

LOREDANA LONGO

FROM EXPLOSION TO BREAKING

TESTI | TEXTS

Antonio Arévalo
Laura Barreca
Irene Biolchini
Valentina Bruschi
Zineb El Rhazoui
Paolo Falcone
Pietro Gaglianò
Francesco Lucifora
Francesca Pasini
Agata Polizzi

FOTOGRAFIE | PHOTOS

Marco Beck Peccoz
Salvo Cuccia
Francesco Cuttitta
Giacomo D'Aguzzo
Alessio de Girolamo
Alessandro Di Giugno
Enrico Hoffman
Filippo Leonardi
Vanessa Lopes Alvares
Sebastiano Luciano
Paolo Pagani
Luca Pancrazzi
Emilio Tremolada
Giuseppe Veniero

LOREDANA LONGO

FROM EXPLOSION TO BREAKING

VOLUME | BOOK

Gli Ori, Pistoia

COORDINAMENTO EDITORIALE | EDITORIAL COORDINATION

Agata Polizzi

TESTI | TEXTS

Antonio Arévalo
Laura Barreca
Irene Biolchini
Valentina Bruschi
Zineb El Rhazoui
Paolo Falcone
Pietro Gaglianò
Francesco Lucifora
Francesca Pasini
Agata Polizzi

SCHEDE-OPERA | WORK SHEETS

Agata Polizzi

TRADUZIONI | TRANSLATIONS

Quid Traduzioni e Servizi Linguistici
(Joe Calìò - Maria Rosa Piraino)

REDAZIONE E LAYOUT | EDITORIAL BOARD AND LAYOUT

Gli Ori redazione

FOTOGRAFIE | PHOTOS

Marco Beck Peccoz, pp. 76, 77
Salvo Cuccia, p. 70
Francesco Cuttitta, pp. 112, 115
Giacomo D'Aguianno, pp. 66, 67
Alessio de Girolamo, pp. 138, 139
Alessandro Di Giugno, pp. 151, 152
Enrico Hoffman, pp. 108, 109, 111
Filippo Leonardi, pp. 32, 33
Vanessa Lopes Alvares, pp. 132, 133
Sebastiano Luciano, pp. 103, 104
Paolo Pagani, pp. 140, 141, 142, 143
Luca Pancrazzi, p. 126
Emilio Tremolada, p.158
Giuseppe Veniero, pp. 52, 53

STAMPA | PRINT

Bandecchi & Vivaldi, Pontedera (Pisa)

ISBN: 978-88-7336-675-1

© per gentile concessione dell'artista
© Copyright 2017 per l'edizione Gli Ori, Pistoia
per i testi e le foto gli autori
Tutti i diritti riservati | All right reserved

www.gliori.it

UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO A A PARTICULAR THANKS TO

Paolo e Serena Gori
Fabio Gori
Francesco Pantaleone
Francesco Giordano
Agata Polizzi
Alessio de Girolamo
Lorena Viale
Pietro Gaglianò
Luca Pancrazzi
Elena El Asmar
Angelo Longo
Ida Bacchelli
Paolo Rubei
Egle Prati
Francesco Galvagno
Elenka spa, Palermo

In copertina | Cover

Piedediporco, 2017

Installazione | Installation

Dimensioni variabili | variable dimensions

Mattone oro 12x15x30 cm, mattoni, piede di porco

Golden brick 12x15x30 cm, bricks, crowbar

Casa Museo Jom, Albisola

Courtesy Francesco Pantaleone Arte Contemporanea

◀ *Carpet#2*, 2013

Tappeto orientale, combustione

Persian carpet, combustion

Collezione Cilluffo Chianale, Torino

Courtesy Francesco Pantaleone, Milano

SOMMARIO | CONTENTS

EXPLOSION
E-MERGE #1
THANKSGIVINGDAY

7

SOUVENIR

33

LA NOTTE POCO PRIMA DELLA FORESTA
NOTHING IS AS IT SEEMS
FREEDOM
CAGES

45

FLOOR
PIEDEDIPORCO

61

CARPET
WAITING

77

THE BLOCK
THE LINE
DEMOLITION

88

VICTORY
SORRY

105

ORONERO

117

1 MM DI DISTANZA

123

PERFORMANCE
Black library
Justice will be done
Lock
Né Caino né Abele
Scuola del pianto
Splitting
The Circle
Tu primo a sorgere

129

Biografia | Biography

157

**EXPLOSION
E-MERGE #1
THANKSGIVINGDAY**

Tutto al netto del suo valore

Agata Polizzi

La ricerca di Loredana Longo durante la sua, oramai ventennale, carriera è stata caratterizzata sin dal suo esordio (1997) da una visione della realtà sovraesposta, connessa con l'insopprimibile necessità di "controllo" e insieme depurata da qualsivoglia sovrastruttura interpretativa, denudata e resa essenziale, dunque palinogenetica, capace di ricostruire un pensiero nuovo nato dalla sua stessa distruzione.

Nella distruzione, che coincide con la negazione del valore delle cose, delle forme e delle idee, risiede l'estensione dell'io, la possibilità di manipolare attraverso un gesto drammatico il corso delle cose; la Natura stessa prende così da essa una nuova determinazione, dunque una rinascita.

Queste che sembrano essere le principali linee di ricerca di Loredana Longo, si applicano in maniera costante non solo sulla produzione artistica, che mai manca di articolare travagliati percorsi narrativi che sfociano in intense interpretazioni della realtà, ma si manifestano anche nell'utilizzo di una semiotica precisa che vede l'uso della parola abbinata alla forma, come elemento strutturale della ricerca, come oggetto attorno al quale si genera l'idea fondante l'opera stessa. Anche qui l'ossimoro spesso violento, tra significato e significante, gioca tutta la sua potente analisi sulla discrepanza che esiste tra faccia esterna (elemento formale) e interna (significato) della produzione artistica.

