

- société interludio -

G E S T O E S E G N O

GIUSEPPE CHIARI, GIUSEPPE DE MATTIA, GIORDANO FALZONI, ALBERTO GRIFI, PESCE KHETE, ADRIANO LA LICATA, LUCIA LEUCI, GINA PANE, MARCO SALVETTI, PATRIZIA VICINELLI

Curated by: SIMOMA SQUADRITO

The exhibition is realised thanks to the collaboration of: ARCHIVI GRIFI (Rome), TONINI BRUNO STUDIO BIBLIOGRAFICO (Gussago, BS) e REPLICA - Archivio italiano del libro d'artista (Milan)

OPENING SUNDAY 8 JUNE | 10 JUNE - 31 AUGUST 2025

I must perform a gesture of...

This unfinished sentence, on a folded white sheet of paper, a work by **Giuseppe Chiari**, raises a question that runs through the entire exhibition: what are the gestures we feel compelled to perform? What marks do we wish to leave, and what marks do we leave behind, unintentionally?

Gesto e Segno takes the form of a visual manifesto that explores the artistic gesture and mark in various registers: physical, political, playful, poetic and aesthetic. In this dialectic, the exhibition explores the psychological and dynamic expression of the body through actions that are at times emphatic, at other times minimal and part of the everyday, and occasionally charged with a deep sense of political tension and revolt.

Despite their apparent semantic proximity, gesture and mark reveal fundamentally different natures and functions: gestures are spontaneous and uncoded acts, rooted in corporeality and emotion. They can accompany or even replace verbal language. Marks, by contrast, are mostly conventional and codified elements with recognisable meanings within systems. Yet marks, too, can appear ungrounded — as a pure presence, as an act that simply is — much like poetic language, which strives to speak the unspeakable, to signify beyond signification itself.

The works on display articulate this dual nature by interweaving contemporary practices and poetics with archival documents, films and visual materials in a constellation of interconnecting meanings. In **Lucia Leuci's** work *Ago* (TN: Needle), the act of sewing emerges as a symbolic gesture: a bronze needle that, by means of a golden thread, weaves a network between margins, mends, connects - evoking not only the act of caring, but the very possibility of stitching back both material and symbolic fractures. Ideally, this gesture is linked to that of walking, materialised in *Calpestio e pozzanghera* (TN: Tread and Puddle), a path drawn onto a grid of cobblestones. For Leuci, the asphalt with its cracks and fissures becomes a metaphor for the wounded surface of the urban fabric. These cracks assert their marginal condition, demand attention, seek recognition. Walking becomes an act of corporeal writing, a trace simultaneously imprinted in memory and space.

The same impression runs through **Alberto Griffi's** film *Il viaggio con Patrizia* (TN: The journey with Patrizia), an intimate love diary long left unpublished. Here, the images are imbued with a peculiar temporal suspension: they appear, vanish, re-emerge after an inaccessible interval too personal to be fully revealed. It is the suspended time of a love affair, conveyed through the camera's lingering gaze on the body of Patrizia Vicinelli. These gestures are projected into a different timeframe, which dilates and transcends the usual rhythms of visual perception, expressing itself through a poetic dimension. A phonetic poetry, that of **Patrizia Vicinelli**, entrusted to the voice as a primary corporeal instrument. It shouts fragmented and unrecognisable words, broken into syllables, abandoned to sheer breath.

Our existence unfolds in the dialectic interplay between gesture and mark: to perform a gesture, to leave a mark. These gestures inscribe themselves on the body, they mark it. In *Azione Sentimentale* (TN: Sentimental Action), **Gina Pane** simultaneously performs a symbolic and physical act, imprinting a political mark of protest that evokes both religious martyrdom and the stereotypes imposed on women by patriarchal societies — as brides, wives and mothers. A rose, in her work, transcends its ornamental nature and becomes a weapon. Just as a gesture of love can bear within it a mark of violence.

In the works of Lucia Leuci, Patrizia Vicinelli and Gina Pane, artistic and poetic marks take shape as performative gestures and words become embodied through physical action.

In this labyrinth of gestures crystallised into marks, painting becomes a natural destination for tracing distinctive and instinctive marks. This dimension lies at the core of **Pesce Khete** and **Marco Salvetti's** research, whose works explore the tensions between sign, colour and pictorial gesture.

