

MARISA ZATTINI

Anatomie notturne

IL VICOLO
divisione libri

*per Andrea e Augusto
devoti alla vita*

© 2024 - MARISA ZATTINI
e-mail: marisazattini@ilvicolo.com
<http://www.marisazattini.com>

Diritti di riproduzione e traduzione riservati per tutti i Paesi. /
All reproduction and translation rights reserved for all Countries.

© 2024 - IL VICOLO Editore - Cesena
Via Carbonari, 16 - Tel. 0547 21386 - Fax 0547 27479
e-mail: editore@ilvicolo.com
<http://www.ilvicolo.com>

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile,
è vietata la riproduzione, totale o parziale,
di questo volume in qualsiasi forma, originale o derivata,
e con qualsiasi mezzo a stampa, elettronico, digitale,
meccanico per mezzo di fotocopie, microfilm, film o altro,
senza il permesso scritto dell'editore. /
*Under copyright and civil law this volume cannot be reproduced,
wholly or in part, in any form, original or derived, or by any means:
print, electronic, digital, mechanical, including photocopy, microfilm,
film or any other medium, without permission in writing from the publisher.*

PALLAVICINI22

ART GALLERY

MARISA
ZATTINI

Anatomie notturne

a cura di
Roberto Pagnani

testi critici
Andrea Pompili
Roberto Pagnani

con una nota dell'Artista in margine all'opera

e un omaggio a
Janus

IL VICOLO
divisione libri

PALLAVICINI22

ART GALLERY

GALLERIA PALLAVICINI22
RAVENNA

11 maggio > 26 maggio 2024

Presso lo Spazio Espositivo
Pallavicini22 Art Gallery
Viale Giorgio Pallavicini 22
48121 Ravenna
www.pallavicini22.com
pallavicini22
pallavicini22.ravenna@gmail.com

Con il Patrocinio di

COMUNE DI RAVENNA
Assessorato alla Cultura

ABA
ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI
DI RAVENNA

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico centro settentrionale

ARCHIVIO COLLEZIONE
GHIGI-PAGNANI

Curatore della mostra
Roberto Pagnani

Saggi critici
Roberto Pagnani
Andrea Pompili
Janus

Nota in margine all'opera
Marisa Zattini

Crediti fotografici
© Gian Paolo Senni

Progetto grafico
Marisa Zattini - architetto

Progetto allestimento
Claudia Agrioli
Roberto Pagnani

Segreteria organizzativa
CARP Associazione di Promozione Sociale

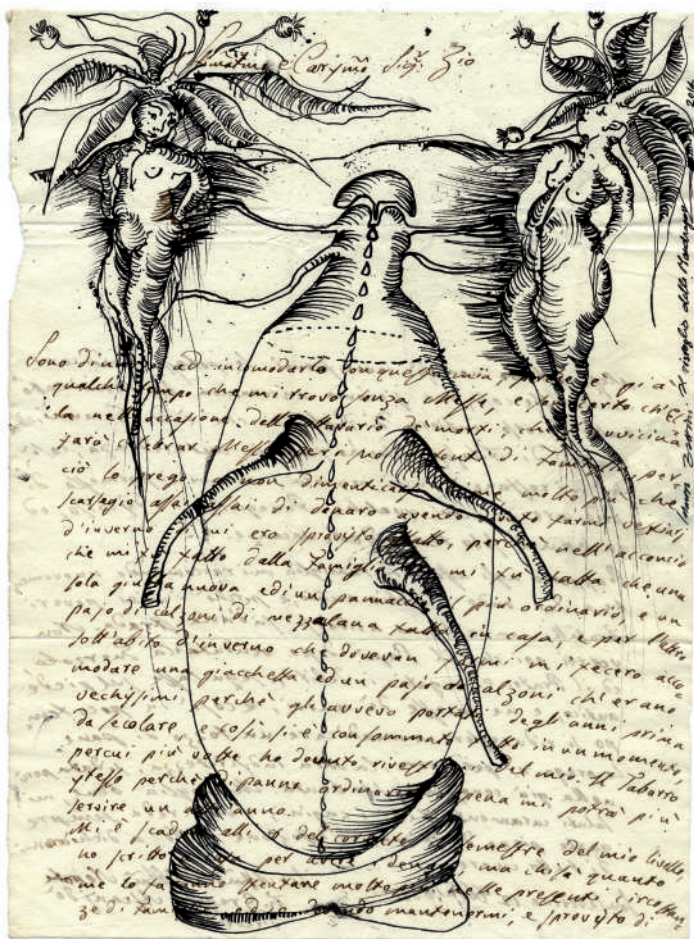
Stampa
Centro Stampa del Comune di Ravenna

La mia più sincera gratitudine a
Roberto Pagnani
Claudia Agrioli

e a quanti, a diverso titolo,
hanno reso possibile
la piena realizzazione di questo progetto.

Sommario

- 9 *Anatomie notturne / Nocturnal anatomies*
di Roberto Pagnani
- 11 *Alfabeti ideografici / Ideographic alphabets*
di Andrea Pompili
- 13 *Nota in margine all'opera / Marginal notes to the work*
di Marisa Zattini
- 17 *ANATOMIE NOTTURNE / NOCTURNAL ANATOMIES*
Opere / Artworks
- 39 *IL MIO CUORE MESSO A NUDO / MY HEART LAID BARE*
Opere Xouthou / Artworks Xouthou
- 43 *Il mio cuore messo a nudo / My heart laid bare*
di Marisa Zattini
- 49 *APPARATI / EDITORIAL APPARATUS*
- 50 *Marisa Zattini sulle tracce di Efesto /*
Marisa Zattini on the tracks of Hephaestus
di Janus
- 55 *Biografia / Biography*

Anatomie notturne di Roberto Pagnani

Il risveglio delle Mandragore

2014

intervento a china su lettera antica

27,2 x 20,1 cm

Nocturnal anatomies by Roberto Pagnani

“Anatomie nocturne” [“Nocturnal Anatomies”] is the title of the exhibition of artworks by Marisa Zattini at the new Gallery in Ravenna, Pallavicini 22. The artist presents a series of items made using several techniques and supports (mirror-polished aluminium, pvc sheets, china ink additions on ancient letters, and many more).

Marisa Zattini is a very rare example of engaged artist – in a humanistic sense – covering a variety of fields, all connected through lively and refined intelligence and by a deep and articulated culture. All this allows her to combine, with total ease, the theoretical-cultural aspect with the technical-handicraft side. More specifically she is able to move swiftly from being a publisher of texts, catalogues, journals, etc. to individual creative activities which require not just cultural depth but also manual dexterity (engobe pottery, multi-material assembling...). The list of the large number of areas in which she has operated would be very long indeed, always expressing her creativity. One of her distinctive features is great generosity. More specifically, she has promoted an outstanding cultural hub in Cesena, where she has collected work representing a number of artistic currents, as well as organising exhibitions – in Italy and abroad – of excellent quality, without distinction between those who have already made a name for themselves and up-and-coming artists.

“Anatomie nocturne” is an oneiric and transcendental tale, within which Marisa Zattini succeeds in being a comprehensive architect of both night and day. It is a tale of the metamorphoses and transformations that life produces – in a quiet and mysterious way – across the various dimensions of the cosmos.

She is an alchemist, a magician, a scientist herself; she is someone who makes notes on ancient sheets of paper, drawing insects, bugs, creatures that are usually barely visible, to give them life and bring them back to be viewed by us human beings.

Marisa Zattini lives in an ideal laboratory (with the exhibition as her laboratory), where she is surrounded by alembics, china ink writings, notes. The exhibition is itself an artwork where the entire set and the individual items have the same nature and the same value as an integral part of the whole. Through her actions and creations the artist has analysed the mystery of the most occult world with aesthetic balance and rational spirituality: it is thus fair to say that Marisa Zattini has turned her own existence into an artwork.

“Anatomie nocturne” è il titolo della mostra delle opere di Marisa Zattini esposte nella nuova Galleria di Ravenna Pallavicini 22. Qui, l'artista presenta una serie di lavori realizzati in varie tecniche e supporti (lastre di alluminio lucidate a specchio, fogli in pvc, interventi a china su lettere antiche e tanto altro).

Marisa Zattini è un rarissimo esempio di artista impegnata, in senso umanistico, in molteplici ambiti, tutti collegati da un'intelligenza vivace e raffinata e da una profonda e articolata cultura. Ciò le permette di coniugare, con estrema naturalezza, l'aspetto teorico-culturale con quello tecnico-manuale.

Infatti passa, con disinvoltura, dall'essere editrice di testi, cataloghi, riviste, ecc., a personali attività creative che richiedono non solo cultura ma anche abilità manuali (ceramiche a ingobbio, assemblaggi polimerici...).

Sarebbe veramente arduo enumerare i numerosissimi ambiti operativi con i quali manifesta la sua creatività.

Una delle qualità che la distinguono è la sua grande generosità. Infatti ha promosso, a Cesena, un polo culturale di eccellenza in cui ha raccolto artisti di varie correnti e ha promosso esposizioni, in Italia e all'estero, di ottima qualità, senza pregiudizi tra chi è già riuscito ad affermarsi e chi è ancora emergente.

“Anatomie nocturne” è un racconto onirico e trascendentale in cui Marisa Zattini riesce ad essere architetto completo della notte e del giorno.

È un racconto delle metamorfosi e delle trasformazioni che la vita, in un mondo silente e misterioso, opera nelle varie dimensioni del cosmo.

Lei stessa è un'alchimista, una maga, una scienziata che prende appunti su fogli antichi disegnando insetti, bachi, creature normalmente quasi invisibili, per dar loro vita e per riportarle alla vista di noi esseri umani.

Marisa Zattini vive idealmente in un laboratorio (la mostra rappresenta il suo laboratorio) dove è circondata da alambicchi, scritti a china, appunti.

L'esposizione è, essa stessa, opera d'arte in cui l'insieme e i singoli elementi hanno la stessa natura e lo stesso valore in quanto fanno parte integrante del tutto.

Attraverso le sue azioni e creazioni l'artista ha analizzato il mistero del mondo più occulto con equilibrio estetico e razionale spiritualità: per cui si può, senz'altro, affermare che la stessa Zattini ha fatto della propria esistenza un'opera d'arte.

Alfabeti ideografici di Andrea Pompili

Dappertutto

2014

intervento a china su lettera antica

27,5 x 19,5 cm

Ideographic alphabets

by *Andrea Pompili*

Form is a projection of meaning and serves as a significance tool. Form is a way of giving shape to meaning. Only then does an artwork become an action as opposed to a mere creation. Going beyond itself, it places itself in a "vacuum", like a question mark in an empty space.

The literary work by Charles Baudelaire, My Heart Laid Bare, reveals intimate and secret instincts that Marisa Zattini welcomes, selects to transform them into artworks. The sign thus becomes an imaginary bridge, a marginal note in a movement that overlaps with writing an anonymous nineteenth-century letter, which is typical of this artist's style. These are "symbolic black contragraphics" that, in the shift from paper to a new medium – enlarged on mirror-polished aluminium – take on a poetic, nostalgic and melancholy value with a substantial emotional impact.

Modern technology gives us a chance to go beyond the attraction of written signs, delving into the mystery fascinations of the unpredictable and invisible. We always imagine something unsaid that goes beyond the artwork. The source of appearances is an obsessive idea around which the whole production by any artist always revolves.

Because each artwork first of all entails writing and text that we need to review and decipher. Word and art have always gone beyond the horizons of memory and of time. The triptych of My Heart Laid Bare underscores this. Propagation of a hermetic call, possibly, to react to the dry time of indifference. Manifestation and call to contemplation of our inner self, to the search within our soul for a new age. Art as a sign for guidance and a tool to make sense of things. Human organs – in this case the "heart" – thus become ideographic alphabets and archetypal anamorphic images. Shapes change, lines expand and the impression on the retina is modified, although its essence remains unchanged. Within this very serious game of lit shadows, imaginary horizons expand like celestial constellations for new universal magnetisms, reaching to where psychological and anatomical realities of human beings flourish differently, meet – or clash – with unexpected and subtle new inventions.

La forma proietta senso ed è uno strumento per significare. *Forma* intesa come *emittente di significato*. Solo allora l'opera diventa un'azione e non più una creazione. Superando se stessa si colloca così in uno "spazio vuoto" divenendo segno di interrogazione.

L'opera letteraria di Charles Baudelaire, *Il mio cuore messo a nudo*, svela istinti intimi e segreti che Marisa Zattini accoglie, trascoglie per trasmutarli in opere d'arte. Così il segno diviene ponte immaginario, annotazione marginale in movimento che si sovrappone alla scrittura di una anonima missiva ottocentesca, com'è nello stile dell'artista. Si tratta di "contrografie simboliche al nero" che, nel passaggio dal foglio al nuovo *medium* – ingigantite su lastre di alluminio lucidate a specchio – assumono un valore poetico, nostalgico e malinconico di grande impatto emotivo.

La tecnologia moderna offre la possibilità di andare *oltre* l'attrazione segnica scritturale per spaziare nelle fascinazioni misteriche dell'*imprevedibile* e dell'*invisibile*. Noi immaginiamo sempre qualcosa di non detto che va oltre l'opera. La *fonte delle apparenze* è un'idea ossessiva intorno alla quale si sviluppa, sempre, tutta l'opera di un artista.

Perché ogni opera è innanzitutto *scrittura e testo* che dobbiamo vedere e decifrare. *Parola e arte* superano da sempre gli orizzonti della *memoria* e del *tempo*. Il trittico de *Il mio cuore messo a nudo* ne è una riconferma. Propagazione di un richiamo ermetico, forse, per reagire al tempo arido dell'indifferenza. Manifestazione e richiamo alla contemplazione della nostra interiorità, alla ricerca della nostra anima per un tempo nuovo. Opere come segnali di orientamento e serbatoi di misurazione di senso. Gli organi umani – in questo caso il "cuore" – divengono così *alfabeti ideografici e anamorfofi archetipali*. Le forme cambiano, le linee si dilatano e l'impressione retinica si modifica ma l'essenza resta immutata. In questo serissimo gioco di ombre luminose gli orizzonti immaginativi si espandono come costellazioni celesti per nuovi magnetismi universali, là dove realtà psicologiche e anatomiche dell'umano differenzialmente fioriscono, si incontrano – o si scontrano – con reinvenzioni inaspettate e sottili.

Nota in margine all'opera di Marisa Zattini

«Mio Signore. Non ha dubbio alcuno, che nell'intendimento delle cose naturali dati sono dal supremo Architetto i sensi alla ragione, come tante finestre, o porte, per le quali o ella si affacci a mirarle, o elleno entrino a farsi conoscere. Anzi per meglio dire sono i sensi tante vedette, o spiatori, che mirano a scoprire la natura delle cose, e'l tutto riportano dentro alla ragione: la quale da essi ragguagliata, forma di ciascuna cosa il giudizio, altrettanto chiaro, e certo, quanto essi sono più sani, e gagliardi, e liberi da ogni ostacolo, ed impedimento»

(Francesco Redi, 1674)

“My Lord. There is no doubt that in the understanding of natural things the senses are given by the supreme Architect to reason, like a lot of windows, or doors, through which they can either look out, or form which they can go inside to make themselves known. In fact the senses are like many lookouts, or spies, whose aim is to discover the nature of things, bring everything back to reason: which, leveled by them, forms the judgment of each thing, just as clear and certain as they are. they are healthier, and more vigorous, and free from all obstacles and impediments”

(Francesco Redi, 1674)

«La fantasia non è che lavoro rimemorativo, o reminiscenza, riattualizzazione della memoria»

(Salomón, 1979)

“Fantasy is a memorable work, or reminiscence, a memory revival”

(Salomón, 1979)

Fioritura d'inverno

2014

intervento a china su lettera antica

30 x 21 cm

Marginal notes to the work by Marisa Zattini

From the beginning, I've always dedicated myself to the dialectic of the four elements, to the metamorphoses of Nature, to the alchemical transmutations, to the herbariums and bestiaries, to vegetable magic and animal, to the Middle Ages, symbolism, astral correspondences, astrological grammars, aesthetic and visual transmutations. Maybe because those are my fields of choice.

