

Franca Pisani

**HALLE AM WASSER
AT HAMBURGER BAHNHOF**

BERLIN

INVALIDENSTR. 50/51

ARTISTS

TEXTS

Frederik Foert

Gianluca Ranzi

ORGANIZATION

Marzia Spatafora

GRAPHIC DESIGN AND LAYOUT

Lisa Camporesi

EDITING AND EDITORIAL COORDINATION

Maria Paola Poponi

PHOTOGRAPHIC CREDITS

Bernardo Ricci

TRANSLATIONS

Natalia Paparelli

EDITED BY

Gianluca Ranzi

TEXTS

Frederik Foert

Gianluca Ranzi

Giovanna Giusti

Anna Battista

Alessandro Haber

Neri Isola

Francesco Boni

Miria Vicini

Antonio Ciccolini

Olga Vanadia

Marisa Morello

Elisa Bollati

Natalia Ravidà

SPECIAL THANKS

Frederik Foert

Gianluca Ranzi

Giovanna Giusti

Anna Battista

Alessandro Haber

Neri Isola

Francesco Boni

Miria Vicini

Antonio Ciccolini

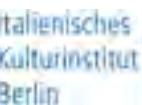
Olga Vanadia

Marisa Morello

Elisa Bollati

Natalia Ravidà

UNDER THE PATRONAGE OF

HEARTFELT THANKS

ARTISTS

info@arttimemilano.it

www.arttimemilano.it

www.marettieditore.com

© Maretti Editore 2013

www.marettieditore.com

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical or in any manner whatsoever without written permission by the publisher.

All rights reserved

Printing closed in July 2013

ISBN 978 88 89965 498

info@arttimemilano.it

www.arttimemilano.it

www.marettieditore.com

Contents

13	INTRODUCTION
	Frederik Foert
	Curator at large, Exhibitions and programmes Halle Am Wasser, Berlin
15	THE FIERCE INSPIRATION
	Gianluca Ranzi
21	SCULPTURES IN TERRACOTTA AND ENAMEL
45	CANVAS AND OXIDES
63	THE FRANTICQUEST FOR THE IDLENESS
	Gabriele Boni
87	THE FIERCE INSPIRATION
	Gianluca Ranzi
95	PLEXIGLAS
131	LA FRENETICA RICERCA DELL'OZIO
	Gabriele Boni
171	PRIVATE COLLECTIONS
179	BIOGRAPHY
180	INDIVIDUAL AND COLLECTIVE EXHIBITIONS

Franca Pisani
CAPTAINS COURAGEOUS

1

Edited by Gianluca Ranzi

HALLE AM WASSER
AT HAMBURGER
BAHNHOF

It is with great pleasure that the Halle Am Wasser @ Hamburger Bhahof in Berlin presents Franca Pisani THE COURAGE OF INSPIRATION. Franca Pisani has worked as an artist involving several media as painting, sculpture, installation, visual poetry and mail art for over three decades. Born in Isola d'Elba in (?) , Pisani rose to prominence in Florence in the Seventies as one of the few women artists to work with new media and languages like mail art, collective projects, visual poetry and installation. These projects cemented her reputation as an avant-garde artist in Italy and abroad.

Throughout her career, Pisani has embraced a wide range of media, defying traditional boundaries and pioneering new forms of artistic expression, most notably her Plexiglas series that gather together both her painterly sensitivity and her strong sense of form and volume. The works presented at the Halle Am Wasser span the last years of her research and viewers are invited to engage with ideas as well as with objects, not having to be forgotten that her artistic pathway comes from experiences in Conceptual Art in the mid-Seventies. In this way her work develops a natural strategy of encounter and social exchange which exploits interpersonal emotions and relationships. Her projects often deal with the topics of memory, identity, history and experience. Her work testifies her courage to take a firm point of view on reality, setting up a virtuous mechanism of relationships and exchanges where hope, inspiration, comparison and ecological sensitivity become the real stages on the artist's journey, drawing on the will and courage to embody and give voice to feminine symbolism, generator of life and fruitful relations.

When it comes down to it, courage for Franca Pisani means also approaching risk responsibility and being able to say to others what they also may do not wish to hear. For those aimed at the courage to dissent and to be engaged, everything must be called into question, and maintaining a distanced outlook is at least as important as any question in principle. Franca Pisani knows that the artist has to have the courage to make mistakes, which means not merely knowing how to cope with them but, as Martin Heidegger asserted in his *Logic. The Problem of Truth*, it means knowing first and foremost how to admit them using for one's own research, it may be artistic or philosophical. In other words, it is what could be defined the courage of debate. In this way art does not come up with definitive answers eliminating doubts; rather it encourages viewers to venture into doubts to live with intelligent dignity in the absence of arbitrary certainties, with courage!

I am deeply honored that Franca Pisani accepted the invitation to exhibit her last works in Berlin and we are grateful to her for her extraordinary commitment to the project, as well as to the curator Gianluca Ranzi and to Marzia Spatafora, Francesco Boni and all the technical and logistic crew of Arte&Investimenti.

Frederik Foert

Curator at large, Exhibitions and programmes
Halle Am Wasser, Berlin

installazione
nello studio di
Borgo Tegolaio,
Firenze 1976

The fierce inspiration

GIANLUCA RANZI

Unlike her previous output, the new sculptures by Franca Pisani feature a considerably more controlled use of colours: they no longer possess that acid and burning polychromy, both aggressive and fretful – they offer a concentrated version of the artist's poetic world, its pure and naked truth. Without the substantial presence of colour, which now survives on the borders of compositions, underlining them as well, no longer in its building and structural function, as it had happened with the artworks on show at the 2009 Venice Biennial Exhibition; the images of busts and heads get their meaning from their full shape, the thickness, the volumes bursting out in space. One could well say that Franca Pisani's quest has been aiming at an enquiry on sheer form, not only of images, but of sculpting itself, here freed from its relation to painting, ending its dialogue within a tension closed in matter and its volume. It is matter growing upon itself, dilating, making shapes emerge – animal silhouettes, humps, peaks, beaks, orbs, concave and convex, smooth surfaces opposed to jagged ones, flowing light and sinking shadow, chiaroscuro released and restrained.

It seems as if these sculptures gave way to Franca Pisani's conception of reality, more directly and in a more evident way, almost isolated in a series of single definitions. In her previous series the glance could shift from one sculpture to the other almost without solution of continuity; nowadays every artwork, despite its being part of a whole, seems to be living with greater independence and more

conscious independence. The Mediterranean idea of *natura naturans* fuses with, as already stated, an ascending primeval and mythological line which puts on the same level artistic creation and the creative spark presiding man's genesis, in the vitality of a naturally perceived folklore, probed into while looking for the fantastic origins of the universe, of a nucleus untouched by thought, of the hosting of some elements of popular art. In other words, in these artworks, even though more essential and concentrated, comes back that sort of primeval inspiration, realm of domineering ancestral presence of a matriarchal society closely connected to the perennial rites of seasons, to the earth womb, to that magical and prodigious sense of metamorphoses, which steel-looking terracotta here alludes to, earth moulded by the warmth of hands and getting the iron hues of cold metal. These elements, transfigured into sacred images, mysterious and totem-like, speak of elementary natural dialectics, of a relation to the world not spoilt by the false myths of science, of a capacity to perceive phenomena belonging to organic metabolism of earth life, like what had accomplished, although undercover, the "guardians" realized with the reeds of Orbetello wildlife oasis.

From the dawning world of whole and untouched energies, in all their viral and vital force, Franca Pisani draws the strength and depth of her plastic metaphors, from the rooted persuasion of a living, teeming nature, within which operates a neverending yeast. Yet there is no naïve accent in these works, and isolating it would imply huge mis-

understandings: these works are the result of a complex genesis and a profound reflection on the quest for a direct relation with nature's "latent forces", as Marx would have stated, together with the retrieval of the earth myths. The reference to Marx is neither marginal nor discontinuous when speaking about Franca Pisani's work and her *Weltanschauung* – you only have to quote certain words taken from the German philosopher's early essays to find great affinities: "Nature is man's body. Man lives from nature means that nature is his body. Man's physical and mental life is linked to nature simply means that nature is linked to itself, for man is a part of nature".

Yet in Franca Pisani's latest works the balance and the relation between man and nature is lived within a fantastic excitement drawing upon the myths of man's permanence on earth, by means of an inventory of symbolic codes where to transfer such a biunique relation. That had already occurred in Palermo, at the exhibition in Palazzo Sant'Elia: the artist had displayed along a ten-metre path an array of ancestral symbols such as crescents, knotted spirals, serpent-like lines, circles and ovoids. In her latest production the symbolic transfer comes again to surface, concentrated on the vertex of the composition, on the head of the figures – evolving from what had happened with the "Guardians" of Orbetello – the figure is stretched, divided, combined or broken up by the multi-level and ambiguous play of her poetics of fantasy. This is where Pisani is tending, more and more strenuously: giving the fluid, organic and contradictory sense of existence, the sense of its continuous metamorphoses, its perpetual and alchemic becoming, the either optimistic or tragic sense of its incessant vitality, constantly present in these sculpted heads, in the unceasing references to grotesque, or in the idea of

deformity as *conditio sine qua non* of transformation. These are figures with animal heads, these are mutant sculptures, multiplied by multiple points-of-view, symbols or metaphors of the contradictory yet insuppressible creativity of life, which cannot be put into strait-jackets, rigid schemes or coercive controls. We can therefore state that Franca Pisani refuses the castrating destiny which technocratic society imposes upon human beings, turning them into mere production instruments, depriving them of decisional skills. It is not perchance that we never see the arms and hands of these sculptures, the direct instruments of material production – we see infinite and amazing opportunities of alternative thoughts, innumerable openings towards the sky, pointing at new roads and new points-of-view, a true humanism of liberation.

The sculptures realized for the Berlin exhibition convey the vision of the artwork as a living organism, which not only keeps a genetic code linked to human presence and history, but which as well lives, changes and reacts with reference to the environment and its transformations. Sculpting perfectly suits such an aim: it is an artistic genre imposing a three-dimensional object, which the viewer relates to in a more immediate way, if compared to the bidimensional nature of a painting hanging on the wall. From her very beginning, Franca Pisani has sought to overcome the severance between artistic genres, to hand us a corpus of artworks that normally present a com-penetration, or better a continuous trespassing of diverse genres. It is sufficient to remind how the use of colour, which for the artist means energy, primitive force and regeneration, had previously been applied to sculpture as well, a genre academically and commonly monochromatic, akin to painting, making it slide into a sign-expres-

sion horizon, previously eminently treated through the bidimensional surface of the painting.

