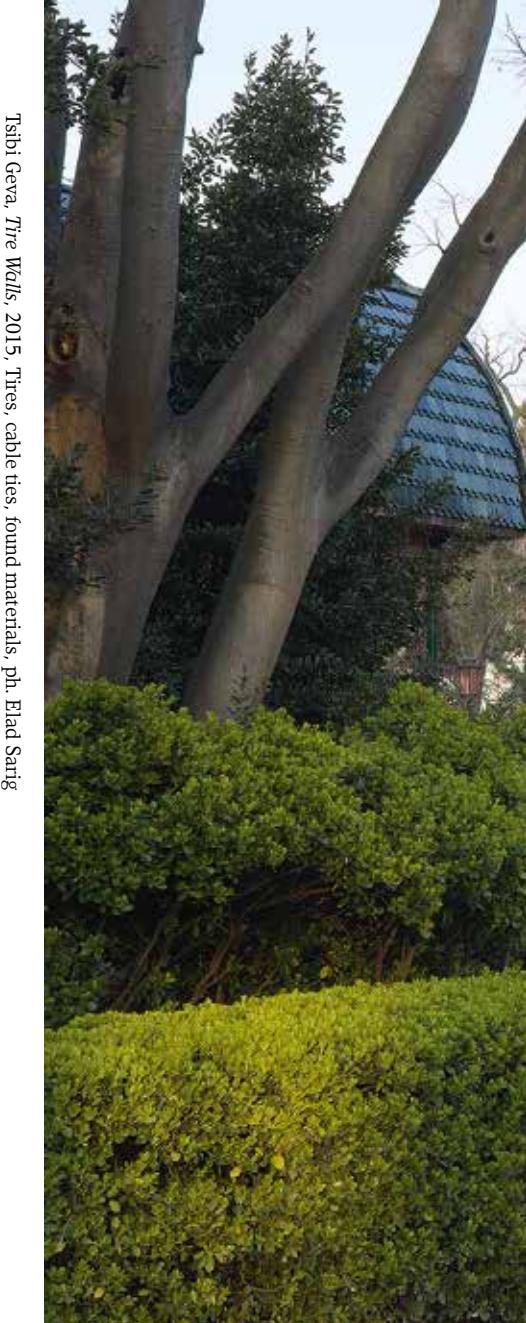
Archeology of the Present, Tsibi Geva's project for the Israeli pavilion at the 56th International Art Exhibition - la Biennale di Venezia, is a new, site-specific installation encompassing the thematic and formal characteristics that have come to define Geva's work over time. The project extends over the exterior of the pavilion as well as in its interior, destabilizing familiar divisions between inside and outside, the functional and the representational, high and low, abandoned, found, and modified elements. Geva's work raises self-reflexive artistic concerns and epistemological questions, as well as political and cultural questions pertaining to locality and immigration, hybrid identities, existential anxiety, ephemerality, and existence in an age of instability. The viewer's interaction with the project begins while approaching the pavilion, which is entirely enveloped by

hundreds of used black tires. Tightly bound to each other with cable ties and other improvised means, the tires form a thorny, prickly protective layer of sorts that both absorbs and repels contact. The pulsating pattern created by the tire walls is formed by an interplay between material presence and absence, and the entire structure is transformed into a sculptural event on a scale that exceeds familiar dimensions, disturbing the visual and subjective experience of the viewer. Even as one approaches the structure, it remains difficult to determine whether it is a solid, impenetrable block or a hollow container – an interior that can be observed and perhaps even entered. The tire walls enveloping the

The project extends over the exterior of the pavilion as well as in its interior, destabilizing familiar divisions between inside and outside

pavilion's exterior make use of a common everyday object to create an environment charged with layered spatial possibilities: they allude to the political context, in which a tire may function as a protective object capable of absorbing shocks while also constituting a sign of protest and serving as an improvised, readily accessible weapon; at the same time, they also relate to the installation's architectural and artistic context. These used tires, which are impregnated with a distinct odor, form an organized network of holes imbued with a protective potential, while simultaneously attesting to a state of danger, constituting a powerful material presence, and communicating

a charged, urgent visual and political statement. Over the years, Geva has created various installations based on the use of tires, but these were always exhibited in closed, interior spaces. In this case, the displacement of the artistic action from the interior to the building's exterior walls transforms the entire pavilion into a sculptural object. This strategy enhances the architectural dimension of the work and the sculptural power stemming from it, while producing a deceptive spatial and conceptual vacillation between the real and its semblance, between an alleged origin and the tribute or fabrication presented by the work. The enclosure of the pavilion through the construction of block walls overlain by tires creates a series of undefined, intermediate spaces that can only be perceived from within the building. These are enclosed storage spaces that may be viewed as tributes to, or echoes of, the typical Israeli boi-

Tsibi Geva, *Tire Walls*, 2015, Tires, cable ties, found materials, ph. Elad Sarig

dem (the Yiddish word for attic or crawl space) – a relatively inaccessible domestic space located in an attic, under the roof, or in a niche within an apartment, and used to store old or rarely used objects. Up until the 1980s, every Israeli apartment included a *boidem* located in an overhead space in the corridor or kitchen. In the context of the current installation at the pavilion, these intermediate spaces function as storage spaces for subjective awareness and memory. They are filled with an accumulation of doors, shutters, metal lattices, wooden boards, flattened cardboard boxes, found and abandoned objects, artworks, furniture items, personal souvenirs, and more. The presence of these spaces facilitates a process of accumulation that results in excess and in the entanglement of functional, circumstantial, emotional, and existential concerns. They operate within the pavilion like a back yard of sorts, where everything that has been repressed and denied is cast away, only to resurface over and over again. Across from these storage spaces, facing the entrance to the pavil-

ion, is a long block wall made entirely of gray cement blocks, a common construction material in Israel. This wall, which is characterized by a patterned, repetitive structure, constitutes an additional layer of circumscribing, separating and blocking. Extending above it is a large wall of windows overlooking the back of the pavilion, which reveals the interior side of the tire wall enveloping the building's exterior. This invasion of the interior by the exterior, which becomes evident the moment one enters the pavilion, ruptures and fragments the a-temporal illusion of self-enclosure created by the white cube. Moreover, the windows overlooking the tire wall are ordered within a repetitive metal grid. This Western, modernist, Mondrian-like pattern seems to overlay the disrupted, rounded, softened grid of the tire wall, so that they are visually in-

tegrated into one another in an almost inextricable manner. As the viewer transitions to the pavilion's intermediate level, he comes upon a tall, long shutter wall covered entirely by closed shutters and opaque panels made of various materials, which come together to form a mosaic of sorts. The wall is present in the space as a representation of vernacular architecture¹ – unrestrained, urgent, immediate, and above all circumstantial. This palpably material entity rises from floor to ceiling – overlooking the space, overflowing onto the adjacent wall, and constituting a gigantic partition that bespeaks its own potential invasion or penetration. The wall's surface constitutes a mesmerizing topographical expanse that playfully engages with the pattern of the grid while combining, in an entirely non-hierarchical manner, found, new, old,

This Western, modernist, Mondrian-like pattern seems to overlay the disrupted, rounded, softened grid of the tire wall

painted, and modified shutters, opaque windows, stretches of fabric, and more. The shutters are arranged so that the viewer is observing their closed, exterior side, which is usually oriented towards the public sphere, while creating a deceptive vacillation between painting and sculpture, interior and exterior, front and back. The installation disrupts the relations between the different elements constituting the wall and their categorical status in the world, while creating a powerful impression of an insurmountable obstacle, a powerful and total impasse. On the pavilion's upper level, the viewer comes upon a large lattice installation. In contrast to Geva's early installations, where the lattices were arranged in long rows with no exits, like cold, threatening, empty cages, here they contain various objects – empty flower pots, mattresses, used furniture items, old television sets, and more. This installation imitates a conventional logic employed in the Israeli urban sphere, where lattices serve as an improvised, minor extension of the interior, a temporary storage space where necessary and

unnecessary objects are piled up indiscriminately.

Geva's work is based on different types of obstructions, which always contain gaps and holes through which the gaze can penetrate, but the body cannot pass. The layout of the project within the pavilion space creates sharp transitions between experiences of blockage, discomfort, and spatial ambiguity and between intimate, poetic moments, so that fragility and crudeness, lyricism and violence, are inextricably intertwined. The installation's different focal points create enclaves that offer support for the overwhelming anxieties arising from within. These enclaves provide a semblance of protection, which is in fact nothing but an illusion: The tire walls are incapable of offering protection against an actual attack; the spaces on the entrance level offer only a temporary refuge or hiding space; the displaced lattices no longer serve to expand an interior space or offer protection, but rather constitute an obstruction in space that

cages in their contents; and the shutter wall embodies the potential of penetration.

The *keffiyeh*, terrazzo tile, window, shutter, lattice, and block wall are all accepted signifiers that serve to create a separation between the private and public spheres, interior and exterior, concealment and exposure, while partaking of a vocabulary of concepts and elements that have populated Geva's work over the years. At the same time, their presence in this specific project is – as it has in fact always been – fragmentary. They are present as bits and pieces of a home that no longer exists, or which may potentially come into existence in the future, yet not as the vestiges of an actual, concrete house. The concept of home, which repeatedly resurfaces in

Geva is a political artist in the deepest sense of this term. The political dimension of his work, however, is cumulative

Geva's work over the years, thus remains, in the end, a locus of distilled longing; an unrealized dream about a coherent, unquestioned identity.

Geva is a political artist in the deepest sense of this term. The political dimension of his work, however, is cumulative; it is revealed and understood in the process of observing the works and becoming acquainted with them – rather than striking one directly, in one instant. Although his approach to painting is fundamentally conceptual, the works themselves are imbued with a surprisingly expressive charge, and his entire work process is predicated upon the creation of a dialectical tension between contrasts and the combination of different arenas of discourse and

action. This combination always attempts to remain hybrid, ambiguous, multicultural and non-uniform, and simultaneously opens up onto artistic questions as well as cultural and political ones. His work involves the collection of signs in the world, and he can even be described as operating in the space between archaeology, anthropology, and art. Yet he does not gather information about a distant and foreign other. The forms and objects present in his work partake of a lived, highly specific, immediate reality, while attesting to the catastrophic dimension that suffuses it. His work is pervaded by the impossible complexity of Israeli-Palestinian existence in this place, and is imbued with a painful, sober and harsh awareness. It strives to deconstruct the fundamental concepts of place, culture, and identity that shape our life and actions, and to touch upon the most sensitive question of all: the question of this place's belonging to its inhabitants, to both Palestinians and Israelis.

1. Vernacular architecture is characterized by an absence of planning and by the use of local materials and traditional technologies to create buildings that tend to evolve over time, in a manner reflective of the surrounding environment, culture, and history.

* The full text by Hadas Maor, titled "Vernacular Art," appears in the exhibition catalogue *Tsibi Geva: Archeology of the Present*, and can be downloaded at israelipavilion2015.tsibigeva.com

ART SPACES IN ISRAEL

A VIBRANT SCENE FOR A YOUNG NATION

Israel, a young nation with a very ancient tradition, was able to project itself on the international scenario during the last years as an extremely dynamic reality, forge of artistic and creative ideas, able to orient itself with decision towards the future and to connect the visual research with the fields of innovation and cultural industries.

by CHRISTIAN CALIANDRO

Tel Aviv, with its surroundings, is naturally the fulcrum and the center of this drive, with more than 150 art places among galleries, museums, foundations and non-profit spaces. The most important of them is the famous **Tel Aviv Museum of Art**, opened in 1932 and hosted in the current building from 1971; the museum includes also a space in the heart of the city, the Helena Rubinstein Pavilion for Contemporary Art, dedicated to temporary exhibitions. The spectacular adjacent wing of the TAM (Herta and Paul Amir Building), projected in 2011 by the architect Preston Scott Cohen, hosts a collection of Israeli contemporary art, temporary exhibitions, a photographic selection and the library. Among the summer events, from May 15 to September 5 the museum directed by Suzanne Landau presents the unmissable group show *This Place*, with 12 photographic journeys through the country and the West Bank realized between 2009 and 2013 by Frédéric Brenner and other 11 authors invited by him: Wendy Ewald, Martin Kollar, Josef Koudelka, Jungjin Lee, Gilles Peress, Fazal Sheikh, Stephen Shore, Rosalind Fox Solomon, Thomas Struth, Jeff Wall e Nick Waplington. The exhibition, portraying the complexity of these lands, is curated by Charlotte Cotton, chief of the Photography Department of the Los Angeles County Museum of Art.

14 km north of Tel Aviv we find

the **Herzliya Museum of Contemporary Art**: opened in 1965 and directed in the last year by Aya Lurie, it is dedicated to Israeli and international contemporary art and focuses on researches able to offer different points of view on the social and political situation. Among the summer shows we recommend *Temporary Relocation: Art Residency Programs New Exhibitions* (May 30-August 15), realized in collaboration with the Kunst im Tunnel Exhibition Space of Düsseldorf. Twelve artists (Angela Fette, Christoph Knecht, Sebastian Mejia, Jens Pecho, Leunora Salihu, Alexander Wissel, Rafram Chaddad, Uri Gershuni, Nir Harel, Alma Yitzhaky, Barak Ravitz, Gil Yefman) have been selected for their residencies between 2012 and 2014, in Düsseldorf and Tel Aviv, where they lived and work for months. South of Tel Aviv there is the **Design Museum Holon** that – together with the **Israeli Center for Digital Art** (hosting the exhibition *A Piece for Two Floors and a Corridor* by the sound artist Amnon Wolman until June 27), the **Israeli Cartoon Museum**, the **Holon Institute of Technology** and the **Holon Mediatheque** – makes of this industrial town with 200.000 residents one of the main places in the whole country

for the spreading of contemporary languages as lifestyle and as privileged look on the world. The **Petach Tikva Museum of Art** is located east of Tel Aviv: opened in 1964 and dedicated to Israeli and international contemporary art, when it was reopened in 2004 it enlarged its collection adding artworks by young authors. The exhibition program faces a wide range of issues (from Israeli cultural sphere to the global contemporary society), promoting innovative approaches that represent the curatorial focus for the museum's director Drorit Gur Arie.

Last but not least, the Petach Tikva Museum of Art hosts (until June, 13rd) *Agro-Art. Contemporary Agriculture in Israeli Art*, curated

by Tali Tamir: ineteen artists including **Avital Geva, Gal Weinstein** and

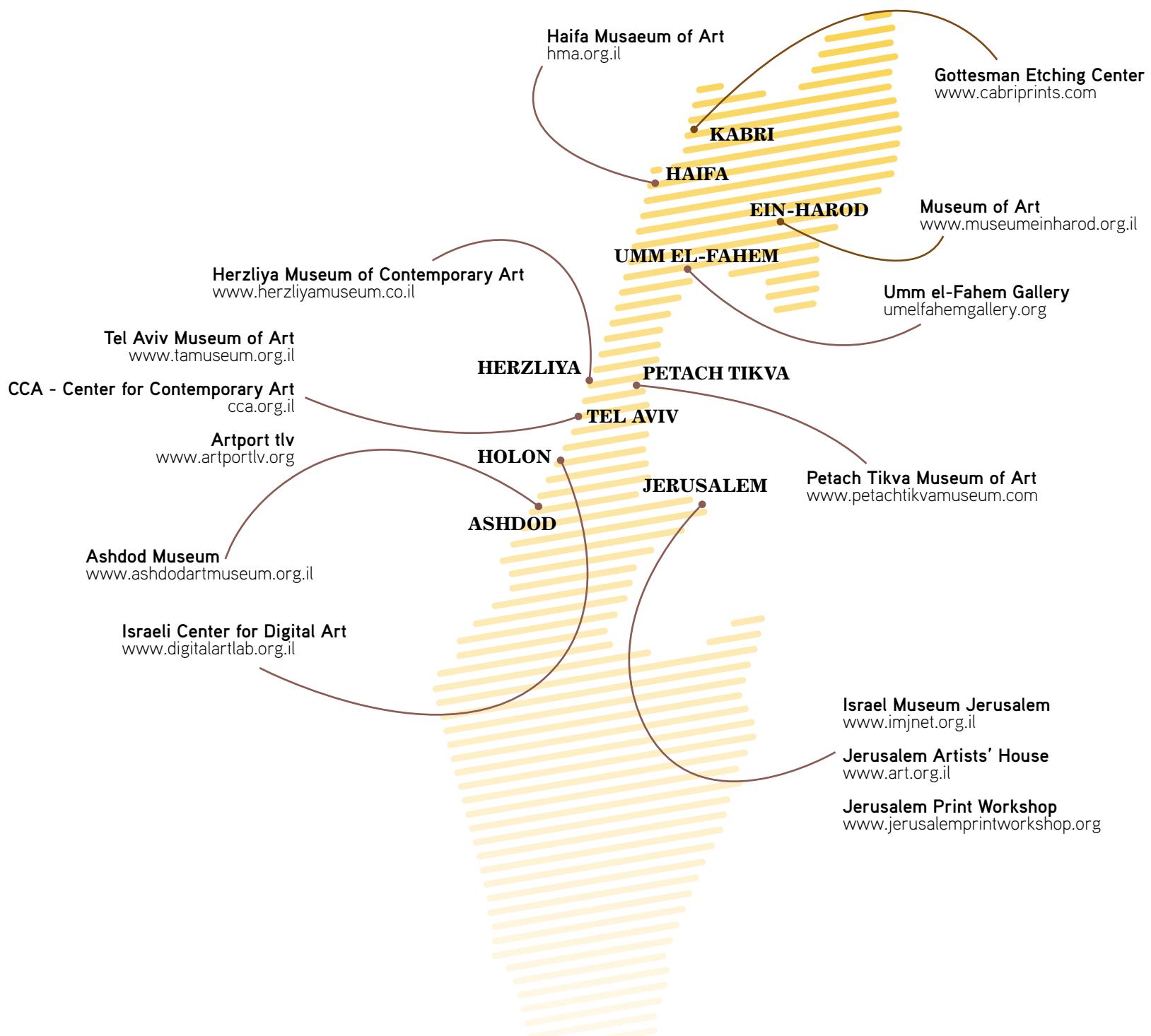
Ayelet Zohar speak about the Israeli-Zionist farming ethos, seen from a contemporary perspective and thinking about how it has changed in the last decades.