It can be seen from "Di-segni" o dell'indole della Res (2014) to Ali Selvatiche (2015), from "Di-segni" o delle Trasmutazioni (2016) to Agricoltura Celeste (2017), from Metamorphica (2018) to Alchemica (2019) and today to HERMETICA - Metamorphosis fra Nigredo e Albedo (2021) and Botanica Celeste (2022) – after the mystical parenthesis of ALBERI - eretici | ermetici (2018; 2019; 2020) and ALBERI - The Aleph Beth of Nature – this means that my mind is attract and it always has founded its roots in the allegories of the mystic depths.

I cannot tell why. The boundaries between fantasy, magic, alchemy, astrology and science are uncertain. What is certain is that everything is linked and intertwined in the universe of this 'ancient' soul of mine, everything is transmuted and metamorphosed, as in a sort of alchemical garden. Maybe this is the reason why in my works the day coexists with the night, the life with the death, white with black, giving life to an eternal Ouroboros where everything always starts over. Maybe, because our mind is a perfect hortus conclusus and the entire universe lies within us. The great earth is natural Athanor where everything ripens, the mother earth. By tuning in with everything that surrounds us and of which we are a part of, we can transmute ourselves. The opus, the precious fruit, is what every artist matures and offers us, in a different way.

To protect the fruits of the earth, it is necessary to beware of insects that damage plants and animals. Very small and harmful insects that often hide from our view. How to defend yourself? And the thoughts turn to Covid-19, the mysterious virus that unexpectedly attacked the world, throwing us into a terrible pandemic. From this thought it started my reconnaissance investigation for a transmutative revisitation of Francesco Redi's letters to Carlo Dati. We are in Florence, in 1674, and all the material is collected in a precious book, Esperienze Intorno alla Generazione degli insetti, given to the press, in anastatic, by the monks of the Hermitage of Camaldoli.

Della dialettica dei quattro elementi, delle metamorfosi della Natura, delle trasmutazioni alchemiche, di erbari e bestiar, di magie vegetali e animali, di medioevo, simbolismo, corrispondenze astrali, grammatiche astrologiche, trasmutazioni estetiche e visive mi sono sempre occupata, sin dai miei prodromi. Forse perché sono questi i miei campi d'elezione.

Se da "Di-segni" o dell'indole della Res (2014) ad Ali Selvatiche (2015), da "Di-segni" o delle Trasmutazioni (2016) ad Agricoltura Celeste (2017), da Metamorphica (2018) ad Alchemica (2019) passando per Hermetica - Metamorphosi fra Nigredo e Albedo (2021) e Botanica Celeste (2022) – dopo la parentesi mistica di ALBERI - eretici | ermetici (2018; 2019; 2020) e ALBERI - The Aleph Beth of Nature – ciò significa che la mia mente è attratta e affonda da sempre le sue radici nelle allegorie delle profondità misteriche. Non saprei dire perché. Incerti sono i confini fra fantasia, magia, alchimia, astrologia e scienza. Certo è che nell'universo di questa mia anima sicuramente 'antica' tutto si lega e si intreccia, tutto si trasmuta e si metamorfizza, come in una sorta di giardino alchemico. Forse, per questo nelle mie opere il giorno convive con la notte, la vita con la morte, il bianco con il nero dando vita ad un eterno Ouroboros dove tutto ricomincia sempre. Forse, perché la nostra mente è un perfetto hortus conclusus e nella nostra interiorità sta l'intero universo.

L'Athanor naturale dove tutto matura è la grande terra, la terra madre. Entrando in sintonia con tutto quello che ci circonda e di cui facciamo parte possiamo trasmutare noi stessi. L'opus, il prezioso frutto, è ciò che ogni artista matura e ci offre, in modo differente.

Per proteggere i frutti della terra occorre guardarsi dagli insetti che insidiano piante e animali. Insetti piccolissimi e dannosi che spesso si nascondono alla vista. Come difendersi? E il pensiero va al Covid-19, il misterioso virus che inaspettatamente ha attaccato il mondo gettandoci in una terribile pandemia. Da questa riflessione parte la mia indagine ricognitiva avviata nel 2021, per una rivisitazione trasmutativa delle lettere di Francesco Redi scritte a Carlo Dati, ripercorse in occasione della mia personale a Camaldoli, allestita nella suggestiva farmacia cinquecentesca. Siamo a Firenze, nel 1674, e il materiale è raccolto in un prezioso libro, Esperienze Intorno alla Generazione degli insetti, dato alle stampe, in anastatica, dai monaci dell'Eremo di Camaldoli. Qui c'è bellezza anche nelle forme strane degli insetti ritratti.

Salopina la Figura 1810.

... la fibrosa dell' Oco. bontucino. Nel Gov. di Tontas...
che il med. risponde alla disposizione di Rouvenad, no. parli col Tontus...
traversi prendersi dal faggi onde l'ordine e quanto dar l'aspirito, se parli e neppure...
... non essendo affatto rimessito il podice a un
fimo, all'intero fimo. Sobbato glieni darò risposta
El fimo con l'aspirito

Here there is even portrayed the beauty of the strange shapes of the insects. Elémire Zolla wrote that "The passage from a vegetative waterway to an aerial or psychic existence is illustrated by the metamorphosis of the chrysalis (called precisely nymph or aquatic creature) into a fruitful butterfly or imago, equipped with antennae or horns and a tongue (hence the archetypal image of the horned god with hanging tongue and the sign of Hermes); the butterfly is also called psyche, or breath, soul". From here each symbol is arranged again in the cycle of the circle of the calendar year: "winter is the season of the seed, spring accompanies the rising of the larvae or bigats with its gloomy carnival rites and its dark revelry, while the summer ripens the golden chrysalis and autumn symbolizes the fruitful and fasting butterfly" (Elémire Zolla).

With the drawings dedicated to Francesco Redi, once again we are faced with new "visual traps": the ancient nineteenth-century letters that I have been using for many decades as a substrate for my ink works – executed with original 'bell tower' nibs from the Fifties – deliberately mislead the user. At a first glance, these private letters, these yellowed papers would appear to be descriptive tables of the insects represented, the diary notes of a passionate entomologist.

As if to say that nothing is ever as it seems... Thus, from the reinterpretations of the ancient herbaria - from the one by 'an anonymous person from Rimini' of 1440 preserved in the seventeenth-century rooms of the Gambalunga Library, in Rimini, to the sixteenth-century ones by Ulisse Aldrovandi collected on the shelves of Palazzo Poggi, in Bologna – today I have come to the investigation of very small 'infesting insects' protagonists of Redi's tables... and now mine. Once again, the alter ego replicated in negative, inkjet, on a mirror-polished aluminum plate ideally completes this binary, transmutative and metamorphic investigation.

Scrivendo Elémire Zolla che «Il passo da una via acqua vegetativa a un'esistenza aerea o psichica è illustrato dalla metamorfosi della crisalide (detta appunto ninfa o creatura acquatica) in feconda farfalla o imago, dotata d'antenne o corna e di lingua (dove l'immagine archetipica del dio cornuto con lingua spenzolante e il segno di Ermete); la farfalla è anche detta psiche, ovvero soffio, anima». Di qui ecco nuovamente disporsi ogni simbolo nel ciclo del circolo dell'anno solare: «l'inverno è la stagione del seme, la primavera accompagna il levarsi delle larve o bigatti con i suoi lugubri riti di carnevale e i suoi tetri bagordi, mentre l'estate matura la crisalide dorata e l'autunno simboleggia la farfalla feconda e digiunante» (Elémire Zolla).

Con i disegni dedicati a Francesco Redi, ancora una volta ci troviamo di fronte a nuove "trappole visive": le antiche lettere ottocentesche che da tanti lustri utilizzo come substrato per i miei interventi a china – eseguiti con originali pennini "a campanile" degli anni Cinquanta – traggono volutamente in inganno il fruitore. A prima vista, queste lettere private, questi fogli ingialliti parrebbero tavole descrittive degli insetti rappresentati, appunti diaristici di un entomologo appassionato.

Come a dire che nulla è mai come sembra...

Così, dalle rivisitazioni degli antichi erbari – da quello di 'anonimo riminese' del 1440 conservato nelle sale seicentesche della Biblioteca Gambalunga, a Rimini, a quelli cinquecenteschi di Ulisse Aldrovandi raccolti negli scaffali di Palazzo Poggi, a Bologna – oggi sono giunta all'indagine di piccolissimi 'insetti infestanti', protagonisti delle tavole del Redi... e ora mie. Ancora una volta l'alter ego replicato in negativo, a getto d'inchiostro, su lastra di alluminio lucidata a specchio completa idealmente questa indagine binaria, trasmutativa e metamorfica.

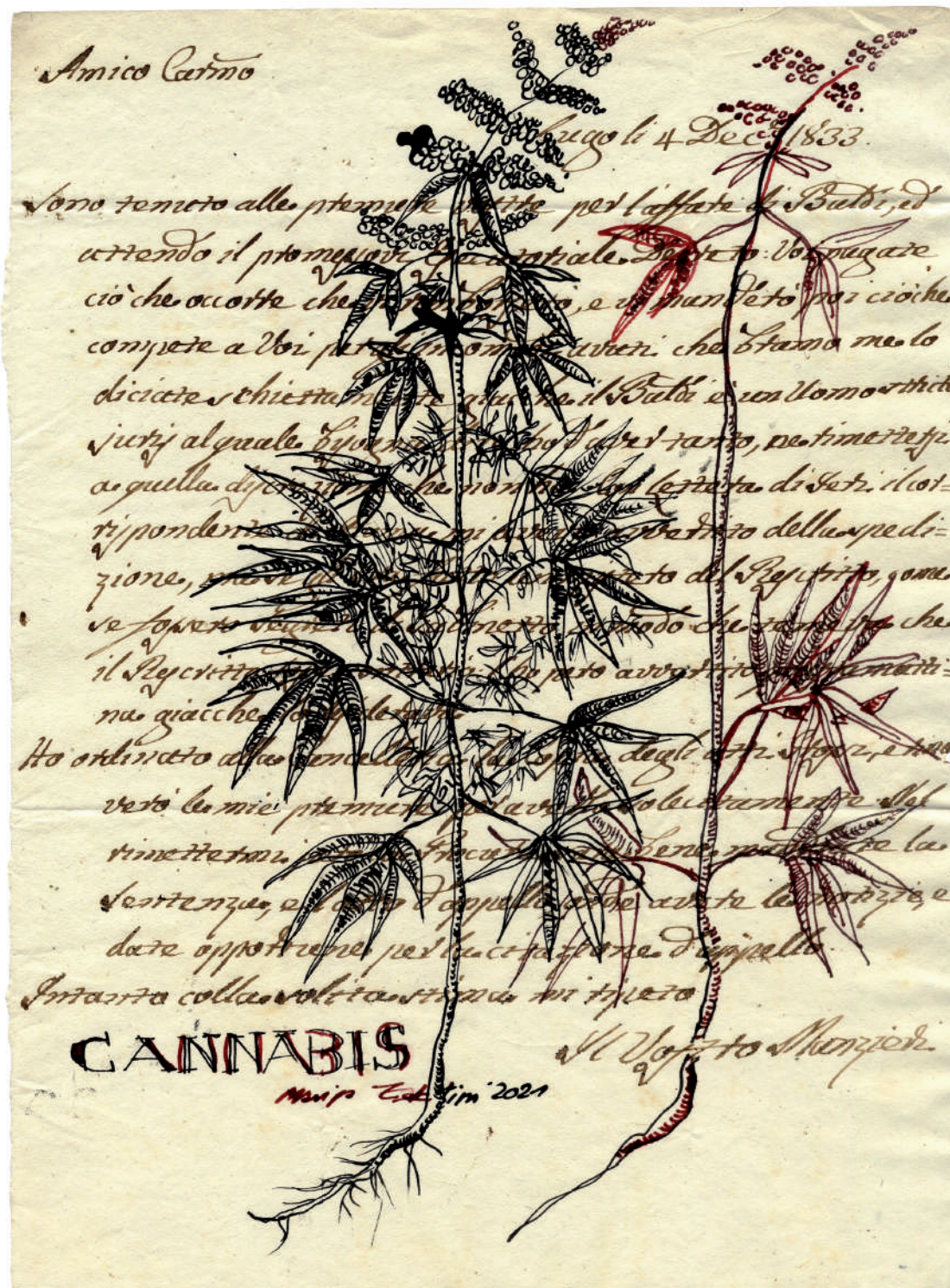
MARISA ZATTINI
Anatomie notturne

Opere
Artworks

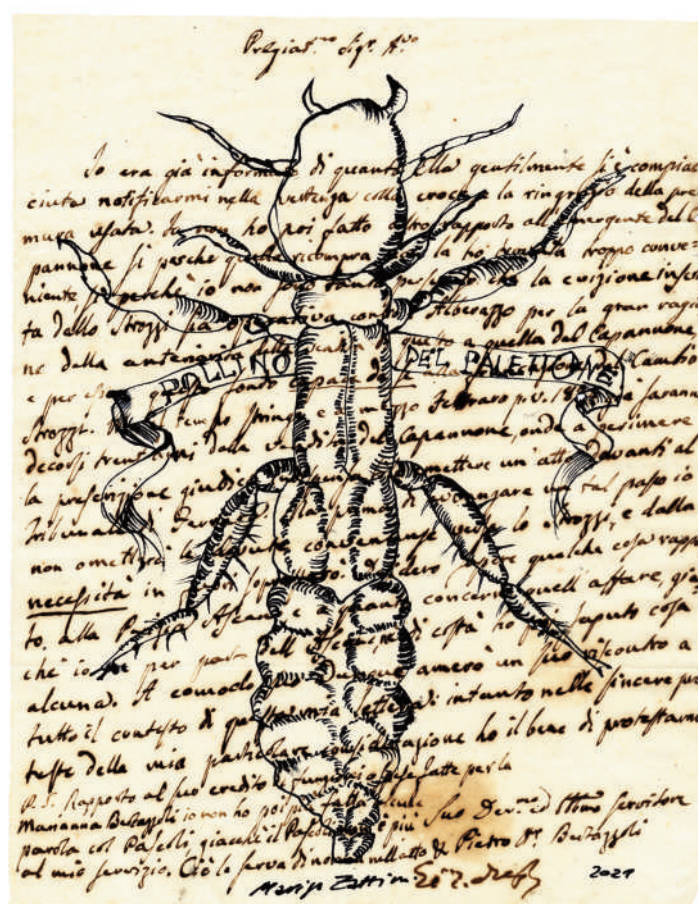
Mandragora - 2021
 [Omaggio a
 Pietro Andrea Mattioli]
 intervento a china
 su lettera antica
 26 x 19,5 cm

Cannabis - 2021
 [Omaggio a
 Pietro Andrea Mattioli]
 intervento a china
 su lettera antica
 26 x 19,5 cm

Pollini dell'Oca reale
 [Omaggio a Francesco Redi] - 2021
 intervento a china su lettera antica
 29,68 x 22,59 cm