The paintings lately painted are therefore born under the sign of a close connection between the artist and the metaphor of a living organism, and the fall of the severance between volume and surface, between painting and sculpting. We naturally assume that every sculpture, considered in its volumetry, may be seen from every angle: such an assumption is today handed onto paintings, usually realized to be appreciated from the front. Here paintings become a breathing sindon whose sides both bear meaning, are closely related although endowed with autonomy. Painting thus becomes related to sculpting, showing its silent side traditionally facing the wall, almost exclusively used to stick provenance labels, customs stamps, archives numbers and, last but not least, privileged place for the artist's signature.

These new artworks ooze painting from the contact surface of the brush onto the surface lying behind, generating a graphic and chromatic accumulation stamping a pattern on the front, but which at the same time lets a trace leak out on its verso. The two sides of the painting become complementary, and the artist can operate on both of them autonomously, as if from a unity were it possible to split up two, linked yet interdependent. This is why Franca Pisani asserts that her latest production revolves around the theme of the double: "A distinguished canvas-shroud of precise weight imprints the accomplished sign by means of the brush, old instrument, loved and loathed, free from technical coercion. This is the true artist's doing: a poet writes no rough drafts, an artist creates with neither corrections nor preliminary sketches; thanks to the canvas and the pecu-

liar matter with which I create the sign, it transudes onto the other side of the canvas that becomes its proper negative".

The double is the key to interpret these canvases, living from the relation between painting coming to surface and following superimposition of colour strata, of transparent films or signs, going to be knitted together with the grid underneath, almost offering its verbal comment. We should never forget that verbal dimension has always been a distinguishing trait of the artist's work, since her very first attempts in Florence in the Seventies when, in an atmosphere of inquiries into visual poetry, Franca Pisani was one of the few Florentine artists, together with Ketty La Rocca and Lucia Marcucci, to measure her strengths up with the relation between space, image and word, between sign and significant. From the very beginning Pisani has supported such a peculiar conceptual *coté* of art not in lessening and castrating terms for the culture of image, but as an operating table where to realize a crossover and a dialogue between the two areas, so as to create a vital and empathic flux between language and visual figuration, as Pisani herself has recently stated: "My origins are to be found in visual poetry representing zeroing and a new minimal language. Later on I discovered the magic of intellectual invention and above all of inspiration: for me, prey to conceptual fumes, it was like a rebirth".

Many of Pisani's latest canvases indeed present the insertion of language codes, words sharing the same direction making up images, and they do not turn into marginal notes, they become the founding thread of images, softly bending upon figures or wedging themselves into the artwork texture, turning into sign, colour and matter.

**Manomettere e giocare, tintillare, serrare quanto e come vuoi
Un giocondo pensiero**
**la realtà è tua
giocala.**
Manometto questo foglio con gioia con dramma
**Una passione, una tristezza
si sappia.**
**manomettiamo tanto, tutto quello ci piaccia o no.
Con gioia?**
Una lama, un ferro, un foglio, la terra, la faccia.
**Servi, schiavi
dolce sibilante secca frusta.**
Pensiamo la realtà che penso.
Oppure non si fa più, non l'ho mai fatto.
Io voglio.
Come pensiero.
Io penso.
Come pensiero.
Pensare allora è affrancare.
Affrancare noi stessi.
E' una resistenza, una gioia, è noi.
**Ma certo. Siamo qui che facciamo, soffriamo, crepiamo, andiamo,
uccidiamo, ridiamo.**
Siamo qui per questo. Per affrancare tutto.
Il sogno è lì. Noi siamo adesso non lì, non dopo, non domani.
**Affrancare oggi per tutto, con tutto ma che schiavi, ma che servi....
forse**
Ieri
forse
Oggi
forse
Domani

Poesia visiva, 1974

Working on the doubles image/word, drawing up/emergence, front/back, Franca Pisani's artistic operation, through its necessary process, technique, scale, composition and structure, stresses the tension and the contradictions between the painting act, the painting building, its physical – even chemical – characteristics, the visual experience of its presence, the chance of playing and pushing forward the boundaries of its meanings. They are somehow defined by this to-and-fro play of emerging and superimposed colours and signs, on the quest for inspiration from new physical and mental spaces beyond technical duress and system impositions.

The artworks by Pisani are essentially in a state of continuous dissolution and rematerialization of composition, as it is evident in the passing of tracks, traces, tracing and underlining. They are mobile, dynamic in shape and character, all-oriented, turned-over and capsized, assembled in group or raised as single items. They are the constant analysis of shapes, lines, colours, margins, dispositions and representations, where the sense has to be looked for in the suspensions and deletions defining the whole image. This listening to repressed memories, to mistakes, to casual and trivial aspects constitutes one of the praiseworthy goals attained today by Franca Pisani. These artworks are no compulsive, peremptory or normative statement, these artworks possess subtlety and lightness, they do not declaim, they inspire; they do not use rhetoric devices, they live out of metamorphosis and mystery. They do not win by physical and concrete final output: the canvases show the physical and conceptual process of inspiration and artistic creation, enclosing the constant memory of the genesis bearing them.

The movement is thus the basic part of Pisani's work, a free and libertine stance of the artist, letting the artwork evolve and change, discovering new arrangements starting from the viewer's glance. After the creation the artist apparently backs up, and the artwork autonomously finds a new position in space and new relations with its viewers. Future has an ancient heart, and here we cannot but quote the 1975 Florence wall installation where Pisani had traced a minimum inventory of black signs and weights, fostering new reading possibilities, in a conceptual reconsideration of the studio empty space. We are reminded of certain operations of conceptual measurement dating back to the Sixties and Seventies, such as *Dance or Exercise on the Perimeter of a Square (Square Dance)* realised in 1967-68 by Bruce Nauman, or the graphs, the numerations and "milestones" laid on the floor of Leo Castelli's gallery by Mel Bochner (*Counting Alternative Series*, 1968) or some interventions by Gordon Matta-Clark on dismantled industrial spaces in Sesto San Giovanni or in Milanese Salvatore Ala's gallery in 1975. At those times Franca Pisani was already showing interest and taking part in the space and processes linked to it, in a dialogue with her environment, yet without assuming authoritative poses, relating to the viewer neither in a subordinate nor in a hierarchical way.

The movement resulted then in experimentation and associationist tension that the artist found in the synthesis of languages otherwise separated, i.e. the image and the word. Thanks to this movement, back in the Seventies, Franca Pisani could well overcome dogmatic stances and language bottlenecks opening by and by an "open road", as Freud would put it, making up the initial germ of mature artworks that we now appreciate.

We cannot but refer to the motion, to the capacity to mould space, suggesting new keys of comprehension, when asked to evaluate latest plexiglas series. Bent and superimposed shapes, plays of lines and overdimensioning, pictorial plans in a crossover with decoration parties, colours and figures, paradoxically annihilate the aura of aesthetic form and at the same time underline it in an almost sacred way.

In these artworks the form does not stem from the plastic manifestation of the object on show, but from the mode of presentation, the pictorial alignment, disassembling and reshaping of representation fragments. Working on the fragment therefore means bestowing a privilege upon the chromatic and psychological vibrations of sensitivity, to the prejudice of the monolithic stance of a single image.

The fragments of lines and faces, of figures and signs shining through plexiglas, the verbal finds and their short circuit with images, ornated and graded plans, are the symptoms of a strong desire which, despite the masterly control, is continuously evolving, in a state of perpetual hybridation, getting more and more complex, open to juxtapositions filling the walls, spreading like wildfire, conquering physical space – environment – and psychological space – the viewer using it up.

Hybrid and measurable space, reflected in transparent plexiglas, make images and text interact again, as the latter contributes to the output of the project, raising its semantic ambiguity, since the reading of words is not immediately intelligible. In these artworks the inclusion of texts fosters a further space where the spectator is invited to consider possible significant subtexts coexisting with the seduc-

tion of images. It cannot but be noticed how Pisani inserts fragments of writing not immediately assimilated by the viewer, apparently engrossed in the camouflage of lines and chromatic and luminous vibrations defining the image. Yet the use of these "cameos", bearing signs in writing form, heads towards the exhibition of a crypto-writing which is a way to represent language according to new association rules, just like the figure images – mostly feminine – had been treated: to get sense back they have to respond to other rules but those of verisimilitude, thus requiring the direct intervention on behalf of the viewer, lending his own reading and interpretation.

Instead of an eminently linear, hierarchical relation, suspended between reading and writing and seeing and reading, Franca Pisani chooses plexiglas works, with a transitional and transparent space devoted to the free interplay of images and texts, where writing is both a verbal and visual phenomenon. The artist sets forth her roots and her most personal incursion in the field of writing, transfiguring it in images and absorbing it in the crossfire of perspective and cuts, light and shadow, reflexes and superimpositions which, because of conflagrating points of view, involve the viewer and get his interest.

The works by Franca Pisani, ranging from sculptures and paintings to today's synthesis of plexiglas creations, breathe and change like a face where you can read its genetic memory, where its future determination rests. Her artworks, made of colour, image, writing and seduction, embody all the metaphysical and biological aspects of the vision of a living event, which art preserves and conveys in the fullness of its vitality.

manifesto dell'arte
concettuale materica 1977
Da "Manumissio"
di Franca Pisani

ENRICO CRISPOLTI

PERCHE I MATERIALI? E QUALI MATERIALI? (ATTRAVERSO I MATERIALI)

Anzitutto: i materiali e non il polimaterico. Né il polimaterico futurista come sintesi di realtà esistenziale (in chiave boccioniana) o di inventività avvenirista (in chiave balliana). Né il pomimaterico intatto e polito costruttivista. Né il polimaterico eversivo (ready made) dadaista, né quello contaminatorio surrealista. Non la coincidenza e commistione materiologica del materialismo informale (nella sua radice di primarietà esistenziale). Non l'"assemblage" neodadaista. Non il materico o polimaterico oggettuale "pop". Neppure la circostanza materica o polimaterica dell'episodio "povero".

Appunto soltanto materiali. I materiali, non il polimaterico. Ma quali materiali? Materiali distinti, singolari, intesi nella loro presenza come termini concreti, sensibilmente esplicati, di riferimento ad un'azione, ad un lavoro, ad un processo. Termini che garantiscono un approdo sensibile rompendo il cerchio di una conceitualità pura, di una dimensione progettuale puramente mentale. Termini che corrispondono al rischio di un nuovo incontro, all'aleatorietà di un contatto di lettura in chiave di denominatore sensibile.

Singolarità nella chiarezza dell'enunciazione del materiale, in quanto assottigliamento nell'atto singolare, antropologicamente primario e distinto di contro al coinvolgimento onnicomprensivo esistenziale informale, o neodadaista, o all'episodico esistenziale (anche dissimulato) "povero".