The other important institutional space is the **Israel Museum Jerusalem**, celebrating this year the fiftieth anniversary of its foundation with a very rich program of exhibitions and events. Among them, the fascinating *1965 Today* (Spertus Gallery, until August 29) that reconstructs –

through the work of the curators Mira Lapidot, Aya Miron, Noga Eliash, Shua Ben-Ari and Noam Gal – the year of the opening and the social, historic and cultural context of Israel in that moment. This is a dive in the freshness and in the creative energy just then, through the imaginary, the artistic scene and the material culture. For the anniversary, the project *Rembrandt from Amsterdam to Jerusalem* curated Shlomit Steinberg puts close the early painting of the Dutch artist *The Prophet Jeremiah Lamenting the Destruction of Jerusalem* to St. Peter in Prison, the masterpiece from the museum's collection (from June 3 to December 5). IMJ presents also *A Brief History of Humankind* (Bella and Harry Wexner Gallery, May 1-January 2, 2016) curated by Tania Coen-Uzzielli: inspired by Yuval Harari's best-selling book, the exhibition recalls the odissey of mankind through evolution, from prehistory to modernity, from the first artifacts to the Theory of Relativity.

The **Jerusalem Artists' House** is very active in the city: it occupies the former seat of the Bezalel Academy of Arts and Design, founded in 1906 by the sculptor Boris Schatz (that opening is generally considered the birth of contemporary art in Israel), and it is a center totally dedicated to local and international contemporary art, promoting young, mid-career and well-known artists. Among the other events, it hosts the Osnat Mozes Prize for Young Artists every year, the Miron Sima

A dive in the freshness and in the creative energy just then, through the imaginary, the artistic scene and the material culture.

Visual Arts Award every two year and the Biennale for Drawing in Israel, a national project born in 2001 involving all the public galleries in the center of Jerusalem. Among the other museum on the national territory, we can mention: the **Haifa Museum of Art**, founded in 1951 in one of the most ancient cities of Israel, that from the very beginning assumed the role of an intercultural bridge among Jews, Christians and Muslims, the **Museum of Bat Yam**, l'**Ashdod Art Museum-Monart Centre** and the **Museum of Art Ein Harod**.

Also the non-profit spaces play an essential role in the evolution of the vibrant national artistic scene, and in its outside projection. Among them, the **Centre for Contemporary Art** (CCA) of Tel Aviv stands out: opened in 1998 in a small room, it succeeded in changing the contemporary art scene in Israel and it occupies today an entire building, with three

exhibition space, an auditorium and an editing-room. It also hosts the Video Archive (with more than 3000 artworks, from 1960 to present days) and produces exhibitions, projects, festival, lectures, performances and events under the direction of Sergio Edelstein. Always in Tel Aviv we find **Artport**, promoting young contemporary art with a residency program for Israeli and international artist, while the **Art Cube** operates in Jerusalem, with a residency program supported by the Jerusalem Foundation. Finally the **Umm El Fahem Gallery**, founded in 1996 in the district of Haifa with the aim of establishing a place for meeting and artistic elaboration dedicated to the 50.000 residents

of the area, is a project conceived for one of the poorest territories in Israel, located in the Arab sector of the country, with a high level of unemployment: but during the last years the city of Umm El Fahem knew a small economic growth, that led to an increase of attention

of the area, is a project conceived for one of the poorest territories in Israel, located in the Arab sector of the country, with a high level of unemployment: but during the last years the city of Umm El Fahem knew a small economic growth, that led to an increase of attention

State of Israel, by the City Council, by various foundations and by citizens' private donations. In conclusion, an important space is set aside to printmaking, within Israeli contemporary art scene. As **Ronit Sorek**, curator of the Israel Museum Jerusalem's Department of Prints and Drawings, says: *"The local artistic printmaking is mainly centered in two workshops: the Jerusalem Print Workshop which has recently celebrated its 40th anniversary, and the Print Workshop in Kibbutz Cabri - the Gottesman Etching Center, established in 1993. Both workshops are run by a professional and skilled team of printers and curators. While the Cabri workshop focuses exclusively on intaglio techniques, the Jerusalem workshop produces also silkscreen and woodcut. The workshops' curators follow the activity of the Israeli artists and invite some of them each year for a residency."*

bring contemporary art to the city and its residents and to foster the cultural and social exchange between different cultural identities, through exhibitions, conferences, creative workshops, seminars. These activities are supported by the Ministry of Education of the

DESIGN MUSEUM HOLON, THE PLURAL PROJECT

by GIULIA ZAPPA

The Design Museum Holon (DMH) opened here in 2010: it was the first local exhibition space dedicated to design in a vertical way and destined from the very beginning to become a place of fertile and inclusive debate. It is a natural center for the creative industry's community, but it is also willing to broaden its vision to spread its plural vocation involving the general public.

The country has cultivated a museum establishment interested to design. From its opening in 1973, the Department of Design and Architecture of the Israel Museum in Jerusalem granted a continuous commitment in the field of design, gathering a relevant collection of XX century objects – from furniture to textiles, from ceramics to graphic projects – and developing in parallel a research activity focused on the local identity, but also open to tensions and ideas that naturally converge in a small but cosmopolitan country like Israel. The same was done, twenty years later, by the Tel Aviv Mu-

seum of Art with its Department of Architecture and Design, always carefully investigating the frontier, often transversal phenomenologies between art and design.

Nevertheless, soon the lack of an independent institution, released from the currents and the debate animating the artistic identity of the two museums, emerged. The following step was the creation of a dedicated institution. The condition sine qua non was the financial support of the Holon City Council, which already developed the Israeli Center for Digital Art, a cultural platform dedicated to the investigation of contemporary art.

The Design Museum Holon is first of all a museum of design, and then a museum about design: its iconic building wrapped in the sinuous red strips that de-

limitate its volume was projected by Ron Arad, Israeli architect living in London. He marked the architecture of this 3200 square meters building with his unique stylistic signature, formally very close to some of his most famous furniture projects (for example, the Moroso chairs, or the Bookworm bookcase made for Kartell).

Since five years, the museum is directed by Galit Gaon, an important reference in the country thanks not only to a career built on the double track of didactics and curatorships (among which the Israeli Cartoon Museum Foundation). As DMH's Chief Curator, Gaon is very careful in promoting initiatives able to widen the experience of design in order to consolidate the public, show after show. With more than twenty exhibitions realized, there is not any

field of design that hasn't been investigated by him: from the retrospectives of the great authors of contemporary fashion design, as the one on Yohji Yamamoto and the one on Iris Van Herpen, to the productive scenarios (as "Postfossil" the show about design without petroleum) and to "Decode", retrospective about the digital experimentations. All this, obviously, without ignoring the tensions and the qualities of the Israeli design's evolution, as in "Out of the box. Design Made in Israel", or in "Designers Plus Ten, 42 Israeli Designers". This scenario was recently consolidated, and shows a strong dynamism. Israel, unlike Italy, does not have a sector industry in the field of furniture, and this inevitably favors the development of an interdisciplinary attitude, deeply oriented towards the conceptual research, but apt to experiment with new materials in handmade way. Instead, the case of graphics is different, because it is very recognizable in its sign and strongly engaged in having a say on the political scene, be-

The Design Museum Holon is first of all a museum of design, and then a museum about design

A museum that is deep-rooted in its a witness and a means focusing on the identity of national design, and at the same time open, at the same time open to register and to anticipate the tensions and the ideas that animate the evolution of the discipline at an international level. The flagship of the institutional offer that Israel built, step by step, in the field of design has the name of Holon, a town south of Tel Aviv.

tween humour and sarcasm. At the same time, the youth culture is drenched with progress of start-ups: *Start up Nation. The story of Israel's Economic Miracle*, the book by Dan Senor and Saul Singer has become an international best-seller and an essential point of reference for marketers and businessmen. Trying to understand how the awareness of the role and function of design changed in the country, Galit Gaon says: "The young people, grown up with the design, used to the language of art, of fashion, of pr, of the web, of the technological innovation, understand very well the importance of design for innovation, and that its place is in the Research&Development departments and not only on the shops' shelves. But for the older generations design is still a syn-

onym of nice style objects, of a captivating shape". Israel has the largest number of graduates in design for square kilometers, 2.500 last year, a high number if we compare it to the seven millions of the local population.

onym of nice style objects, of a captivating shape". Gaon guides us towards another discovery: Israel has the largest number of graduates in design for square kilometers, 2.500 last year, a high number if we compare it to the seven millions of the local population. "The attention to design is certainly growing – Gaon says – but we believe that industry does not confront it as we would like. In the same way, I do not believe design is recognized as a respectable profession – I doubt for example that an Israeli mother would suggest to her son to start a designer career – but it is also true that more and more people understand how its role is crucial. Design speaks to people, speaks about people, favors the dialogue and a high quality of life for all of us".

IN-POSSIBLE BY ALESSI

Elena Manfredini, *Fiori Darancio*, Fruit Bowl, 2005

The Design Museum Holon offers a look behind the scenes with "IN-Possible by Alessi" (curated by Francesca Appiani), a retrospective dedicated to the historic Italian firm.

A cure to rehabilitate a heritage apparently doomed to oblivion, a meditative exhibition about the tacit mechanisms that cause the lacking production of the industrial prototypes. The case-study to test what resembles the analysis of a psychic removal is undoubtedly excellent: one of the most long-lived factories in the history of Italian design, Alessi is proud of a deep impact on the imaginary of domesticity and the ability of having entered many homes in Italy and in the world without elitism. The objects from the museum of Omegna, the home town of the Alessi family hosting still today the factories and the contiguous exhibition space, are more than 50 and were selected among many others dating from 1921 to 2012. As Alberto Alessi, President of the firm, remembers, the reasons why a product is denied to enter in the catalogue are various and sometimes imponderable. First of all, there is a productive difficulty, that during the projects' development can prove to be insuperable due to the increase of cost. At the same time, also the lack of imagination of the marketing offices plays a key role: they are often prejudiced in evaluating the market and its reception of a daring proposal.

The parterre of designers affected by this sinister fate is wide, from Philippe Starck to Zaha Hadid, from Patricia Urquiola to Ronan, from Erwan Bouroullec to Ettore Sottsass. From another point of view, this fact is reassuring: in the field of design, the experience of a refusal is not a prerogative of the young generations but it can happen – as in life – also to the global stars.

Until June 6, 2015
www.dmh.org.il

Giulia Zappa

ISRAEL CALLS THE WORLD FROM EUROPE TO USA: 2015, A YEAR RICH OF EVENTS

In addition to the excellent presences in the Italian context of Expo 2015 and of the 56th International Art Exhibition of Venice, Israel will be also the protagonist of a vibrant series of exhibitions dedicated to its artists. Among extraordinary loans and group shows inspired to young emerging authors, the second part of the year will highlight the cultural ferment that crosses the Near East.

by ARIANNA TESTINO

The summer season will be very intense for Israeli creativity. Indeed, the program of international events will see Israel as a promoter and as the origin of the protagonists which will exhibition their works in other countries. Celebrating the fiftieth anniversary of the relationships between Germany and Israel, the Tel Aviv Museum of Art will send for the first time in Europe seventy masterwork from its collections. The Martin Gropius Bau will host until June an exceptional selection of modern artworks, witnesses of a symbolic period of time from the modernity's peak to present days. The connection between recent past and present is the focus of *The Century Mark. Tel Aviv Museum of Art visits Berlin*, projected as a thread able to put in contact geographic distances and different creative approaches. The intention of the curators, Suzanne

Landau, Ellen Ginton, Irith Hadar and Raz Samira, comes from the desire to cross the physical and temporal borders, in order to compare the ways of making art in different ages. And to generate a fascinating dialogue among the masters of modernity and the contemporary Israeli artists. Languages with a historicized identity - painting, sculpture and graphics - live together with the moving images and the installations by the young Israel authors in the Berlin spaces. The great names of modern tradition, from **Max Beckmann** to **Marc Chagall**, from **Edgar Degas** to **Egon Schiele**, from **Georges Seurat** to **Pablo Picasso**, are put close to the artworks of **Yael**

Bartana, **Guy Ben-Ner**, **Nevet Yitzhak**, **Nira Pereg**, characterized by a constant attention to the difficult contemporary socio-political atmosphere. Past and present establish a non-conflictual and positive dialectic, replicating the spirit of the young relationship built by the two countries that promoted the initiative. In Northern Europe, **Yael Bartana**, one of the artists shown in Berlin, will be the spokesperson of Israeli community within *The New Human*

is hosted in the museum's upper story and explicates the general objective of the exhibition, that proposes a reflection on the status of human beings in the contemporary scenario through the videos of the involved artists. The next 18th of October will be the last day to visit a group show with profound political and social implications, that invites its protagonists to stand on the collective phenomena of alienation, fear and zealotry widespread in our age, but also to suggest through their works new forms of encounter and reconciliation. The ten artists in Malmö comprehend, more than **Bartana**, **Adrian Paci**, **Cao Fei** and **Loulou Cherinet**. The contribution of the Israeli video-maker and photographer is rooted in her long research about the issues of identity and memory, strictly connected to her country's history. Using the filter of rituals and of popular ceremonies,

Yael Bartana, one of the artists shown in Berlin, will be the spokesperson of Israeli community within *The New Human*

Yael Bartana, *Inferno*, 2013, video still, courtesy of Petzel Gallery, New York; Annet Gelink Gallery, Amsterdam, and Sommer Contemporary Art, Tel Aviv

the artist identifies in the human being the starting point for a full recovery of awareness and collective conscience.

Another more experimental group show involves a young representative of Israeli creativity, **Michael Liani**, who was selected together with other 49 artists to portray the range of passions, interests, means and approaches that enliven the activity of emerging photographers, chosen among the students of 40 global academies. *reGeneration* (this is the exhibition's title) summarizes its proposal at the Musée de l'Elysée of Lausanne, in Switzerland, between May and August. In its third edition, the project originates from the need to describe the great critical sense of the new generations

of artists-photographers, an essential value to face the uncertainty of the new millennium, dominated by a widespread conflicts. The young Michael Liani values his belonging and transposes the most familiar aspects of it in shoots and videos that resonate as a terse and precise answer to the paradox of war and segregation, apart from the fronts.

On the other side of the Ocean, the Museum of Con-

Past and present establish a non-conflictual and positive dialectic, replicating the spirit of the young relationship

temporary Art (MCA) of Chicago hosts the first, extensive American retrospective of **Keren Cytter**, until October 4. Born in Tel Aviv but citizen of the world for her education, the artist shows in Chicago eight videos realized in the last ten years, a new

series of drawings and work connected to performances. The exhibition, organized by the Kunsthall Charlottenborg of Copenhagen together with the MCA's curator Naomi Beckwith, catches the desacrating character of Cytter's creative production. Her poetics, symbol of an interdisciplinary style and apt to the mix of genres and expressive forms, indicates a critical use of the cinematographic medium, that is exploited at the least. The movies, produced with low-fi effects and often shoted in the artist's apartment, reach

results intentionally close to kitsch, put up daily narratives of love, sex, jealousy that reflect in an exemplary way the atmosphere thanks to unsophisticated techniques. Also the actors and the actions tend to increase continuously, fostering ourselves to call into question the narrative conventions of traditional cinema.

ITALIAN HOMAGES TO ISRAEL

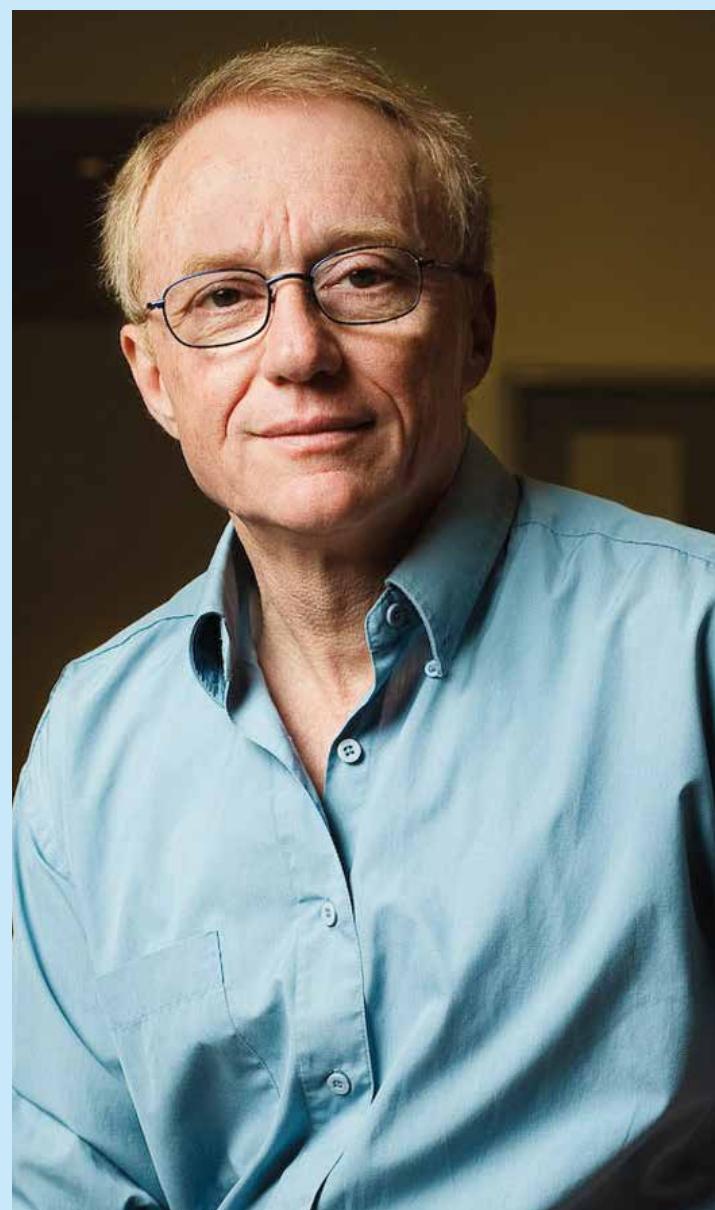
2014 ended with the delivery of the Milan's Seal by the Mayor Giuliano Pisapia to the writer David Grossman (Jerusalem, 1954). Grossman, the creator of global best-selling novels, has also always practiced an essay approach to the delicate question of Middle-East conflict. His support to the research of pacific solutions gained the author, together with the deep relationship with the city of Milan, the prestigious recognition.