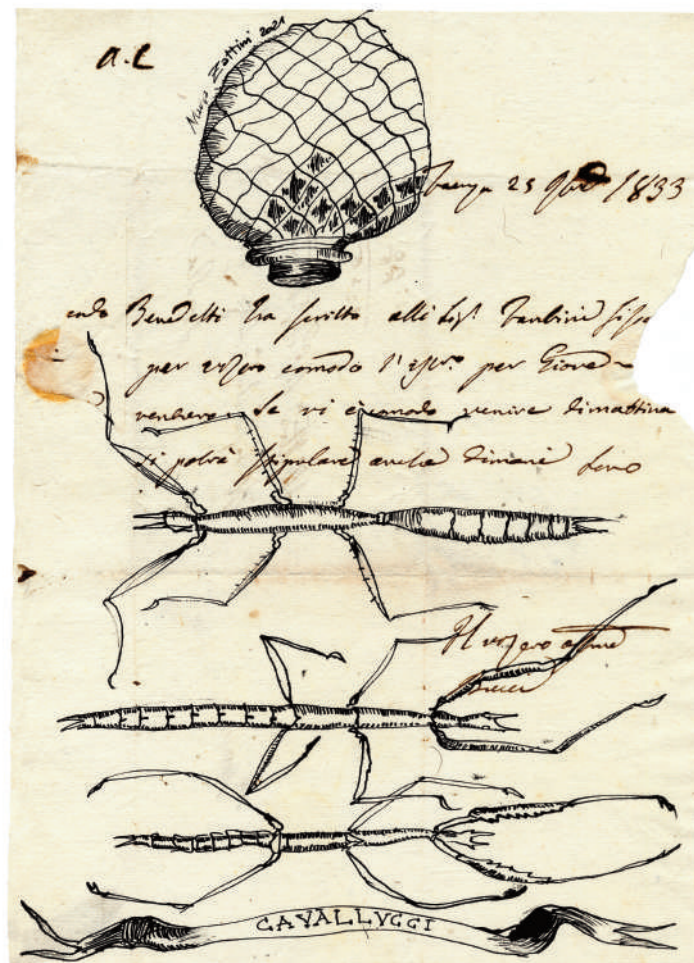
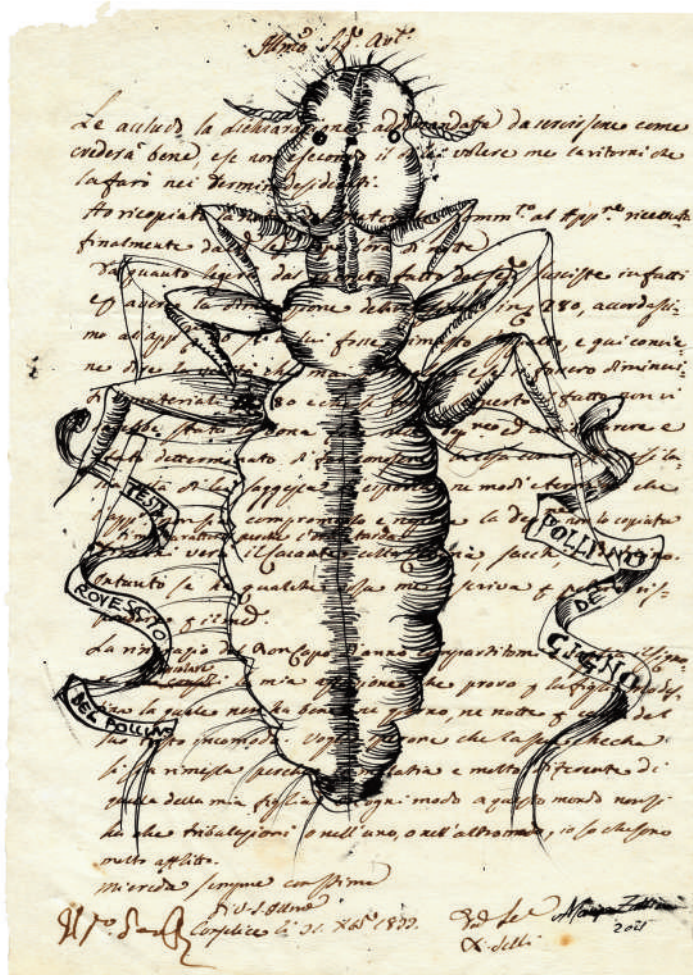
Pollino del Palettone
 [Omaggio a Francesco Redi] - 2021
 intervento a china su lettera antica
 29,68 x 21,59 cm

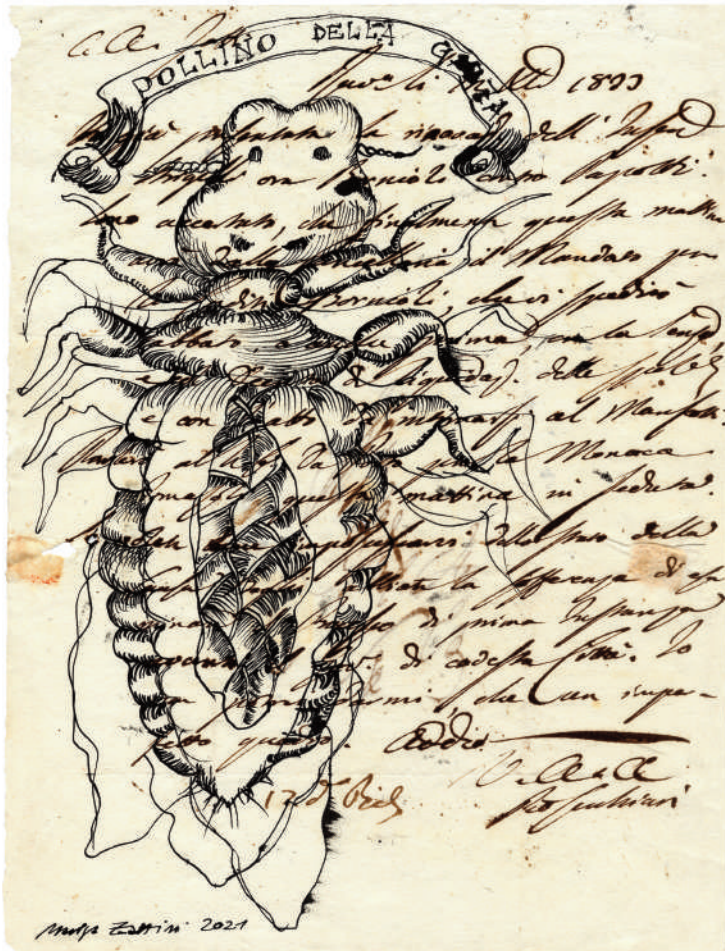

Pollino della Folaga
 [Omaggio a Francesco Redi] - 2021
 intervento a china su lettera antica
 29,71 x 22,59 cm

Mosche de Bachi del Sambuco
 [Omaggio a Francesco Redi] - 2021
 intervento a china su lettera antica
 29,68 x 21,59 cm

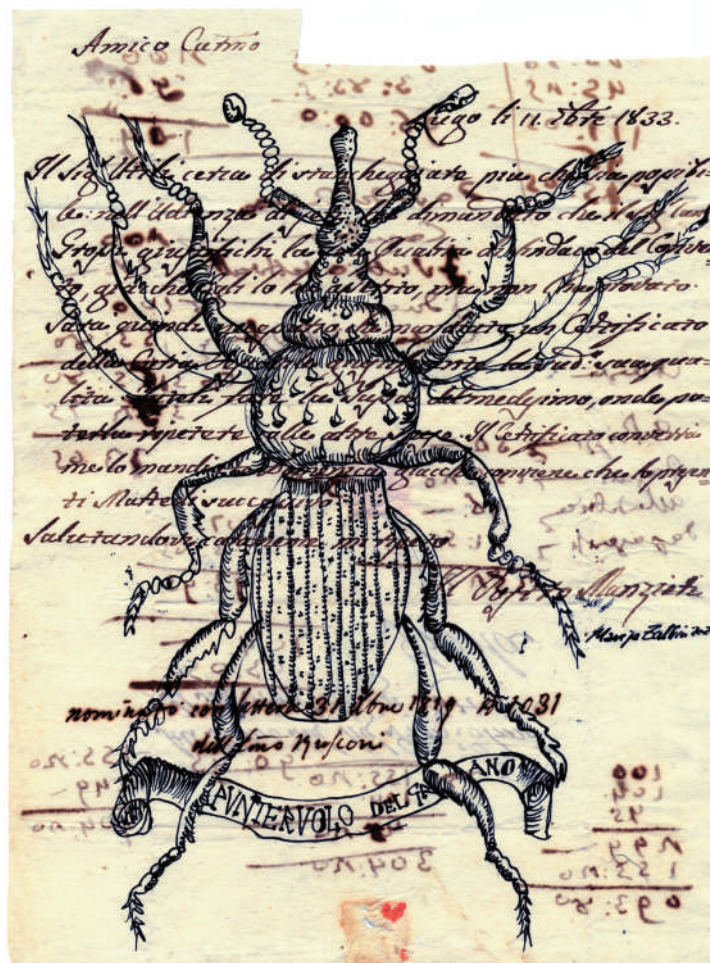
Pollino della garza
[Omaggio a Francesco Redi] - 2021
intervento a china su lettera antica
31 x 22,5 cm

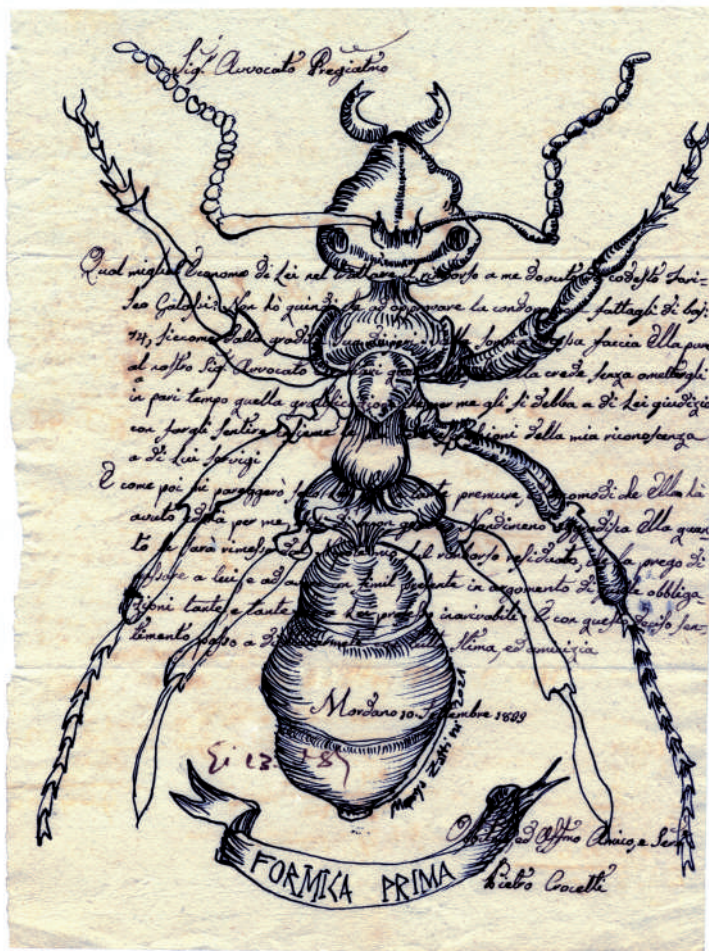
Mosca della ciriegia
[Omaggio a Francesco Redi] - 2021
intervento a china su lettera antica
29,7 x 22 cm

Pollino del Picciongroso
[Omaggio a Francesco Redi] - 2021
intervento a china su lettera antica
29,7 x 22 cm

Punteruolo del Grano
[Omaggio a Francesco Redi] - 2021
intervento a china su lettera antica
29,68 x 21,59 cm

Formica prima
 [Omaggio a Francesco Redi] - 2021
 intervento a china su lettera antica
 29,68 x 21,59 cm

Pollino dell'Airone
 [Omaggio a Francesco Redi] - 2021
 intervento a china su lettera antica
 29,7 x 22 cm

«[...] Coll'aiuto di questo solo microscopio son rappresentate tre differenti razze di formiche non alate che si trovano in Toscana: il Punteruolo del Grano; il Bacherozzolo che rode i canditi e le droghe; quello che va pellegrinando tra' capelli e nel dosso degli uomini; quell'altro che si appiatta fra' peli dell'anguinaia; il Pidocchio dell'asino, del cammello e d'un certo montone affricano venuto di Tripoli di Barberia, il quale di figura e di grandezza è simile a' castroni del Fisan grande e, come quegli, ha l'orecchie larghe e pendenti, e la coda sottile e lunga fino in terra; ma essendo armato di due gran corna e avendo il pelo più lungo delle capre, più grosso e più ispido, si riconosce essere d'una razza differente di quella del Fisan. Nello stesso modo è disegnata la zecca del capriuolo e della tigre. La zecca del leone ha per appunto la stessa figura di quella della tigre, solamente differente nel colore e nella grandezza, essendo molto maggiore quella del leone; la quale è tutta di color lionato chiaro, eccetto in una parte del dorso, in cui si vede un gobbo di color tanè oscuro, e di questo stesso tanè è tutta colorita e tinta la zecca della tigre. [...]»

Francesco Redi,
Esperienze intorno alla generazione degl'insetti

“[...] With the aid of this single microscope three kinds of wingless ants are reproduced that are found in Tuscany: the Grain Weevil; the Worm that eats into candied fruits and spice; the bug which explores the head and back of man; and that other kind that lurks in the hairs of the loin; the Louse of the ass, of the camel and that of a certain African sheep from Tripoli, whose shape and size is similar to that of large Fisan geldings; like the latter it has large, drooping ears, and a thin tail that reaches to the ground; however – having two large horns and longer hair than goats, thicker and coarser – it is clearly a different breed from the Fisan. There is also a drawing of the tick of the wild goat, and likewise one found in the tiger. The lion's tick has the same shape as that of the tiger, but it is different in size and colour; the lion's tick is much larger and is of a light yellow colour, except in a part of the back, where is seen a splotch of dark, tawny colour. The tick found on the tiger is entirely of tawny colour. [...]”

Francesco Redi,
Experiments on the generation of insects

Insetti e Trasmutazioni

2022 - Monastero di Camaldoli - “HERMETICA”

Sala dell'Antica Farmacia

Allestimento Augusto Pompili Architetto

© Ph Gian Paolo Senni

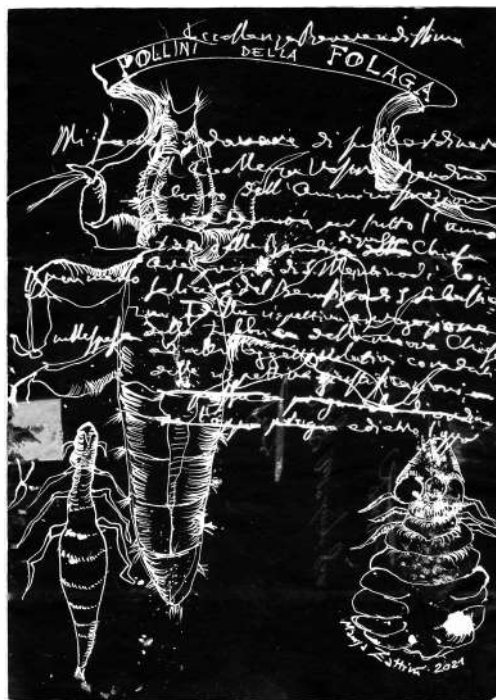

LADISSIMO VIDO
DIANO COCCHERELLI
ISTITUTO DI SCIENZE
MATEMATICHE E FISICHE
DELLA UNIVERSITA' DI
PADOVA

Queste sette *Trasmutazioni* fanno parte della Collezione del Monastero di Camaldoli e sono collocate, in modo permanente, nella Biblioteca Nuova.

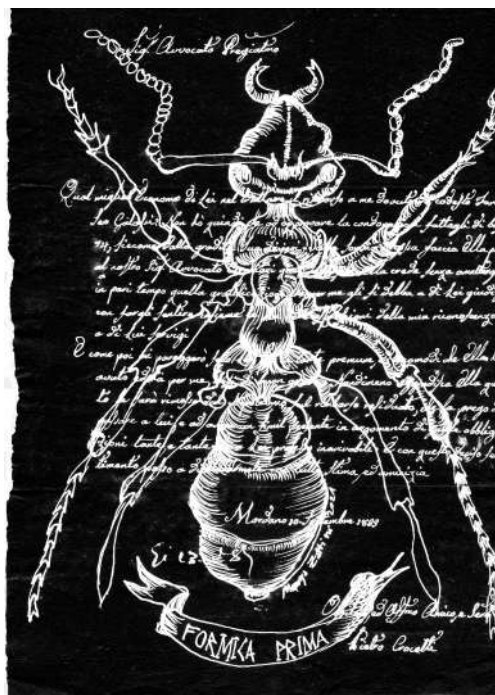
These seven Transmutations are part of the Collection of the Monastery of Camaldoli and are located, permanently, in the New Library.