E un'ispezione psicologica del materiale come dato, e non come "primum" (originario), né come incidente esistenziale, pura occasione.

Il materiale come strumento e termine di confronto sensibile di un'azione, o di una sollecitazione psicologica, o di una quantità memoriale, per esempio.

Materiale elementare, ma non primo, cioè assunto non in una riduzione all'origine empirica comune, ma con tutte le sue distinte connotazioni sociologiche e materiologiche.

Volonta di sperirsi nel concreto di una presenza di materiale cosa sulla quale, attraverso la quale, è il segno di un rapporto d'ampio raggio. Di un rapporto che è attivo, di processo, di lavoro.

Non dunque l'ascolto aurale della materia. Ma l'uso di materiali distinti in una coincidenza d'implicazioni materiologiche, antropologiche, e sociologiche. Cioè consapevolezza attiva nel rapporto, non tautologia ma azione, lavoro. E sottigliezza lirica, implicazione psicologica, continua antropometria spaziale e psichica.

SCULPTURES IN TERRACOTTA AND ENAMEL

As concerns sculptures, I have chosen a classic material: terracotta, nowadays unfortunately less and less used by artists, too often preferring new and more malleable materials, easier to handle. I was stubborn enough to use such a material – a challenge stimulating my creativity. For the past few years I have been moulding, with my own hands, little anthropomorphic creatures kindling the interest and curiosity of many: to my greatest surprise and satisfaction, my creations have been welcomed and hosted in prestigious museums and great art exhibitions.

The decisive spur to go forward and further on this path occurred at Venice Biennial Exhibition, in the garden of Ca' Zenobio, where my sculptures were enthusiastically appreciated by the curator of Bercelo, "mythical figure" of contemporary sculpture.

Such a recognition gave me strength and determination to go on and dare, by giving full flow to my more extreme and hidden artistic thoughts, and creating my Impossible Portraits: busts with no identity vibrating with spirituality. They are indeed the materialization of pure thought!

Eternal wanderer, I observe every detail of reality around me. I love historical short-circuits and the invisible relations determining life. Freud said that art is a magical artifice, it defends us against the horrors of the world. My life is made up of sudden flashes, daring improvisations: I will never stop wondering about the implications of my artistic identity.

Franca Pisani

POETRY AND PSYCHOLOGY
terracotta and enamel
23.62" / 60 cm

INTIMATE STORY
terracotta and enamel
21.65" / 55 cm

IMPOSSIBLE PORTRAITS
terracotta and enamel
21.65" / 55 cm

SMILING
terracotta and enamel
19.68" / 50 cm

TITOLO
didascalia

TITOLO
didascalia

IMPOSSIBLE PORTRAITS
terracotta and enamel
16.92" / 43 cm

ROMANTIC FAIRYTALE
terracotta and enamel
27.55" / 70 cm

A PARALLEL UNIVERSE
terracotta and enamel
20.07" / 51 cm

32

TITOLO
didascalia

33

COLLATERAL EFFECTS
terracotta and enamel
19.68" / 50 cm

FISHMAN
terracotta and enamel
20.07" / 51 cm

TITOLO
didascalia

next pages

DREAM PROJECTION

canvas and oxides

78.74 x 55.11"

200 x 140 cm

INITIATION MAPS

canvas and oxides

78.74 x 55.11"

200 x 140 cm

COUNTER-CULTURES

canvas and oxides

78.74 x 55.11"

200 x 140 cm

GEO-MAGNETIC FIELDS

canvas and oxides

78.74 x 55.11"

200 x 140 cm

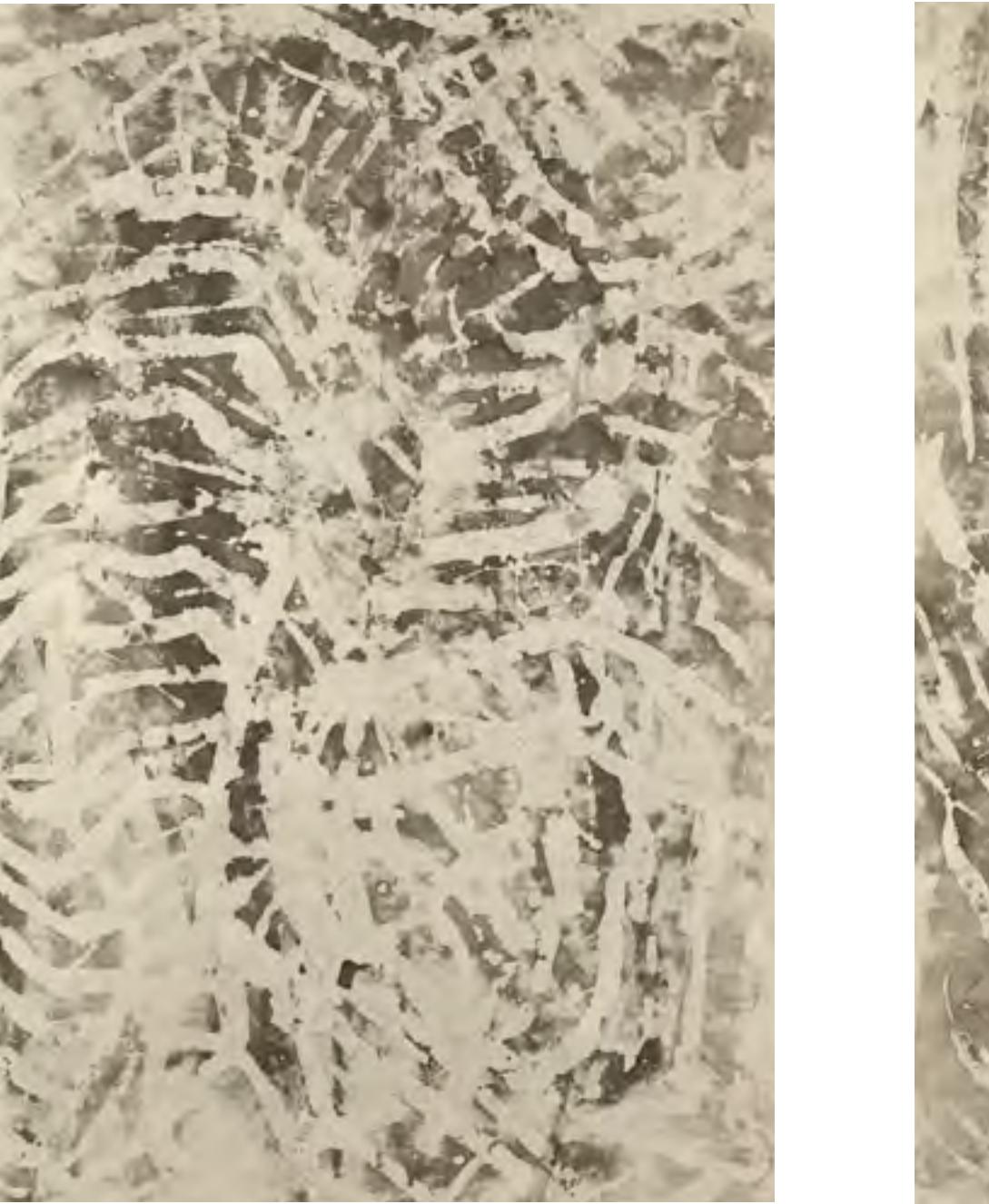
SIGNS OF THE TIME

canvas and oxides

78.74 x 55.11"

200 x 140 cm

40

41

HABITS AND CUSTOMS
canvas and oxides
78.74 x 55.11"
200 x 140 cm

42

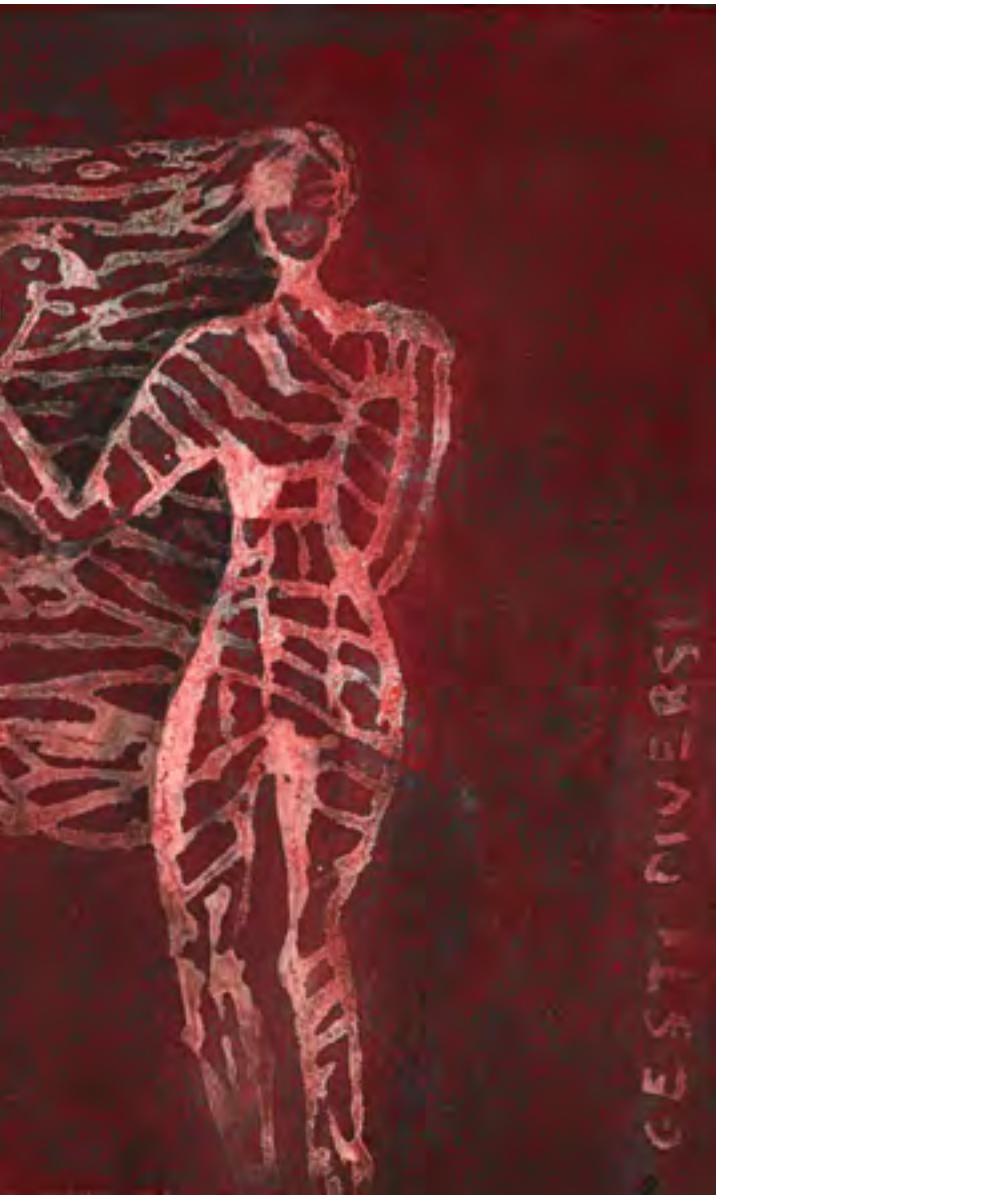
CANVAS AND OXIDES

My characters-nature are here presented under a new, dualistic figuration:
the same sign is imprinted on both sides of the canvas, like a shroud, a sindon.
The positive is more showy, and represents our external bark; the negative,
indeed more spotty and therefore protected by a series of colour strata, stands
for us, alone with our own fears. Both sides are fractions of the same place.
I do not know which represents me better: one day the negative side, then
the positive one... I cannot make up my mind. You are going to decide:
everyone will recognize themselves more and more in both sides.