Other two literary event involved Israeli authors, who were rewarded for their creative and social contribution. The writer and politician Yael Dayan (Nahalal, 1939) received the *Prize for Peace 2015*, established by the Ducci Foundation to promote the cultural and religious dialogue. Yael Dayan distinguished herself for the great support given to the Israeli-Palestinian peace, opening tables of discussions also with representatives of some international countries.

Literature as means of reflection and knowledge is the focus of the Internazional Prized for Translation, an annual event promoted by the Ministry of Cultural Goods and Activities and of Tourism aimed at diffusing Italian culture in foreign countries. The 2014 edition recognized the commitment of the Editrice Carmel Publishing House, located in Israel. The prize was given for the intense activity of translation of the Divine Comedy, published for the first time in the Israeli context, and for the difficulty of respecting both the Italian fourteenth-century rime and the Hebrew modern language. Also cinema was the protagonist of some important events. The young Nadav Mishali (Ofakim, 1986) won the prize for the best soundtrack with his short-movie *Eishech, Teshukatech - Longing nell'ambito* at the *Ca' Foscari Short Film Festival 2015*, dedicated by the University to the students' cinema and at its fifth edition. The work of Mishali portrays with a contemporary look the effect of millennial religious ritual on current society, focusing on the woman's figure.

The woman was also the center of the twenty-second edition of *Sguardi Altrove Film Festival*, that this year awarded *Ben Zaken* by Efrat Corem (Ashkelon, 1979), as best movie in the *Nuovi Sguardi* section. The film is a delicate portrait of the relationship between a single father and his teenage daughter on the background of the Israeli suburbs.

Arianna Testino

MARCH CHAGALL LOVE AND LIFE

The collection of the Israel Museum Jerusalem a the Chiostro del Bramante in Rome

The Israel Museum Jerusalem, celebrating this year its fiftieth anniversary, has one of the richest and most representative collections of Marc Chagall's complex and heterogeneous work. This happened thanks also to the deep friendship that tied the artist to the museum, also before its opening. Indeed, Chagall was one of the supporters of the previous institution, the Bezalel National Museum, contributing with generous donation, as his daughter did after.

The Chiostro del Bramante hosts the exhibition *Marc Chagall. Love and Life*, curated by Ronit Sorek, until July 26. 140 artworks are shown, among paintings, watercolors and prints from the Israel Museum, where Sorek is curator of the Department Prints and Drawings. "The exhibition focuses on the books' illustrations: his autobiography *Ma Vie*, the books by his wife Bella, Gogol's *Dead Souls* and La Fontaine's *Tales* – Ronit Sorek explains – Through this collection, Chagall's poetics fully emerges: the great love for his wife, nostalgia, life, the love for his mother country and for human beings. These artworks allow us to narrate the life of an artist, but first of all of a man, whose story starts at the beginning of XXth century until the 1980s. This man crossed all the most important events of the period and told them remaining always faithful to his style: his childhood in Russia, the Jewish culture, the life in Paris, the wars, his life in Berlin, his return to Paris. Chagall is one of those artists which transformed modern art".

Giorgia Calò

FOCUS ON THE ARTIST GAL WEINSTEIN

by ASANTA NASTRO

Is your artistic research specifically connected to the tradition and the culture of Israel? If yes, how?

Some of my works are based on iconic images from Israeli culture - symbolic, nostalgic and jaded aspects exist in these images. Even though they are images, their presence in Israeli culture is more virtually symbolic than physical or actual. My work is trying to convert an emotional touch – meaning the literal expression – into a physical touch. In other words, it means trying to convert the image from a symbolic aspect to a concrete aspect. The attempt is made with the help of synthetic materials (wall to wall carpets, steel wool, pvc, mdf) with the aim of tempting the viewer to touch and thus feel.

Is there any artist (dead or alive) that you consider like a teacher?
It is hard for me to point out one particular artist. There is a number of artists whose work I

follow and appreciate with interest, and learn from - Bruce Nauman, Mike Kelley, Paul McCarthy, Thomas Shütte, Willem de Kooning, Gideon Gechtman, David Wakstein, David Ginton, Roy Lichtenstein and many others. I think that the primary aspect that intrigues me is the way in which their work is always stronger than the spirit of the times. In truth it stands out today on the background of a sense of flooding of images,

exhibitions and works of art. In my opinion the inspiration I get from them has to do with the totality and loyalty that I experience from their works. An additional teacher who is very important as far as I am concerned - is experience...

Let's speak about your "carpets". They look like visions from above, but also as camouflages, such as those of the soldiers: it's just a suggestion, or are there really some thematic connection, at a sociological and political level?

I think the association to the camouflage and the colors of it to the army uniform is correct. In my opinion this connection comes from the mapping process of the landscape by shapes and colors. The reason for the camouflage colors and different shapes that are seen in it, comes from trying to create an illusion of blending into nature of the landscape and the topography, by sampling and mapping. Meaning the acceptable similarity to the camouflage colors flows

from the process of the work.

One of them was displayed in Brasil for the Mercosul Biennale. One belongs to the Israel Museum contemporary art collection. How – if this happens – can change the perception of the work, depending on the geographical context?

The work in the Israel Museum is based on an image of Nahalal, a community in the Jezreel Valley and an iconic image in Israeli Culture. The community itself was designed by the architect Richard Kauffman in 1921 and it was designed in the shape of a circle. This is also the reason for the passage from an installation to a wall sculpture or floor piece, because the image of Nahalal is acknowledged as a defined shape and is observed as such. For the work for the Mercosul Biennale I took a different approach. Actually in order to emphasize my total alienation to the thematic connection to the place. It had

I think that the primary aspect that intrigues me is the way in which their work is always stronger than the spirit of the times.

Coffee Cup, 2014/2015 Coffee and Mold on PVC
- 40 cm © Plutschow Gallery, Peter Schälchli
Courtesy the Artist and Plutschow Gallery

Coffee Cup, 2014/2015 Coffee and Mold on PVC
90 cm © Plutschow Gallery, Peter Schälchli
Courtesy the Artist and Plutschow Gallery

"Some of my works are based on iconic images from Israeli culture - symbolic, nostalgic and jaded aspects exist in these images". Our chat with Gal Weinstein, one of the most representative artists of the Israel's art scene, begins with these words. We met him in Tel Aviv, where he currently lives.

interested me to approach the work from an angle that would deliberately emphasize more formal aspects, and to underline the viewpoint of a stranger. The image that I chose depends on the association that I had with the dripping paintings of Jackson Pollock and on organic shapes that were part of the area. Although the work was based on concrete images of the landscape, I almost saw in it an abstract painting. In hindsight I could say that a sort of colorfulness that was in the images and shapes of the topography of the area that were different from the shapes of Nahalal or the Jezreel Valley – developed afterwards to a floor piece with black coffee that grows fields of mildew. In the image that was the starting point to the work for Brasil there were the visual clues to the future works with black coffee.

In your research there is not a privileged medium. You work

without distinction with installation, sculpture, video, etc. So how much the medium is important in your work? Or is it just a tool for something else? The choice of the medium comes from the desire to use the uniqueness from every medium to emphasize a point of view in the work that I want to point out. It is not always planned. Sometimes something happens in the process of drawing or sculpture that reveals to you the potential of working with video or photography. However, when I work with video or photography I have the discipline or loyalty of documenting the action. I don't have a preference between the mediums, rather ethics of loyalty to the material. Every work is con-

sidered and checked through a number of possibilities and could express itself through different mediums. What is important to me is seeing the whole picture, meaning the wide consistency of

the works and the connection that is built between them. Looking at one work is like looking at a word and missing the meaning of the sentence.

What is fundamental for you in art? What is your biggest dream?

The most important thing for me is trying to stay as curious as possible. For me this is a very important motivation, and, at the same time to try and expand each time the capacity to postpone judgement while I am in the process of work, to be as

much as possible in a playful and ongoing state. I think my dream is not to be afraid of experiencing and of postponing as much as possible the prejudice of right or wrong. To try to let time stabilize the ability to see the work. Of course I want very much to exhibit my work as much as I can, and to get recognition for it.

You work also with an Italian gallery: what is your opinion on Italian contemporary art?

I have been working with the Riccardo Crespi Gallery for three and a half years. I enjoy working with the Gallery and I feel a deep interest on their side in my work and in our relationship. Most of the artists in the Gallery are from different countries so it is hard for me to give a relevant opinion of Italian contemporary art. Maybe, I can say intuitively it is a little similar to the Israeli art scene where there is still a distinction between the international scene and the local scene.

RAPHAEL GAMZOU

Ambassador

Deputy Director General
Head of the Division for Cultural
and Scientific Affairs

ISRAEL Ministry of Foreign Affairs

Sono lieto di presentare questo nuovo progetto editoriale che vede la collaborazione, ancora una volta, tra Italia e Israele. Artribune, noto free press italiano dedicato all'arte contemporanea nelle sue molteplici sfaccettature che vanno dall'arte figurativa al design, dall'architettura al cinema, dalla moda al food, oggi lancia questo nuovo, ambizioso progetto. Si tratta della versione israeliana di Artribune che avrà le stesse modalità di distribuzione, impaginazione e taglio dei contenuti della rivista originale, ma con uno sguardo sullo scenario artistico e creativo israeliano. Artribune Israel è infatti una rivista d'arte e cultura contemporanea che racconta la vivacissima scena israeliana, con l'occhio puntato sia su cosa accade nel Paese, sia sulle esperienze che portano la creatività israeliana in giro per il mondo. Quale occasione migliore di presentare il numero pilota della rivista se non durante due grandi vetrine di respiro internazionale quali l'Expo di Milano e la Biennale di Venezia che ospitano i rispettivi padiglioni israeliani.

In questo modo si dà avvio a una cooperazione internazionale che vede il lancio del free press contemporaneamente in Italia e in Israele, nella speranza che questo possa diventare un veicolo fondamentale per la comunicazione della fervida scena culturale che sta vivendo in questo momento il Paese.

Per tali ragioni il Ministero degli Affari Esteri israeliano ha sostenuto fin da subito il progetto e i suoi ideatori, augurando loro buona fortuna nella realizzazione di questa missione. (pag. 6)

ELAZAR COHEN

Commissario Generale
Padiglione di Israele
Expo 2015 Milano

Il Padiglione Israele unisce le più avanzate tecnologie con le tradizioni miliennarie ma anche lo spirito di ricerca e la curiosità degli israeliani. Il logo stesso del padiglione è ispirato alla Preghiera per la Pace e la Giustizia nei canti di Re David (Salmo 85-12) e riflette, attraverso una reinterpretazione grafica della parola verità (תְּמוּנָה), i concetti chiave, i colori e l'energia creativa del popolo che ha saputo far fiorire il deserto.

*La verità germoglierà dalla terra
e la giustizia si affacerà dal cielo.
Salmo 85-12*

Solo chi cerca e diffonde la verità, vedrà il frutto del suo successo. Il concetto di ricerca della verità è molto radicato nella cultura ebraica e si esprime nello studio della Torah. È proprio grazie ai valori, agli insegnamenti e al metodo di studio dei testi sacri che la giovane società israeliana ha saputo sempre mettersi in discussione e porre nuove domande sulla realtà per innovarsi e progredire. È così che nasce la Start Up Nation.

In ebraico, la parola verità (תְּמוּנָה-emet) è composta dalla prima lettera dell'alfabeto Alef, da quella centrale Mem e dall'ultima Tav, dando un significato importante all'alfabeto. Ma non è l'unico concetto della nostra storia ebraica che ci unisce ai temi dell'Expo. Secondo la tradizione giudaica, ogni sette anni i campi devono riposare: non è consentito piantare, coltivare, mietere o raccogliere frutti per permettere alla natura di ristabilire i suoi ritmi. La schmita (שְׁמִיטָה), ovvero l'anno

sabbatico delle terre di Israele che cade proprio questo anno, è l'esempio di come la cultura ebraica sia da sempre attenta alla sostenibilità agricola. È simbolico che la schmita 2015 coincida con il messaggio responsabile promosso da Expo. Inoltre, ricordiamo come la tradizione agricola ebraica impone di dedicare una porzione di territorio ai margini dei campi ai più bisognosi, il concetto di beneficenza (Tzedaka) non deve essere fine a se stesso ma strettamente legato alla giustizia (Tzedek), la giustizia di una economia e società altruista e aperta verso l'esterno. È con questo spirito di condivisione, giustizia e verità che a Expo 2015 il Ministero degli Affari Esteri e il Governo di Israele mettono a disposizione i frutti della ricerca tecnologica e scientifica. Per far germogliare i campi di domani e per un futuro migliore. Da Israele al servizio dell'umanità. (pag. 7)

GIORGIA CALÒ

Editor in chief – Artribune Israel

Presento questo nuovo progetto editoriale firmato Artribune con orgoglio. Un lavoro impegnativo e con lunghi tempi di gestazione, se si pensa che il primo incontro in merito tra me e Massimiliano Tonelli risale al 2012. Sono passati tre anni da quella prima riunione, il tempo necessario per strutturare al meglio una rivista che vuole parlare di un Paese così complesso nella sua dimensione multiculturale e pluridisciplinare.

Artribune Israel nasce con l'intenzione di dare uno sguardo trasversale sulla grande stagione creativa che sta vivendo il Paese da qualche tempo a questa parte. L'attesissima presentazione dei padiglioni israeliani per l'Expo e la Biennale di Venezia, le premiazioni che hanno visto eccellere gli israeliani in campi diversi dall'editoria al cinema, le mostre e i grandi eventi organizzati all'estero che hanno permesso di far conoscere artisti e intere collezioni provenienti dai più importanti musei del Paese, sono solo alcuni dei temi affrontati. Si parla, infatti, anche di quello che accade nel territorio, dello straordinario fermento che vede il coinvolgimento di musei, gallerie, spazi non profit e accademie, all'interno di un sistema dell'arte capace di presentare e rappresentare la creatività israeliana, in tutte le sue forme e sfaccettature.

Questa è la mission di Artribune Israel, un valido mezzo per conoscere nuove e diverse realtà creative e culturali, tutto con lo spirito frizzante e uno sguardo attento che caratterizza Artribune fin dalla sua nascita.

Apre il numero un servizio sul padiglione israeliano all'Expo di Milano 2015. L'Esposizione Universale, "luogo di celebrazione delle merci" come la definì Walter Benjamin, torna in Italia dopo oltre un secolo dalla prima presentazione proprio a Milano nel 1906, con un tema davvero universale come la nutrizione. Per meglio capire progetti e aspettative del padiglione israeliano segue un'intervista al commissario Elazar Cohen. Sempre attraverso la parola dei protagonisti si parla del padiglione israeliano alla Biennale di Venezia con un'intervista a Tsibi Geva, a cui segue un articolo firmato dalla curatrice del padiglione Hadas Maor.

Questi servizi, così come quelli che seguono, tendono a profilare un ritratto della ricerca israeliana, ponendo l'accento sulla sua attualità storica e sui rapporti che marcano il dialogo con le indagini occidentali.

In questo senso da non sottovalutare il lavoro di una giovane realtà come la Fonda-

zione Italia Israele per la Cultura e le Arti, voluta dai Ministeri dei due Paesi, per promuovere lo scambio culturale espresso nelle loro eccellenze creative.

Anche il lavoro del Dipartimento Culturale dell'Ambasciata d'Israele in Italia, che insieme al Ministero degli Affari Esteri di Israele ha creduto fin da subito in questo progetto, detiene ormai da anni un ruolo fondamentale per la veicolazione e il dialogo culturale in tutte le sue sfumature. Stessa cosa vale per l'Ambasciata italiana in Israele che attraverso l'Istituto Italiano di Cultura riesce a portare tutto ciò che di creativo il Belpaese può offrire. Dunque, i rapporti tra Italia e Israele sono costanti e duraturi al fine di dare risalto allo scambio culturale tra questi due Paesi, vicini non solo geograficamente. In questi termini, Artribune Israel si pone all'interno di uno scenario capace di valorizzare voci internazionali volte al sostegno e alla promozione dell'arte contemporanea israeliana. (Pag. 8)

MASSIMILIANO TONELLI

Direttore di Artribune

Perché una testata d'arte, cultura e creatività ancora, per certi versi, start-up, decide di espandersi all'estero in un paese come Israele?