*Trasmutazione
(Pollini della Folaga)*
[Omaggio a Francesco Redi] - 2021
trasporto a getto d'inchiostro
su lastra di alluminio
lucidata a specchio
31 x 22,5 cm

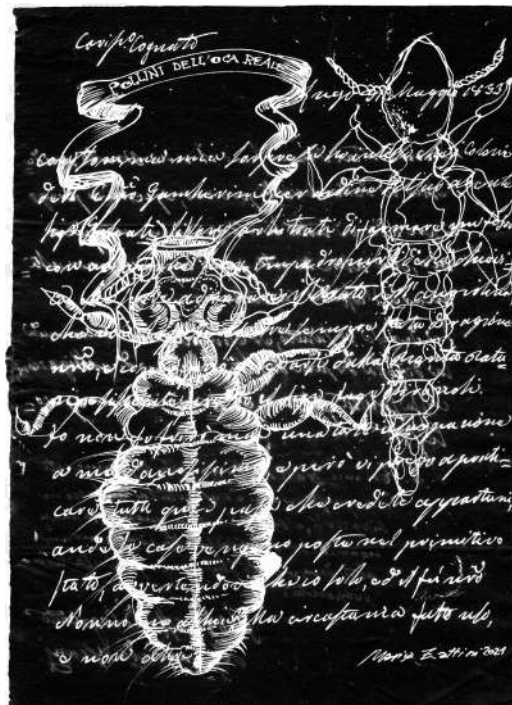

*Trasmutazione
(Cavallucci)*
[Omaggio a Francesco Redi] - 2021
trasporto a getto d'inchiostro
su lastra di alluminio
lucidata a specchio
31 x 22,5 cm

*Trasmutazione
(Formica prima)*
[Omaggio a Francesco Redi] - 2021
trasporto a getto d'inchiostro
su lastra di alluminio
lucidata a specchio
31 x 22,5 cm

**Trasmutazione
(Pollini dell'Oca reale)**
[Omaggio a Francesco Redi] - 2021
trasporto a getto d'inchiostro
su lastra di alluminio
lucidata a specchio
31 x 22,5 cm

**Trasmutazione
(Mosca della ciriegia)**
[Omaggio a Francesco Redi] - 2021
trasporto a getto d'inchiostro
su lastra di alluminio
lucidata a specchio
31 x 22,5 cm

**Trasmutazione
(Pollino dell'Airone)**
[Omaggio a Francesco Redi] - 2021
trasporto a getto d'inchiostro
su lastra di alluminio
lucidata a specchio
31 x 22,5 cm

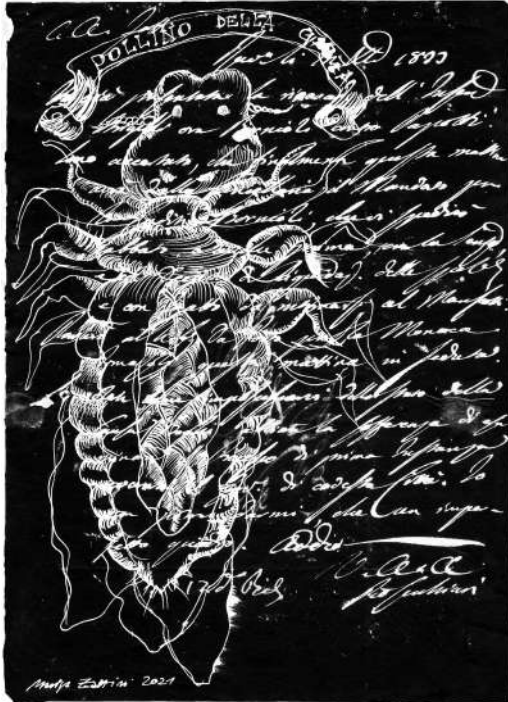

**Trasmutazione
(Testa a rovescio
del Pollino del cigno)**
[Omaggio a Francesco Redi] - 2021
trasporto a getto d'inchiostro
su lastra di alluminio
lucidata a specchio
31 x 22,5 cm

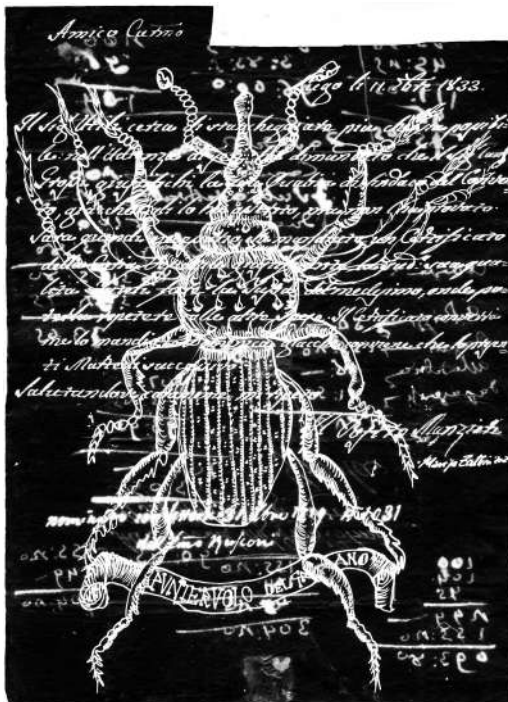

Trasmutazione
(Pollino della garza)
 [Omaggio a Francesco Redi] - 2021
 trasporto a getto d'inchiostro
 su lastra di alluminio
 lucidata a specchio
 31 x 22,5 cm

Trasmutazione
(Punteruolo del Grano)
 [Omaggio a Francesco Redi] - 2021
 trasporto a getto d'inchiostro
 su lastra di alluminio
 lucidata a specchio
 31 x 22,5 cm

*Trasmutazione**(Pollino della Picciongrossa)*

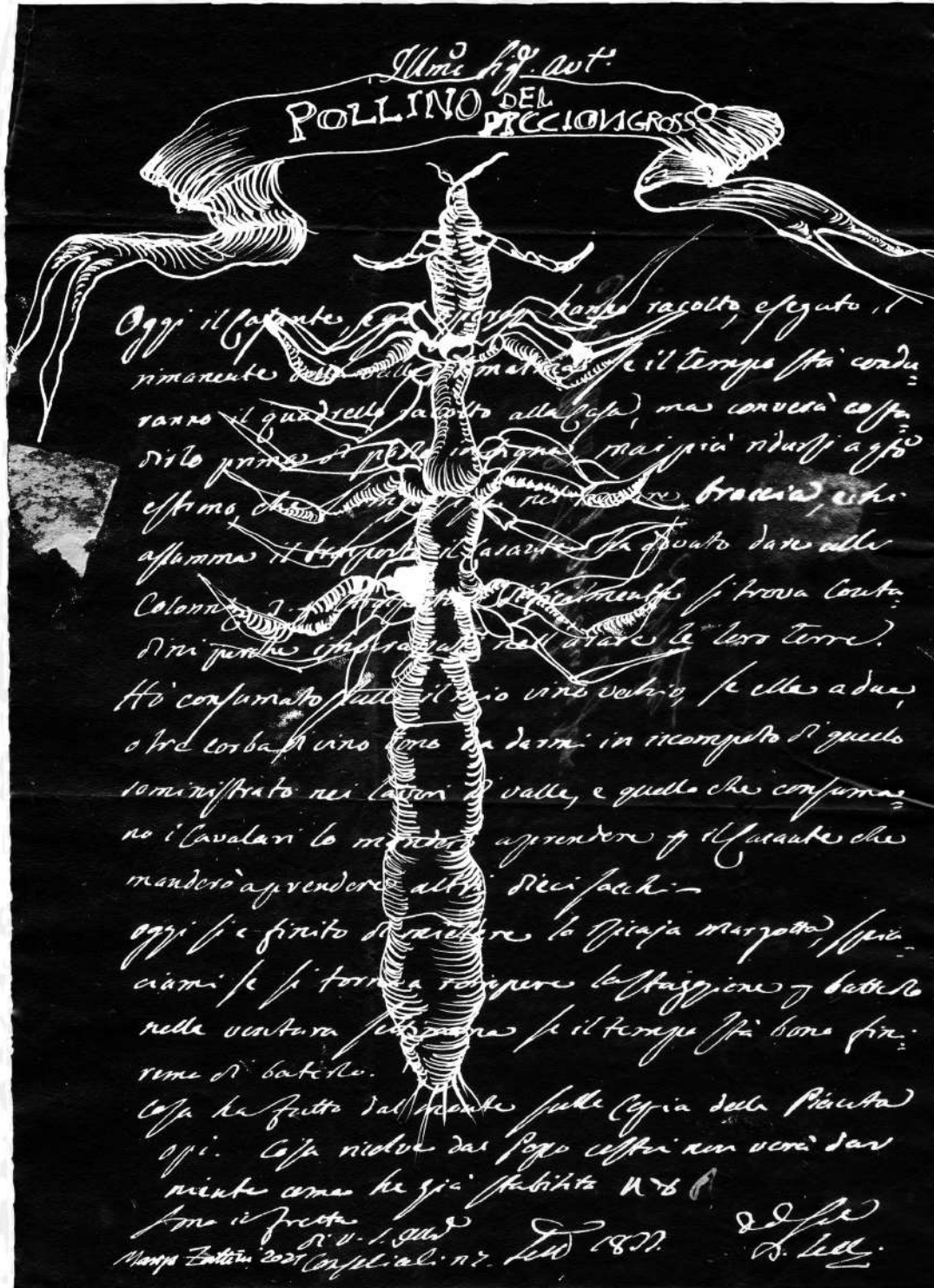
[Omaggio a Francesco Redi] - 2021

trasporto a getto d'inchiostro

su lastra di alluminio

lucidata a specchio

31 x 22,5 cm

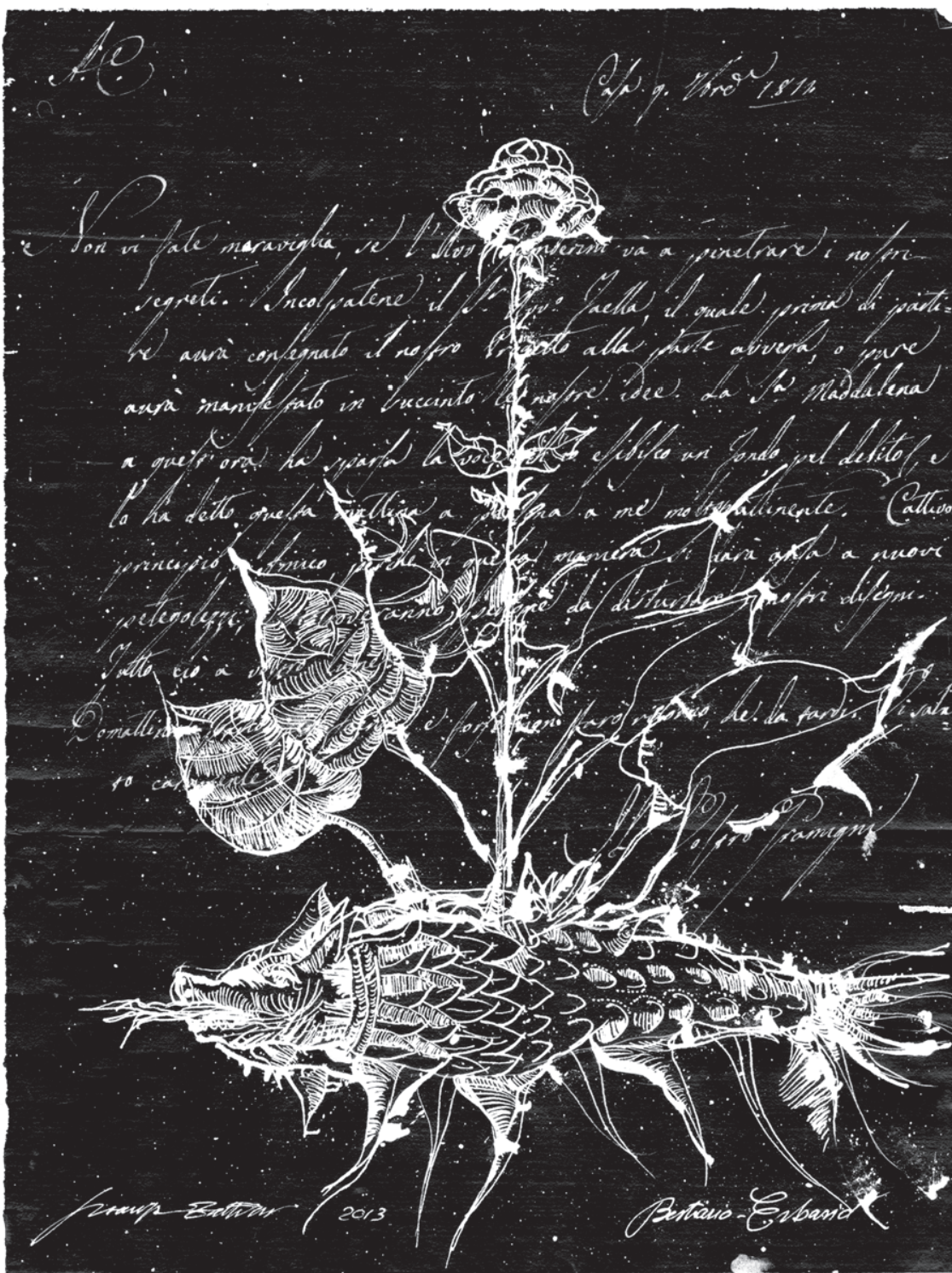

*Trasmutazione
(Mosche de Bachi del Sambuco)*
[Omaggio a Francesco Redi] - 2021
trasporto a getto d'inchiostro
su lastra di alluminio
lucidata a specchio
31 x 22,5 cm

Trasmutazione
(Pollino del Palettone)
 [Omaggio a Francesco Redi] - 2021
 trasporto a getto d'inchiostro
 su lastra di alluminio
 lucidata a specchio
 31 x 22,5 cm

Trasmutazione XXI

[Erbario/Bestiario]

2013 - trasporto

a getto d'inchiostro

su lastra di alluminio

lucidata a specchio

31 x 22,5 cm

Nella pagina a fianco:

Trasmutazione XXXIV

[Bestiario/Erbario]