For Khete, drawing has always been the core of his daily artistic practice: marks traced like a rhythmically paced musical score, a punctuation of a perilous writing in which the game often consists of forcing the limits of the line itself. The mark, as the artist states, "is merely a starting point for my discourse — or, at any rate not something I feel particularly attached to. It is, more than anything, a necessity, and at worst, more or less a (physiological) constraint".

His painting is automatic, simultaneously abstract and figurative, where the mark becomes a drawing the moment it takes on the appearance of an object, imaginary or real.

In Salvetti's paintings, the brushstroke appears deliberately unbounded: the contours may blur, yet the gesture retains intensity — indeed, it is assertive, sometimes violent and deliberately crude. Each painting is an allegory of painting itself — a field of tension between construction and collapse. These are marks born of restless gestures, of a stubborn drive to dig, though not with the intention of consuming the surface entirely. "So what is painting, then?" Salvetti asks himself in a conversation with Luca Bertolo. He answers:

"I walk, I dig, I unearth, I start again. I only set sail in bad weather. I have been facing storms in a puddle for years".

Other works in the exhibition present gesture as a playful act. **Adriano La Licata** explores unpredictable, performative movements in the works *Jingle Man (Una concentrazione di eventi)* and *Thresholds (Hands)*. Elastic bands thrown onto canvas or other supports form chance compositions or trace the outline of the artist's body, transforming the act of play into a visual trace.

Here, physical energy is transferred directly to the object, imprinting the body's presence onto the surface. This is not simply painting, but performance and print — these elastic bands are used like stamps.

The idea originates from a personal memory: a childhood game, long hours in primary school spent shooting elastic bands at a friend-accomplice in a sort of improvised slingshot. But this childish gesture is also an act with conceptual, linguistic and tautological connotations. The firing of the elastics recalls the photographic 'shot' — *to shoot* — a term that contains an inherent ambiguity between play and violent tension. La Licata also transforms the shot into a repetitive, meditative gesture that focuses the mind on a single point, making each shot a choice, each impact a signature.

Playful and psychedelic, yet simultaneously political, are the signs of **Giordano Falzoni**. The work on display presents itself iconically as a butterfly but clearly alludes to Rorschach's inkblots: those symmetrical, apparently meaningless figures used in the famous psychodiagnostic test to explore an individual's personality. For Falzoni, however, these are not diagnostic tools, but butterflies — emblems of metamorphosis and multiplication, of a form that doubles and transforms.

"Everything that lives," says the artist in *Il grande freddo*, "divides like a seed from which two little leaves are born. I think of an egg tree, which is a bit like the starry sky, born from the multiplication of an egg."

It is this vision that leads painting back to an original, proliferating act where colour multiplies through the gesture of pressing, generating a polychromatic, shimmering universe filled with light and perceptual tensions. A "butterverse", as the artist calls it, that doubles itself with every visual encounter. Falzoni asks: "How can the painter multiply colour?" The answer — at once simple and visionary — lies in the gesture itself: "If you crush eggs of colour, small amounts of different colour together, you will get an infinite multiplication of shades."

In **Giuseppe De Mattia's** performance *Senza pane senza matita* (TN: Without Bread Without Pencil), the everyday gesture of eating becomes the focus. The performance was born from a condition of impossibility: for fourteen days, the artist found himself unable to draw. The need to find an alternative tool arises from a chance encounter: a burnt slice of bread, immediately recognised as a possible substitute for charcoal. From that intuitive moment, De Mattia begins to draw with the bread itself, using it both as subject and instrument. The same slice is used to draw itself — in an almost tautological act.

The burnt bread thus replaces the pencil, giving rise to a primordial and necessary gesture that transfigures the ordinary into the extraordinary, transforming physical nourishment into aesthetic sustenance: once again, the dialectic between bodily necessity and the production of marks.

Made in Germany marks the beginning of De Mattia's broader reflection on mark-making and the reuse of archival materials. The link with writing instruments is central, as evidenced by his visits to Bologna's historic Casa della Penna (TN: House of the Pen) — a shop specialising in writing and drawing tools. There, the act of the shopkeeper testing a pen - getting it started, trying out its line - becomes for De Mattia a moment of formal observation.