Artribune è nata ad aprile 2011 e in quattro anni si è affermata a livello nazionale, in Italia, come caso editoriale piuttosto inedito. Soprattutto grazie alla capacità di far bene non solo nel settore di partenza (l'editoria d'arte, diciamo così, tradizionale), ma anche in ambiti immediatamente confinanti. In questi 48 mesi siamo diventati fornitori di contenuto per enti pubblici (la Provincia di Roma), abbiamo realizzato applicazioni per smartphone assieme a grandi mecenati privati (la recente app dedicata alla street art fatta con Toyota), abbiamo lanciato una piattaforma internazionale sulla domanda e l'offerta di lavoro (la trovate su <http://jobs.artribune.com>), abbiamo pianificato e veicolato i contenuti culturali di una multinazionale come GTECH-Lottomatica e abbiamo gestito e disegnato il sito della emittente tv Sky Arte. Abbiamo lavorato con importanti istituti realizzando numeri speciali e progetti editoriali ad hoc. Insomma ci siamo dimostrati bravi non solo nel nostro mestiere, ma come partner di comunicazione a tutto tondo. E lo abbiamo fatto in anni che per l'Italia sono stati e sono di terribile crisi economica.

A dispetto di tutto ciò e delle tante cose da sbrigare nel nostro paese, la necessità di espandere il nostro modello fuori dall'Italia è sempre stata presente. Perché Israele? Quale ragionamento ha portato a questo? In primis battuta l'impegno di Giorgia Calò che ha avuto questa intuizione ormai tre anni fa e che l'ha portata avanti con tenacia, ma immediatamente in seconda battuta l'intenzione della nostra azienda di espandersi internazionalmente in maniera diversa e peculiare rispetto ad altre testate d'arte. Niente Londra, New York o Berlino, insomma: abbiamo deciso fin da subito di orientarci verso mete che avessero alcune specifiche caratteristiche: una grande attività creativa, artistica, produttiva; una relativa vicinanza con l'Italia; una condizione di buona crescita economica. Mettendo insieme tutti questi requisiti, Israele è emersa come la meta prediletta di una espansione culturale e imprenditoriale del nostro modello e del nostro brand. I contenuti di questo numero zero – che deve essere letto come una call per tutte le realtà economiche del paese che vogliono appoggiare i numeri successivi – lo dimostrano: abbiamo avuto

il privilegio di raccontare un paese che ha pochi eguali in Europa e nel Mediterraneo quanto a fermento creativo. Abbiamo intenzione e voglia, da qui in avanti, di farlo periodicamente. Di farlo grazie ad Artribune Israel. E di farlo grazie alla vostra vicinanza. (Pag. 9)

Focus Expo 2015: FIELDS OF TOMORROW

Di Daniel Reichel

La carenza d'acqua e di risorse naturali, l'aridità del terreno, il caldo, sono alcuni degli ostacoli con cui hanno lottato e lottano tutt'ora coltivatori e scienziati israeliani. Ma le avversità sono state uno stimolo per trovare delle risposte, per guardare al futuro e costruire il progresso, per realizzare i "Campi di domani" (Fields of tomorrow) come recita il calzante titolo scelto per il Padiglione Israele, paese tra i protagonisti di Milano Expo 2015. L'intera storia nell'articolo di Daniel Reichel.

"Il deserto e la terra arida gioiranno; il deserto si rallegrerà e fiorirà", recita la profezia di Isaia. Poche parole che riassumono l'impegno e l'ambizione coltivata dagli agricoltori israeliani nell'arco di decenni: creare la vita in Eretz Israel, anche là dove le condizioni climatiche avrebbero suggerito a molti di desistere. La carenza d'acqua e di risorse naturali, l'aridità del terreno, il caldo, sono alcuni degli ostacoli con cui hanno lottato e lottano tutt'ora coltivatori e scienziati israeliani. Ma le avversità sono state uno stimolo per trovare delle risposte, per guardare al futuro e costruire il progresso, per realizzare i "Campi di domani" (Fields of tomorrow) come recita il calzante titolo scelto per il Padiglione Israele, paese tra i protagonisti di Milano Expo 2015. Proprio le sue capacità di aprire nuove strade nel mondo dell'agricoltura, grazie a innovazioni tecnologiche e una ricerca scientifica costante, è il tema al centro del Padiglione israeliano: uno spazio di 2400 metri, ideato dall'architetto David Knafo e realizzato dal team Avs, in cui si ha un assaggio di come lo Stato ebraico sia diventato uno dei paesi più all'avanguardia nelle tecniche di coltivazione, nella produzione ecosostenibile e nel risparmio delle risorse idriche. La presenza israeliana a Expo è stata concepita per rappresentare "la natura stessa del popolo israeliano, mai rassegnato alla realtà ma teso a fare tutto il possibile per migliorarla", ha dichiarato Elazar Cohen, commissario generale israeliano della rassegna internazionale milanese. E la prima rappresentazione di questo concetto è la struttura del padiglione - promosso dal Ministero degli Affari Esteri Israele e sponsorizzato dal Keren Kayemeth Le-Israel - Jewish National Fund (KKL-JNF) - il cui fulcro sono i settanta metri (dodici di altezza) del campo verticale: una distesa coltivata dal forte impatto visivo che nel corso dei mesi cambierà colore, seguendo il ritmo della natura. Questo campo verticale, spiega Knafo, "è composto da unità modulari coltivabili. Ogni modulo contiene un sistema computerizzato di irrigazione a goccia che ottimizza le condizioni di crescita delle piante. Grano, riso e mais, ovvero le principali risorse alimentari di origine vegetale, cresceranno sul campo verticale creando un mosaico di texture, profumi e colori". Non si tratta solo di un'affascinante proposta estetica. Il progetto presenta al visitatore, ampliandolo, il concetto di Vertical Planting, che si sta diffondendo in diverse parti del mondo ma che sulle sponde del Mediterraneo fatica ancora a diffondersi. Si tratta di un metodo di coltura che permette di risparmiare e ottimizzare territorio e acqua. "Immaginate un fu-

turo in cui il cibo può essere coltivato sulle facciate degli edifici – ha dichiarato Knafo in una recente intervista a archipanic.com – la tecnologia del Vertical Planting permetterà all'architettura di diventare parte attiva nella produzione dell'energia, nel trattamento delle acque grigie (acque domestiche che provengono da docce, vasche da bagno e lavandini), nella purificazione dell'aria all'interno degli edifici, e questi orti saranno costruiti in gran parte con materiali riciclati. Una vita urbana sostenibile incoraggerà le persone a produrre il proprio cibo e a coltivare ortaggi ed erbe nei propri spazi di vita". Il campo verticale del Padiglione Israele rispecchia quindi pienamente il concetto alla base dell'edizione milanese di Expo, "Nutrire il pianeta, energia per la vita", improntato su una ridefinizione della produzione alimentare che sia funzionale per provvedere alle persone e altrettanto sostenibile per il pianeta.

Torniamo al padiglione che trova posto nel cuore di Expo, all'incrocio tra Cardo e Decumano – arterie principali della grande esposizione di Milano -, dove sorge il Padiglione Italia e dove sono state posizionate le quattro sinuose sculture di Daniel Libeskind (ribattezzate *Expo Gates* o anche *Expo Trees* e realizzate dal celebre architetto assieme a Siemens). Lo spazio israeliano si trova dunque geograficamente al centro dell'attenzione ed è suddiviso in quattro aree: nella sala iniziale, di attesa, i visitatori sono intrattennuti da esibizioni che sfruttano la tecnologia per creare, nella definizione di Elazar Cohen, delle magie 2.0. Performance interattive affiancate da video proiettati alle pareti che interagiscono con lo spettatore. Poi, nella prima parte della mostra, si racconta la storia e le vite di tre generazioni di contadini. Un percorso temporale che dimostra come in sole tre generazioni il sogno di David Ben Gurion di far fiorire il deserto del Negev (che copre 13 mila dei 22 mila chilometri quadrati totali di Israele, ovvero più della metà della superficie del Paese), sia diventato un progetto possibile. Tutto grazie a un settore primario in continua evoluzione e che utilizza l'high tech per attirare le nuove generazioni, come ha spiegato Yoram Kapulnik, direttore del Volcani Center, uno dei centri d'avanguardia israeliani in merito all'agricoltura.

Mi-dor le-dor, di generazione in generazione (come recita l'Haggadah di Pesach, il racconto della Pasqua ebraica), vi è stato un passaggio di testimone volto a rendere economicamente ed ecologicamente sostenibile lo sfruttamento delle scarse risorse a disposizione di Israele. Si è voluto costruire un know-how che ha fatto ad esempio dello Stato ebraico uno dei paesi leader dell'irrigazione a goccia, tecnica che permette di non sprecare l'acqua durante questa delicata fase della coltura e che è raccontata all'interno del padiglione. La visita prosegue con un filato ambientato in una foresta piantata dal Keren Kayemeth LeIsrael, organizzazione ambientalista ebraica fondata nella Palestina mandataria che ha all'attivo la piantumazione di 240 milioni di alberi in Israele. "Il KKL – ricordava Ruggero Gabai, presidente della Commissione Expo del Comune di Milano – ha sponsorizzato metà del padiglione Israele e 300 suoi delegati, da diversi paesi del mondo, verranno a settembre a Milano per visitarlo".

Terzo passo nel percorso del Padiglione, una grande stanza buia in cui luci proiettano nel cielo un campo virtuale e filmati dedicati a quattro progetti all'avanguardia, tra cui l'applicazione di tecnologie

digitali e satellitari alla gestione dei campi e un innovativo progetto di irrigazione in Africa. Al gusto è dedicato l'ultimo spazio con il ristorante che propone un assaggio dell'eterogenea cucina israeliana, risultato delle tante culture e tradizioni delle diverse immigrazioni ebraiche presenti nel paese (oltre 120 nazionalità). Dalla Russia al Marocco, dalla Polonia all'Iran, sono i sapori ad essere protagonisti con uno spazio anche per la cucina ebraica italiana. Il Padiglione Israele vuole dunque essere un'esperienza che coinvolge tutti i sensi, dalla vista al gusto, così come uno spazio di riflessione per continuare a lavorare e investire nei "Campi di domani". (Pag. 10 -11)

Focus Expo 2015: FIELDS OF TOMORROW

di Giorgia Calò

"Di solito quando si parla di Israele, le prime notizie che vengono veicolate nei giornali o telegiornali trattano di politica, nelle sue declinazioni negative. Poi vengono date informazioni più belle come la cultura, la tecnologia, il turismo ecc. Ebbene, noi vorremmo cambiare la disposizione di queste notizie. Israele deve essere identificata nelle sue qualità". Il Padiglione Israiano all'Expo 2015 nelle parole del suo Commissario, Elazar Cohen.

Il titolo del padiglione israeliano è "Field of Tomorrow", ossia "I campi del domani". Perché è stato scelto questo titolo? Questo titolo è stato scelto dal gruppo AVS, vincitore dell'appalto di gara per costruire, disegnare e creare tutti i contenuti del padiglione. Mi piacerebbe raccontarti l'idea che c'è dietro a questo titolo. Devi sapere che Israele, vista la sua dimensione e le sue poche risorse naturali, non è un fornitore mondiale come può essere il Canada, la Russia o l'Ucraina. Israele può sostenere i bisogni della popolazione locale, ma non può impegnarsi in una esportazione internazionale. Quello che possiamo fare però è fornire al mondo idee ed innovazioni. Possiamo fornire prodotti sotto forma di servizi innovativi che non dipendono dalla terra o dal numero della popolazione, o dalla quantità di acqua, ma piuttosto dall'attitudine del popolo israeliano e dai suoi valori, che si possono far risalire a migliaia di anni fa. Una persona mi aveva chiesto di parlare del padiglione dando di Israele l'immagine di nazione giovane. Non che l'idea mi fosse dispiaciuta, però in qualche maniera mi disturbava. Subito dopo mi è capitato di vedere la foto di un giovanotto israeliano con *talled* e *tefillin* (oggetti di preghiera indossati solo da uomini, ndr), mentre prega al Muro del Pianto, e ho pensato "si tratta di un giovane sotto i 28 anni però sta usando oggetti che hanno tremila anni". Allora ho capito che è esattamente questa l'idea che voglio dare del padiglione e che muove Israele: una nazione che pur essendo giovane non potrebbe guardare al futuro se non fosse così strettamente legata al suo passato, alla sua storia. Solitamente dopo il servizio militare i giovani israeliani vogliono viaggiare, fare delle esperienze di vita. Il mondo, il futuro è aperto a loro e loro riescono a coglierlo perché hanno qualcosa alle spalle: un passato che è fatto di storia, studio dei precetti e valori. Quindi, tornando alla tua domanda iniziale, *Field of Tomorrow* è progettato al futuro, ma quello che vorremmo dimostrare è che questa direzione non comincia adesso, nel presente, ma oltre 3000 anni fa.

Questa è la nostra idea di "domani". La storia è essenziale per lo sviluppo del futuro.

Il padiglione, ideato da David Knafo, poggia su 2400 mq. Come si struttura? La forma del padiglione ricalca la geometria dello stato d'Israele: lungo e stretto. Knafo ha avuto l'idea di creare un campo verticale di 60 metri che ricopre quasi tutto il padiglione, che ne misura 100. Questo spazio/corridoio è stato una sfida architettonica e abbiamo cercato di affrontare il problema esattamente come capita in Israele, un territorio ridotto in cui bisogna allocare spazio per il turismo, architettura, agricoltura, trasporti ecc. Per risolvere questi problemi di spazio, abbiamo iniziato a lavorare sulle altezze. Ed è esattamente in questa maniera che è stato concepito il padiglione: si coltiva in aria liberando lo spazio sotto dedicato ad altre attività, scandito in tre sale pronte ad accogliere il visitatore. In questa maniera abbiamo sfruttato tutto lo spazio, non solo la superficie ma tutto il volume.

Quali messaggi e quali visioni vuole trasmettere il padiglione? Questo evento secondo lei può influenzare l'opinione pubblica su Israele? Lei stesso ha affermato durante la presentazione del padiglione qualche mese fa, che si vuole "mostrare il vero volto di Israele e non quello che appare sui giornali"...

Una delle ragioni per cui abbiamo investito una somma non marginale per partecipare all'Expo è quella di mostrare le varie facce di Israele. Vorremmo cambiare l'attitudine che ha il pubblico nei nostri confronti. Di solito quando si parla di Israele, le prime notizie che vengono veicolate nei giornali o telegiornali trattano di politica, nelle sue declinazioni negative. Poi vengono date informazioni più belle come la cultura, la tecnologia, il turismo ecc. Ebbene, noi vorremmo cambiare la disposizione di queste notizie: Israele deve essere identificata nelle sue qualità. Dunque il nostro scopo è quello di mostrare le molte facce di questo Paese, una nazione che ospita ragazzi di tutto il mondo, caratterizzata da una popolazione eterogenea composta da diverse etnie e religioni che vivono pacificamente. Ci sono russi, beduini, etiopi, musulmani, cristiani. Insomma bisogna evidenziare il lato cosmopolita e colorato di questa terra.

Basti vedere il nuovo logo di Israele. I colori usati indicano il dialogo tra Israele e il resto del mondo. Israele non è un paese isolato, è una parte molto importante di questo mondo, e la sua collaborazione è richiesta da molti paesi, in molti settori: agricoli, accademici, scientifici, business. Gli israeliani viaggiano in tutto il mondo, tutto il mondo arriva a visitare Israele, questi sono i nostri obbiettivi, dimostrare che è aperta, "multifacciale", liberale, che accoglie tutti, molto avanzata ma con una storia molto antica. Non è un bunker nel deserto con i cannoni puntati verso i nemici come qualcuno purtroppo si immagina...

Nel padiglione, oltre a dare molto spazio all'eco tech, l'agricoltura e la sostenibilità, una parte è naturalmente dedicata anche al cibo, come richiede il tema dell'Expo. Ci sarà anche una mostra fotografica di Dan Lev "Colorfood"...

Nella linea generale vogliamo dimostrare che anche il cibo in Israele è qualcosa di avanzato. Il cibo viene generalmente considerato tradizionale. Quando si parla di cucina solitamente si pensa alla cucina della mamma e della nonna. Noi abbiamo una cucina di molte "mamme" e "nonne": c'è una cucina che proviene dalla Siria, dall'Italia, dal Marocco, dagli USA, ecc. La mostra di Dan Lev interpreta la diversità

della cucina israeliana in una modalità molto visibile: il colore. Così la cucina marocchina è gialla, quella italiana è rossa, quella siriana è colorata e via dicendo. Quindi è attraverso i vari colori che si possono vedere le varie cucine in Israele.

Il padiglione israeliano è situato accanto al palazzo Italia, una scelta voluta da voi o assegnata? Quali sono i rapporti con l'Italia?

Siamo onorati di essere in un posto così centrale, vicino all'Italia. È un grande onore ma è anche una grande responsabilità. Per questo vogliamo creare un padiglione con contenuti che siano adatti a questa localizzazione e speriamo che ai nostri vicini italiani piaccia quello che stiamo facendo. La vicinanza tra i due padiglioni rappresenta in una bella maniera l'allineamento tra Italia e Israele, non solo a livello governativo. Tra Italia e Israele i rapporti vanno al di là delle istituzioni formali, si tratta di relazioni fra due società civili. La dimensione di questi rapporti copre molti settori: accademico, turistico, scientifico e anche politico. Abbiamo firmato un accordo molto importante quasi 14 anni fa, e siamo molto attivi in vari ambiti. Quindi la prossimità fra i due padiglioni riflette la vicinanza fra le due società.

Il titolo dell'Expo 2015 è Nutrire il pianeta, energia per la vita. Un titolo che calza a pennello con la mission che da sempre Israele porta avanti: far germogliare una terra di per sé priva di grandi risorse naturali. Cosa si aspetta dagli altri paesi che partecipano?