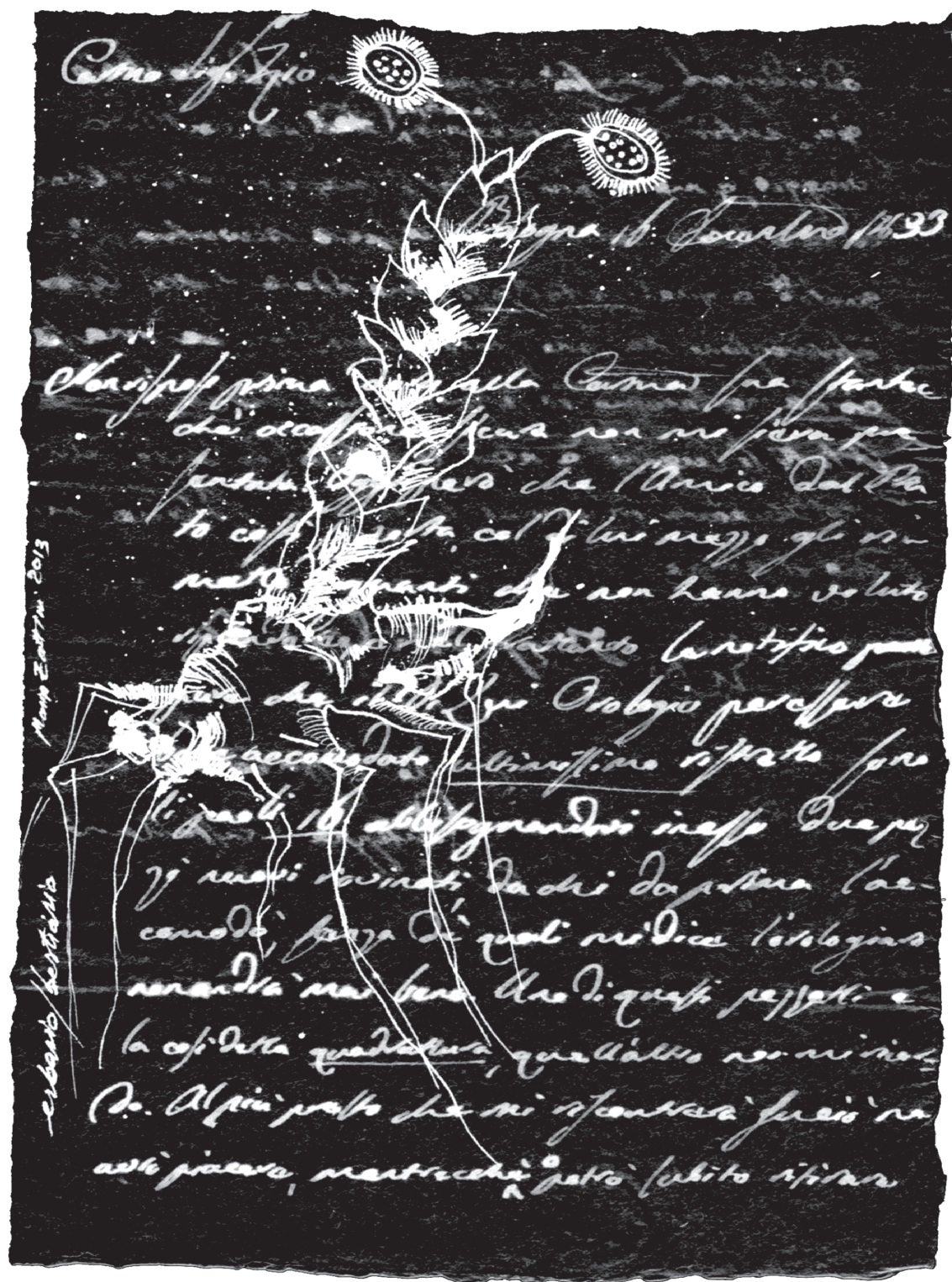
2016 - trasporto

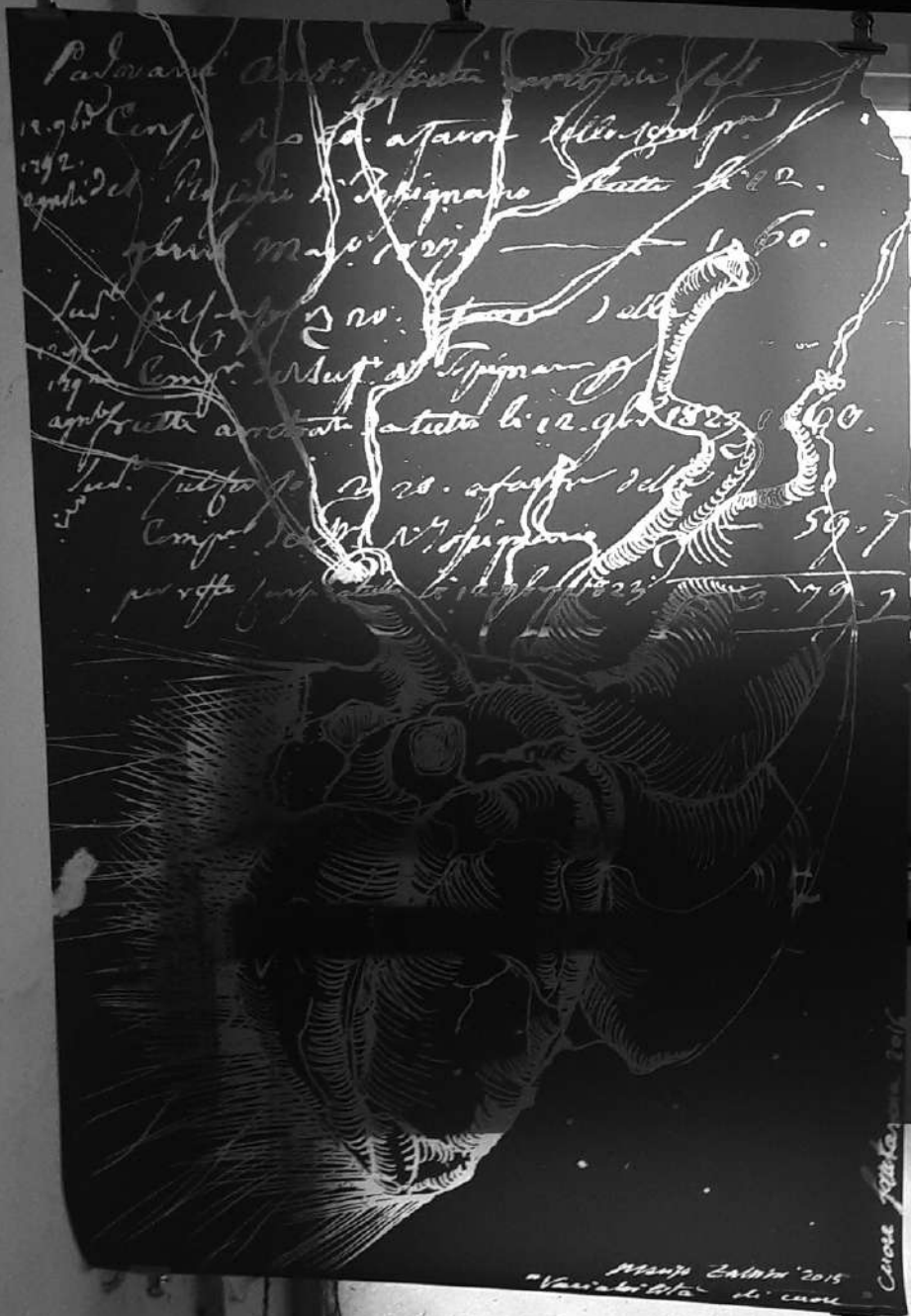
a getto d'inchiostro

su lastra di alluminio

lucidata a specchio

31 x 22,5 cm

Μηνός Σαλότη 2015
"Variation" di. enal

Carose 1980/85

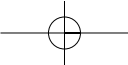
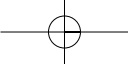

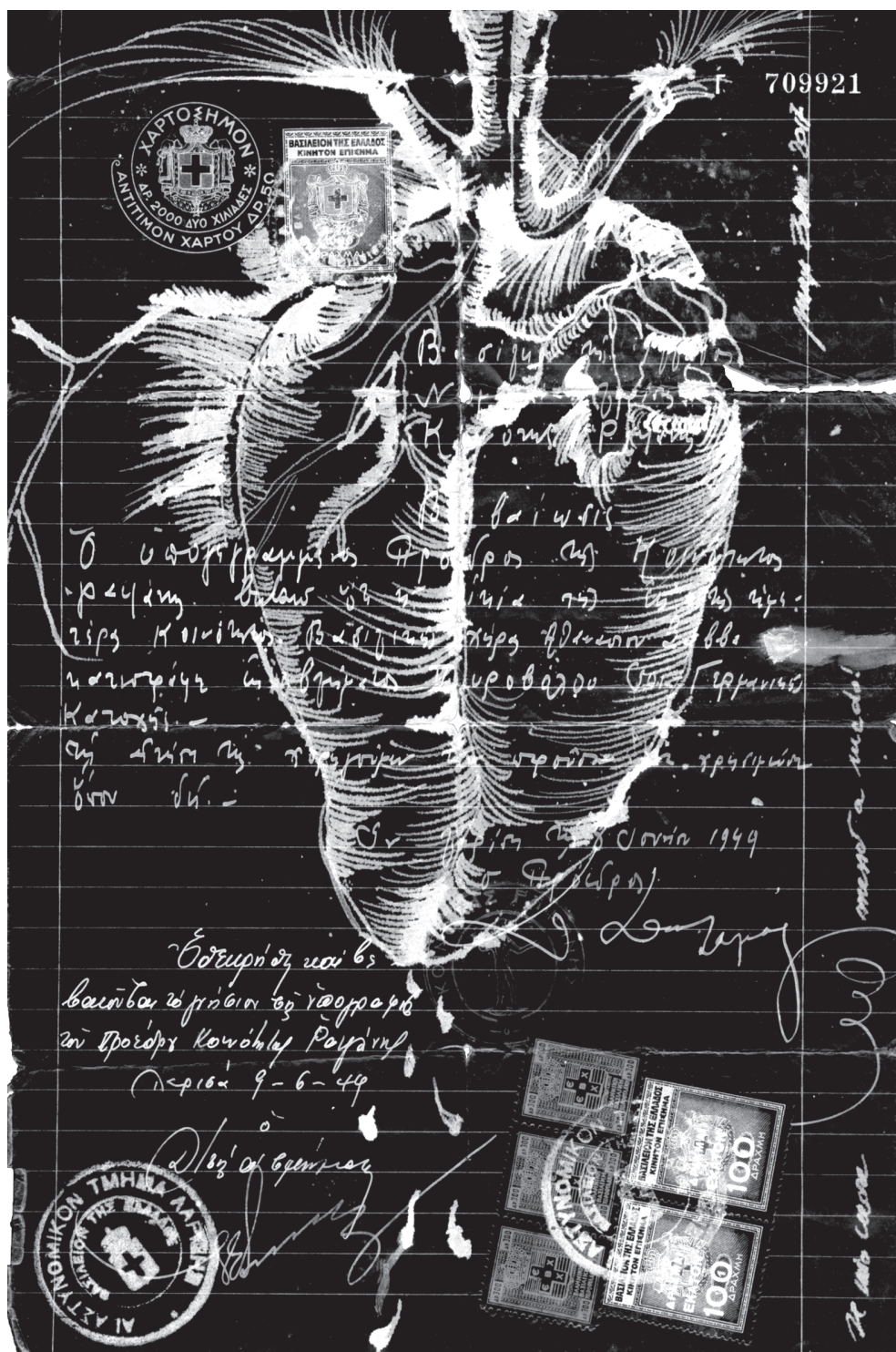
MARISA ZATTINI

*Il mio cuore
messo a nudo*

Opere
Artworks
Xouthou

Trasmutazione
(Il mio cuore messo a nudo) - 2017
 trasporto a getto d'inchiostro su lastra
 di alluminio lucidata a specchio
 150 x 100 cm

GRECIA / Atene è una città dalle mille contraddizioni: affascinante, sfarzosamente opulenta, densa di memoria storica, vitale e ciarlieria, piena di vita e di *movida* notturna, nelle strade che pullulano di giovani studenti ma anche devastata e diroccata, piena di scritte di protesta in alcune zone dove anarchici e drogati bivaccano ai margini della vita. Qui non siamo in un museo "ufficiale" dalle pareti patinate, ma in un palazzo fatiscente della zona di Omonia, in via Xouthou, dove 49 artisti di varie nazionalità hanno aderito al progetto sociale di Dimitra Siaterli, un'artista greca. A Xouthou c'è ancora la memoria di "luoghi illeciti", di vite "indesiderate", di droga e di prostituzione, di ciò che si pone al di là delle convenzioni sociali. Agire in questa strada ha significato scegliere di operare socialmente per risvegliare le coscienze, cercando di creare nuove relazioni per portare nuova luce sulle mutazioni dell'insieme della città.

Per questo progetto ho realizzato il cielo di opere *Il mio cuore messo a nudo*.

*GREECE / Athens is a city with a thousand contradictions: charming, luxuriously wealthy, rich in historical memories, sprightly and talkative, with a lively daytime and nightlife, in its streets crowded with young students, but also dilapidated and crumbling with a lot of protest graffiti in neighbourhoods where anarchists and drug addicts squat on the sidelines. In this case we are not in a "mainstream" museum with polished walls, but in a rundown building in the Omonia area, at Xouthou Street, where 49 artists from several countries have joined the community project started by a Greek female artist, Dimitra Siaterli. In Xouthou the memory still survives of "illicit venues", of "uncared" lives, drugs and prostitution, of something that goes beyond social conventions. Operating in this street always has a social significance, associated with raising awareness, trying to establish new relationships to cast a spotlight on changes in the city at large. For this project she has produced a set of artworks entitled *Il mio cuore messo a nudo* [My heart laid bare].*

My heart laid bare
by **Marisa Zattini**

“Every idea is endowed of itself with immortal life, like a human being. All created form, even that which is created by man, is immortal. For form is independent of matter: molecules do not constitute form”

(Charles Baudelaire)

There is a frisson that beauty carries in its heart, as does fear: to retrieve the “moral algebra” we should open up to the poetry of imagination. Only in that way can new energies be experienced. My heart laid bare is a tribute to Baudelaire’s “heart stenographs”.

The pure emblem of this vital organ talks to us about a “scorched” life, a life made of blood and nerves, about a life lived authentically without filters, where every instant is a frisson and a jolt.

We thus, emphatically, find ourselves joined one to the other, beyond social hypocrisy. Beyond the conventions of the Ego. For new intermittent folgorations.

The transparent support of polymethacrylate (pvc) welcomes and combines two different signs: the calligraphic one, related to memory, to the past (the words written in Italian and Greek language) and my syncretic drawing, the latter belonging to today’s thought. Everything is transfigured and combined in the mechanical ink jet transport, in the sincere evidence of the emotive and cruel dimension of the heart.

The different titles of the two original drawings, made in 2016 on two ancient nineteenth-century letters (in Italian), find a perfect catalyst in the one made in 2017, on a letter written in Greek with a title linked to Baudelaire.

Their being apparently fragmentary becomes fully unified here. Every title includes an important clue.

Each one of our heartbeats corresponds to an inevitable metamorphosis of our being. Heart and psyche, heart and mind, feeling and brain have always dictated new arrangements.

In these three large panels I imagine all of us together, we “rigorous and logical souls, harsh in intellectual racing and thoughtful in exceptional situations”.

Because “[...] [The spirit] looks with a certain melancholy delight across deep years and boldly dives into infinite perspectives” (Charles Baudelaire).

Il mio cuore messo a nudo
di **Marisa Zattini**

«Ogni idea è, di per se stessa, fornita di una vita immortale, come una persona. Ogni forma creata, anche dall'uomo, è immortale. Perché la forma è indipendente dalla materia e non sono le molecole a costituire la forma»

(Charles Baudelaire)

C’è un brivido che la bellezza porta nel cuore così come la paura. Per ritrovare “l’algebra morale” delle cose occorre aprirsi alla poesia dell’immaginazione. Solo così si esperiscono nuove energie. Il mio cuore messo a nudo è un omaggio alle «*stenografie del cuore*» di Baudelaire.

L’emblema puro di questo organo vitale ci parla di una vita “scorticata”, di una vita fatta di sangue e di nervi, di quella vita autenticamente vissuta senza filtri, dove ogni istante è brivido e sussulto.

Così, empaticamente, ci ritroviamo uniti agli altri, oltre l’ipocrisia sociale. Oltre le convenzioni dell’Io. Per nuove folgorazioni intermittenti.

Il supporto trasparente del polimetilmetacrilato (pvc) accoglie e riunisce due segni differenti: quello calligrafico, di memoria, del passato (le parole scritte in lingua italiana e in lingua greca) e il mio disegno sincretico, che appartiene al pensiero di oggi. E tutto si trasfigura e si riunisce nel trasporto meccanico a getto d’inchiostro, nell’evidenza sincera della dimensione affettiva e crudele del cuore.

I titoli differenti dei due disegni originali, realizzati nel 2016 su due antiche lettere ottocentesche (in lingua italiana), trovano un catalizzatore perfetto in quello realizzato nel 2017, su di una lettera scritta in greco, dal titolo baudelairiano.

La loro apparente frammentarietà ritrova qui, pienamente, la sua unità. Ogni titolo è un indizio importante.

Ad ogni battito del nostro cuore corrisponde una metamorfosi inevitabile del nostro essere.

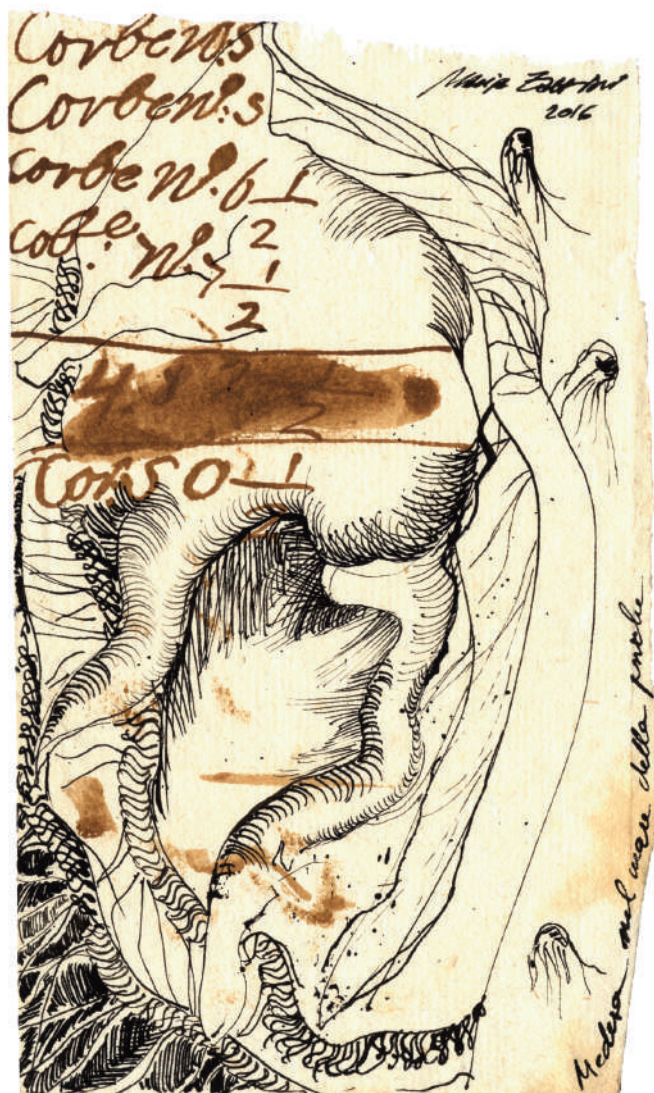
Cuore e psiche, cuore e mente, sentimento e cervello dettano da sempre nuovi ordinamenti.

