

*Quante artiste donne conosci?
Poche, senza dubbio perché un artista donna rinuncia
sempre a una parte di sé.*

V

Vittoria Colonna

Interview by Alessandro Romito

È un pomeriggio caldo quando incontro Vittoria, siamo all'interno delle Serre Torrigiani per la sua prima mostra personale a Firenze.

Artista cresciuta tra l'Irlanda e l'Italia Vittoria ha scritto e diretto documentari, video musicali, film riconosciuti e premiati, è una performer, è un'artista che oggi però vuole raccontarmi solo della sua pittura.

Prima di iniziare osservo i suoi occhi e non posso fare a meno di pensare alla sua celebre antenata Vittoria Colonna nobile mecenate di artisti e letterati come Ludovico Ariosto e straordinaria musa di Michelangelo Buonarroti.

Quando hai capito, se poi è possibile, di essere un'artista?

Non l'ho capito, lo sono diventata vivendo, come un'estensione della mia crescita. È una vocazione. La genesi è iniziata con i segni colorati di una bambina che scarabocchiava sui muri della casa materna.

Le tue radici e la varietà culturale in cui sei cresciuta in che modo hanno influito nella tua scelta stilistica?

Hanno influito facendomi sentire diversa, non appartenente ad una specifica cultura. Essendo l'outsider, e quindi ho scoperto la possibilità di essere aperta e inclusiva verso tutti. La separazione culturale è un'illusione. Siamo tutti esseri umani.

Vittoria cosa rappresenta per te la pittura?

La libertà.

Libertà di sentire, pensare e agire e quindi di ampliare la mia crescita spirituale ed emotiva.

Una possibilità in più di sentire e quindi di creare. Quando sono nel flusso della pittura, mi ricordo chi sono, libera dalle catene del conformismo, dalle banalità e dalla paura di ciò che gli altri possono pensare di me.

Quale realtà trasmettono e rappresentano e meglio descrivono i tuoi quadri?

La fluidità del pensiero.

L'unione di testa e cuore. Una fluidità che si esprime anche attraverso l'uso diversificato di tecniche pittoriche e tecniche miste. Non è mai una cosa sola che elaboro; è ciò che non riesco a esprimere nella vita reale. Sono alla ricerca di una guarigione e di un momento "sublime" dentro di me. Voglio sentirmi VIVA.

Osservando i tuoi dipinti è inevitabile non pensare ad un'arte astratta, pensi sia necessario spiegarla? O preferisci la libera interpretazione dell'osservatore senza guidarlo?

Preferisco la libertà interpretativa, la stessa libertà che ho

It is a warm afternoon when I meet Vittoria, we are inside the Serre Torrigiani for her first solo exhibition in Florence. An artist who grew up between Ireland and Italy, Vittoria has written and directed documentaries, music videos, award-winning films, and is also a performer and artist but today she wants to tell me only about her painting.

Before we begin, I look into her eyes and cannot help but think of her famous ancestor Vittoria Colonna, noble patron of artists and men of letters such as Ludovico Ariosto, and the extraordinary muse of Michelangelo Buonarroti.

When did you realize, if at all possible, that you were an artist?

I did not necessarily realize it, I became one by living it, as an extension of my growth. It's a vocation. The genesis started with the colourful marks of a child scribbling on her mother's walls.

How did your roots and the cultural variety in which you grew up influence your stylistic choice?

They influenced me by making me feel different, not belonging to a specific culture, by being the outsider, and therefore I discovered the possibility of being open and inclusive of all. Cultural separation is an illusion. We are all human beings.

What does painting represent for you?

Freedom.

Freedom to feel, think and act and therefore to extend my spiritual and emotional growth.

One more chance to feel and thus create. When I am in the flow of painting, I remember who I am, liberated from any shackles of conformity, banality and fears of what others may think of me.

What reality do your paintings convey and best describe?

The union of head and heart.

A fluidity that is also expressed through the diverse use of pictorial and mixed media techniques.

It's never really 'one' thing I'm working through; it's what I can't express in real life. I'm searching for that healing and an aha moment within myself. I want to be reminded that I'm ALIVE!

Observing your paintings, it is inevitable not to think of abstract art, do you think it is necessary to explain it? Or do you prefer the observer's free interpretation without guiding him?

I prefer freedom of interpretation, the same freedom I have

io nel creare un'opera.

Personalmente, credo che l'arte sia semplicemente una fuga dalle costrizioni sociali.