Franca Pisani

THE GARDEN OF EDEN
canvas and oxides
14.56 x 11.81"
37 x 30 cm

DIVERSE GESTURES
canvas and oxides
11.81 x 14.56"
30 x 37 cm

HINTS OF THE FUTURE
canvas and oxides
14.56 x 10.62"
37 x 27 cm

INVISIBLE BOUNDARIES
canvas and oxides
11.02 x 14.96"
28 x 38 cm

SEMANTIC SEARCH
canvas and oxides
10.62 x 14.96"
27 x 38 cm

48

THE MEDIUM IS THE MESSAGE
canvas and oxides
10.62 x 14.56"
27 x 37 cm

THE POWER OF MEMORY
canvas and oxides
10.62 x 15.35"
27 x 39 cm

INSIDE THE ROOMS
canvas and oxides
17.71 x 19.68"
45 x 50 cm

49

ASCETIC WILL
canvas and oxides
129.92 x 86.61"
330 x 220 cm

Secret Gardens
canvas and oxides
20.07 x 16.53"
51 x 42 cm

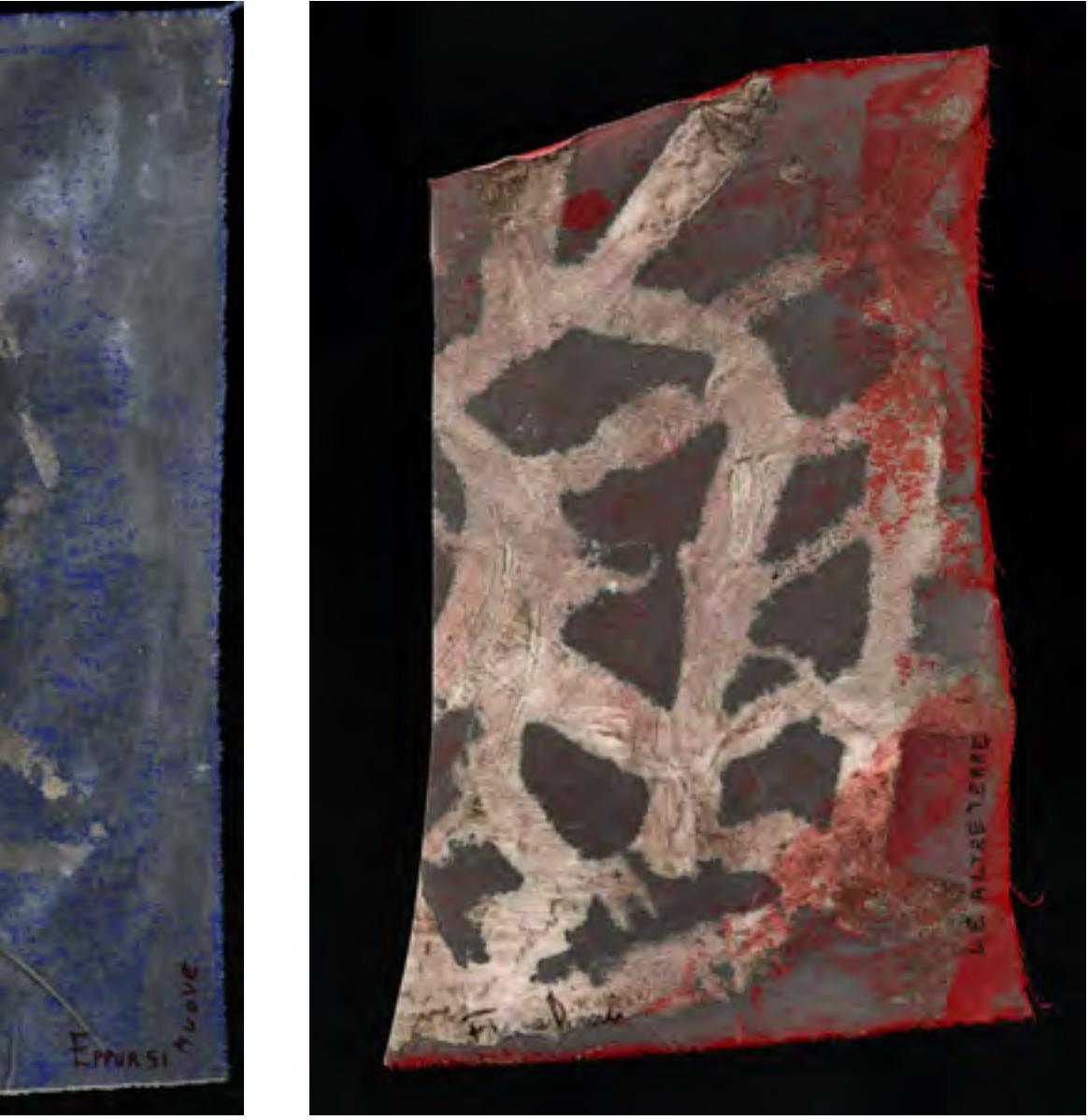
52

A NEW IMAGE
canvas and oxides
16.92 x 14.96"
43 x 38 cm

AND YET IT MOVES
canvas and oxides
19.68 x 9.44"
50 x 24 cm

THE OTHER LANDS
canvas and oxides
14.17 x 9.44"
36 x 24 cm

53

MATTER REFRACTIONS
canvas and oxides
14.56 x 8.66"
37 x 22 cm

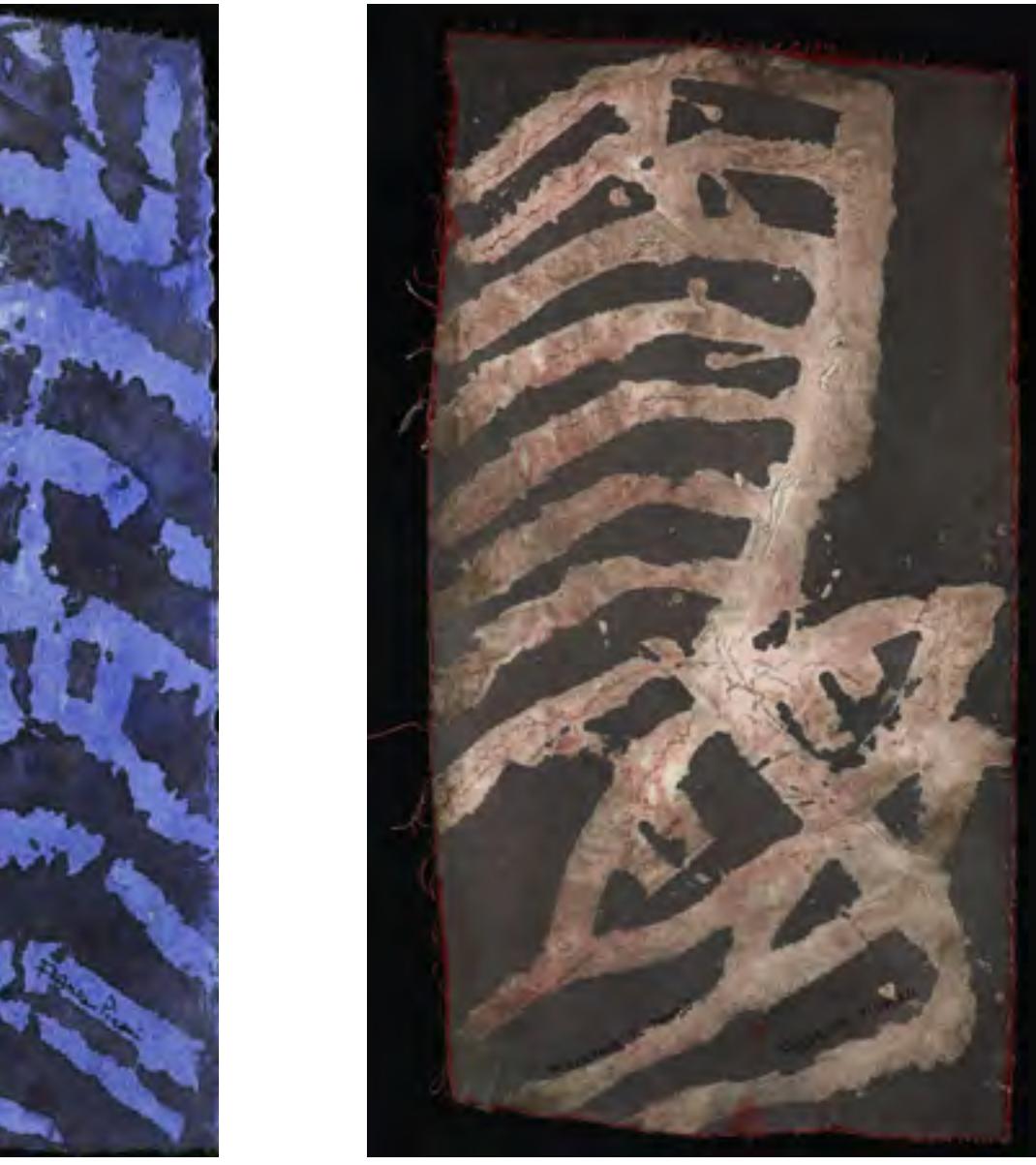
54

SIGNS AND SYMBOLS
canvas and oxides
16.14 x 7.87"
41 x 20 cm

PROPOSALS OF LIGHT
canvas and oxides
23.62 x 11.41"
60 x 29 cm

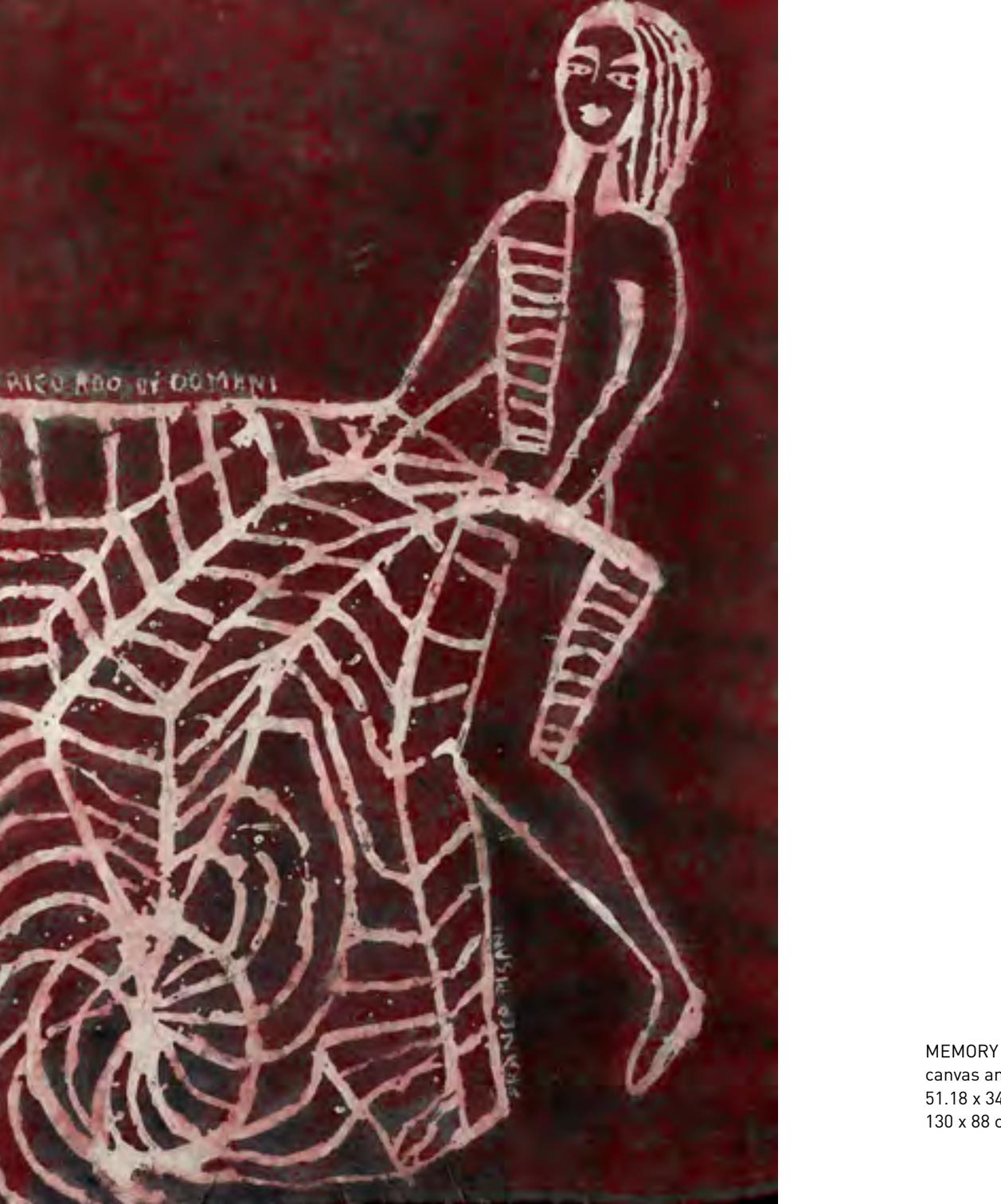

LISTENING TO THE WORLD
canvas and oxides
27.55 x 14.56"
70 x 37 cm

55

SET COURSE
canvas and oxides
129.92 x 86.61"
330 x 220 cm

MEMORY OF TOMORROW
canvas and oxides
51.18 x 34.64"
130 x 88 cm

ANIMATED FAIRYTALE
canvas and oxides
49.60 x 26.37"
126 x 67 cm

EMOTIONAL LEAP
canvas and oxides
32.67 x 33.07"
83 x 84 cm

TIME SPIRIT
canvas and oxides
39.37 x 31.49"
100 x 80 cm

STUDIO FRANCA PISANI - BORGO TEGOLAIO, 7 - FIRENZE

ORARIO : MART. - GIOV. - SAB. - ORE 17 - 20

TIMBRO D'ARTISTA

INAUGURAZIONE: MARTEDÌ 13 DICEMBRE 1977 - ORE 21,30

The frantic quest for the idleness

GABRIELE BONI

It all happened in 1956. Operozio came to life, founded by Franca Pisani, a young woman who was only twenty-year-old at that time. Technically, it was made of the finest pages and moulded with the Burgo vellum paper, currently being no more. Culturally, it was about the brand belonging to such a young artist, willing to spread her shameless vanguard among the ones able to grasp its meaning: those ready to bring it to light, as she could do. And to act, it was necessary to move on tiptoe, like a young disciple does, holding that typical shyness whenever relating to a master. That was like acting in a social and political idleness; that was a seeming unmoving moment to embrace the breathe, the quietness, the ideas.