In queste tre grandi tavole immagino noi tutti riuniti, noi “anime rigorose e logiche, aspre nelle corse intellettuali e pensose nelle situazioni eccezionali”.

Perché «[...] [Lo spirito] guarda con una certa delizia melanconica attraverso gli anni profondi, e s’immerge audacemente in prospettive infinite» (Charles Baudelaire).

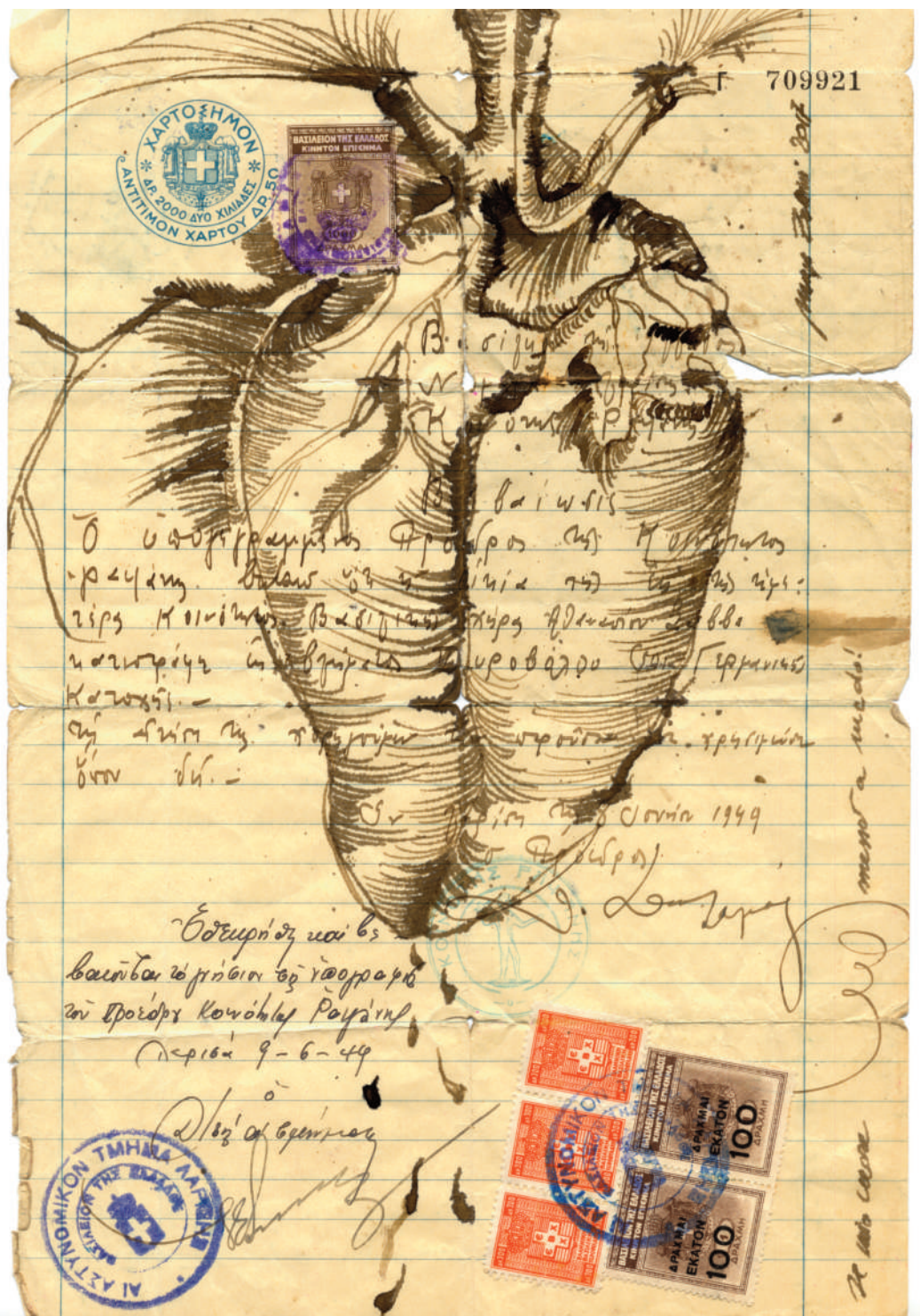

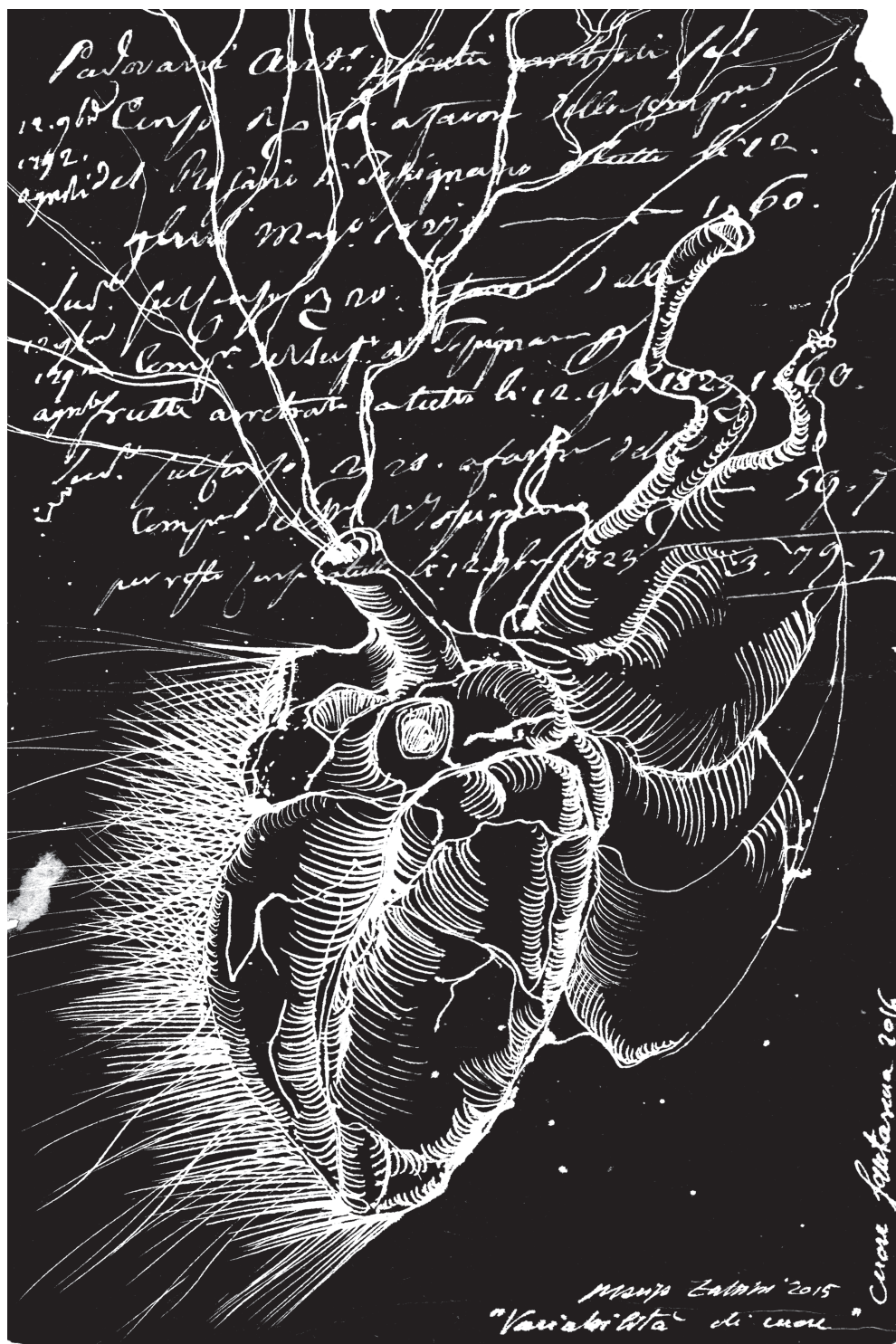
Variabilità di essere
2015
intervento a china su lettera antica
21 x 13 cm

Medusa nel mare della psiche
2016
intervento a china su lettera antica
16 x 9,7 cm

Il mio cuore messo a nudo - 2017
intervento a china
su lettera greca del 1949
30 x 20 cm

*Trasmutazione
(Variabilità di essere)*

2015

trasporto a getto d'inchiostro

su lastra di alluminio

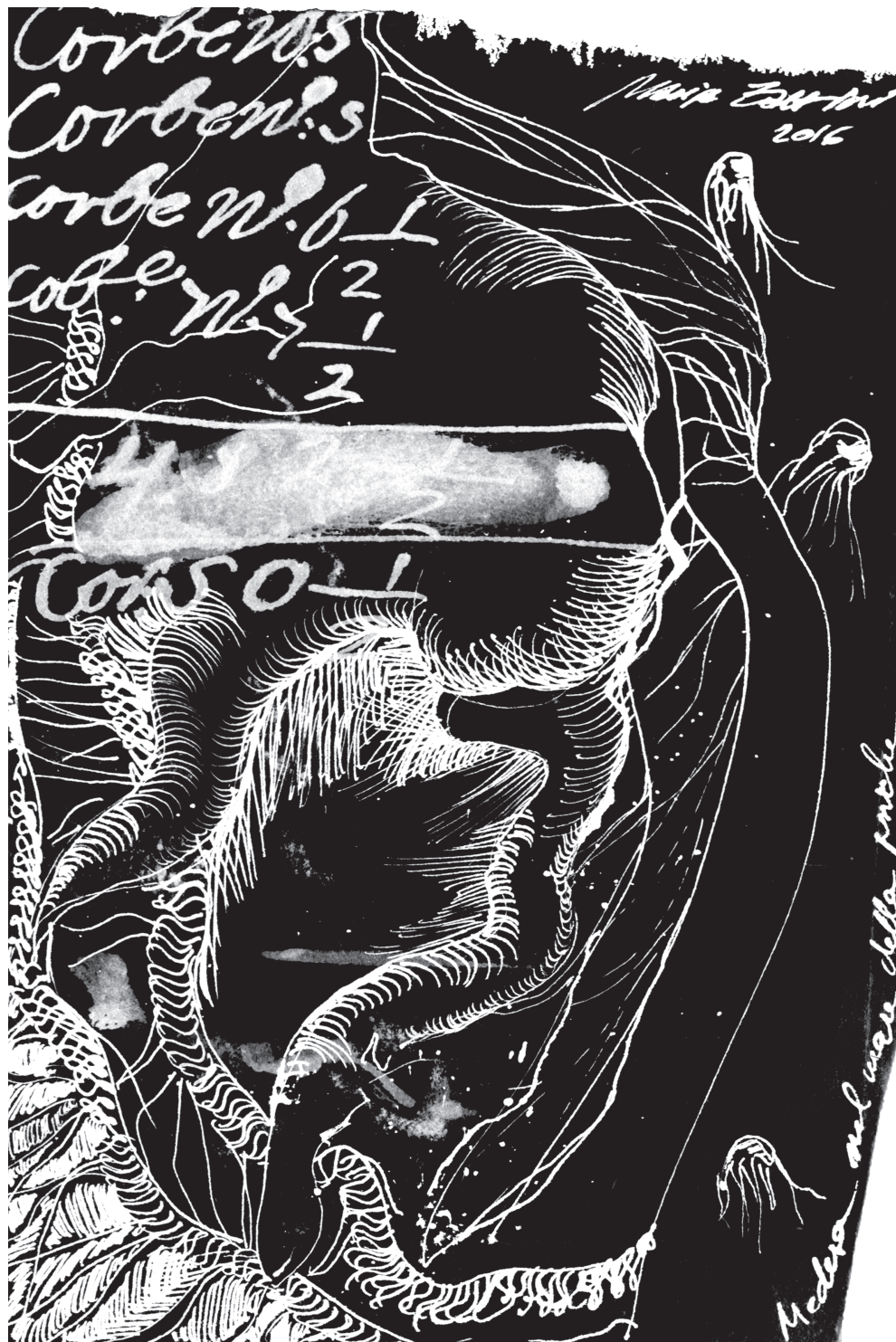
lucidata a specchio

150 x 100 cm

*Trasmutazione
(Medusa nel mare della psiche)*

2016

trasporto a getto d'inchiostro
su lastra di alluminio
lucidata a specchio
150 x 100 cm

Ungia

MOSCH DE BA

6-A

per l'anno...
 Co. all'...
 Della...
 che...
 pure...
 indicata...

MARISA ZATTINI
Anatomie notturne

Apparati
Editorial Apparatus

Marisa Zattini *sulle tracce di Efesto* di Janus

Parliamo, naturalmente, di Marisa Zattini sotto un punto di vista che potremmo chiamare della psicoantropologia, della mescolanza che esiste sempre tra l'immaginario ed il reale, tra l'interno e l'esterno; vogliamo parlare della sua rara capacità di passare rapidamente da una scala mentale ad un'altra, ma l'enunciazione del solo nome non basta, è necessario aggiungere altri particolari. È architetto, ed è soprattutto un architetto dell'utopia: costruisce con la sua immaginazione palazzi magici che non hanno tempo, che corrono veloci per lo spazio, che hanno la particolarità d'essere fantastici e concreti nello stesso tempo. Sono essenzialmente costruzioni mentali. Vive in una città di nome Cesena, che sembra un gioiello incastonato in una delle regioni più eclettiche d'Italia. Forse non è nemmeno una città, ma è un'isola che ha percorso una storia antica con animo tragico e voluttuoso alla ricerca dell'eterna bellezza. Contiene una delle biblioteche più affascinanti d'Italia per antichità e contenuti: la Biblioteca Malatestiana, che sembra ancora oggi l'invenzione di un mago.

Marisa Zattini ha il gusto della cultura come se fosse un frutto esotico e questo la rende subito diversa dagli altri. Ama il dinamismo della cultura, ma anche l'aspetto eclettico ed esoterico della cultura, l'aspetto grave e l'aspetto ludico, l'aspetto enciclopedico e l'aspetto aneddotico che compongono, con leggerezza e con gravità, la sua architettura immaginaria.

È sempre sul punto d'immergersi dentro un'onda di emozioni che sa trasmettere agli altri: a poco a poco le cose più difficili si trasformano nel piacere di vivere, nella capacità di sorridere nei momenti più difficili, nella risata liberatoria, nella scoperta dell'inaspettato, nell'indignazione. In una regione che ha un grande senso pratico, che è a tratti materialista, è una visionaria. Questo amore per la cultura nel corso degli anni è diventato una specie di missione, una sfida, è l'appassionato bisogno di una vita più intensa, più avventurosa, che ha trovato il suo sbocco ideale in molteplici attività, in primo luogo nell'organizzazione di esposizioni d'arte di carattere internazionale. Ha curato la presentazione degli artisti più importanti del XX secolo che citiamo a caso e

Marisa Zattini on the tracks of Hephaestus by Janus

Of course we speak about Marisa Zattini from the point of view of what we might call psycho-anthropology, of the merger that always exists between what is imaginary and what is real, between inside and outside; we wish to speak about her rare ability to move swiftly from one mind scale to another, the enunciation of her name, alone, however, is not enough: we need to add more details. She is an architect, and she is most importantly an architect of utopia: with her imagination she builds magical palaces that are timeless, that run fast through space, whose specificity is to be at the same time imaginary and concrete. They are essentially constructions of the mind. She lives in a city by the name of Cesena, which looks like a jewel set in one of the most eclectic regions in Italy; it is possibly not even a city, but rather an island which has crossed an ancient history with a tragic and voluptuous soul, in search of the eternal beauty.

It hosts one of the most fascinating libraries in Italy, in terms of antiquity and contents: the Biblioteca Malatestiana, which still today looks like the invention of a magician.