Gli algoritmi della nostra società ci conoscono meglio di come ci "sentiamo". Le mie opere sono semplicemente un invito a un'esperienza e a una reazione personale, indipendentemente da come mi spiego o mi espongo.

Un artista che ha il compito e il piacere di comunicare la scoperta di se stesso e del mondo, fa dei sacrifici?

E se si a cosa rinuncia in nome dell'arte?

Ti rispondo con una domanda: quante artiste donne conosci?

Poche, senza dubbio perché un artista rinuncia sempre a una parte di sé per "l'opera".

E per una donna, a differenza della maggior parte degli uomini, è molto più difficile destreggiarsi tra maternità, matrimonio, obblighi familiari e avere una carriera artistica di successo. Siamo celebrate se riusciamo a fare tutto e a non farci del male.

Ma secondo la mia esperienza, la società discrimina ancora una donna ambiziosa che sceglie il suo lavoro piuttosto che una famiglia tradizionale, mentre per un artista uomo è diverso. Sinceramente, mi piacerebbe essere una superdonna e avere tutto! Forse un giorno ci riuscirò.

D'altra parte, la vita è piena di sacrifici e ogni decisione ha il suo prezzo.

Quali sono i dettagli o i grandi avvenimenti che animano il tuo desiderio di dipingere?

Gli ostacoli.

Tutto ciò che diventa un impedimento o un'energia negativa, mi stimola a creare opportunità di rinascita interiore, impulso creativo e luce brillante. Si tratta di attingere alla "fonte" dell'Universo.

in creating a work.

Personally, I believe art is simply an escape from being brainwashed.

The algorithms of our society know us better than we 'feel' ourselves to be.

My works are merely an invitation for a personal experience and reaction, no matter how I explain or expose myself.

An artist who has the task and pleasure of communicating the discovery of himself and the world, makes sacrifices?

And if so, what does he give up in the name of art?

I answer you with a question: how many female artists do you know?

Few, without doubt – because an artist always renounces a part of herself for 'the work'.

And for a woman, unlike most men, it is so much harder to juggle motherhood, marriage, family obligations, and have a successful art career.

We are celebrated if we can do it all and not hurt ourselves.

But in my experience, society still discriminates against an ambitious woman who chooses her work over a traditional family, whereas a male artist not so much.

Honestly, I would love to be superwoman and have it all! Maybe one day I will.

Then again, life is full of sacrifices and each decision has its price.

What are the details or major events that animate your desire to paint?

Obstacles.

Everything that becomes an impediment or a negative energy, stimulates me to create opportunities for inner rebirth, creative impulse and bright light. It's about tapping into the neverending SOURCE.

È evidente che le tue opere sono la sintesi del processo di osservazione e riflessione con e nei luoghi in cui hai vissuto, allora ti chiedo quale rivelazione finale ci dobbiamo aspettare?

Nulla.

Il mio viaggio è ancora in corso, è ancora in movimento. La storia viene ancora scritta, tessuta e dipinta... sognata! Imparo a seguire il flusso e a onorare il viaggio, sapendo che il risultato finale è sempre una collaborazione con lo spirito.

Si tratta di tenersi aperti a tutte le possibilità e di scegliere ciò che parla all'anima. Ogni quadro mi insegna e mi guida.

Cosa vuoi lasciare di te?

Una traccia.

Una traccia della mia esistenza. Che ho amato e vissuto una fantastica vita creativa, sperando di ispirare e influenzare molti lungo il cammino.

Ricordando la "Bellezza" la preghiera di Navajo:

"Nella bellezza cammino. Con la bellezza davanti a me cammino. Con la bellezza dietro di me cammino. Con la bellezza sopra di me cammino. Con la bellezza intorno a me cammino. È diventata di nuovo bellezza".

Infine, Vittoria, ti chiedo e puoi non rispondermi, qual è la tua forza e la tua fragilità?

Sensibilità e senso di colpa.

La prima è lo scudo ma anche la "macchina" della mia anima; la seconda è il freno che a volte mi impedisce di essere felice pienamente rispetto all'infelicità degli altri. Sto imparando ad arrendersi al mio diritto di nascita di felicità e beatitudine e a non annegare nel vortice senza fondo del dolore.

È la danza della luce e dell'oscurità.

È il ritorno all'innocenza e alla curiosità di una bambina.

©Riproduzione riservata

It is clear that your works are the synthesis of the process of observation and reflection with and in the places where you have lived, so I ask you what final revelation are we to expect?