This was the key Operozio grounded on. The beginning of an unprecedented correspondence able to cross the national borders: from any coins of the world, each artist designed a stamp which was sent to Florence in Borgo Tegolaio, where the academy students made them lively. Suffice it to think to the projects by Rebecca Horn, Ben Vautier, Giulio Paolini. All of them got to Studio Franca Pisani - Arte d'avanguardia. 50 copies costing 1000 thousand lire each were stamped: very little money to prove that the art denies the market's flattery, being grit and graceful, rather because of its inner state of being live than its snobbery. It will be the *Transavanguardia*, after few years, to cleverly rethink the same concept. Each art books

travelled every museum worldwide: Berlin, United Kingdom, Spain, Switzerland. And then France: the new born Beaubourg - also known as Centre Georges Pompidou - soon became the most avid stamps' collector, beside giving hospitality to Franca Pisani's visual poems. Meanwhile, the studio in Borgonuovo Tegolaio turned into the centre for meeting and cultural exchanges par excellence. It hosted conceptual artists of any kind and origin: from Maurizio Nannucci and Paolo Masi to Touzenis, the leading character at Biennale di Venezia in 1977. There was also the popular Gruppo dell'Est, whose head was Crispolti, which included names such as Kawiak Tomek, Mousha and Skoda. And those people felt no more free to express themselves in their own native land. The time for small houses and small streams came to a conclusion.

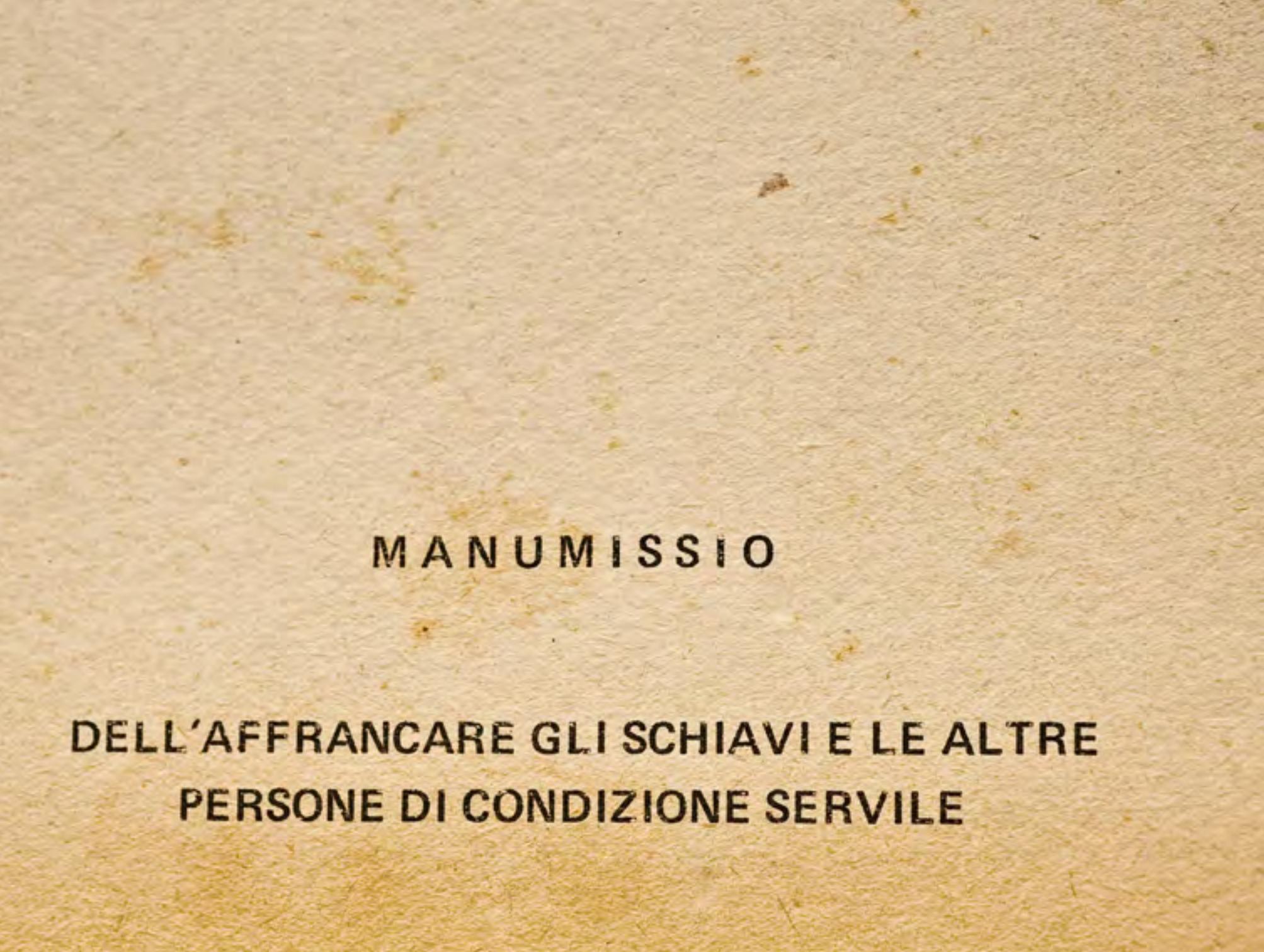
The counter-revolution of the thought overpowered the technicality with no inner life. The first to realize that situation at that time was Galleria Frittelli, which trusted and supported one of the books by Franca: *Manumissio*, dealing with the genuine idea of the white square on a white background to reach the following step, that is to say the perfect osmosis between the idea and the final product, being together able to overcome the rational concept, even in Italy, the land of talent and creativity. Now, it was time to pleasantly move to Milan, as the studio in Florence was no more enough. At that time, Milan

swarmed about artistic talent. Then, 1978 came, and Italy was upset: Aldo Moro had been victim of an attack. The culprits were sought; there was the need to give people a warning signal. Franca was there, she felt and lived that moment, while realizing that some was following in her footsteps. They were tree discrete strangers asking for something more about her and her life. And they kept following her. Always. She successfully faced that music as she was used to behave and made them run away. But she could not understand that invasion in her life, until the day after, when some enlightenment finally came: the telephone rang, she was asked to immediately go to the police headquarters. She still really could not make sense of what was happening. She went with her father, who was a police officer. The question was really sharp: «Are you a member of Brigate Rosse in Florence?».