Marisa Zattini has a taste for culture as if it were an exotic fruit, and this immediately makes her different from others. She loves the dynamism of culture, but also the eclectic and esoteric aspect of culture, the serious and the playful aspect, the encyclopaedic aspect and the anecdotal aspect which make up its imaginary architecture, both light-hearted and serious.

She is always on the brink of delving into a wave of emotions which she can pass on to others: little by little the most difficult things are transformed into the pleasure of living, the ability to smile in the most difficult moments, in the releasing laughter, in the discovery of the unexpected, into indignation. In a region which is full of practical sense, in some ways materialistic, she is a visionary. This love for culture, over the years, has turned into a sort of mission, a challenge: it is the passionate need for a more intense, more adventurous life, which has found its ideal outlet in several activities, first and foremost in the organisation of art exhibitions at international level. She has curated the presentation of the most important artist in the twentieth century, who are listed here below in random order, not chronologically or alphabetically: Giuliano Vangi, Arnaldo Pomodoro, Giacomo Manzù, Francesco Messina, Luciano Minguzzi, Luigi Mainolfi, Enrico Baj, Ugo Nespolo, Fabrizio Clerici, Ivan Theimer, all of them painters and sculptors, and – among

younger generations - some who have displayed especially original traits: Moreno Bondi, Bruto Pomodoro, Daniele Masini, to mention but a few. I am certainly forgetting many of them. She has involved them in a project of exquisite intelligence, publishing extremely accurate catalogues which are already part of the history of art and have a place inside libraries. Since 1998 she has been editing an ambitious art and literature journal, "Graphie"; the latter has a highly original typographic layout, and is a product of refined craftsmanship. The pages of this journal, alongside papers about art, include short stories, poems, literary reviews, articles dedicated to psychoanalysis, to philosophical and social reflections, to folklore and fairy tales. It is a publication we could characterise as eclectic, although it preserves its own coherence, something unique in the Italian editorial landscape.

At the same time Marisa Zattini is involved in intensive publishing work, including a number of books of a high cultural and social level. She has an extroverted and dynamic character; she is polyhedric; she travels a lot; she is always on the move, by plane, car, or train (the bicycle being possibly the only means of transport missing here); she is always going someplace, because travelling is a form of knowledge, a useful tool o access knowledge; she is always going to see someone and there is always someone waiting for her; she is always conducting a conversation with herself or with others; she is always in contact with an artist or with a writer; she has a questioning relationship with life: she seems to be asking anyone she meets a question or a telling them a riddle. She also devotes time to the theatre, to cultural debates, to conferences, to interviews, to drafting new cultural projects; she loves setting up unusual events on a wide range of diverse topics; she loves smart provocation and always seems to be running after the White Rabbit. She sometimes becomes the Rabbit running against time. None of this is ever enough for her. She has discovered within herself the soul and the vocation of an artist. In this field she can do anything: paint, draw, retrieve and review ancient documents, some of them with a paradoxical symbology; she can engrave, shape, write; she has a taste for literature, and is miraculously able to find time for thousands of other activities at the same time, still dedicating quality time to her family, driven by an insatiable curiosity to fill her mind with infinite desires.

She is fascinated by the mystery of history which she would probably wish to recompose through her multifaceted work. She is an expert in ritual masks, to which she has dedicated a set of exhibitions whose purpose was to compare real and imaginary faces; nevertheless, as Oscar Wilde wrote more than one hundred years ago in his famous essay The critic as artist: "Man is least

non in ordine cronologico o alfabetico: Giuliano Vangi, Arnaldo Pomodoro, Giacomo Manzù, Francesco Messina, Luciano Minguzzi, Luigi Mainolfi, Enrico Baj, Ugo Nespolo, Fabrizio Clerici, Ivan Theimer, che sono pittori e scultori, e tra le nuove generazioni, che hanno dimostrato una particolare originalità: Moreno Bondi, Bruto Pomodoro, Daniele Masini ed altri ancora. Sicuramente ne dimentico molti. Li ha coinvolti in un progetto di squisita intelligenza pubblicando cataloghi accuratissimi che fanno già parte della storia dell'arte ed hanno il loro posto nell'interno delle biblioteche. Dirige dal 1998 un'ambiziosa rivista d'arte e di letteratura che si chiama "Graphie"; ha una veste tipografica molto originale, è una creazione di raffinato artigianato. Nelle pagine di questa rivista, accanto agli articoli d'arte, vi sono racconti, poesie, articoli di critica letteraria, quelli dedicati alla psicoanalisi, alle riflessioni filosofiche e sociali, al folclore, alla fiaba. È una rivista che potremmo definire eclettica ma sa conservare una propria coerenza. È una rivista unica nel panorama italiano. Marisa Zattini parallelamente svolge un'intensa attività editoriale con la pubblicazione di numerosi libri di alto livello culturale e sociale.

Ha un carattere estroverso e dinamico, è poliedrica, è spesso in viaggio, è sempre in movimento, in aereo, in auto, in treno (forse le manca soltanto la bicicletta), sta sempre andando da qualche parte, poiché viaggiare è una forma di conoscenza, è un utile strumento per accedere al sapere, va sempre da qualcuno ed è sempre attesa da qualcuno, sta sempre intrecciando un discorso con se stessa o con altri, è sempre in comunicazione con un artista o con uno scrittore, ha un rapporto interrogativo con la vita, sembra sempre che ponga a tutti quelli che incontra una domanda o un indovinello. Si dedica anche al teatro, al dibattito culturale, alle conferenze, alle interviste, all'elaborazione di nuovi progetti culturali, ama suscitare eventi inconsueti su argomenti diversissimi, ama provocare con intelligenza, è sempre all'inseguimento del Coniglio Bianco.

Qualche volta diventa il Coniglio che corre contro il Tempo. Tutto questo non le basta mai. Ha scoperto dentro di sé l'anima e la vocazione dell'artista. In questo campo sa fare qualsiasi cosa, dipingere, disegnare, riesumare e rileggere antichi documenti con una simbologia talvolta paradossale, incidere, modellare, scrivere, ha il gusto della lettura, sa trovare miracolosamente il tempo per svolgere mille altre attività contemporaneamente, dedicarsi alla sua famiglia, sospinta da una curiosità insaziabile per arricchire la sua mente d'infiniti

desideri. È affascinata dal mistero della storia che vorrebbe probabilmente ricomporre con la sua multiforme attività. È un'esperta di maschere rituali, alle quali ha dedicato una serie di esposizioni che avevano lo scopo di mettere a confronto i volti reali ed i volti immaginari, ma come scriveva Oscar Wilde più di cento anni fa nel suo famoso saggio *Il critico come artista*: «L'uomo è meno se stesso quando parla della sua persona. Dategli una maschera, e vi dirà la verità», e non è nemmeno un paradosso. Tutto questo rientra nella categoria della psico-antropologia.

Si dedica da anni anche alla ceramica e qui entriamo in un mondo di rapporti inediti tra la forma e la sostanza, in un mondo vergine come se la ceramica fosse un territorio sconosciuto, una terra da esplorare, da risuscitare nel suo lontano passato. Occorre aggiungere che fare della ceramica significa essere attratti dal fascino del fuoco, dal mito della luce purificatrice. Le sue opere sembrano uscite un momento prima o da un terremoto o dalle fiamme di un forno incandescente. Sono opere impulsive. Sono un'emozione inaspettata, primitiva.

Sprigionano scintille intorno alle loro forme. Come tutte le cose che fa con il consueto entusiasmo, anche le sue ceramiche hanno un carattere frenetico ed impetuoso, possiamo paragonarle ad una specie di giostra, impaziente d'andare sempre più lontana nello spazio.

[...]

Nel suo lavoro Marisa Zattini si abbandona ai ricordi, alle intuizioni, agli aspetti onirici della sua anima, alla meraviglia. È come se raccontasse una parte segreta della sua vita, quella più inquieta, quella più intima, quella dell'infanzia ritrovata, in una mescolanza d'innocenza e di malizia, e quando parliamo d'infanzia alludiamo anche a quella del mondo antico che affiora nella sua mente. Per un istante dà l'impressione d'essere diventata di nuovo una bambina con il grembiolino della scuola mentre gioca con una materia sconosciuta, ma subito dopo svela il suo vero volto, quello di una bambina adulta, quello dionisiaco, quello involontariamente paganeggiante, quello arcaico che s'imbatte nei sensi reconditi della modernità, nel piacere della socialità, nel piacere di comunicare agli altri la sua felicità. È una specie di sfida alle incognite ed alle resistenze della materia, all'attimo fuggente, ad una segreta religiosità, al gusto ritrovato della manualità, poiché anche il gesto in questo lavoro è fondamentale. Nei segni che imprime sulla superficie delle sue ceramiche ritroviamo la sco-

himself when he talks in his own person. Give him a mask and he will tell you the truth"... and this is not even a paradox. All of this falls within the category of psycho-anthropology.

For years she has also been working with ceramics, and here we enter a world of unique relationships between form and substance, an intact world, as if ceramics were uncharted territory, a land to be explored, to be revived in its ancient past.

It is also worth mentioning that working with ceramics means being attracted by the fascination of fire, by the myth of purifying light.

Her artworks seem to have emerged one moment before from an earthquake or from the flames of an incandescent kiln. They are impulsive pieces. They are an unexpected, primitive emotion.

They send out sparks around their shapes. Like everything she does with the usual enthusiasm, also her ceramics have a frantic and impetuous character; we can compare them to a sort of merry-go-round, impatient to go always further into space.

[...]

In her art, Marisa Zattini abandons herself to memories, to intuitions, to the oneiric aspects of her soul, to the wonder. It is as if she told about a secret part of her life, the most restless and most intimate one, the one related to rediscovered childhood, in a mixture of innocence and malice; when we speak about childhood, we also refer to that of the ancient world which resurfaces in her mind. For a moment she gives the impression of having become a little girl once again, wearing a school apron and playing with an unknown subject. Immediately after that, however, she reveals her true face, that of an adult girl, the Dionysian face, the involuntarily paganising appearance, the archaic aspect which meets the hidden directions of modernity, the pleasure of socialising, the pleasure of communicating to others her happiness.

It is like a challenge to the unknown elements and resistances of matter, the fleeting moment, to a secret religious spirit, to the rediscovered taste of manual ability, because also the gesture in this work is fundamental. In the signs she impresses on the surface of her ceramics, we rediscover the unexpected, the search for the unknown, the unveiling of wonder, as if it were the celebration of a rite, as if they had been unearthed by the time which shaped them in darkness over the millennia. You need to be innocent in order to be transgressive.

There is, of course, within her, also the spirit of an archaeologist following the myth of Hephaestus, between civilisation and barbarism, between fairy tale and reality, between high and primitive culture. Her images rise up one by one from the flashes of memory. Marisa Zattini is

always everywhere, in the dynamism of her will, in reality and imagination, in reason and in dream. In her ceramics she tells about small and great myths of the world, especially about the passion dominating her in all actions of her life. She builds her personal morphology of the inner journey around a sort of imaginary museum; she keeps retracing the stages in her life. Her ceramic art is an uninterrupted journey, a place of departure and a destination, an itinerary within the labyrinth of her mind, drawn with precision, mathematically, but also with a special emotional drive. You can feel that through her ceramic art Marisa Zattini loves to communicate with her neighbour, certainly also with herself in an intimate setting.

She hates mutism; her ceramic art is always discursive, communicating something, sometimes even orgiastic.

We could describe, in a nutshell, her ceramics as extremely elegant, showing great harmony, having been designed through polyphonic thinking, and stop there; in their composition, however, there is so much more: there is the force of her feelings, of her most genuine sensations, of the heat of her temperament. They fight against the invisible.

When she works, she is overcome by the feeling of the absolute, which places itself between her will and the subject of her wishes, by an abundance of thoughts which gushes like a stream in full flow onto everything around her. It is difficult to keep up with her, but it is exactly in these moments that the deep passion of her character is revealed, the rare inebriation she feels with regard to creation, in all its shapes, close or distant. She is like someone warm-blooded refusing give up on rationality. She always has many dreams she loves to look after at the same time, it happens to her in every moment of her life, always so full of enthusiasm and of numerous events; this is indeed the deepest secret of such a versatile personality: living everything she does with a vengeance.

(Turin 2014, text written for the exhibition *Muster// Trame*, staged in Kassel, Germany)

perta dell'inatteso, la ricerca dell'ignoto, lo svelamento dello stupore, come se si trattasse della celebrazione di un rito, come se fossero state dissotterrate dal tempo che le ha modellate nell'oscurità per millenni. Bisogna essere innocenti per diventare trasgressivi.

C'è evidentemente in lei anche lo spirito dell'archeologo che va sulle tracce del mito di Efesto, tra civiltà e barbarie, tra fiaba e realtà, tra la cultura alta e quella primitiva. Le sue immagini sorgono ad una ad una dai lampi della memoria. Marisa Zattini è sempre in ogni luogo, nel dinamismo della sua volontà, nella realtà e nella fantasia, nella ragione e nel sogno. Dentro le sue ceramiche racconta le piccole e grandi leggende del mondo, soprattutto la passione che la domina in tutte le azioni della sua vita. Costruisce la sua personale morfologia del viaggio interiore intorno ad una specie di museo immaginario, continua a ripercorrere le tappe della sua vita. Le sue ceramiche sono un viaggio ininterrotto, un luogo di partenza ed un luogo di arrivo, un itinerario nel labirinto della sua mente, fatto con precisione, matematica, ma anche con un particolare slancio emotivo. Si sente che attraverso le sue ceramiche Marisa Zattini ama dialogare con il prossimo, sicuramente anche con se stessa nella sua intimità. Detesta il mutismo, le sue ceramiche sono sempre discorsive, dialoganti, qualche volta perfino orgiastiche. Potremmo semplicemente dire, per descriverle sinteticamente, che le sue ceramiche sono molto eleganti, hanno una grande armonia, sono concepite da un pensiero polifonico, e fermarci qui, ma nella loro composizione c'è molto di più: c'è l'impeto dei suoi sentimenti, delle sue sensazioni più genuine, del calore del suo temperamento. Lottano contro l'invisibile.

Quando lavora si lascia travolgere dal sentimento dell'assoluto, che s'interpone tra la sua volontà e l'oggetto dei suoi desideri, da un'abbondanza di pensieri che riversa come un torrente in piena su tutto quello che la circonda, ed è difficile tenerle dietro, ma è in questi momenti che svela la profonda passione del suo carattere, la rara ebbrezza che nutre per la creazione, in tutte le sue forme, vicine e lontane. È come una passionaria che non rinuncia alla razionalità. Ha sempre molti sogni a cui ama accudire nello stesso tempo, le succede in ogni momento della sua vita, sempre così piena d'entusiasmo e di numerosi eventi, e questo è il segreto più profondo d'una personalità così versatile: vivere con passione tutto quello che fa.

(Torino 2014, testo scritto per la mostra *Muster// Trame*, tenutasi a Kassel, in Germania)

© Cesena, Il Vivolo Interior Design, 2009 - *Margherita Zanetti (Ph. Gian Paolo Senni)*

Biography

MARISA ZATTINI was born in Forlì on October 13, 1956. Sign of the zodiac: Libra ascendant Scorpio. She graduated with honors in February 1981 at the Faculty of Architecture of Florence University with a dissertation on Restoration and Consolidation of monuments, and for three years occupied the position of Assistant to Professor Lorenzo Nizzi Grifi.

Registered in the Chamber of Architects of Forlì-Cesena, she was a member of the Territorial Commission and Roll Counsellor of Forlì-Cesena and Rimini for two terms (from 1981 to 1991) and was a free-lance professional until 1992. As an artist-painter, ceramist, poet, she began staging exhibitions in public premises in Italy and abroad (Sweden, England, Germany and Greece) in 1976 and has published monographic catalogues containing many of her poems. She is currently Artistic Director of IL VICOLO Art Section of Cesena - a company established together with architect Augusto Pompili, and has organized over two hundred contemporary art exhibitions, over forty of which in the city of Cesena alone (Civic Art Gallery, Rocca Malatestiana and Former Pescheria Gallery). Her artistic direction of the Cesena Civic Art Gallery (Palazzo del Ridotto) - on the basis of having won two National Competitions - distinguished cultural proposals in the district between 1993 and 2000. She conceived the idea and organized, between 2001 and 2005, the 'networking' of the exhibition entitled Rocche & Scultori Contemporanei - with the support of the Emilia Romagna Region, of the 3 Provinces, Forlì-Cesena, Ravenna and Bologna, and of 7 Municipalities of the Romagna Region - dedicated to major contemporary sculptors and staged in some of Romagna's most famous historical Fortresses. She is also Art Director of 12 Series for the IL VICOLO sections Books Division [Publisher] - dedicated to contemporary Art, nonfiction, fantasy literature, poetry, history of the district. She makes films and documentaries - as director and in charge of editing - for exhibitions conceived by her and for artists and contemporary poets. She has also organized special events, with the reacquisition of works commissioned from and made by invited artists, implementing public collections for Public Institutes and Banks.