The artist collects the test sheets where those initial signs remain impressed — technical, mechanical, almost calligraphic gestures that resemble little curls. De Mattia is particularly attached to these signs, which are initially unconscious: traces born from the intention to write, yet which become autonomous drawings. In this practice, the paradox of the orthographic sign is revealed — one that originated in drawing and, through a long evolution, has been reduced to a mere conventional communicative function. De Mattia reactivates its visual dimension, reaffirming its poetic and plastic value.

A selection of volumes from the REPLICA archive completes the exhibition, constructing a visual atlas of gestures and marks in art, broadening the field of reflection: from the performative and conceptual gestures told in *Come rubare libri* (How to Steal Books) by David Horvitz, to the urban and political signs of *Il sistema disequilibrante* (The Unbalancing System) by Ugo La Pietra; from the Dadaist collages of Baruchello in *La quindicesima riga* (The Fifteenth Line) to the verbo-visual and concrete poetry of Ugo Carrega, Arrigo Lora Totino, Henry Chopin, Mario Diacono, Adriano Spatola and the pictograms of Luisella Carretta.

This exploration of gesture and mark — across multiple languages and through an approach that intertwines body, memory, words and matter — offers a reflection on the potential of every action to leave a trace, and on how every trace retains, in its darkest depths, the echo of a gesture.

In affirming the centrality of the body as a primary tool of knowledge and communication, the exhibition conveys the idea that all marks — whether pictorial, performative, poetic or political — contain the memory of the gesture that produced them, and invites us to consider the inherently political nature of every trace: to choose to leave a sign is to affirm one's presence in the world, to claim space, to alter — even if minimally — the surrounding reality.

From the everyday gesture of walking to that of the performative act, from the act of painting to the intimacy of poetry — it all stands as a possible response to Giuseppe Chiari's unfinished imperative with which the exhibition opens: *I must perform a gesture of...*

Adriano La Licata (Palermo, 1989) vive e lavora a Palermo. È un artista la cui pratica interdisciplinare comprende fotografia, pittura, scultura e video, strumenti attraverso cui indaga la linea sottile tra razionale e illogico, saggezza e follia, realtà e assurdità quotidiana. Attratto dal mondo dell'invisibile e della magia. La Licata sovverte l'ordine con gesti minimi e ironici, integrando l'errore come elemento rivelatore. La sua ricerca è pervasa da una componente performativa costante, in cui il corpo dell'artista diventa presenza elusiva e dispositivo narrativo. Dal 2024 è rappresentato dalla galleria Francesco Pantaleone di Palermo e nello stesso anno fonda, insieme a Cristina Giarnecchia, ALL, uno spazio indipendente per l'arte situato nel cuore della Vucciria. Tra le mostre personali e collettive recenti: *Cerquone Gallery*, a cura di Jordi Pallarès (Madrid, 2021); *Palermo Microonde*, a cura di Simona Squadrito (Villa Vertua Masolo, Nova Milanese, 2020); *Shoot*, a cura di Alessandro Pinto (Atelier Am Eck, Düsseldorf, 2019); *Position Palermo Palermo* (Museo Civico di Castelbuono, 2019); *MANIFESTA12* (Stadtmuseum, Düsseldorf, 2019); *Saglia Bandita*, a cura di Rosa Cascone (Palermo, 2018); *In My Defence I Was Restless*, a cura di Giulia Colletti (Project1space, Glasgow, 2017); *ALL*, a cura di Francesco De Grandi e VHS (Von Holden Studio, Palermo, 2015); *Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo* (Skopje, 2009); *VideoIT. Un ponte sul Mediterraneo* (Fondazione Merz, Torino, 2009).

Alberto Grifi (Roma, 1938, 2007) è stato un regista, montatore, pittore e inventore italiano, figura centrale del cinema sperimentale e della videoarte in Italia.