Secondo me ogni paese interpreta questo tema generale secondo le proprie caratteristiche. Posso immaginare un paese di dimensioni enormi come il Canada o l'Ucraina che nutrono letteralmente il pianeta con le proprie coltivazioni. Questi casi sono ovviamente diversi rispetto a Israele. Israele, date le dimensioni e le scarsità d'acqua, ha dovuto far fronte ai bisogni attraverso la tecnologia.

In questa maniera abbiamo dato un grande peso alle risorse naturali dovendole costantemente salvaguardare. Oggi il mondo comincia a prestare molta attenzione a questo tipo di operazioni. Pensiamo ad esempio all'utilizzo dell'acqua: adesso tutti parlano di salvare le risorse idriche e di utilizzarle in maniera intelligente. Noi ne parliamo già da tempo.

L'Expo 2015 coincide con la Biennale di Venezia. Come sa quest'anno è stato scelto Tsibi Geva a rappresentare il padiglione israeliano. Dopo tante edizioni dedicate ai videoartisti, torna alla ribalta un pittore/scultore, quindi l'arte chiamiamola tradizionale...

Come rappresenta nei suoi quadri Tsibi Geva, sono convinto che si possa creare un dialogo tra ebrei e palestinesi. Attraverso i suoi lavori Tsibi riflette la realtà in Israele, ma in pace. È quello che vogliamo ricreare noi nel padiglione, la realtà israeliana che contiene molte diversità.

Un augurio per accompagnare questa nuova sfida?

Noi ebrei sefarditi facciamo una preghiera durante le notti fino all'alba, a partire da 49 giorni prima di Yom Kippur (giorno di espiazione per il popolo ebraico, ndr). In una preghiera si dice "Signore nostro che stai nei cieli metti pace nel mondo e porta la sussidio". È questo il nostro augurio per il mondo. (Pag. 12-13)

Focus Expo 2015 IL CIBO A COLORI

di Giorgia Calò

Colorfood è un progetto artistico ideato dal food photographer israeliano Dan Lev e il Creativity Lab ICPO, ad hoc per il padiglione israeliano a Expo Milano 2015. La mostra è composta da 34 coppie di fotografie, ciascuna delle quali immortalata il piatto di un noto chef (sono complessivamente 17 italiani e 17 israeliani) a cui è stato chiesto di realizzare un'opera d'arte culinaria, partendo da un'immagine e ispirandosi a un colore. Dagli shooting con gli chef, concepiti come veri e propri happening realizzati in Italia e in Israele, Dan Lev restituiscce un'idea di cucina che si fonde con l'arte, rivelando somiglianze e differenze tra la cultura e la tradizione dei due Paesi, senza trascurare tutte le fasi di preparazione, dall'ispirazione alla creazione, dall'assaggio alla "mise en place". Lo abbiamo intervistato sulla nascita e la realizzazione di questo progetto durato oltre un anno.

Già i futuristi nel manifesto *Culinaria futurista* del 1920 e nel *Manifesto della cucina futurista* del 1930, davano importanza alla forma e al colore nei piatti. Per l'avanguardia italiana le pietanze diventano "complessi plastici saporiti, la cui armonia originale di forma e colore nutre gli occhi ed eccita la fantasia prima di tentare le labbra". In questo senso, il tuo lavoro è concettualmente "futurista", non trovi?

Un approccio consapevole al cibo segue un percorso dei sensi. Il primo senso è la vista: vedi il cibo con i tuoi occhi, ne percepisci i colori e la consistenza. Subito dopo è l'olfatto. E solo alla fine è il gusto. In Colorfood lo spettatore non si trova davanti un piatto ma un'opera d'arte: quello a cui assiste è un percorso di ispirazione e creatività che parte da un colore e da un'immagine e racconta una storia per arrivare ad un'altra immagine.

In Colorfood ho voluto porre l'accento sugli Chef nel momento in cui esprimono la loro creatività fuori dal piatto nel senso tradizionale del termine. Se il Manifesto della Cucina Futurista intende dare rilievo a questo percorso... allora sì, il mio lavoro è concettualmente vicino al Futurismo.

La relazione tra arte e cibo è una questione molto antica che la filosofia si è posta fin da Platone. Oggi questo argomento è più vivo che mai e mette alla prova la capacità creative degli chef. Ci si interroga spesso sull'estetica dei piatti e sullo statuto stesso dell'arte nell'epoca della riproducibilità tecnica. Secondo te la cucina è davvero una forma d'arte?

Come ho accennato prima, l'idea di Colorfood è di portare il cibo laddove sicuramente può essere arte, cioè fuori dal piatto. Ad esempio non considero arte il food porn, la presentazione visiva spettacolare e glamour della cucina e del cibo. Colorfood dà agli chef un palcoscenico astratto per esprimere la loro creatività come artisti, non (solo) come cuochi. Questa è la chiave e la connessione tra cucina e arte in Colorfood: l'attore dell'opera, lo chef.

Il primo shooting che hai fotografato risale a maggio 2012. Quanto è rimasto e cosa è cambiato in corso d'opera, rispetto all'idea iniziale di Colorfood?

Fin dal primo shooting fotografico per Colorfood nulla è cambiato nell'approccio al progetto. Siamo sempre stati e resteremo fedeli all'idea iniziale. Colorfood si è arricchito moltissimo grazie agli Chef che hanno collaborato con grande coinvolgimento e comprensione ed entusiasmo.

Tutti hanno davvero colto l'opportunità di creare un'opera astratta che fosse speciale e che costituisse una finestra – anche intima – sul loro mondo, oltre che sulla loro cucina.

Ciascuna foto testimonia la personale idea di bellezza degli chef che di volta in volta ha immortalato. Il celebre cuoco Gualtiero Marchesi, considerato il fondatore della nuova cucina italiana, afferma che "il bello è il buono". Sei d'accordo? Bontà e bellezza non sono i concetti e i termini che meglio si riferiscono a Colorfood. Siamo ad un livello un po' più profondo. Parliamo di ispirazione, creazione, fantasia, sogno, mondo interiore, amore e ricordi.

Mi piace molto l'idea che dietro all'immagine di un piatto ci sia un'immagine che ha ispirato il piatto stesso. Penso ad esempio al vulcano di Bonetta Dell'Oglio, ai girasoli di Avi Steinitz, al ritratto di Kate Moss di Efrat Enzel, solo per citarne alcuni. Da dove sono nate le ispirazioni?

Prima di tutto l'ispirazione viene dal mondo privato degli Chef. Può essere un ricordo, un panorama, un'opera d'arte. Può appartenere alla vita quotidiana o al contrario provenire dal passato. Può essere un messaggio legato all'agenda politica così come può riferirsi alla sfera del sogno e della fantasia. È proprio questo il nocciolo. È importante per me mostrare al pubblico il processo creativo che precede e accompagna l'opera finale. In questo senso, l'immagine di ispirazione è tanto importante quanto la foto dell'opera che scatto io, proprio perché sono i due estremi del processo creativo.

La cucina israeliana è estremamente differente da quella italiana, se non altro perché quest'ultima si basa sulle radici, mentre la cucina israeliana è eterogenea, ricca di contaminazioni provenienti da ogni parte del mondo. Nelle tue foto hai tenuto conto delle differenze culturali?

Questa domanda è molto importante e interessante. Sono sicuro che dalle mie foto difficilmente il pubblico riuscirà a distinguere la nazionalità degli Chef. Ma spostando l'attenzione sulle immagini scelte dagli Chef come ispirazione... allora li emergono davvero tutte le differenze culturali. È un invito a guardare la mostra anche in quest'ottica.

L'identità culturale italiana nell'immaginario globale può essere riassunta in "arte", "design", "moda" e "cibo". Con quali parole si potrebbe identificare la cultura israeliana, secondo te?

Ora che me lo chiedi mi rendo conto che per identificare la cultura israeliana userei alcuni termini che possono descriverne bene anche la cucina: "storia", "ebraismo" e "radici" ma aggiungerei senza dubbio "hi-tech". Anche le parole che hai usato per l'identità culturale italiana sono adatte per descrivere quella israeliana. Non a caso sono tutti settori in cui Italia e Israele collaborano con grande successo.

So che spesso trasformi il tuo studio di Tel Aviv in home restaurant per ospitare cene private in cui il cibo si racconta per immagini. E' un'idea molto social che in qualche maniera si riallaccia all'ultima tendenza milanese ideata dalla gallerista Rossana Ciocca in cui viene invitato un pubblico, attraverso i social network, a partecipare ad una cena con gli invitati vestiti di bianco (ritorna anche qui la

centralità del colore). Hai mai sentito parlare di queste cene urbane e cosa ne pensi?

Conosco queste tendenze social e penso che alla fine il vero collante e il motivo del successo sia sempre e comunque il cibo. A rendere questi appuntamenti speciali non basterebbe solo una bella cornice o una scenografia particolare.

Le tue esperienze passate ti vedono fotografo di moda. Hai trovato differenza o viceversa peculiarità tra le fotografie glamour e le fotografie gastronomiche? La grande differenza tra la fotografia gastronomica e quella di moda è che le mode non si possono mangiare e il cibo non ha bisogno di fare pipì ogni cinque minuti.

Oggi l'alta cucina è considerata una particolare forma di design, e spesso come ci hai dimostrato tu stesso, tesse un rapporto con l'arte quando con questa intrattiene una motivazione oltre che creativa anche comunicativa e relazionale. Secondo te in futuro il food design sarà assurto a linguaggio artistico, come lo è ora la fotografia, la videoarte e la performance?

Penso che Colorfood abbia avviato un nuovo linguaggio universale di cibo e arte. Per questo dopo l'Expo ci sposteremo di Paese in Paese e coinvolgeremo Chef in tutto il mondo. Essere originali è sempre più difficile perché sembra che tutto sia già stato inventato e realizzato. Ma se prendi qualcosa che già esiste e lo fandi con altri elementi e cambi la prospettiva puoi ancora creare qualcosa di nuovo e di fresco. Se il food design diventerà il prossimo nuovo linguaggio artistico dipenderà dall'originalità e dalla creatività di un artista o di un designer. (pag. 14-15)

Info: Colorfood
Expo Milano 2015
Padiglione Israele
14 - 31 maggio 2015-03-23
www.colorfood.co.il

ARTE E FOOD: A LOVE STORY

di Giorgia Calò

"Terra in cui scorre latte e miele", questa è la descrizione biblica di Israele, e non va interpretata solo come una metafora. Lo afferma uno studio della Hebrew University di Gerusalemme che ha scoperto il primo apriero finora trovato in uno scavo archeologico nell'antico Medio Oriente, capace di produrre circa mezza tonnellata di miele all'anno già nel periodo del Tempio di Salomone. Storia di un'esperienza conviviale che ha conquistato l'arte.

È rilevante partire da questo passo biblico che ci fa capire quanto il cibo sia parte integrante di una terra il cui retaggio culturale si basa sull'osservanza di precetti, molti dei quali mettono in primo piano alcuni alimenti come il pane (*challot*) e il vino. Indipendentemente dall'osservanza delle regole che muovono l'ebraismo, Israele si presenta come un paese in cui la contemporaneità passa anche attraverso la consapevolezza delle proprie tradizioni, e il cibo fa inevitabilmente parte di queste.

Partiamo da queste riflessioni per analizzare alcuni esempi internazionali di pratiche creative nelle relazioni tra arte e cibo, con artisti che hanno usato gli alimenti in modo diverso e costatando come, in alcuni casi, sia difficile tracciare una distinzione tra le singole discipline.

Del resto oggi si parla sempre più spesso di *food design* e gli chef sono soventemente considerati artisti a tutti gli effetti, come ha dimostrato il recente shooting di **Carlo Cracco**, realizzato in occasione di una serie di eventi dedicati al legame tra il design e il cibo in Italia e in Israele (#ITALY#FOOD#DESIGN, Tel Aviv-Holon marzo 2015).

Da ricordare in questo senso anche lo spagnolo **Ferran Adrià**, che nel 2007 è stato il primo chef invitato a partecipare a Documenta12, e che probabilmente aveva in mente il Manifesto della cucina futurista del 1930, con tutte le sue anticipazioni avveniristiche.

Il cibo è in primo luogo un'esperienza conviviale e molti artisti hanno sfruttato questa sua peculiarità. Si pensi a **Felix Gonzalez-Torres**. L'artista cubano, venuto a mancare quasi vent'anni fa, ha svolto una ricerca incentrata sul concetto dialettico pubblico-privato che coinvolge lo spettatore, mettendogli a disposizione cumuli di caramelle, cioccolatini e gomme da masticare (*Untitled, Placebo*, 1991; *Untitled, Placebo - Landscape - for Roni*, 1993). L'artista in questo modo consegnava al pubblico l'opera stessa in una sorta di "offerta conviviale", come la definisce Nicolas Bourriaud [*Esthétique relationnelle*, 1998], per cui la priorità sta nella relazione con il pubblico che si manifestava attraverso la sua stessa reazione. Un'attitudine, quella relazionale, che ritroviamo anche nel lavoro dell'artista argentino **Rirkrit Tiravanija**, che definisce le sue installazioni "piattaforme per condividere", con le sue performance a base di zuppe cucinate nei musei e nelle gallerie di tutto il mondo, e in quello dell'italiana **Gabriella Ciancimino** dove la cucina si fa piattaforma per l'avvio di un dialogo con l'altro, attraverso la condivisione del cucinare e lo scambio di ricette. Rilevante in questo senso la sua performance realizzata nel 2009 all'American Academy in Rome, *C'erano un Palermitano, un Romano ed un Americano; il terzo disse ai primi due: "Dimmi che cucina fai e ti dirò chi sei!"*.

Rimanendo sull'esperienza conviviale, va ricordata la storica performance di **Piero Manzoni**, *Consumazione dell'arte*, datata 21 giugno 1960, in cui dopo aver firmato con l'impronta digitale del pollice uova sode, Manzoni le offriva al fruttore che entrava così concettualmente in comunione con il suo lavoro.

In questo breve excursus tra arte e cibo, rimanendo negli anni Sessanta, non si può non menzionare la Pop Art che è riuscita a sottrarre al cibo il suo ruolo primario per farlo diventare prodotto commerciale, simbolo della cultura di consumo: **Andy Warhol**, con le sue iconiche lattine di *Campbell Soup*, e **Claes Oldenburg**, con le sue monumentali sculture di torte, gelati e hot dog, simboli ironici dell'ipernutrizia popolazione americana. Sempre negli anni Sessanta, ma spostandoci a Düsseldorf, va ricordato il ristorante che aprì **Daniel Spoerri** nel 1968 coniando il termine "*Eat Art*", in cui racchiude i suoi lavori basati sui principi della nutrizione.

Ma il cibo, si sa, può diventare anche un'ossessione e il corpo che lo ingerisce, in maniera lenta o famelica, diventa soggetto e oggetto, mezzo di espressione e strumento per rappresentare il disagio di una condizione esistenziale. **Marina Abramovic** nel suo video *The Onion* (1995) è ripresa in primo piano mentre trangugia una cipolla cruda, simbolo dei dolori e delle sofferenze della vita.

Nella prima opera di **Vanessa Beecroft**, oggi tra i protagonisti del padiglione Italia curato da Vincenzo Trione, intitolata *Il libro del cibo*, l'artista ha annotato in modo maniacale per otto anni, dal 1985 al 1993, tutti i pasti consumati quotidianamente. Dieci anni dopo Beecroft realizza VB52, mettendo in scena al Castello di Rivoli una performance di sette ore in cui si mostra il feticismo per la moda e il cibo. Le modelle, algide nelle loro pose quasi fisse, erano sedute accanto a signore dell'aristocrazia piemontese. Seminude attorno ad un lungo tavolo di cristallo, prendevano parte a un banchetto scandito dal colore delle portate. Il cibo in questo caso si fa inespresso. La distribuzione delle pietanze e la timbrica rigida dei colori lo rendono plastico e innaturale, ma sicuramente bellissimo e molto, molto glamour.

A proposito di Biennale è da ricordare il progetto di **Michelangelo Pistoletto Love Difference-Movimento Artistico per una Politica InterMediterranea**, presentando alla 51ma edizione un gelato al gusto di *halva*, pasta di sesamo diffusa nei paesi medio-orientali e dell'area balcanica, la cui ricetta viene condivisa secondo la logica del free knowledge, cioè della libera diffusione della conoscenza.

Il rapporto tra arte e cibo, nelle varie declinazioni che comprendono anche design, moda, cinema e tanto altro, è riassunto nella mostra curata da **Germano Celant** alla Triennale di Milano, che ha aperto i battenti lo scorso aprile come primo evento targato Expo 2015. *Arts&foods*, allestita dallo studio **Italo Rota**, è una mostra mastodontica su una superficie di settemila metri quadrati dove vengono presentati centinaia di lavori, dalle valigette di **Marcel Duchamp** ai pesci dell'archistar **Frank Gehry**, nelle diverse pratiche artistiche legate al cibo dalla metà del XIX secolo a oggi.

Rimanendo a Milano è da citare anche la personale di **Giuseppe Stampone** alla Prometeo Gallery di Ida Pisani. *Emigration Made Pavilion 148*, in mostra fino a giugno, coincide volutamente con l'Expo ed è concepita come il 148° padiglione dell'esposizione internazionale. Con il fare giocoso, ma nemmeno troppo, che contraddistingue il suo lavoro, Stampone indaga sulla questione dello "straniero". Rilevante per il nostro discorso è il disegno a penna bic che ritrae il famoso manifesto autarchico di Giacinto Mondaini in cui appare una bambina dagli occhi spauriti che tiene del pane in mano e sotto la scritta "Non togliete il pane ai figli dei nostri lavoratori. Acquistate prodotti italiani". Stampone replica il manifesto in diverse lingue cambiando anche i tratti somatici della bambina a seconda della nazionalità rappresentata.

Questi lavori diventano così il simbolo delle strategie di merchandising protezionistiche che hanno origine dalle pubblicità fasciste, e che ritroviamo ancora oggi nell'idea di un confine sociopolitico e delle molteplici forme di controllo che questo presuppone.