Among the most significant, we can recall: *Omaggio a Melozzo (1994)*, *Homo Faber (1996)*, *L'Ebbrezza di Noè (2003)*, *IL DIAVOLO & L'ACQUA SANTA - Tarocchi Fantastici (2008-2009)*, *1912-2012 GIOVANNI PASCOLI - Un mito del Novecento (2012)*. She is Artistic Director of "GRAPHIE", a quarterly Art and Literature journal, founded

Biografia

MARISA ZATTINI è nata a Forlì il 13 ottobre 1956. Segno zodiacale: Bilancia ascendente Scorpione. Laureata *cum laude* nel febbraio del 1981 alla Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze, con una tesi in Restauro e Consolidamento dei monumenti, ha svolto per tre anni il ruolo di Assistente per il Prof. Lorenzo Nizzi Grifi. Iscritta all'Ordine Professionale degli Architetti di Forlì-Cesena è stata membro di Commissione Territoriale e Consigliere dell'Ordine di Forlì-Cesena e Rimini per due mandati (dal 1981 al 1991) ed ha svolto la libera professione fino all'anno 1992.

Già artista - pittore, ceramista, poeta - ha realizzato mostre personali, in spazi pubblici, in Italia e all'estero (Svezia, Inghilterra, Germania e Grecia) a partire dal 1976 e pubblicato cataloghi monografici con alcune sue poesie.

Attualmente è Direttore Artistico de IL VICOLO Sezione Arte di Cesena - società fondata con l'architetto Augusto Pompili - già ideatrice e curatrice di oltre duecento rassegne di arte contemporanea, di cui più di quaranta solo per la città di Cesena (Galleria Comunale d'Arte, Rocca Malatestiana e Galleria Comunale Ex Pescheria). La sua direzione artistica della Galleria Comunale d'Arte di Cesena (Palazzo del Ridotto) - sulla base di due Concorsi Nazionali vinti - ha caratterizzato la proposta culturale del territorio dal 1993 al 2000. Sue sono l'ideazione e la cura delle esposizioni "in rete", dal 2001 al 2005, *Rocche & Scultori Contemporanei* - sostenute dalla Regione Emilia-Romagna, da tre Province (Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna) e da sette Comuni del territorio romagnolo - dedicate ai maggiori scultori contemporanei e realizzate nelle più suggestive Rocche della Romagna.

È inoltre Art Director di dodici Collane per i tipi de IL VICOLO Divisione Libri [Editore], dedicate all'Arte contemporanea, saggistica, letteratura fantastica, poesia, storia del territorio. Realizza filmati e documentari - firmandone la regia e dirigendone il montaggio - per mostre da lei ideate e di artisti e poeti contemporanei. Sue sono le realizzazioni di eventi "speciali", con acquisizioni di opere commissionate e realizzate dagli artisti invitati a implemento di pubbliche collezioni per Enti pubblici e Istituti di Credito.

Fra i più significativi ricordiamo: *Omaggio a Melozzo (1994)*, *Homo Faber (1996)*, *L'Ebbrezza di Noè (2003)*, *IL DIAVOLO & L'ACQUASANTA - Tarocchi Fantastici (2008-2009)*, *1912-2012 GIOVANNI PASCOLI - Un mito del Novecento (2012)*.

È Direttore Artistico di "GRAPHIE", rivista trimestrale

di Arte e Letteratura fondata nel 1998, distribuita su abbonamento e in alcune librerie del territorio nazionale. Ha inoltre ideato e organizzato numerosi concorsi letterari e artistici a livello territoriale e nazionale. Fra questi ricordiamo il *Concorso di Narrativa "Graphie"*, (otto edizioni), e quello di *"Scrittori in Erba - Fiabe per il terzo millennio"* (tre edizioni) in collaborazione con alcuni Comuni della Romagna.

Dal 2006 ha avviato una indagine ricognitivo-artistica da "etnologa-entomologa" sull'identità/alterità sfociata, nel 2007, in un primo evento, *L'Elogio della figura - Identità & Alterità* e poi nel 2008 nell'evento di rilievo nazionale *IL DIAVOLO & L'ACQUASANTA - Tarocchi fantastici*, per la città di Sarsina, in occasione del millenario della Basilica Cattedrale, entrambe curate congiuntamente ad Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani. Sempre sull'identità e sulle riflessioni filosofiche legate al tema del vuoto e del pieno ha realizzato una inedita e originale triplice partitura espositiva denominata *DOPPIO PANICO! - L'arte di vivere* (2009), *DOPPIO PANICO! Metamorphosi* (2011), *DOPPIO PANICO! Autoritratto* (2013) coinvolgendo 33 artisti del territorio, producendo lavori scultorei, ceramici e foto-grafici. Di queste opere alcune sono state inserite nella scenografia del recente film di Luca Guadagnino, *Suspiria*.

Nel 2013 ha ricevuto dal Prefetto di Forlì-Cesena la distinzione onorifica di "Cavaliere della Repubblica Italiana" – conferita dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano – per quanto svolto nel campo dell'arte.

Del 2014 è la mostra *"Muster // Trame" innesti europei* allestita a Kassel, presso il Kreishaus e all'Oratorio di San Sebastiano a Forlì.

Nel 2014 e 2015 la mostra *"Di-segni" o dell'indole della Res* è stata itinerante nelle sedi pubbliche del ModernArtMuseum di Ca' la Ghironda (Zola Predosa, Bologna), Bertinoro (Rocca Vescovile, Museo Interreligioso), Santarcangelo di Romagna (Grotta monumentale) e Gallarate (Teatro del Popolo). Nel 2015 il ciclo di opere *"Ali selvatiche"* è stato ospitato nelle sale della Biblioteca Comunale "Maria Goia" di Cervia (Ravenna). Una selezione di questi due ultimi cicli di lavori è stato oggetto, nel 2016, della mostra personale *"Di-segni" o delle trasmutazioni* allestita in Grecia, ad Atene, presso l'Istituto Italiano di Cultura e negli spazi della TECHNOHOROS Art Gallery. Nel 2017, la mostra *Agricoltura Celeste* è stata ospitata in quattro sedi pubbliche italiane: Magazzino del Sale "Torre" (Cervia); Biblioteca Civica "G. Tartarotti" (Rovereto); Rocca Malatestiana (Montefiore Conca) e alla Biblioteca civica "Gambalunga" - Sale antiche (Rimini). Sempre nell'estate 2017, oltre 40 opere sono state esposte al Castello di Fachsenfeld, in Germania. Del 2018 è la recente rassegna *METAMORPHICA*, alle-

in 1998, distributed on a subscription basis and in a number of bookshops around Italy. She has also conceived and organized numerous literary and artistic competitions at district and national level. Among these, we can recall the "GRAPHIE" Narrative Competition, (eight editions), and Scrittori in Erba - Fiabe per il terzo millennio (Budding Writers - Fairy-Tales for the third millennium) (three editions) in conjunction with a number of Romagna Municipalities. Since 2006, she has begun an acknowledgement-artistic investigation as 'ethnologist-entomologist' into identity/alterity which resulted, in 2007, in a first event for the Banca Popolare dell'Emilia Romagna, entitled L'Elogio della figura - Identità & Alterità and then, in 2008, in the event of national standing, IL DIAVOLO & L'ACQUASANTA - Tarocchi fantastici, for the town of Sarsina, to mark the thousand year celebrations of its Basilica Cathedral, both organized in conjunction with Antonio Paolucci, director of the Vatican Museums. Always on identity and philosophical reflections tied to the topic of voids and solids, she organized an original triple exhibition entitled DOPPIO PANICO! - L'arte di vivere (2009), Metamorphosi (2011), Autoritratto (2013) involving 33 local artists who created sculptures, ceramics and photographic works. Some of these art-works have been included in the setting of the recent film by Luca Guadagnino, Suspiria. In 2013 she received the award of 'Cavaliere della Repubblica Italiana' from the Prefect of Forlì-Cesena, conferred by the President Giorgio Napolitano, for his work. In 2014 the exhibition MUSTER // TRAME innesti europei has been hosted in Kassel, at the Kreishaus and inside the Oratorium of San Sebastiano in Forlì. In 2014 and 2015 the traveling exhibition 'Di-segni' o dell'indole della Res has been hosted in the Modern ArtMuseum at Ca' la Ghironda (Zola Predosa, Bologna), Bertinoro (Rocca Vescovile, Museo Interreligioso), Santarcangelo di Romagna (Grotta monumentale) and Gallarate (Teatro del Popolo). In October 2015 the series of artworks "Ali selvatiche" had been hosted inside the public library 'Maria Gioia' in Cervia (Ravenna). A selection of these last two series of artworks was chosen for a one-man show, called 'Di-segni' o dell'indole della Res, in Athen, at the Italian Culture Institute and at TECHNOHOROS Art Gallery. In 2017 the exhibition Agricoltura Celeste had been hosted in four different Italian public spaces: Magazzino del Sale 'Torre' (Cervia); Biblioteca Civica 'G. Tartarotti' (Rovereto); Rocca Malatestiana (Montefiore Conca) and at the Biblioteca civica 'Gambalunga' - Sale antiche (Rimini). In summer 2017 more than 40 artworks has been on display at the Fachsenfeld Castle, in Germany. In 2018 the last personal exhibition METAMORPHICA, set up in the Mosque Yeni Camii

in Thessaloniki (Greece), and moved to Italy, in Cesena, inside of Sala Piana in Biblioteca Malatestiana and in San Zenone's Church. In the same year the exhibition ALBERI ~ eretici | ermetici was staged at the Oratorium of San Sebastiano in Forlì and after in Matera (European Capital of Culture 2019) at the Casa Cava and in Cesena, in 2020 in the Galleria Comunale d'Arte (Palazzo del Ridotto). In 2019 she was invited for her exhibition ALCHEMICA ~Trasmutazioni tra Arte e Natura in the National Museum of Ravenna, in the rooms of the Ancient Pharmacy, curated by Emanuela Fiori. TREES - The Aleph Beth of Nature is the last event of 2020, set up in Rome in the Church of the Nativity and in Cesena in the Church of Santa Cristina. In 2021, HERMETICA-Metamorphosi fra Nigredo e Albedo, curated by Matteo Ferrari, was hosted in the Ancient Pharmacy in Camaldoli Monaster and LABIRINTICA - In limine Dedalus cuated by Maddalena Casalis, wa hosted in the Labirinto della Masone (Fontanellato) until march 2022. In 2021, always curated by Matteo Ferrari, TREES - The Aleph Beth of Nature was set up in the Chapel of the Holy Spirit of the Monastery of Camaldoli and in Monteripido, in 2022, in the Convent of San Francesco del Monte (Sala Baratta), curated by Giulio Michelini. Always in 2022, in the hall of the Refectory of the Abbey of Pomposa, is staged the exhibition TREES - The forest within us, curated by Director Serena Ciliani. In the same time, in San Leo, her exhibition BOTANICA CELESTE - Nel segno di Federico da Montefeltro. In the summer of 2023 the project Man/Nature, which started back in the summer of 2022, was concluded with the installation TREES - At the Origins of the World, curated by Serena Ciliani at the Abbey of Pomposa. All exhibitions are documented by monographic catalogues and videos published by IL VICOLO Editore.

Among those who have addressed her artistic work: M. De Micheli, G. Seveso, F. Bodini, R. Bossaglia, M.G. Morganti, D. Montalto, L. Riceputi, R. Turci, A. Brigliadori, G. Ruggeri, N. Micieli, R. Bertozzi, A. Bertoli, G. Baldissera, C. Settefonti, L.M. Lorenzetti, G. Pagnoni, G. Ciucci, E. Bertoni, V. Crespi, G.R. Manzoni, Janus, G. Lauretano, P.G. Raggini, Galatea, R. Belloni, E. Fiori, M. Casalis, S. Ritrovato, L. Piro, R. Belloni, E. Fiori, D. Brullo, V. D'Augusta, D. Settevendemie, m. J.M. Gervais, G. Vulcano, p. A. Barban, p. M. Ferrari, p. G. Michelini, S. Ciliani, G. Di Genova, C. Guidi, C. Franza, L. Maggio, A. Pompili, G. Cozzolino, F. Parrini, G. Gardini, R. Pagnani.

stata nella Moschea Yeni Camii, a Salonicco (Grecia) e itinerante in Italia, a Cesena, nella Sala Piana della Biblioteca Malatestiana (*Mémoire du monde* per l'UNESCO) e nella Chiesa di San Zenone.

La ricerca reiterata sul rapporto *Uomo/Natura* e un profondo richiamo della *Kabbalah* hanno portato l'artista a elaborare il progetto *Alberi eretici | ermetici* allestito nel 2018 a Forlì, nel quattrocentesco Oratorio di San Sebastiano, poi trasferito a Casa Cava, a Matera, nel 2019, nel Sasso Barisano in occasione di 'Matera Capitale Europea della Cultura 2019'. Sempre del 2019 è la personale *ALCHEMICA - Trasmutazioni fra Arte e Natura*, curata da Emanuela Fiori, allestita nella settecentesca Farmacia del Museo Nazionale di Ravenna. *ALBERI eretici | ermetici* è poi approdata alla Galleria Comunale d'Arte di Cesena (Palazzo del Ridotto), nel 2020, parallelamente all'installazione *ALBERI - The Aleph Beth of Nature*, allestita *in primis* nella Chiesa della Natività, a Roma, poi nella Chiesa di Santa Cristina, a Cesena. Nel 2021 è invitata a Fontanellato, nel Labirinto della Masone, con la personale *Labirintica - in limine Dedalus*, per la cura di Maddalena Casalis. Una mostra composta da 100 labirinti eseguiti su foglia d'oro, cuore centrale di 100 'preghiere' cinesi. Tutte le mostre sono documentate in cataloghi e video editi da IL VICOLO.

Nel 2022, in occasione delle celebrazioni del 600° di Federico da Montefeltro è alla Rocca di San Leo con la mostra *BOTANICA CELESTE - Nel segno di Federico da Montefeltro*, curata dal poeta Fabrizio Parrini. Sempre nello stesso anno l'installazione *ALBERI - La foresta che è in noi*, curata da Serena Ciliani, è allestita nella Sala del Refettorio dell'Abbazia di Pomposa. Nell'estate 2023 si completa il progetto *Uomo/Natura* - avviato nell'estate del 2022 - con l'installazione *ALBERI - Alle origini del mondo*, sempre per la cura di Serena Ciliani, all'Abbazia di Pomposa.

Si sono occupati del suo lavoro artistico, fra gli altri: Mario De Micheli, Giorgio Seveso, Floriano Bodini, Rossana Bossaglia, Maria Grazia Morganti, Domenico Montalto, Luigi Riceputi, Renato Turci, Andrea Brigliadori, Giorgio Ruggeri, Nicola Micieli, Roberta Bertozzi, Antonio Bertoli, Gabriella Baldissera, Chiara Settefonti, Loredano Matteo Lorenzetti, Giuliana Pagnoni, Giovanni Ciucci, Enrico Bertoni, Veronica Crespi, Gian Ruggero Manzoni, Janus, Gianfranco Lauretano, Pier Guido Raggini, Laura Piro, Riccardo Belloni, Emanuela Fiori, Maddalena Casalis, Davide Brullo, Vittorio D'Augusta, M. Jean-Marie Gervais, Giorgio Vulcano, p. Alessandro Barban, p. Matteo Ferrari, p. Giulio Michelini, Serena Ciliani, Giorgio Di Genova, C. Guidi, Carlo Franza, Luca Maggio, Andrea Pompili, Giorgio Cozzolino, Fabrizio Parrini, Giovanni Gardini, Roberto Pagnani.

IL VICOLO
divisione libri

Di questo volume sono state date alle stampe
200 copie.

Finito di stampare a Ravenna
nel giorno di Santa Casilda di Toledo
martedì 9 aprile 2024.