Attivo fin dagli anni Sessanta, inizia a sperimentare il linguaggio cinematografico con *Verifica incerta* (1964), realizzato con Gianfranco Baruchello: un montaggio dadaista di pellicole hollywoodiane scartate, presentato a Parigi davanti a Duchamp e Man Ray, e poi al MoMA grazie a John Cage. Frequentatore del teatro sperimentale e delle avanguardie, lavora con Carmelo Bene, Aldo Braibanti e Patrizia Vicinelli, a cui dedica *In viaggio con Patrizia* (1965), incentrato sulla poesia fonetica. Negli anni Settanta inventa strumenti pionieristici come il vidigrafo (per trasferire immagini video su pellicola) e il lavanastri (per restaurare nastri magnetici). Con queste tecnologie realizza *Anna* (1975), girato con Massimo Sarchielli: un film-verità sull'emarginazione, girato con il primo videoregistratore portatile in Italia, presentato alla Berlinale, a Cannes e alla Biennale di Venezia. Tra le sue opere più significative: *No Stop Grammatica* (1967), *Vigilando reprimere* (1972, con Annabella Miscuglio), *Michele alla ricerca della felicità* (1978, con Guido Blumir). I suoi lavori riflettono una tensione costante tra sperimentazione tecnica, critica politica e rifiuto delle forme narrative convenzionali.

Nel 2001 presenta *A proposito degli effetti speciali* alla Mostra del Cinema di Venezia: un autoritratto in forma visiva ispirato a Man Ray. Nel 2006 fonda l'Associazione Culturale Alberto Grifi, divenuta APS nel 2024, per la conservazione e diffusione del suo archivio. Dopo la sua morte, l'opera di Grifi è oggetto di una crescente riscoperta critica, anche grazie a restauri e retrospettive.

Gina Pane (Biarritz, 1939 – Parigi, 1990) è stata un'artista francese tra le principali esponenti della Body Art internazionale. Di origini italiane e austriache, trascorse parte dell'infanzia a Torino prima di trasferirsi a Parigi, dove studiò pittura e litografia all'Académie des Beaux-Arts e agli Ateliers d'art sacré. Attiva dagli anni Sessanta, sviluppò una pratica performativa radicale incentrata sull'uso del corpo come strumento espressivo e politico.

A partire dagli anni Settanta, Pane mette in scena una serie di azioni estreme in cui il dolore fisico diventa linguaggio e testimonianza. La ferita, il sangue, il sacrificio – elementi centrali della sua ricerca – assumono una valenza simbolica e rituale, evocando la dimensione del martirio e il ruolo dell'arte come offerta. Tra le sue performance più note: *Il bianco non esiste* (Los Angeles, 1972), in cui si ferisce il volto con una lametta davanti al pubblico, e *Azione sentimentale* (Centre Pompidou, Parigi), dove, vestita di bianco con un mazzo di rose rosse, si conficca le spine sulle braccia fino a sanguinare. Il dolore non è mai fine a sé stesso, ma atto condiviso, gesto etico e politico rivolto soprattutto alla condizione femminile. Negli anni Ottanta interrompe la pratica performativa diretta, avviando la serie delle *Partizioni*, installazioni che raccolgono oggetti, testi e tracce delle sue azioni precedenti, mantenendo vivo il dialogo tra memoria e presenza. In parallelo, ha insegnato presso l'École des Beaux-Arts di Le Mans (1975–1990) e condotto workshop al Centre Georges Pompidou (1978–1979). Gina Pane muore prematuramente a Parigi nel 1990, lasciando un'opera intensa e dirompente che ha contribuito in modo decisivo al rinnovamento del linguaggio artistico contemporaneo.

Giuseppe Chiari (Firenze, 1926, 2007) è stato compositore, pianista e artista visivo, figura centrale del movimento Fluxus e tra i principali promotori della "musica visiva" in Italia. A partire dagli anni Cinquanta ha sviluppato una pratica radicale che fonde suono, gesto e immagine in una ricerca sinestetica e interdisciplinare, anticipando in alcune sue opere – come *Intervalli o Studi sulla singola frequenza* – alcune intuizioni del minimalismo musicale. Tra i suoi lavori più noti: *Gesti sul piano* (1962) e *L'arte è facile* (1972). Chiari ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo della scena artistica fiorentina del dopoguerra, insieme a figure come Pietro Grossi, Sylvano Bussotti, Daniele Lombardi e Marcello Aitiani. La sua opera si inserisce in una linea di continuità con le avanguardie storiche, dal futurismo a Kandinskij, da Schönberg al Bauhaus, proponendo un'idea di arte totale dove la musica si manifesta anche come immagine e concetto. In questo senso, "sul fronte delle arti visive l'astrattismo e il concettuale conquistano irreversibilmente l'incorporeità tipica dell'espressione musicale". Ha esposto in numerose rassegne internazionali, tra cui *Documenta 5* (Kassel, 1972), la *Biennale di Venezia* (1972, 1976, 1978), la *Quadriennale di Roma* e la *Biennale di Sydney* (1990). Dopo la sua scomparsa, il suo lavoro è stato oggetto di numerose mostre retrospettive, tra cui: *Giuseppe Chiari, Quit Classic Music* (Museo Diotti, 2015), *A proposito di Giuseppe Chiari* (Villa Croce, Genova, 2013), Fluxus Biennial (Auditorium Parco della Musica, Roma, 2011), e la mostra-performance a DOCVA / Careof Milano (2009). Sue opere sono conservate in importanti collezioni pubbliche, tra cui: Museo Novecento (Firenze), MAMbo (Bologna), Museo sperimentale d'arte contemporanea (L'Aquila), Palazzo Fabroni (Pistoia), e Collezione Gori (Santomato di Pistoia).