Il pane viene interpretato in maniera diametralmente opposta dall'artista israeliano **Shahar Marcus**, con cui concludiamo questa carrellata. I suoi mezzi privilegiati sono i materiali organici quali la pasta e il pane, prodotti deperibili che stanno ad indicare simbolicamente la natura dell'arte e della vita, nonché metafora del bisogno primario dell'essere umano.

Nell'attesa di ritrovare Marcus a settembre nel padiglione israeliano dell'Expo, con un'installazione site specific che vedrà l'impiego di migliaia di pagnotte, ci

soffermiamo su un video del 2006, *Sabich*, capace di sintetizzare con ironia la cultura culinaria locale. Marcus, in un atto performativo, documenta la preparazione di una porzione enorme di cibo da strada tipico israeliano, noto come Sabich. Su di una pasta di pane gigante fissata a terra, Marcus compie una serie di gesti che ricordano l'action painting di Jackson Pollock. Le salse grondanti sostituiscono le vernici e la processualità dell'espressionismo astratto si trasforma in un vernacolo, in un'attività fisica. Questo lavoro, che è soffuso di umorismo, mina l'immagine classica dell'artista, e in maniera del tutto assurda sfuma la distinzione tra il processo creativo con l'esperienza quotidiana. Come Marcus afferma: "Il cibo mi permette di trasformare le sostanze deperibili in arte immortale". (pag. 18-19)

La Biennale di Venezia - 56. Esposizione Internazionale d'Arte Focus padiglione Israele **INTERVISTA A TSIBI GEVA**

di **Giorgia Calò**

Lo avevamo annunciato questa estate in una news su Artribune, appena subito dopo la sua nomina, Tsibi Geva rappresenta Israele alla Biennale Arti visive del 2015. A far notizia era anche il fatto che al fratello Avital Geva toccò il medesimo onore con il padiglione nazionale del 1993. Un caso forse unico nella storia della Biennale di Venezia: due fratelli chiamati a rappresentare la propria nazione a distanza di vent'anni uno dall'altro. Ne parliamo con il diretto interessato...

Sei un artista poliedrico, il tuo lavoro è prevalentemente interpretato dalla pittura, ma crei anche installazioni monumentali, sculture, video. Cosa hai deciso di presentare per questa occasione? Qual è stato il tuo modo di rappresentare Israele?

L'idea è venuta fuori dal mio interesse per gli oggetti, per il trovare oggetti. Ho ritenuto opportuno non realizzare una mostra di soli dipinti, non sarebbe stata adatta per il padiglione. Come prima cosa ho dovuto fare i conti con l'architettura modernista, simile a molti palazzi israeliani dell'inizio anni '50. In qualche modo è stata la prima sfida, ovvero cercare di capire cosa avrei potuto fare in questa circostanza, elevando il potenziale del padiglione per renderlo più adatto a questa situazione. Ho deciso di creare una combinazione tra scultura, pittura e architettura, mettendo in relazione l'intero padiglione con l'enorme installazione esterna che ingloba totalmente l'edificio e che a sua volta interagisce con l'interno. Un'idea che proviene da esperienze passate in cui mi sono relazionato con l'architettura del luogo, come ad esempio ho fatto a Gerusalemme, Haifa, Berlino, New York. Qui però è la prima volta che realizzo un'installazione site specific all'esterno oltre che all'interno, creando una sorta di territorio di difesa, come un rifugio. Un'ansia, se vogliamo tipicamente israeliana, quella di volersi isolare.

Quindi hai scelto di non interagire con il padiglione? Ho la sensazione che hai lavorato sulla riprogettazione dello spazio deregolamentandone i materiali e le forme.

No, il contrario, ho interagito con il padiglione cambiandone la fisionomia, creando un nuovo spazio, coprendo e costruendo nuovi muri, una nuova architettura. Tutto proviene da Israele, i mattoni, i blocchi tipici delle costruzioni locali, che non ho volontariamente dipinto per non alterarli. In questo modo ho creato all'interno un contenitore completamente

quadrato, la situazione ideale per le mie installazioni.

Il padiglione è scandito da alcune tele di grande formato che fanno un po' da introduzione alle installazioni parietali di stampo monumentale. Gli oggetti sono i veri protagonisti. Sono oggetti trovati e allestiti in un apparente accumulo caotico, in realtà molto ragionato, raccontano la storia di un paese, il modo di vivere, sono simulacri identificativi di una narrazione condivisa. Che rapporto c'è fra questi e le storie che rappresentano?

Ho realizzato una sorta di deposito, pieno di oggetti radunati. Anche questo è un concetto tipicamente israeliano, se cammini per le strade di Tel Aviv, ti accorgi che ci sono molte entrate, porte e serrande, che contengono oggetti. Spesso questi depositi sono posti in alto, sotto ai tetti, si chiamano *Boydem*, credo sia un termine derivante dall'yiddish. Qui ho ricreato esattamente un deposito israeliano, dove tutti gli oggetti sono inseriti al piano di sotto, e attraverso il vetro si può vedere l'interno. L'abbiamo realizzato nel modo più autentico possibile, fedele alla realtà. La mostra è un mix di molte cose, ho usato i *Lattices* che prima erano minimali e vuoti, basti ricordare la mostra al MACRO di Roma; ora invece sono pieni di oggetti, sono depositi per oggetti non utilizzati. Una parte dello spazio è allestita con 64 finestre, trovate o comprate di seconda mano, alcune le ho dipinte. Anche queste riflettono molto l'architettura di TLV o d'Israele. Sono le tipiche finestre di plastica o alluminio, sono semplici e utili, affatto eleganti. Ben rappresentano quello che chiamiamo "Architettura spontaneavernacolare", realizzata non da professionisti ma da persone che trovano oggetti e li usano, o li riusano.

Anche in questo caso ho costruito tutto io, prima nel mio studio a Yaffo. Un lavoro di tre mesi in cui ho dovuto misurare pezzo per pezzo, rapportandomi ai muri del padiglione, combinandoli tra loro. Le stesse tele presenti in mostra sono state scelte perché anch'esse parlano un linguaggio vernacolare. Ogni dipinto è fatto di parti diverse che provengono da fonti e momenti diversi, e che poi ho combinato insieme.

Trovo molto interessante il fatto che gli oggetti siano contenuti all'interno dei *Lattices*, grate di ferro dai diversi pattern che abbiamo già avuto modo di vedere in passato (ma vuoti). La griglia ricorre spesso nel tuo lavoro, rappresentata nei dipinti o realizzata in maniera tridimensionale. È l'emblema stesso dell'ambizione modernista nel campo delle arti visive, affermava Rosalind Krauss in un suo famoso saggio del 1978. Cos'è per te la griglia?

La griglia (come qualsiasi altro pattern), è una forma che si struttura sulla divisione e sull'organizzazione; è uno spazio vuoto (*Horror Vacui*) sistematizzato da una divisione lineare. Rappresenta il valore modernista che si oppone alla prospettiva e alla profondità, a favore dell'appiattimento. Uso la griglia e altri pattern come mezzi per rappresentare l'idea del territorio, sono metodi paradigmatici e ideologici attraverso i quali si riesce a percepire un determinato spazio, come è dimostrato nel video *Lattice*. La mia ricerca in questo senso tiene conto della griglia come metodo di organizzazione della tradizione astratta; allo stesso tempo però vedo nella griglia anche il suo significato politico: il reticolato, la recinzione, il blocco; forme che rappresentano la reclusione e l'incapacità di muoversi verso e all'interno di un dato spazio.

Parlami ancora degli oggetti, mi hai detto che tutti i materiali provengono da Israele. Perché? Anche in Italia avresti potuto trovare le stesse cose...

È molto importante che provenga tutto da Israele perché si sta parlando di una mentalità tipicamente israeliana. Inoltre rappresento metaforicamente l'istinto di tenere tutto perché c'è stato un momento in cui non avevamo molto, o addirittura nulla, dunque è meglio non buttare niente, è meglio che da qualche parte ci siano queste cose. Ciò che ho fatto è stato prendere gli oggetti che ho trovato di cui non abbiamo bisogno, ciò che non vogliamo più vedere, che ci buttiamo alle spalle o neghiamo, li ho messi in bella vista, di fronte al pubblico. Il mio lavoro è in questo senso un'archeologia del presente, di cosa c'è oggi, che si usa quotidianamente, visibile ovunque.

A proposito, è interessante il titolo del padiglione, *Archeology of the Present*, sembra voler introdurre il tema scelto da Enwezor *All the World's Futures*, parlando di passato e presente, in vista poi di uno sguardo globale sul futuro. Ce ne vuoi parlare?

Archaeology of the Present è un titolo paradossale, un ossimoro. L'archeologia è il passato, ma in questo caso il termine allude all'aspetto di distruzione catastrofica in cui vive il presente, che può effettivamente essere visto come un tumulo archeologico. Il titolo rappresenta anche a una concezione antropologica nel modo in cui gli oggetti sono portavoce di un'epoca, una situazione politica o mentale. Il mio progetto si struttura su due diversi modi di procedere: da un lato c'è il tentativo di creare ordine, dall'altro lato invece evidenzio il turbine, l'erosione e lo sgretolarsi delle strutture e dei mezzi che si fondono uno nell'altro.

Per questo progetto affronti le tematiche che porti avanti da anni, come il dialogo tra israeliani e palestinesi e l'identità culturale?

Credo che in qualche modo ci sia. Si possono trovare oggetti tipici della società palestinese, ci sono termini o parole arabe che rappresentano alcuni lavori. Per l'installazione e per ogni singola parte di cui è composta ho usato blocchi, pezzi di legno, oggetti di recupero, ho improvvisato, rappresentando così quel senso di instabilità e ansia tipica del nostro vivere quotidiano. Tutto ciò espone in un certo modo la situazione medio-orientale.

Il padiglione israeliano della Biennale da diversi anni è rappresentato spesso da videoartisti, penso a Michal Rovner, a Guy Ben-Ner, a Sigalit Landau, all'ultima edizione con Gilat Ratman, solo per fare alcuni esempi recenti. Secondo te perché quest'anno è stato scelto un pittore? Non ci sono stati sempre video artisti, nonostante sia molto in voga adesso, soprattutto in Israele. Posso dirti che la scelta di quest'anno è stata voluta da una commissione di 5 persone, artisti e curatori. Come sai ogni anno cambiano criteri e direzioni in cui muoversi, questa volta hanno pubblicato un annuncio su una rivista d'arte e tutti potevano partecipare, credo ci fossero 68 proposte. Ovviamente sono felice di come sono andate le cose. Comunque anch'io presento un video, *Lattice*, l'ho usato come parte integrante dell'installazione, non è separato da questa ma vi rientra perfettamente. Il video è stato girato nel 2003 al centro di Yaffo e riprende la vita quotidiana di una zona mista di ebrei e arabi dalla terrazza di un palazzo dove risiedeva la galleria che aveva ospitato la mostra.

Al momento hai una galleria di riferi-

mento?

No, non lavoro con nessuna galleria al momento, è una mia scelta perché voglio flessibilità e non voglio ritrovarmi in situazioni commerciali, voglio essere totalmente indipendente. Ho lavorato per oltre 15 anni con **Annina Nosei**, ma ora ha chiuso la sua galleria e siamo rimasti buoni amici. Preferisco lavorare con i musei, soprattutto dopo la personale al Tel Aviv Museum nel 2008 a cui hanno seguito l'Ashdod Museum, l'American University Museum a Washington, il MACRO a Roma etc. Ho esposto in molti musei e spazi alternativi, questo è il mio modo di essere indipendente. Devo ammettere che soprattutto in Israele mi piace lavorare con gallerie, ma per me è molto importante muovermi e reagire a specifiche situazioni o luoghi per non essere gestito da un'idea commerciale. Ho anche una critica da muovere su cosa sta succedendo oggi al mercato dell'arte: penso che sia molto problematico e penso sia destinato a peggiorare, in qualche modo **il mercato controlla l'arte e ancor di più ne controlla l'essenza, gli artisti giovani soprattutto, si dirigono in una direzione artistica che va verso ciò che pensa o vuole il mercato, il che è davvero una brutta situazione.** (Pag. 20-23)

TSIBI GEVA: ARCHEOLOGIA DEL PRESENTE

di Hadas Maor

Hadas Maor, curatore del Padiglione Israele alla 56. Esposizione Internazionale d'Arte – la Biennale di Venezia, presenta il progetto dell'artista Tsibi Geva. Intitolato "Archeologia del Presente", è una nuova installazione site-specific realizzata attraverso le tematiche e le caratteristiche formali che hanno definito nel corso del tempo l'opera di Geva.

Archeologia del Presente, il progetto di Tsibi Geva per il Padiglione Israele alla 56. Esposizione Internazionale d'Arte-la Biennale di Venezia, è una nuova installazione site-specific realizzata attraverso le tematiche e le caratteristiche formali che hanno definite nel corso del tempo l'opera di Geva. Il progetto si estende all'esterno, destabilizzando le divisioni familiari tra dentro e fuori, funzionale e rappresentativo, alto e basso, elementi abbandonati, trovati e modificati. L'opera di Geva solleva questioni artistiche autoriflessive ed epistemologiche, così come questioni politiche e culturali relative alla collocazione e all'immigrazione, alle identità ibride, all'inquietudine esistenziale, all'effimero e alla vita in un'epoca di instabilità. L'interazione dello spettatore con il progetto inizia sin dal primo approccio con il padiglione, che è interamente avvolto da centinaia di pneumatici usati. Legati strettamente uno all'altro da cavi e altri mezzi, essi formano un complesso strato protettivo che al tempo stesso assorbe e respinge qualsiasi contatto. Il pattern pulsante creato dal muro di gomma è costituito da un'interazione reciproca tra presenza materiale e assenza, e l'intera struttura è trasformata in un evento scultoreo su una scala che eccede le dimensioni familiari, disturbando l'esperienza visiva e soggettiva dello spettatore. Anche quando ci si avvicina alla struttura, è difficile determinare se sia un blocco solido, impenetrabile o un contenitore vuoto – un interno che può essere osservato e forse anche penetrato. Il muro di pneumatici che avvolge l'esterno del padiglione fa uso di un oggetto comune, quotidiano per creare un ambiente caricato con possibilità spaziali

stratificate: esse alludono a loro volta al contesto politico, in cui una gomma può funzionare come oggetto protettivo in grado di assorbire colpi e di costituire un segno di protesta, così come servire da arma improvvisata e prontamente accessibile. Allo stesso tempo, essi si riferiscono anche al contesto architettonico e artistico dell'installazione. Questi pneumatici usati, impregnate di uno specifico odore, formano una rete organizzata di buchi permeati di potenziale protettivo, attestando simultaneamente uno stato di pericolo, costituendo una presenza materiale potente, e comunicando un'affermazione visiva e politica carica di urgenza. Negli anni, Geva ha creato varie installazioni con pneumatici, ma erano sempre state esposte in spazi chiusi, interni: in questo caso, il dispiegamento dell'azione artistica dall'interno dell'edificio alle pareti esteriori trasforma l'intero padiglione in un oggetto scultoreo. Questa strategia potenzia la dimensione architettonica del lavoro e l'efficacia scultorea che ne emana, producendo un'oscillazione spaziale e concettuale tra il reale e la sua apparenza, tra un'origine presunta e l'artificio presentata dall'opera.

La recinzione del padiglione attraverso la costruzione di muri ricoperti di gomme crea un senso di spazi indefinite e intermedie, che può essere percepito solo dall'interno dell'edificio, suddiviso in spazi recintati che possono essere visti come tributi a, o echì dei tipici *boidem* israeliani (la parola Yiddish per sottotetto o cucinolo di servizio), uno spazio domestico relativamente inaccessibile situato nella mansarda, sotto il tetto, o in una nicchia all'interno dell'appartamento, e usato per immagazzinare oggetti vecchi o usati raramente. Fino agli anni '80, ogni appartamento israeliano includeva un *boidem* situato in un vano sopra il corridoio o la cucina.

Nel contesto dell'attuale installazione nel padiglione, questi spazi intermedi funzionano come depositi per la coscienza e la memoria soggettiva. Sono riempiti con accumulazioni di porte, saracinesche, grate di ferro, assi di legno, scatole di cartone appiattite, oggetti trovati e abbandonati, opera d'arte, oggetti di arredo, ricordi personali e altro. La presenza di questi spazi facilita il processo di accumulazione che risulta in un eccesso e in un intrico di preoccupazioni funzionali, circostanziali, emozionali ed esistenziali. Essi operano all'interno del padiglione come un cortile, in cui tutto ciò che è represso e negato viene gettato, solo per riemergere ancora e ancora.

Davanti a questi depositi, di fronte all'ingresso del padiglione, c'è un lungo muro fatto interamente di blocchi di cemento, un materiale di costruzione comune in Israele. Questo muro, caratterizzato da una struttura ripetitiva, costituisce un ulteriore strato che circoscrive, separa e limita. Sopra di esso c'è una lunga fila di finestre che guardano il retro del padiglione, che a sua volta rivela il muro di pneumatici che avvolge l'edificio dall'esterno. Questa invasione del dentro da parte dei fuori, che diviene evidente quando lo spettatore entra nel padiglione, rompe e frammenta l'illusione atemporale dell'auto recinzione creata dal *white cube*. Inoltre, le finestre che guardano al muro di gomma sono dotate di una ripetitiva griglia metallica: questo pattern occidentale, modernista, alla Mondrian, sembra rivestire la griglia interrotta, tondeggiante, morbida del muro di pneumatici, in modo che i due elementi sono visualmente integrati l'uno con l'altra in maniera quasi

inestricabile.