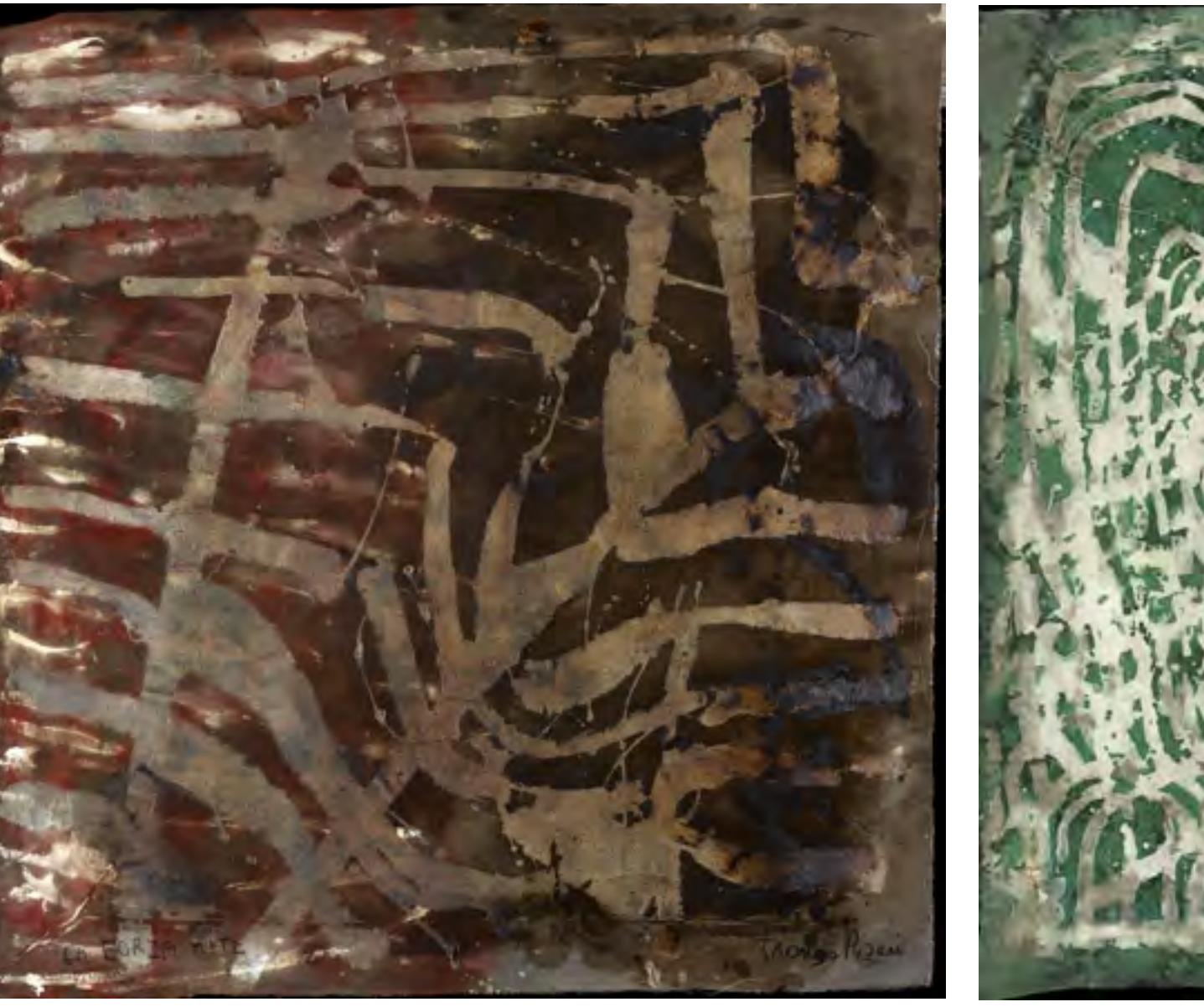
She had never been involved in such bad situations. Never. In spite of this, she asked the police to search both her house and her studio. But they could not find anything they were looking for. And the shadowing went on. Maybe the conceptual artists who used to group together, were felt as a threat at that time. That was the end of all. She realized the situation was becoming unbearable and she left everything behind her shoulders. Milan, Florence and her life as an artist existed no more. Cultural exchanges and visual pomes, not even.

What to do then? Franca got many proposals, as she was regarded with much esteem. The journalist, Everardo Dalla Noce proposed Franca to conduct a section on the newspaper Il Sole 24 Ore, regarding the value of the works of art, but what she really was looking for, was a totally new environment. She did not accepted the proposal coming from Ettore Sottsass, a popular architect, whose idea was to make her part of a creative team, as to reach and fulfill some innovative projects. Franca rather chose the fashion business and started working as a stylist and a costume designer at Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. That was the right choice to move away from the arts, but still having the chance to breath it. That was her new life until 1999, when she realized she was living in a new time and that her exile had been too long. She came back with her usual personality, but without being affected by *Minimalismo* and *Transavanguardia*. Rather, she treasured her long and silent years she had before to try to deeply understand herself and the person she was, besides trying to get the picture of her spirit of art. With the wisdom of hindsight, she will then affirm, full of her never-ending optimism, those years had made her mature, artistically.

Franca is no more the same twenty-year-old woman she was once, but she is still young. She has been one of the exhibitor at *Beaubourg*, and she still has a lot to tell.