Giordano Falzoni (Roma, 1925 – Roma, 2004) è stato un artista, scrittore, traduttore e attore italiano, figura eclettica attiva tra Parigi e Roma dagli anni Quaranta.

Dopo essersi trasferito a Parigi alla fine del secondo dopoguerra, entra in contatto con gli ambienti surrealisti e diventa uno degli animatori della Compagnie de l'Art Brut, il primo nucleo della futura Collection de l'Art Brut poi trasferita a Losanna. Stringe un rapporto di amicizia con André Breton, che lo presenta al pubblico italiano e ne cura la prima mostra personale nel 1951 alla galleria L'Obelisco di Roma. Sempre Breton lo invita a esporre a Parigi, nel 1954, presso la Galerie de l'Etoile Scellée.

Rientrato in Italia, Falzoni partecipa attivamente al dibattito culturale legato al Gruppo 63, pubblicando testi sperimentali e critici su riviste come *Il Verri* e *Il Caffè*. Esordisce come scrittore con *Teatro da camera* (Rizzoli, Milano, 1965), cui seguono opere ibride tra narrativa, critica e teatro. Una raccolta dei suoi scritti è stata pubblicata postuma con il titolo *Opere: letteratura, teatro, cinema, arte, società*, a cura di Teresa Nocita (Longo, Ravenna, 2019).

Falzoni fu anche un importante traduttore: oltre ad aver curato la traduzione italiana di Breton per Einaudi, ha tradotto numerosi romanzi noir di Mickey Spillane per Garzanti.

La sua ricerca si estende al cinema d'avanguardia: nel 1971 è protagonista del lungometraggio *Le avventure di Giordano Falzoni*, realizzato da Alberto Grifi. Appare inoltre in diversi film, tra cui *L'avvertimento* di Damiano Damiani, *Dagobert* di Dino Risi e *La voce della Luna* di Federico Fellini.

Giuseppe De Mattia (Bari, 1980) vive e lavora attualmente tra Bologna e Noha (Le). È un artista che utilizza diversi strumenti per indagare sul rapporto tra memoria, archivio e contemporaneità. Fotografia, video, suono, disegno, pittura e installazione sono tutti linguaggi presenti nel suo lavoro, spesso fusi insieme in una sintesi dinamica. Da attento osservatore del panorama artistico contemporaneo, la sua opera affronta tematiche legate alla struttura economica dell'arte, sviluppandosi attraverso un dialogo tra ironia, satira e critica incisiva. È rappresentato da *Matèria* a Roma e da *Banquet* a Milano. I suoi libri sono pubblicati da Corraini Editore, Danilo Montanari e Skinnerbox. Tra le mostre recenti: *Di traverso* a cura di Enrico Camprini (Galleria de' Foscherari / Bologna, 2025), *Facile ironia* a cura di Caterina Molteni e Lorenzo Balbi (MAMbo / Bologna 2025).

Pesce Khete (Roma, 1980) è un pittore italo-svizzero. Vive e lavora a Roma.

Diplomato presso lo IED – Istituto Europeo di Design, dal 2019 è docente di Disegno alla NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Roma. La sua ricerca si sviluppa nel confronto tra poli opposti come ordine e caos, figurazione e astrazione, concezione e spontaneità. Attraverso una pittura che sfugge a classificazioni, mette in discussione i limiti del linguaggio visivo, generando visioni dense, indecifrabili e irrisolte, in cui l'energia del gesto pittorico diventa un elemento dominante e imprevedibile.