Mentre il visitatore passa nel livello intermedio del padiglione, raggiunge un muro alto, lungo interamente coperto da serrande chiuse e pannelli opachi in materiali vari, che insieme formano una sorta di mosaico. Il muro è presente nello spazio come una rappresentazione dell'architettura vernacolare¹ – incontrollata, urgente, immediate, e soprattutto legata alla contingenza. Questa entità materiale in modo palpabile si innalza dal pavimento al soffitto – dominando lo spazio, sommerso il muro adiacente, e rappresentando una partitura gigantesca indica la sua stessa potenziale invasione o penetrazione. La superficie del muro costituisce un'espansione topografica affascinante che si confronta giocosamente con il pattern della griglia combinando, in un modo interamente non-gerarchico, saracinesche trovate, nuove, vecchie, dipinte, modificate, finestre opache, pezzi di tessuto, e altro. Le serrande sono sistamate in modo che lo spettatore osservi il loro lato chiuso, esteriore, che è generalmente orientate verso la sfera pubblica, creando così un'oscillazione illusoria tra pittura e scultura, interno e esterno, fronte e retro. L'installazione interrompe le relazioni tra i diversi elementi che costituiscono il muro e il loro stato categorico nel mondo, creando l'impressione potente di un ostacolo insormontabile, di una totale impasse.

Al piano superiore del padiglione, lo spettatore giunge a una grande installazione di grate. A differenza delle prime installazioni di Geva, in cui le grate erano ordinate in lunghe file senza uscita, come fredde, minacciose e vuote gabbie, qui esse contengono vari oggetti – vasi da fiori vuoti, materassi, oggetti d'arredo usati, vecchi televisori, e altro. Questa installazione imita la logica convenzionale impiegata nella sfera urbana israeliana, in cui le grate servono come estensioni improvvise e minori dell'interno, un magazzino temporaneo in cui oggetti necessari e inutili sono accumulati indiscriminatamente. La lavorazione di Geva si basa su differenti tipologie di ostruzione, che contengono sempre buchi e falle attraverso cui lo sguardo – ma non il corpo – può passare. Il progetto crea transizioni chiare tra esperienze di blocco, disagio, ambiguità spaziale e momenti intimi, poetici, in modo che fragilità e crudezza, lirismo e violenza siano indissolubilmente intrecciati. I diversi punti focali dell'installazione creano delle enclave che offrono un sostegno alle ansie schiaccianti provenienti dall'interno. Queste enclave offrono un'apparenza di protezione, che di fatto però non è altro che un'illusione: i muri di pneumatici sono incapaci di garantire protezione contro un vero attacco; gli spazi al livello dell'ingresso offrono solo un rifugio temporaneo in cui nascondersi; le grate non servono più

a espandere uno spazio interno o a proteggere ma costituiscono piuttosto un'ostruzione in uno spazio che imprigiona i loro contenuti; il muro di saracinesche incarna il potenziale di penetrazione. Il *keffiyeh*, la tegola, la finestra, la serranda, la grata, il muro sono tutti segni che servono a creare una separazione tra sfera privata e pubblica, interno ed esterno, occultamento ed esposizione, parti di un vocabolario di concetti e di elementi che hanno popolato nel tempo il lavoro di Geva. Al tempo stesso, la loro presenza in questo specifico progetto è – come sem-

1. L'architettura vernacolare è caratterizzata dall'assenza di pianificazione e dall'uso di materiali locali e tecniche tradizionali per creare edifici che tendono a evolvere nel tempo, in un modo che riflette il contesto, la cultura e la storia circostanti.

pre – frammentaria. Sono presenti infatti come pezzi di una casa che non esiste più, o che potrebbe esistere in futuro, ma non come le vestigia di una casa reale, concreta. Il concetto di casa, che ripetutamente riemerge nel lavoro di Geva, rimane in fondo un luogo agognato; un sogno irrealizzato di un'identità coerente, indiscussa. Geva è un artista politico nel senso più profondo del termine. La dimensione politica della sua opera, in ogni caso, è cumulativa; si rivela e si comprende nel processo di osservazione dei lavori, nella loro esperienza – piuttosto che manifestarsi direttamente, istantaneamente. Sebbene il suo approccio alla pittura sia fondamentalmente concettuale, le opere sono permeate da un senso sorprendentemente espressivo, e il suo intero processo creativo si basa sulla creazione di una tensione dialettica tra contrasti e sulla combinazione di arene differenti del discorso e dell'azione. Questa combinazione tende sempre a rimanere ibrida, ambigua, multiculturale e multiforme, e affronta simultaneamente questioni artistiche, culturali e politiche. Il suo lavoro comprende la collezione di segni del mondo, e Geva può essere descritto come un autore che opera nello spazio tra archeologia, antropologia e arte. Eppure, non raccoglie informazioni relative a un altro distante e straniero: le forme e gli oggetti presenti nella sua opera sono parte di una realtà vissuta, altamente specifica, immediate, attestando la dimensione catastrofica che la sottende. Il suo lavoro è pervaso dalla complessità impossibile della convivenza Israele-Palestinese in questo luogo, e da una consapevolezza dolorosa, sobria e amara; lotta per ricostruire i concetti fondamentali di luogo, cultura e identità che modellano la nostra vita e le nostre azioni, e per affrontare la questione più importante di tutte: quella dell'appartenenza di questo luogo ai suoi abitanti, sia Palestinesi che Israeleni.

Il testo integrale di Hadas Maor, intitolato "Vernacular Art," è pubblicato nel catalogo della mostra Tsibi Geva: Archeology of the Present, è può essere scaricato da israelipavilion2015.tsibigeva.com (Pag. 24 – 25)

SPAZI ARTISTICI IN ISRAELE: UNA SCENA VIVIDA PER UNA NAZIONE GIOVANE

di Christian Caliandro

Israele, nazione giovane con un'antichissima tradizione, ha saputo proporsi negli ultimi anni sullo scenario internazionale come una realtà estremamente dinamica fucina di idee artistiche e creative, in grado di orientarsi decisamente verso il futuro e di connettere la ricerca visiva con il territorio dell'innovazione e dell'industria culturale.

Tel Aviv, con la zona circostante, è naturalmente il fulcro e il centro di questa spinta propulsiva, con i suoi oltre 150 luoghi deputati, tra gallerie, musei, fondazioni e spazi non-profit, su cui primeggia il famoso Tel Aviv Museum of Art. Inaugurato nel 1932 e ospitato nell'attuale sede a partire dal 1971, il museo comprende anche uno spazio situato nel cuore di Tel Aviv, l'Helena Rubinstein Pavilion for Contemporary Art, dedicato prevalentemente alle mostre temporanee. La spettacolare ala adiacente del TAM (Herta and Paul Amir Building), progettata nel 2011 dall'architetto Preston Scott Cohen, ospita una collezione d'arte contemporanea israeliana, uno spazio per le mostre temporanee, una selezione fotografica e la

biblioteca. Dal 15 maggio al 5 settembre il museo diretto da Suzanne Landau presenta tra gli altri appuntamenti estivi l'imperdibile *This Place*, mostra collettiva di 12 viaggi fotografici attraverso il Paese e il West Bank realizzati - tra il 2009 e il 2013 - da Frédéric Brenner e altri 11 fotografi da lui invitati: Wendy Ewald, Martin Kollar, Josef Koudelka, Jungjin Lee, Gilles Peress, Fazal Sheikh, Stephen Shore, Rosalind Fox Solomon, Thomas Struth, Jeff Wall e Nick Waplington. La mostra, che ritrae la complessità di Israele e della Cisgiordania, è a cura di Charlotte Cotton, capo del Dipartimento di fotografia del Los Angeles County Museum of Art.

Nelle vicinanze di Tel Aviv, spostandoci di appena 14 km verso nord, si trova l'**Herzliya Museum of Contemporary Art**.

Fondato nel 1965, da un anno diretto da Aya Lurie, è dedicato all'arte contemporanea israeliana e internazionale, e si concentra principalmente sulle ricerche capaci di offrire diversi punti di vista sulla situazione sociale e politica. Tra le mostre estive va segnalata *Temporary Relocation: Art Residency Programs New Exhibitions* (30 maggio - 15 agosto), in collaborazione con il Kunst im Tunnel Exhibition Space di Düsseldorf. Dodici artisti (Angela Fette, Christoph Knecht, Sebastian Mejia, Jens Pecho, Leunora Salihu, Alexander Wissel, Rafram Chaddad, Uri Gershuni, Nir Harel, Alma Yitzhaky, Barak Ravitz, Gil Yefman), sono stati selezionati per le residenze tra il 2012 e il 2014, a Düsseldorf e Tel Aviv, dove hanno vissuto e lavorato per diversi mesi. A sud di Tel Aviv troviamo invece il **Design Museum Holon** che - insieme all'**Israeli Center for Digital Art** (che fino al 27 giugno ospita la mostra *A Piece for Two Floors and a Corridor*, del sound artist Amnon Wolman), all'**Israeli Cartoon Museum**, al **Holon Institute of Technology**, e alla **Holon Mediathque** - fa di questa cittadina industriale di 200mila abitanti uno dei luoghi principali e a più alta densità per la diffusione del contemporaneo come stile di vita e come sguardo privilegiato sul mondo nell'intero Paese. A est di Tel Aviv si trova il **Peta Tikva Museum of Art**: inaugurato nel 1964 e dedicato all'arte contemporanea israeliana e internazionale, al momento della sua riapertura nel 2004 ha ampliato la sua collezione con l'aggiunta di giovani artisti. Il programma espositivo affronta una vasta gamma di temi (dalla sfera culturale israeliana alla società globale nell'era contemporanea), promuovendo approcci innovativi che sono al centro della linea curatoriale del direttore del museo Drorit Gur Arie. Fino al 13 giugno ricordiamo, inoltre, la mostra *Agro-Art. Contemporary Agriculture in Israeli Art* a Petah Tikva, a cura di Tali Tamir. Diciannove artisti, tra i quali **Avital Geva, Gal Weinstein e Ayelet Zohar** esplorano l'ethos agricola israeliana, dalla prospettiva degli anni 2000, riflettendo su come è cambiato il suo status negli ultimi decenni.

Oltre al Tel Aviv Museum, l'altro grande spazio istituzionale dedicato all'arte è l'**Israel Museum Jerusalem**, che celebra quest'anno il cinquantesimo anniversario della sua fondazione, e lo fa con un ricchissimo programma di esposizioni ed eventi. Tra questi, l'affascinante *1965 Today* (Spertus Gallery, fino al 29 agosto). La mostra, attraverso il lavoro dei curatori Mira Lapidot, Aya Miron, Noga Eliash, Shua Ben-Ari e Noam Gal, ricostruisce l'anno in cui il museo fu inaugurato e il contesto sociale, storico e culturale di Israele in quel preciso momento: un tuffo nella freschezza e nella dirompente energia creativa di allora, attraverso l'immaginario, la scena

artistica e la cultura materiale. Sempre in occasione dell'anniversario, all'interno del progetto espositivo *Rembrandt from Amsterdam to Jerusalem* a cura di Shlomit Steinberg, il dipinto giovanile del maestro olandese *Il profeta Geremia che piange la distruzione di Gerusalemme* è esposto dal 3 giugno a 5 dicembre accanto al capolavoro di proprietà del museo, *S. Pietro in prigione*. Inoltre, il museo presenta (Bella and Harry Wexner Gallery, dal 1 maggio al 2 gennaio 2016) *A Brief History of Humanity*, a cura di Tania Coen-Uzzielli: liberamente ispirata al libro best-seller di Yuval Harari, l'esposizione ricostruisce l'odissea dell'umanità attraverso l'evoluzione, dalla preistoria alla modernità, dai primi manufatti fino alla Teoria della Relatività.

Sempre a Gerusalemme, molto attiva è la **Jerusalem Artists' House**: essa occupa la ex-sede della Bezalel Academy of Arts and Design, fondata nel 1906 dallo scultore Boris Schatz e la cui fondazione è considerata comunemente l'atto di nascita dell'arte contemporanea in Israele. L'Artists' House è un centro interamente dedicato all'arte contemporanea locale e internazionale, oltre che un punto importante di incontro e di promozione per artisti esordienti, mid-career e affermati. Tra i numerosi eventi e attività, ospita ogni anno l'Osnat Mozes Prize for Young Artists, ogni due anni il Miron Sima Visual Arts Award, e inoltre la Biennale for Drawing in Israel, progetto nazionale nato nel 2001 che coinvolge tutte le gallerie pubbliche presenti nel centro di Gerusalemme. Tra gli altri musei da menzionare, presenti sul territorio nazionale: l'**Haifa Museum of Art**, fondato nel 1951 in una delle città più antiche di Israele, che fin dall'inizio si è assunto il compito di funzionare come ponte interculturale tra ebrei, cristiani e musulmani, il **Museum of Bat Yam**, l'**Ashdod Art Museum-Monart Centre** e il **Museum of Art Ein Harod**.

Anche gli spazi non-profit svolgono un ruolo essenziale nell'evoluzione della vivida scena artistica nazionale e nella sua proiezione esterna. Tra di essi, spicca il **Centre for Contemporary Art (CCA)** di Tel Aviv che, fondato nel 1998 in una stanzetta, ha saputo rivoluzionare la scena artistica contemporanea di Israele e oggi occupa un intero palazzo, con ben tre spazi espositivi, un auditorium e una sala-editing. È sede del Video Archive (con oltre 3000 opere, dal 1960 a oggi), e produce grazie alla direzione di Sergio Edelsztein esposizioni, progetti, rassegne, conferenze, performance ed eventi. Sempre a Tel Aviv troviamo **Artrport**, che promuove la giovane arte contemporanea con un programma di residenze rivolto agli artisti israeliani e internazionali. A Gerusalemme invece ha sede **Art Cube**, il cui programma di residenze supportato dalla Jerusalem Foundation. Infine la **Umm El Fahem Gallery**, fondata nel 1996 nel distretto di Haifa allo scopo di costruire un punto di incontro e di elaborazione artistica per i 50.000 residenti della zona. Si tratta di un progetto interamente dedicato a uno dei territori più disagiati di Israele, nel settore arabo del Paese, con un alto tasso di disoccupazione: eppure, negli ultimi anni la città di Umm El Fahem ha conosciuto una certa crescita economica, che ha portato ad un aumento della sensibilità verso i temi della responsabilità, del welfare sociale e della sostenibilità ecologica. Lo spazio, nato su iniziativa di artisti e residenti, ha lo scopo di portare arte contemporanea di qualità alla città e ai suoi abitanti, e di favorire lo scambio culturale e sociale tra differenti identità.

Lo fa attraverso mostre, conferenze, workshop creativi, seminari - tutte attività supportate dal Ministero dell'Educazione dello Stato di Israele, dalla municipalità, da varie fondazioni e da donazioni private dei cittadini.

Per concludere, uno spazio importante è riservato, all'interno dell'arte contemporanea israeliana, all'incisione. Come afferma Ronit Sorek, curatrice del dipartimento di stampe e disegni dell'Israel Museum Jerusalem: "L'incisione artistica locale è incentrata in due laboratori: il *Jerusalem Print Workshop*, che ha recentemente celebrato il suo quarantesimo anniversario, e il *laboratorio di incisione nel Kibbutz Cabri, il Gottesman Etching Center*, fondato nel 1993. Entrambi gli spazi sono gestiti da team professionali e talentuosi di incisori e curatori. Mentre il laboratorio di Cabri si concentra esclusivamente sulle tecniche di intaglio, quello di Gerusalemme produce anche serigrafie e xilografie. I curatori seguono l'attività degli artisti israeliani, e ne invitano alcuni ogni anno per una residenza." (Pag. 26-27)

DESIGN MUSEUM HOLON, IL PROGETTO AL PLURALE di Giulia Zappa

Un museo fortemente radicato nella sua comunità, testimone e strumento per la messa a fuoco dell'identità progettuale del paese e allo stesso tempo aperto a raccogliere, e perché no anticipare, le tensioni e gli spunti che animano l'evoluzione della disciplina a livello internazionale. Il fiore all'occhiello dell'offerta museale che Israele ha costruito, passo dopo passo, nel campo del design porta il nome di una cittadina a sud di Tel Aviv, Holon.

È qui che, nel 2010, viene inaugurato il **Design Museum Holon (DMH)**, prima struttura espositiva locale dedicata in maniera verticale al design e destinata a trasformarsi, fin dal suo debutto, in un luogo di un dibattito fertile e inclusivo. Epicentro naturale per la comunità dell'industria creativa, ma desideroso innanzitutto di allargare le maglie per diffondere, attraverso il coinvolgimento del grande pubblico, una vocazione plurale. Non che il paese fosse privo, fino a quel momento, di un establishment museale interessato alla progettazione. A partire dalla sua apertura nel 1973, il Department of Design and Architecture dell'Israel Museum di Gerusalemme, ha garantito un impegno continuativo nel campo del design, mettendo insieme una collezione significativa di manufatti del XX secolo - dagli arredi ai tessuti, dalle ceramiche ai progetti di grafica -, e coltivando parallelamente un'attività di ricerca focalizzata sia sull'identità locale, ma anche aperta alle tensioni e alle idee che, in un paese piccolo e allo stesso tempo cosmopolita come Israele, confluiscono in maniera naturale. Lo stesso ha fatto, una ventina di anni dopo, il **Tel Aviv Museum of Art con il Department of Architecture and Design**, da sempre attento indagatore delle fenomenologie di confine, spesso trasversali, tra arte e design.

Tuttavia, la mancanza di un'istituzione indipendente, svincolata dalle correnti e dal dibattito che anima l'identità artistica dei due musei, non ha tardato a farsi sentire. Di qui alla creazione di un'istituzione dedicata il passo è stato breve. Condito sine qua non, il sostegno finanziario di una municipalità, quella di Holon, che con la presenza dell'**Israeli Center for Digital Art** aveva già dato vita ad una piattaforma culturale dedicata all'indagine sul contemporaneo.