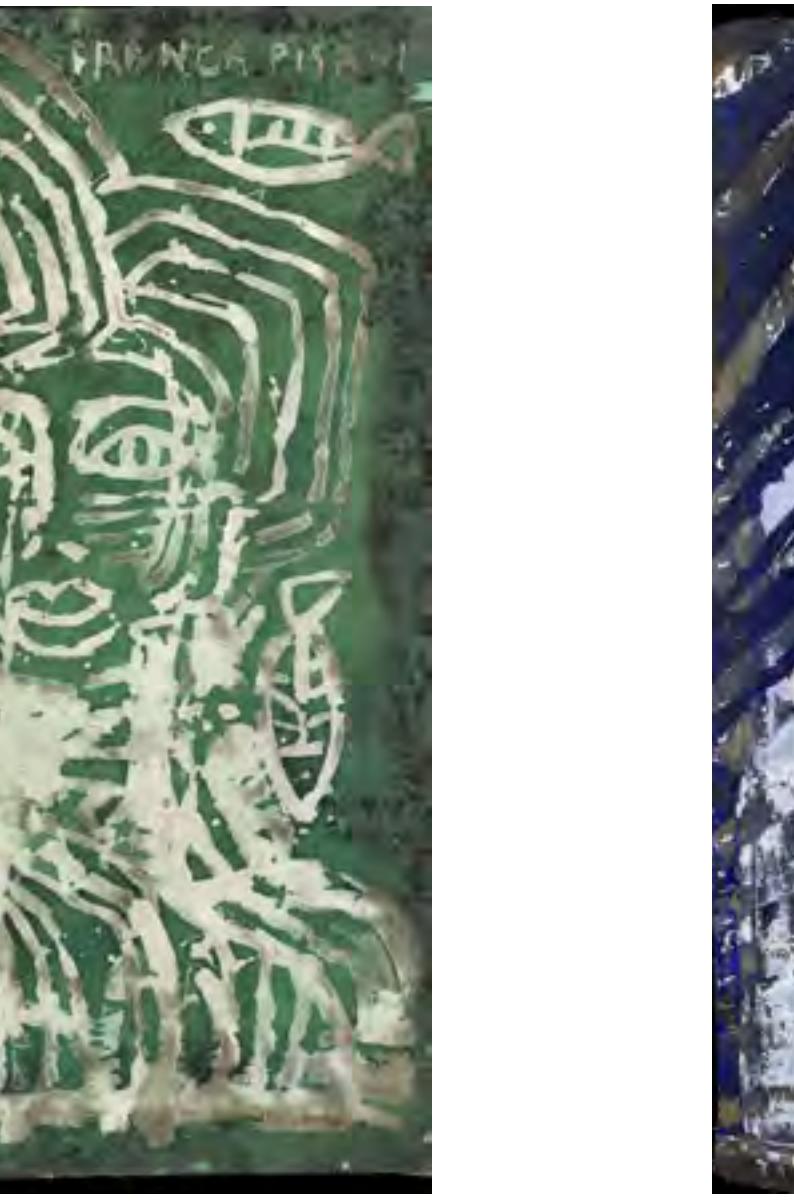

MANUMISSIO DELL'AFFRANCARE GLI SCHIAVI E LE ALTRE PERSONE DI CONDIZIONE SERVILE

THE MILD STRENGTH
canvas and oxides
39.37 x 38.18"
100 x 97 cm

66

FOLLOWING THE TRACES
canvas and oxides
29.52 x 44.88"
75 x 114 cm

TROPICAL PARADISE
canvas and oxides
50.78 x 34.64"
129 x 88 cm

FEMALE ICONS
canvas and oxides
32.67 x 33.46"
83 x 85 cm

67

WINTER SOLSTICE
canvas and oxides
 $34.64 \times 23.62"$
 88×60 cm

THE QUEST FOR ARCHETYPES
canvas and oxides
 $31.10 \times 22.83"$
 79×58 cm

THE MAGIC OF NATURE
canvas and oxides
 $22.04 \times 31.10"$
 56×79 cm

THE SOUL DIALOGUE
canvas and oxides
 $44.88 \times 28.74"$
 114×73 cm

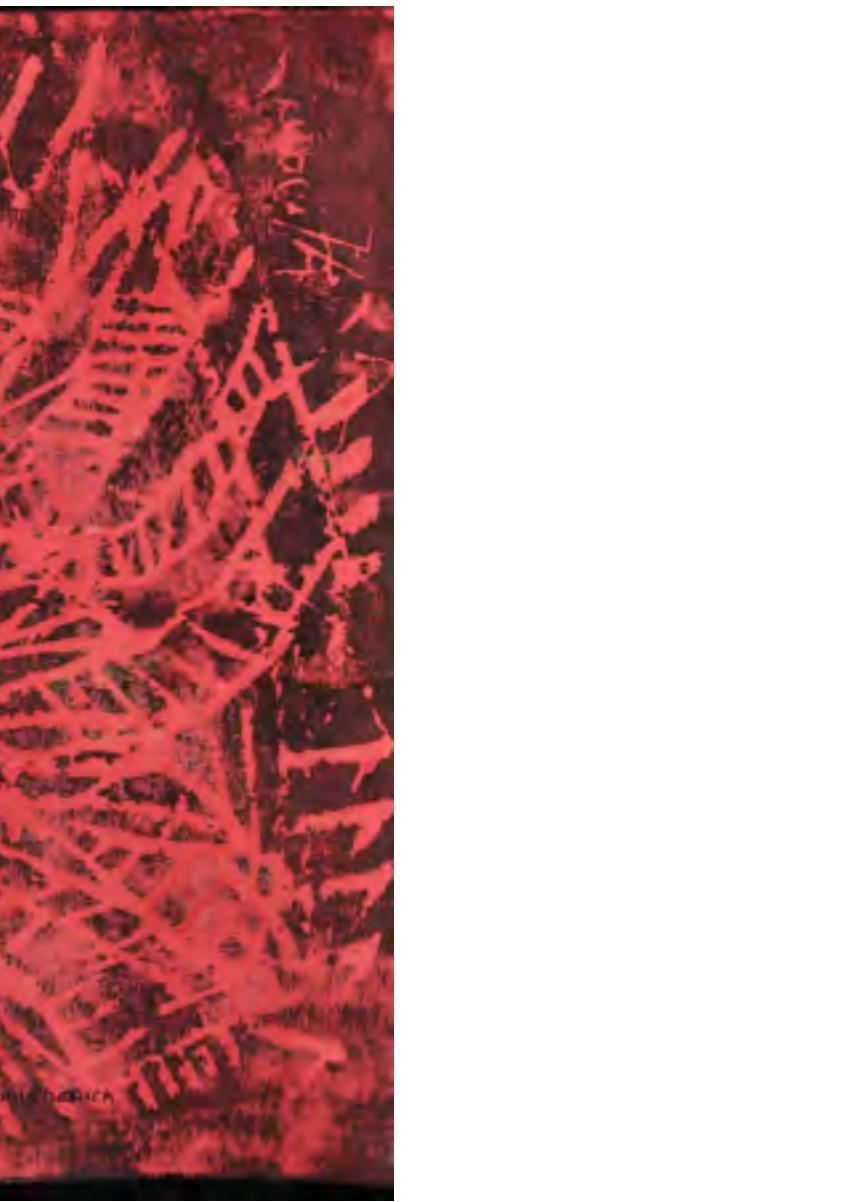

CULTURAL UNREST
80.31 x 57.08"
204 x 145 cm

THE POETIC PATH
canvas and oxides
38.18 x 21.65"
97 x 55 cm

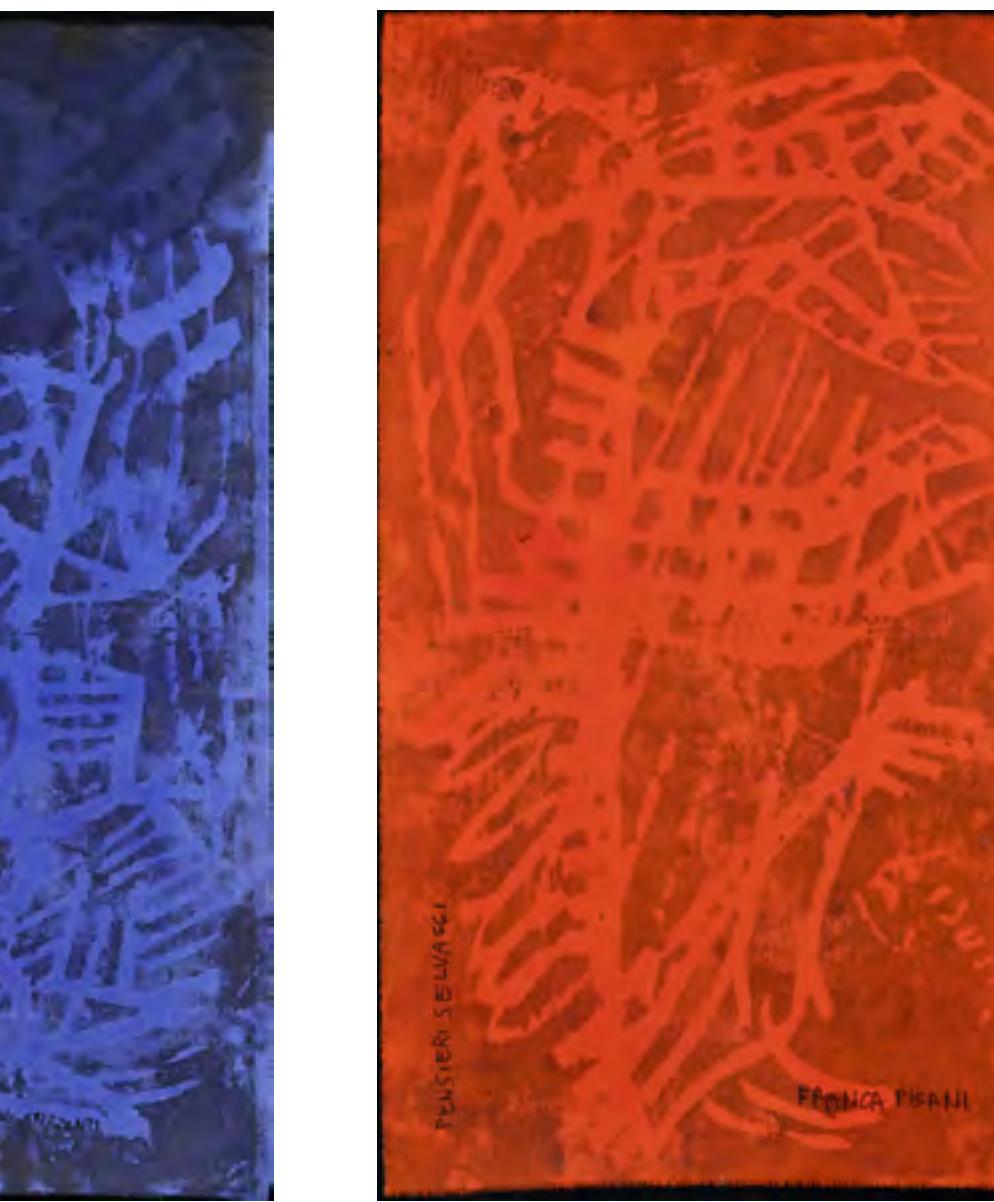
72

ICONIC HISTORY
canvas and oxides
39.37 x 21.65"
100 x 55 cm

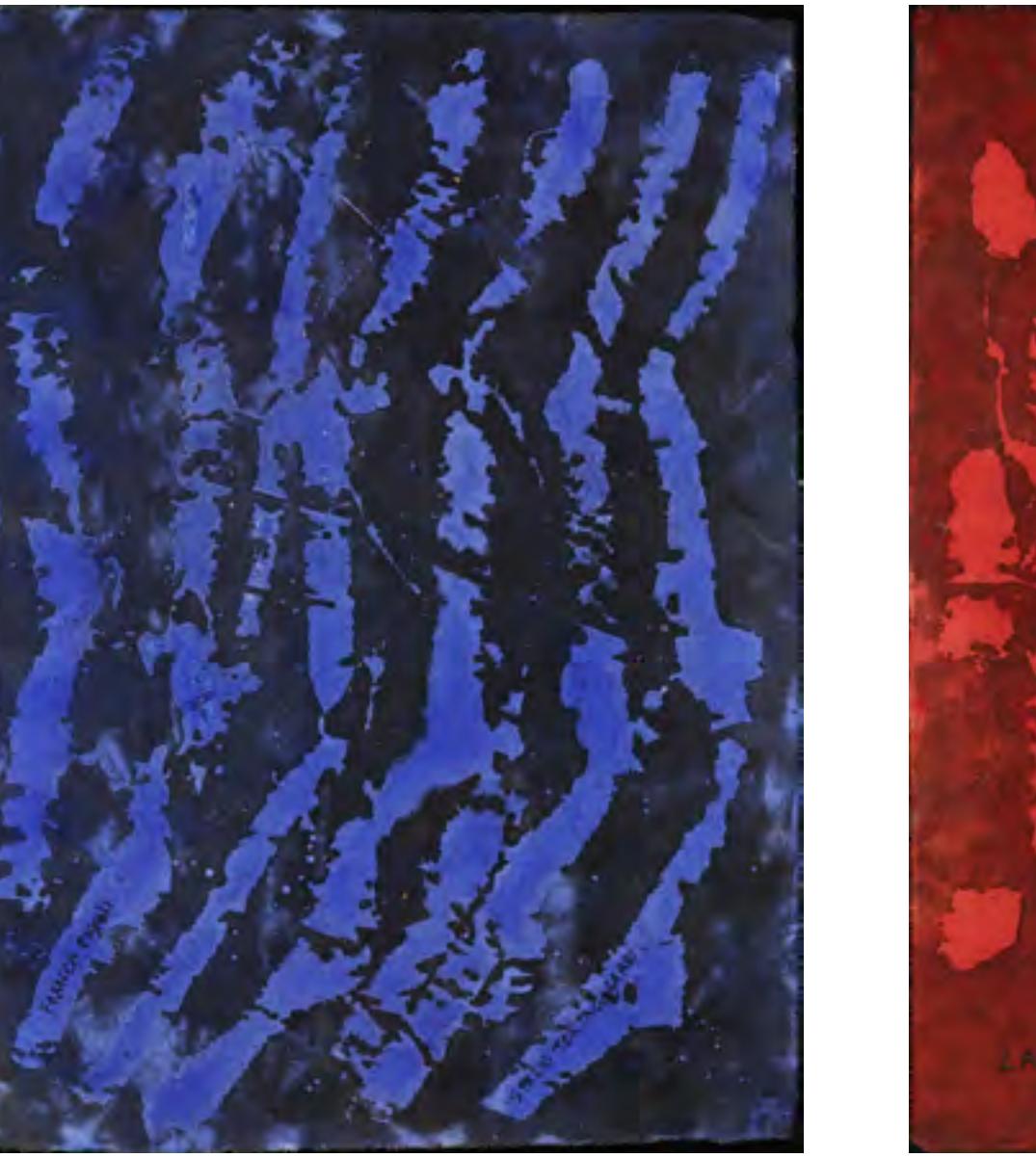

TOWARDS NEW HORIZONS
canvas and oxides
39.37 x 20.86"
100 x 53 cm

WILD THOUGHTS
canvas and oxides
39.37 x 21.65"
100 x 55 cm

73

TENTACULAR SPACE
canvas and oxides
 $37.79 \times 27.55"$
 96×70 cm

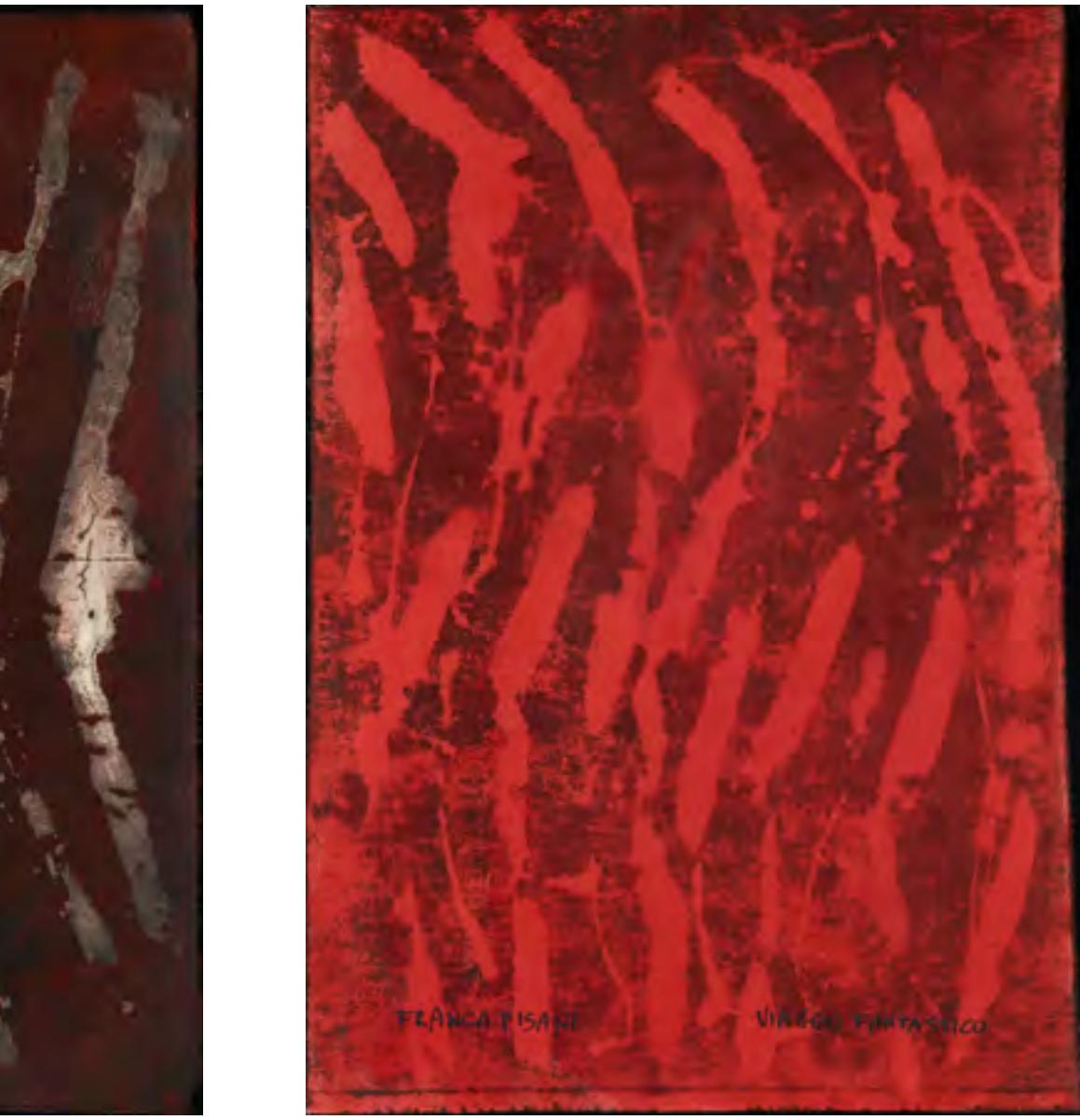
74

A CLOUD OF LIGHT
canvas and oxides
 $31.10 \times 22.83"$
 79×58 cm

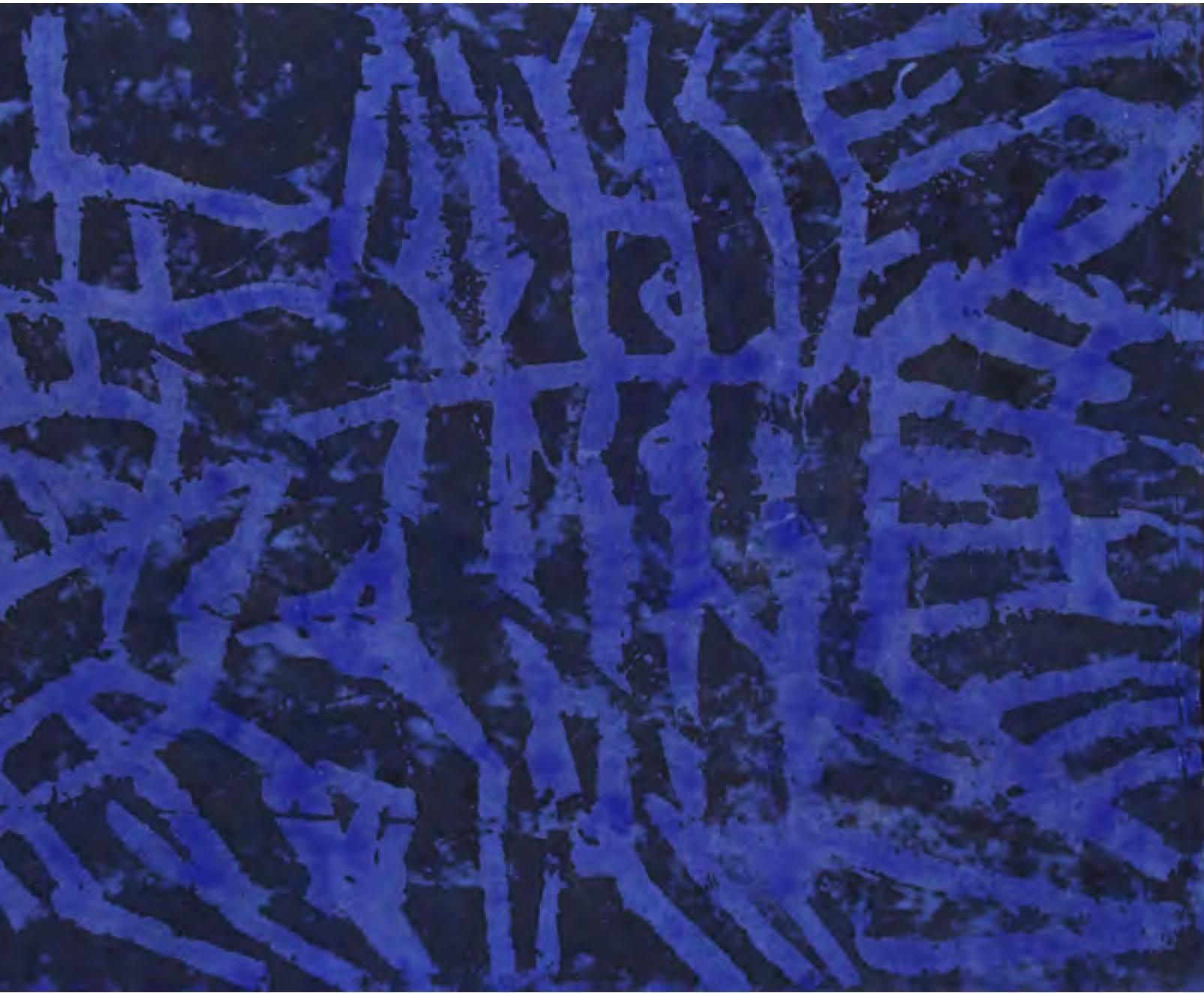

LOST MANUSCRIPTS
canvas and oxides
 $31.10 \times 21.65"$
 79×55 cm

FANTASY VOYAGE
canvas and oxides
 $31.49 \times 22.44"$
 80×57 cm

75

A TRACE TO FOLLOW
canvas and oxides
81.10 x 53.54"
206 x 136 cm

PEOPLE EXIST
canvas and oxides
19.68 x 17.32"
50 x 44 cm

THE ROOMS OF THE HEART