Ha partecipato a numerose esposizioni in istituzioni pubbliche e private, tra cui: MART di Rovereto; GAM di Torino; Triennale di Milano (*Pittura Italiana Oggi*); Biennale di Praga; Biennale di Salonicco; American Academy in Rome; Barriera, Torino; Fondazione Coppola, Vicenza; Fondazione per l'Arte, Roma; Museo CIAC, Genazzano; Museo GAMUD, Udine; Museo MARCA, Catanzaro. All'estero ha esposto in contesti come Volta NY (New York), *Drawing Now!* (Parigi), Isabel Hurley (Malaga), Magda Bellotti (Madrid), Ceri Hand (Liverpool).

Tra le gallerie con cui ha collaborato: COLLI, Ex-Elettrofonica, Monitor, Zzo Sara Zanin (Roma); Société Interludio (Torino); CAR Projects / CAR DRDE, The Flat – Massimo Carasi (Bologna, Milano); Van Der Stegen (Parigi); Localedue e Gaff di Fabio Farnè (Bologna / Milano).

Nel 2017 è stato selezionato per la rassegna *Deposito d'Arte Italiana Presente* ad Artissima (Torino). Nel 2021 tre sue opere sono state acquisite dalla GAM di Torino. Ha partecipato a numerose residenze artistiche, tra cui: Diogene Bivaccourbano (Torino), CARS (Omegna), Painting Detours (Udine), Studio36 a Spike Island (Bristol, UK), e il Simposio di Pittura presso la Fondazione Lac o Le Mon (San Cesario di Lecce).

Lucia Leuci (Milano, 1977) vive e lavora a Milano. È un'artista visiva la cui pratica si sviluppa attraverso disegno, pittura, scultura e installazione, linguaggi che utilizza per indagare tematiche legate all'identità, al paesaggio e alla relazione tra naturale e artificiale. La sua ricerca esplora il corpo, la maternità e la dimensione creola contemporanea, intrecciando materiali organici e sintetici in composizioni che riflettono sulla fragilità ecologica e sull'omologazione sociale. Il lavoro di Leuci si muove tra dimensione intima e collettiva, con una particolare attenzione al riuso e alla sostenibilità, ponendo in dialogo gestualità istintiva e riflessione politica. Gli oggetti nelle sue opere diventano strumenti per evocare dinamiche sociali, tensioni affettive e contraddizioni estetiche del presente. È rappresentata da eastcontemporary a Milano. Tra le mostre personali recenti: *Il vero riconosce il vero* a cura di Matilde Galletti, Palazzo dei Priori, Fermo (2024); *Anonymous Encounters* in dialogo con Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė, eastcontemporary, Milano (2022); *La ragazza di città* in dialogo con Carol Rama, Tempesta gallery, Milano (2020); *Prendersi cura* a cura di Christina Gigliotti, Polansky Gallery, Praga; *Family Drawings* in collaborazione con Zoë De Luca, Unit110,

Marco Salvetti (Pietrasanta, 1983) vive e lavora in provincia di Lucca.

Il suo lavoro si sviluppa attraverso una pittura che rifugge ogni intento rappresentativo e ogni legame diretto con la realtà, considerata piuttosto come un dispositivo mentale capace di liberare il pensiero. Le sue opere si muovono in una dimensione autonoma, in un'orbita accidentale rispetto al mondo, dove il dipinto diventa un marchingegno visivo non narrativo. La pittura è per Salvetti un mezzo non per "mostrare" ma per disimpegnare, sfuggendo a ogni logica illustrativa o didascalica.

Tra le mostre personali si ricordano: *Super Amateur* presso Cardelli & Fontana, Sarzana (2023); *Sono alla Vaccari* (2021), mostra di fine residenza presso l'Opificio Vaccari di Cardelli & Fontana, S. Stefano Magra; *L'Antropologia*, Ex Oleificio, Quiesa (LU, 2019); *Diorama del Nuovo Mondo*, Yellow, Varese (2016); *New Works on Painting and Video – A Game With Shifting Mirrors*, CAV, Pietrasanta (2012).