Prima che un museo sul design, il **Design Museum Holon** è innanzitutto un museo di design: il suo iconico contenitore, avvolto nelle sinuose fasce rosse che ne delimitano i volumi, è infatti firmato da Ron Arad, archistar israeliana da tempo residente a Londra, che ha marcato con una cifra stilistica inconfondibile, e peraltro molto vicina agli stilemi di alcuni tra i suoi più famosi progetti di arredo (si pensi alle sedute per Moroso, o alla stessa libreria Bookworm per Kartell) l'architettura di questo edificio di 3200mq.

Da cinque anni, il museo è diretto da **Galit Gaon**, un riferimento importante all'interno del paese e non solo in virtù di una carriera costruita sul doppio binario della didattica e dell'attività curatoriale (tra cui si annovera anche la fondazione dell'**Israeli Cartoon Museum**). In veste di Chief Curator di DMH, Gaon è attenta a promuovere iniziative che sappiano allargare l'esperienza del design così da consolidare, mostra dopo mostra, il pubblico degli appassionati. Con oltre venti mostre inaugurate fino ad oggi, non ci sono campi del design che non siano finiti sotto il suo attento occhio osservatore: dalle personali sui grandi interpreti del fashion design contemporaneo, come le retrospettive su **Yohji Yamamoto** e **Iris Van Herpen**, alle derive possibili degli scenari produttivi (come quella sul design senza petrolio di "Postfossil"), fino a "Decode", retrospettiva sulle sperimentazioni nel campo del digitale. Il tutto senza lasciare da parte, naturalmente, le tensioni e le prerogative che caratterizzano l'evoluzione del design israeliano, come per "Out of the box. Design Made in Israel", o con "Designers Plus Ten, 42 Israeli Designers".

Uno scenario, quest'ultimo, consolidatosi di recente, ma segnato da un forte dinamismo. Israele, a differenza dell'Italia, non ha un'industria di settore nel campo dell'arredo, e questo favorisce giocoforza lo sviluppo di un'attitudine interdisciplinare, fortemente votata alla ricerca concettuale, ma incline a sperimentare con i nuovi materiali secondo modalità che sono proprie dell'artigianato. Diverso è il caso della grafica, fortemente riconoscibile nel suo segno e molto impegnata a dire la sua, tra umorismo e sarcasmo, sulla scena politica. Allo stesso tempo, la cultura del mondo giovanile è impregnata dell'avanzata delle start up: il libro di **Dan Sevor e Saul Singer** "Start up Nation. The story of Israel's Economic Miracle" è diventato un bestseller internazionale per un riferimento imprescindibile per marketer e imprenditori. Cercando di capire come sia cambiata nel paese la consapevolezza sul ruolo e la funzione del design, **Galit Gaon** ci dice che "i giovani, cresciuti con il design, avvezzati al linguaggio dell'arte, della moda, delle pelli, del web, dell'innovazione tecnologica, capiscono benissimo quanto il design faccia da volano all'innovazione, e che il suo posto, oltre che negli scaffali dei negozi, sia anche nei dipartimenti Ricerca&Sviluppo. Per la vecchia generazione, invece, il design è ancora sinonimo di begli oggetti di stile, di una forma accattivante".

Gaon ci guida ancora verso un'altra scoperta: Israele ha il numero più alto di laureati in design per chilometro quadrato, addirittura 2.500 lo scorso anno, un numero elevato se comparato ai sette milioni della popolazione locale. "L'attenzione sul design sta sicuramente crescendo molto," - dice Gaon - "tuttavia crediamo che l'industria non tratti ancora il design come ci piacerebbe che facesse. Allo stesso modo, non credo che il design sia riconosciuto come professione seria - dubito che una

madre israeliana suggerirebbe al figlio di intraprendere una carriera nel design – ma è anche vero che sempre più persone capiscono quanto il suo ruolo sia cruciale. Il design parla alla gente, parla della gente, favorisce il dialogo e una buona qualità di vita per tutti noi". (pag. 28 – 29)

ISRAELE CHIAMA MONDO. DALL'EUROPA AGLI STATI UNITI: 2015 RICCHISSIMO DI EVENTI

di Arianna Testino

Oltre alle presenze eccellenze nel contesto, tutto italiano, di Expo 2015 e della 56. Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia, Israele sarà anche protagonista di un vivace calendario di mostre dedicate ai suoi artisti. Tra prestiti straordinari e collettive ispirate ai giovani emergenti, la seconda parte dell'anno in corso farà luce sul fermento culturale che attraversa il Vicino Oriente.

La stagione estiva si preannuncia intensa per la creatività israeliana. Il programma di appuntamenti internazionali vedrà infatti Israele impegnato nel duplice ruolo di promotore e di terra d'origine dei protagonisti in mostra oltre confine.

Per celebrare il cinquantesimo anniversario dalla stipula delle relazioni tra Germania e Israele, il Tel Aviv Museum of Art invierà per la prima volta in Europa settanta capolavori appartenenti alla propria collezione. Il Martin Gropius Bau ospita fino a giugno, un'eccezionale selezione di opere dell'età moderna, testimoni di un arco temporale emblematico, racchiuso tra il culmine della modernità e l'attualità più stretta. Il legame tra passato recente e immediato presente è al centro di *The Century Mark. Tel Aviv Museum of Art visits Berlin*, rassegna progettata come un ideale fil rouge capace di avvicinare distanze geografiche e differenti approcci creativi. L'intento dei curatori, Suzanne Landau, Ellen Ginton, Irith Hadar and Raz Samira, emerge dal desiderio di valicare confini fisici e temporali per mettere a confronto i modi di fare arte connotati ad epoche diverse, generando un affascinante dialogo tra i maestri della modernità e gli artisti israeliani contemporanei. Categorie di media dall'identità storizzata, pittura, scultura e arte grafica, convivono negli spazi berlinesi con le immagini in movimento e le installazioni delle attuali leve di artisti israeliani. I grandi nomi della tradizione moderna, da Max Beckmann a Marc Chagall, da Edgar Degas a Egon Schiele, da Georges Seurat a Pablo Picasso, tragano nuova linfa vitale dall'accostamento alle opere di Yael Bartana, Guy Ben-Ner, Nevet Yitzhak, Nira Pereg, impregnate di un'attenzione costante al difficile clima socio-politico contemporaneo. Passato e presente entrano in una dialettica non conflittuale e finalmente propositiva, doppiando lo spirito dell'ancora giovane rapporto instaurato tra i due Stati promotori dell'iniziativa.

Sempre in Europa, ma più a nord, una degli artisti presenti a Berlino, Yael Bartana sarà portavoce della comunità israeliana nell'ambito di *The New Human*, progetto espositivo in due capitoli, a cura di Joa Ljungberg, allestito presso il Moderna Museet di Malmö, in Svezia, fino agli ultimi mesi del 2016. Il primo appuntamento, sottotitolato *You and I in Global Wonderland*, ospitato al piano superiore del museo, esplicita l'obiettivo generale dell'iniziativa, che propone una riflessione sullo status di essere umano nel panorama contemporaneo attraverso le opere video degli artisti coinvolti. Il prossimo 18 ottobre

sarà l'ultimo giorno utile per visitare una mostra collettiva dai profondi risvolti politici e sociali, che invita i suoi protagonisti a prendere una posizione sui fenomeni di alienazione, paura e fanatismo dilaganti nel nostro tempo, ma anche a suggerire, grazie alla mediazione delle opere, nuovi terreni di incontro e riconciliazione. Oltre a Bartana, sono dieci gli artisti internazionali presenti a Malmö, tra cui Adrian Paci, Cao Fei e Loulou Cherinet. L'apporto della video maker e fotografa israeliana affonda le radici nella decennale ricerca da lei condotta sui temi dell'identità e della memoria, strettamente collegati alla storia del suo paese natio. Usando il filtro dei rituali e delle ceremonie popolari, anche in questa occasione l'artista identifica nell'essere umano il punto di partenza per il pieno recupero della coscienza di sé e della collettività.

Un'altra mostra a più nomi, di respiro maggiormente sperimentale, vede coinvolto un giovane esponente della creatività israeliana, Michael Liani, selezionato insieme ad altri quarantanove artisti per trarre profitto dalla gamma di passioni, interessi, strumenti e approcci che animano l'attività dei fotografi emergenti, scelti tra gli studenti di oltre quaranta accademie mondiali. *reGeneration*, questo il titolo della mostra, sintetizza la proposta espositiva del Musée de l'Elysée di Losanna, in Svizzera, per il periodo compreso tra maggio e agosto 2015. Giunto alla terza edizione, il progetto nasce dall'urgenza di render conto del grande senso critico che percorre le nuove generazioni di artisti-fotografi, valore essenziale per far fronte all'incertezza del nuovo millennio, dominato da una conflittualità diffusa. Il non ancora trentenne Michael Liani fa tesoro della propria appartenenza e ne traspone gli aspetti a lui più familiari in scatti e opere video che suonano come una risposta secca e precisa al paradosso della guerra e della segregazione, a prescindere dallo schieramento.

A distanza di un oceano, il Museum of Contemporary Art (MCA) di Chicago accoglie il primo, esteso approfondimento monografico allestito negli Stati Uniti per celebrare la carriera di Keren Cytter, fino al 4 ottobre 2015. Originaria di Tel Aviv e cittadina del mondo come formazione, l'artista espone a Chicago otto video realizzati negli ultimi dieci anni, una nuova serie di disegni e opere legate ad azioni performative. La mostra, organizzata dalla Kunsthall Charlottenborg di Copenhagen insieme alla curatrice del MCA Naomi Beckwith, coglie nel segno il carattere disaccratorio che accompagna la produzione creativa della Cytter. Emblema di uno stile multidisciplinare, incline alla commistione di generi e forme espressive, la sua poetica denota un uso critico dello strumento filmico, sfruttato al minimo della potenzialità. I film, prodotti con effetti low-fi e spesso girati nello stesso appartamento dell'artista, raggiungendo esiti volutamente prossimi al kitsch, mettono in scena storie quotidiane di amore, sesso, gelosia che si rispecchiano in una ineccepibile resa dell'atmosfera proprio grazie a tecniche non sofisticate. Anche gli attori e le azioni tendono a moltiplicarsi senza sosta, incentivando la messa in discussione delle convenzioni narrative del cinema tradizionale. (Pag. 30-33)

FOCUS SULL'ARTISTA: GAL WEINSTEIN

di Santa Nastro

'Alcuni dei miei lavori si basano su immagini iconiche tratte dalla cultura israeliana

– che contengono aspetti simbolici, nostalgici ed esausti". Comincia così la nostra chiacchierata con Gal Weinstein, uno degli artisti più rappresentativi della scena artistica israeliana. L'abbiamo incontrato a Tel Aviv, dove attualmente vive.

La tua ricerca artistica è connessa alla tradizione e alla cultura di Israele? Se sì, come?

Alcuni dei miei lavori si basano su immagini iconiche tratte dalla cultura israeliana – che contengono aspetti simbolici, nostalgici ed esausti. Anche se sono immagini, la loro presenza nella cultura israeliana è più simbolica che non fisica o attuale. Il mio lavoro cerca di convertire un tocco emotivo – intendo nel senso letterale del termine – in uno di tipo fisico. In altre parole, significa cercare di trasformare l'aspetto simbolico dell'immagine in un aspetto concreto. Questo tentativo è realizzato con l'aiuto di materiali sintetici (tappeti che coprono l'intero pavimento, paglietta d'acciaio, pvc, mdff) allo scopo di tentare lo spettatore a toccare, e dunque a sentire.

C'è qualche artista (vivente o scomparso) che consideri un maestro?

È difficile per me citare uno specifico artista. Ce ne sono molti il cui lavoro seguo e apprezzo, di cui mi interesso e da cui imparo: Bruce Nauman, Mike Kelley, Paul McCarthy, Thomas Shütte, Willem de Kooning, Gideon Gechtman, David Wakstein, David Ginton, Roy Lichtenstein e molti altri. Penso che l'aspetto principale che mi affascina sia il modo in cui la loro opera è stata sempre più forte rispetto allo spirito del proprio tempo. In effetti, oggi questi lavori emergono dallo sfondo di un'alluvione di immagini, mostre e altre opere. Dal mio punto di vista, l'ispirazione che ne trago ha a che fare con la totalità e la lealtà di cui faccio esperienza attraverso la loro arte. Un altro maestro che è davvero importante, per quanto mi riguarda, è l'esperienza...

Parliamo dei tuoi "tappeti". Hanno l'aspetto di visioni dall'alto, ma anche di mimetizzazioni, come quelle dei soldati: è solo una suggestione, o realmente esiste una connessione tematica, di carattere sociologico e politico?

Credo che l'associazione con il camouflage, la mimetizzazione e i colori delle uniformi militari sia corretta. Secondo me, questa connessione proviene dal processo di mappatura del paesaggio con forme e colori: la ragione dei colori e delle forme mimetiche che si possono vedere è il tentativo di creare l'illusione di confondersi con la natura del paesaggio e della topografia, campionando e mappando. La similarità accettabile con il camouflage viene fuori dal processo del lavoro.

Uno dei tappeti è stato esposto in Brasile, alla Biennale di Mercosul; un altro fa parte della collezione di arte contemporanea dell'Israel Museum. In che senso – se ciò accade – la percezione del lavoro cambia a seconda del contesto geografico?

Il lavoro dell'Israel Museum è basato su un'immagine di Nahalal, una comunità della Valle di Jezreel e un'immagine iconica della cultura israeliana. Il villaggio stesso è stato progettato nel 1921 dall'architetto Richard Kauffman, con una forma circolare. Questo è anche il motivo del passaggio da installazione a scultura a muro o a terra, perché l'immagine di Nahalal è conosciuta e osservata come una forma definita. Per l'opera alla Mercosul Biennale, invece, ho adottato un approccio diverso, affrontando il lavoro da un'angolo che avrebbe deliberatamente enfatizzato gli aspetti formali, sottolineando il

punto di vista dello straniero. L'immagine che ho scelto dipendeva dall'associazione con i dipinti dripping di Jackson Pollock e con forme organiche che sono parte integrante di quell'area. Sebbene il lavoro fosse basato su immagini concrete del paesaggio, riuscivo quasi a vederlo come un dipinto astratto. Con il senso di poi, potrei dire che i colori delle immagini e delle forme appartenenti alla topografia originale, differenti dalle forme di Nahalal o della Valle di Jezreel, si sono successivamente sviluppati in un'opera a terra color caffè. Nell'immagine che ha funzionato come punto di partenza dell'opera per il Brasile c'erano gli indizi visivi di futuri lavori con il caffè.

Nella tua ricerca non c'è un medium privilegiato: lavori indistintamente con l'installazione, la scultura, il video, ecc. Quanto è importante il medium per il tuo lavoro? O è piuttosto solo lo strumento per qualcosa'altro?

La scelta del medium proviene dall'unicità di ognuno, e dalla loro capacità di enfatizzare il punto di vista che voglio. Non sempre è pianificato: a volte, qualcosa accade nel processo del disegno e della scultura, rivelandoti il potenziale insito nel lavorare con il video o con la fotografia. In ogni caso, quando lavoro con il video o la fotografia ho la disciplina, o l'onestà, di documentare l'azione. Non ho preferenze per un medium in particolare, a eccezione dell'etica e della fedeltà al materiale. Ogni lavoro passa attraverso molte possibilità, e potrebbe esprimersi secondo strade differenti; ciò che è importante per me è considerare l'intero quadro, voglio dire la consistenza più ampia delle mie opere e le connessioni che stabilisco tra di esse. Guardare a un unico pezzo è come guardare una sola parola e perdersi il significato della frase.

Che cosa è fondamentale per te nell'arte? Qual è il tuo sogno più grande?

La cosa più importante per me è cercare di rimanere il più possibile curioso. Per me questa è una motivazione davvero importante, così come il cercare di espandersi ogni volta la capacità di posporre il giudizio, mentre sono nel processo creativo, per rimanere il più possibile in una condizione giocosa e ininterrotta. Penso dunque che il mio sogno sia quello di non aver mai paura di sperire e di posporre il più possibile il pregiudizio su ciò che è giusto e su ciò che è sbagliato. Provare a fare in modo che sia il tempo stesso a stabilizzare la capacità di guardare il lavoro. Naturalmente, desidero molto esporre il mio lavoro ogni volta che posso, e ottenerne il riconoscimento per esso.

Lavori anche con una galleria italiana: che opinione hai rispetto all'arte contemporanea italiana?

Ho lavorato con la Galleria Riccardo Crespi per tre anni e mezzo: mi piace lavorarci, e sento un profondo interesse da parte loro per il mio lavoro e per la nostra collaborazione. Molti artisti della galleria provengono da Paesi differenti, perciò è difficile per me comunicare un'opinione in merito all'arte contemporanea italiana. Forse, a livello intuitivo, posso dire che mi sembra abbastanza simile al contesto artistico israeliana, in cui sussiste una distinzione tra scena internazionale e scena locale. (Pag. 34 – 35)

Photo by Knafo & Kilmor Architects

At Expo 2015, Israel Pavilion presents "Fields of Tomorrow", an exhibition that tells the stories of ingenious people, cutting-edge technologies and companies that managed to make the desert bloom. Elazar Cohen, Commissioner of the pavilion, says: "In Israel a millenary tradition coexists with the high-tech approach of a "**Start-Up Nation**". In Milan we showcase our commitment in sharing the fruit of research and innovation for a better future".

The Israel pavilion is promoted by the Israel Ministry of Foreign Affairs and sponsored by **KKL-JNF, Keren Kayemeth LeIsrael - Jewish National Fund**.