Nothing.

My journey is still in progress, still moving. The story is still being written, woven and painted... dreamt!

I learn to follow the flow and honour the journey, knowing the final outcome is always a collaboration with Spirit. It's about keeping open to all possibilities and choosing what speaks to the soul.

Each painting teaches and guides me.

What do you want to leave behind?

A trace.

A trace that I existed. That I loved and lived an awesome creative life, hopefully inspiring and influencing many along the way.

Remembering "Beauty" (the Navajo prayer)

"In beauty I walk. With beauty before me I walk. With beauty behind me I walk. With beauty above me I walk. With beauty around me I walk. It has become beauty again".

Finally, Vittoria, I ask you and you may not answer me, what is your strength and your fragility?

Sensitivity and guilt.

The former is the shield but also the 'machine' of my soul; the latter is the brake that sometimes prevents me from being fully happy with respect to the unhappiness of others.

I'm learning to surrender to my birthright of happiness and bliss and not drown in the bottomless vortex of pain. It's the dance of light and darkness.

It's returning to the innocence and curiosity of a child.

جذورك في الجنوب، في المغرب، لكنك نشأت في بلاد في شمال أوروبا، بلجيكا، بلد الهجرة، وبالتالي مكان يمكنك فيه إدراك تداخل الثقافات. كيف نسجت جبكة موسجانستان ، الملامح الدوّارة ، وكيف أثرت تجربة كونك مهاجراً على تطويرك الفني؟

أعتقد أن كل شيء بدأ من الحاجة إلى أن تكون سعادفة مع نفسك وأن أفعل شيئاً منطبقاً بالنسبة لي. كما قلت ، كان والدائي من الجن الأول من المهاجرين ، ولديهما تسمة أطفال ووقت للاندماج. من الغريب أن أقول بطريقة ما ، لكن الذي كان عليه أن يذهب للعمل في المصنع كل يوم في الساعة الرابعة صباحاً ويعود في الثانية. أما والدتي ، من ناحية أخرى ، كانت دائماً معنا نحن الأطفال. لذلك لم تتح لهم الفرصة للاندماج في الثقافة البلجيكية أو الأوروبية ولهذا السبب عندما خرجت شعرت بالثقافة البلجيكية ، بينما كان كل شيء داخل منزلنا تقليدياً.

جدًا. الطعام والاثاث واللغة والعادات ... كلها تتحدث عن أصلي المغربي. ولكن عندما تكون صغيراً يكون الأمر أكثر تعقيداً ، لأنك لا تدرك قيمة وجمال هذا التراث ؛ أنت فقط تزيد إدراكك.

طبعاً مثل جميع الأطفال الآخرين. ومع ذلك ، في وقت ما ، سمعت من عيش عالمنين مختلفين ، لذلك كوني شخصاً مبدعاً ، قررت أن هذا المزاج هو عالمي وأعطيت مكانى اسم موسي وشعرت أن إبداعي يجب أن يأتي من العالم الذي كنت أعيش فيه . أعطيت المكان اسمها ، لأنني أعلم أنه معروف جداً لكثير من الناس وأردت أن أقول: لا يأس أن تكون من عالم مخ

وليس من الضروري التكيف طوال الوقت ، إنه أكثر ثراءً . هذه هي الطريقة التي اخترت بها كل أعمالى الفنية

التعاون مع أرتسي إفراش هو لقاء مثير لفنانين مغاربيين يعملن سوياً في محاولة لمزج التقليد والمعاصرة. ما هو أهم جانب من جوانب أعمالك الشخصية وما رأيك في التحدى الليميتساج الذي يفهم بمعناه الأسوء؟

غالباً ما يكون الوجه في منتصف صورك. هل تعتقد أننا جميعاً نرتدي الأقنعة بمعنى إخفاء أنفسنا الحقيقة؟
كثيراً وأنا متأكد من أنك تتفق معى. نحن جميعاً نعيش ونتصرّف بطريقة ينظر إليها على أنها طبيعية، لأننا نعتقد أن كوننا غير طبيعي أمر سيء. لكنني أتمنى أن يكون كل شخص غير سيدون ذلك رائعاً ... فكر في الأمر ... ما مدى روعة أن يكون كل شخص 100% على طبيعته؟ إنها تفاصيل صغيرة ، ولكن إذا تم نشر شيء ما على انستغرام ، مثل meme على سبيل المثال ، فيمكنك متابعة ردود فعل الأشخاص الذين هم دائمًا نفس الشيء وأعتقد في كل مرة: لا ، ليست هذه هي الطريقة التي يجب أن تسير بها الأمور. أعني ، حتى في هذه النقطة هذه التي تتعلق بعدم اللعب وفقاً للقواعد والتفكير بنفسك ، هناك قواعد للاستقطاب.