Ha inoltre partecipato a diverse mostre collettive, tra cui: *Déjà Vu*, Annarumma, Napoli (2024); *Come un'onda. Come in volo*, Museo Francesco Baracca, Lugo (2023); *Crash Test*, Galleria Cardelli & Fontana, Sarzana (2022); *Inventario Varoli*, Cotignola (RA, 2021); *Noccioline 7*, Bientina (2019); *Reazione a Catena*, Galleria Giovanni Bonelli, Milano (2018); *Painters Painting Painters*, Mars, Milano (2018).

Patrizia Vicinelli (Bologna, 1943 – 1991) è stata poetessa e artista visiva, attiva tra poesia, teatro e cinema. Figura di rilievo della neoavanguardia italiana, entrò giovanissima nel Gruppo 63, partecipando al convegno di La Spezia nel 1966 con una performance di poesia visiva. La sua ricerca si è sviluppata attraverso una pratica radicale e interdisciplinare che include poesia sonora, scrittura sperimentale e performance, muovendosi oltre i confini tra linguaggio e gesto. Ha collaborato con autori e artisti come Adriano Spatola, Emilio Villa, Alberto Grifi, Franco Beltrametti, Tonino De Bernardi e Claudio Caligari. Il suo lavoro, esposto e diffuso in contesti internazionali (Milano, New York, Tokyo, San Francisco, Venezia), rompe i codici della comunicazione convenzionale, trasformando la lingua in strumento espressivo puro.

Secondo Adriano Spatola, la sua poesia "calpesta quelle convenzioni letterarie e culturali che la prudenza aveva consigliato per tenerlo a distanza" e procede verso "una neodisumanizzazione dell'arte", nella speranza di "trovare e mettere allo scoperto le radici di un male che è vecchio quanto l'avanguardia".

Espressione centrale della sua poetica è il concetto di "poesia totale", intesa come fatto visivo, fonetico e gestuale oltre che letterario. Tra le pubblicazioni principali: *E capita* (1962) e *à, a. A.*, lavoro in cui smembra i meccanismi del linguaggio per restituirli come gesto libero e assoluto.

Simona Squadrito è critica, curatrice indipendente e docente. Insegna Estetica, Scrittura creativa e Fenomenologia delle arti contemporanee al MADE Program di Siracusa, e Metodologie e tecniche del contemporaneo e Ultime tendenze delle arti visive allo IED di Milano.

È cofondatrice di REPLICA, archivio italiano del libro d'artista, e di KABUL magazine, associazione culturale e casa editrice indipendente dedicata all'arte e alla cultura contemporanea. Collabora con diverse riviste specializzate e ha pubblicato saggi con Postmedia Books, Electa, AgenziaX e Nomos Edizioni.

Con il progetto curatoriale REPLICA è stata vincitrice della borsa di studio del Consiglio Italiano (XII edizione), promossa dal Ministero dei Beni Culturali. Dal 2015 al 2020 ha diretto Villa Vertua Masolo, museo civico di Nova Milanese, e dal 2015 al 2021 ha coordinato i progetti internazionali ed editoriali della Fondazione Rossi.

REPLICA è un collettivo di ricerca fondato da Lisa Andreani e Simona Squadrito nel 2019, dedicato allo studio, archiviazione ed esposizione del libro d'artista e dell'editoria indipendente moderna e contemporanea.

Attivo inizialmente nella curatela e nell'organizzazione di mostre dedicate alla possibilità espositiva del libro d'artista, REPLICA ha progressivamente orientato la propria attività verso la ricerca. Dal 2020 ha sviluppato la rubrica Archive Actualized, in collaborazione con *NERO Magazine*, realizzando una serie di interviste e approfondimenti su archivi, biblioteche e istituzioni italiane legate al libro d'artista e agli ephemera.

Dal 2022 REPLICA ha avviato una ricerca sul movimento poetico dell'Antigruppo siciliano, raccogliendo materiali editoriali e ciclostilati al fine di costituire una prima bibliografia critica e progettare una mostra in collaborazione con *viaraffineria* (Catania), presentata ad Art Verona. Il progetto ha vinto la XII edizione del bando Italian Council (2023), promosso dal Ministero dei Beni Culturali.

Nel corso delle sue attività, REPLICA ha collaborato con importanti realtà internazionali tra cui Kunsthalle Lissabon (Lisbona), PUBLICS (Helsinki), Fondazione Brodbeck (Catania), Cashmere Radio e Arts of the Working Class (Berlino). Nel 2023 ha curato la sezione MULTIPLI all'interno di Arte Fiera.