Non esiste nessun lavoro di Loredana Longo che non contenga in sé la radice di questo ossimoro, l'essenza per la quale ogni processo nasce da una contraddizione, da un disagio interiore, da una istanza rispetto ai fatti del mondo, elementi che finiscono per dare vita a una disillusa ricomposizione della realtà, al netto di ogni considerazione e al netto di ogni giustificazione. Al netto del proprio valore.

Il suo atto creativo è *hic et nunc*, non consente margini di compromesso, è un processo concluso, in cui ciò che appartiene al dubbio, al passato e alla memoria è sgretolato dalla distruzione che purifica da ogni legame precedente, da ogni colpa.

Un processo mai completamente pacificato, ma senza dubbio capace di autodeterminarsi come fatto nuovo.

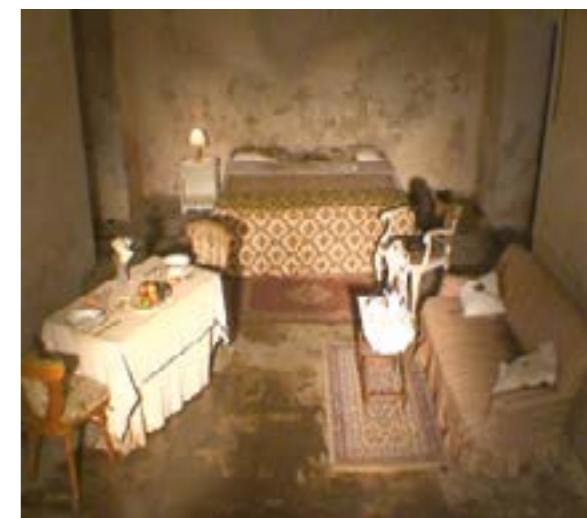
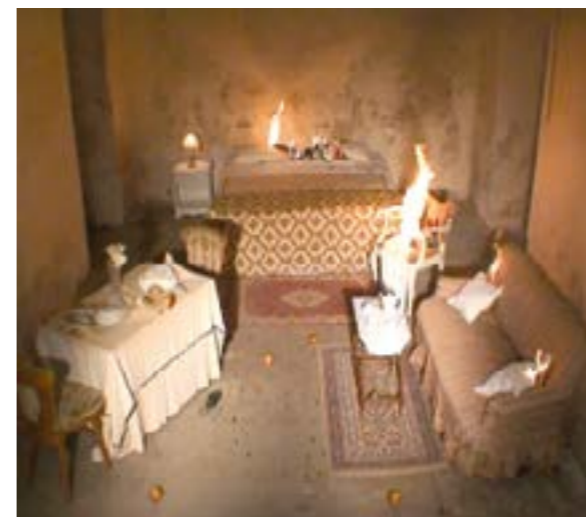
L'ambito in cui si muove Loredana Longo non è esclusivo della sfera personale, ma è in continua tensione verso i fatti esterni, spesso collettivi, è un flusso che intreccia l'esperienza personale

▲ *Explosion#8 sweets*, 2006
Fotografia | Photo
Courtesy Francesco Pantaleone
Arte Contemporanea

◀ *Explosion#8 sweets*, 2006
Still da video | Video still
Courtesy Francesco Pantaleone
Arte Contemporanea
Collezione Gioia Sardagna Ferrari

Explosion#16 the couple, 2007
 A destra still da video, sopra videoinstallazione
 Video still on the right, video installation above
 Tina b., Prague Contemporary Art Festival
 Lapidarium Narodniho Muzeum

con quella sociale e pubblica. In questo scambio s'intersecano le interpretazioni di una contemporaneità complessa e talora crudele, che, incrociando il punto di vista dell'artista, conferiscono al lavoro una forza estrema, a tratti brutale, nella cruda narrazione degli accadimenti.

Identità personale e collettiva si mescolano in una sensibilità che appartiene al presente, che si fa carico di interpretare un sentimento diffuso, appunto di chi assiste alle cose, è testimone del tempo; rientra in questa visione l'attenzione all'umanità che sperimenta il cambiamento, l'adattamento alle condizioni socio-politiche, l'attenzione al paesaggio, alle dinamiche relazionali interne ai gruppi sociali, attenzione al dialogo tra le culture che si confrontano in un inevitabile scambio/lotta per trovare l'equilibrio. Il lavoro di Loredana Longo è in questo senso fortemente politico, nel senso etimologico del termine, ovvero orientato all'analisi della dimensione di vita comune, in cui gli individui formano una comunità, agiscono in un luogo che è di molti, dunque di tutti. Non c'è mai volontà di giudizio nel suo lavoro, ma semplicemente una lettura dei fatti, uno sguardo che eviscera e restituisce sotto forma di commento.

Loredana Longo non nasconde il suo pessimismo, ma è in questa posizione di disincanto che trova ragione l'organica concezione del suo pensiero: non esiste riscatto senza consapevolezza, non esiste civiltà senza che si riconoscano i propri limiti, non esiste possibilità di sopravvivenza senza rischio, senza la libertà di affermare con le proprie azioni i valori in cui si crede e per i quali si è disposti anche a mettersi in gioco.

Explosion#11, 2006
Still da video | Video still
Corso Venezia 10
Arte Contemporanea, Milano
Courtesy Francesco Pantaleone
Arte Contemporanea

Explosion#13, 2007
 Sopra still da video, a destra videoinstallazione
 Video still above, video installation on the right
 Spazi ex Siri, Terni
 Courtesy Francesco Pantaleone
 Arte Contemporanea