طبقات ، اخفاء ، كاشفة ، كلمات غير منطقية ... أعمالك هي متعددة المستويات. هل التقاط صورة لك هو تأكيد يهدف إلى إعادة التفكير الاجتماعي والسياسي؟
حسناً بصرحه إنها مجرد طريق في الوجود. لا يتعلّق الأمر بالرغبة في أن تكون جسراً بين الثقافات ، ولكن يتعلّق بكيفية عيشي وكيف أريد التواصل. من الواضح أن ما يحدث في دالماً ما يدور في رأسي ، لذلك أحياً تكون اللقطة سياسية وأحاول أحياً اقتراح حلول. أشعر أننا متعاذون على رؤية هذه الصور الإخبارية الدرامية لدرجة أنها لم تعد تصدمنا وهي للغاية بطريقة ما. بدلاً من ذلك ، إذا أدخلت هذه المشكلات إلى معرض ، يستمع الناس إليها ، لذلك أحارّل الحفاظ على منصتي الفنية لتوسيعية الناس بكل هذه الأشياء.

عندما يتعلّق الأمر بالغرب، فإن أحد الجوانب المهمة هو التراث الفناني الذي طورته البلاد. يمكن تبسيط ذلك من خلالأخذ أمثل معاصر مكّة الفنية الصورة أو حتى المراجع نشأت من إعدادات الفيلم الشهير الدار البيضاء. ما هو التراث العظيم برأيك الذي يمكن للفن بكل تفسيراته المختلفة أن يقوله لنا؟

هناك شيئاً: الأمل والألوان التي يمكن أن تؤثر على حالة المزاجية للناس (خاصة في السنوات الأخيرة يشعر الناس بالمرارة والسلبية). لذا بالأمر يتعلق بمطاردة السعادة، لكن لا يوتعريف واحد ل מה هي السعادة، يمكن للفن أن يخبرك أن تكون سعيداً على طريقتك الخاصة. هناك الكثير من الدعاية، لأنني أحب الضحك. إنها إيجابية، لو التقاطت صورة لموضوع تغليف ، فسأفعل ذلك بطريقية إيجابية ، مما يجعل بعض الأولي. من السهل جدًا معالجة ملاحظة سلبية لكتاب ، أو صدمة الناس ، لكن تغيير ذلك إلى شيء إيجابي أمر أكثر صعوبة. أشعر أن لكل شخص تصوره الخاص لمعنى ، وهو أمر جيد. عملي عبارة عن مزيج من أعمال الشخصية ومزاج الناس. أنا فقط أحاول تفريح الآشخاص. أريد أن تكون خفيفة وسهلة الهضم، حتى يكون لدى الناس الأمل.

أ) اكتشافات حول مشاريع المستقبلية؟
أشعر أنتا نسيراً في اتجاه جديد وأنتا تعامل مع الأمور بشكل مختلف. هناك أيضاً حاجة للتغيير في العالم الإبداعي ، لأنه يجب عليك إلهام الناس ، لكنها ليست مهمة سهلة. لم نعد نتحدى بشكل كافٍ. لقد وقفتا مكتوفين الأيدي. هذا مشروع أعمل عليه أيضاً لنفسي ، دائمًا ما أحلم كثير. شيء جديد يجب أن يأتي. بالنسبة للتعاون ، فإننا أعمل دائمًا مع نفس الشخص ، إنها صغيرة. الخبر الأكثر إثارة هو الرغبة في تجاوز التصوير الفوتوغرافي ، لذلك أقوم أخيرًا بالشراكة مع علامة تجارية للمرة الأولى. أحب أن أكون مدربًا على جميع المستويات.

ما هو مرادك الشخصي للتفسير؟
كيف تفهم شيئاً في وقت معين. إنه ليس شيئاً ثابتاً ، لا يمكنك تشكيله ، ولا حتى في نفسك. عندما يطلب مني الناس أن أصف صورة عدّة مرات ، أقدم وصفاً مختلفاً ، لأن هذا ما أشعر باللحظة. الفن لم ينتهِ أبداً ، إنه مفتوح وأشعر بعنس الطريقة.