canvas and oxides
20.47 x 18.11"
52 x 46 cm

SOMETHING MAGICAL
canvas and oxides
27.16 x 18.50"
69 x 47 cm

STORIES OF LIGHT
canvas and oxides
18.89 x 17.32"
48 x 44 cm

ETHNICAL POEM
canvas and oxides
18.89 x 17.32"
48 x 44 cm

MICROCOSMS
canvas and oxides
18.11 x 20.47"
46 x 52 cm

WAVES OF TAR
canvas and oxides
51.18 x 45.66"
130 x 116 cm

CREATIVE ENERGY
canvas and oxides
44.88 x 39.37"
114 x 100 cm

IN A NARRATIVE VEIN
canvas and oxides
43.30 x 43.30"
110 x 110 cm

CONTAMINATIONS
canvas and oxides
46.45 x 43.30"
118 x 110 cm

SUBTLE NUANCES
canvas and oxides
64.96 x 41.73"
165 x 106 cm

The Fierce Inspiration

GIANLUCA RANZI

Le nuove sculture di Franca Pisani si differenziano innanzi tutto per un uso più controllato del colore: esse non posseggono più quella polichromia acida e ardente, aggressiva e concitata, presente in molte prove precedenti, ma offrono un concentrato del mondo poetico dell'artista in uno stato ancora più puro, nudo nella sua verità di fondo. Senza il tramite sostanziale del colore, che ora sopravvive a margine delle composizioni, come una sottolineatura ma non più nella sua funzione costruttiva e strutturale quale era presente ad esempio nelle opere per la Biennale di Venezia del 2009, le immagini dei busti e delle teste prendono significato dalla loro forma piena, dallo spessore, dai volumi prorompenti nello spazio. Si direbbe che anche in questo caso la ricerca di Franca Pisani si stia direzionando verso un'indagine sulla forma pura non solo dell'immagine ma dello stesso genere artistico della scultura, che qui appare sempre più libera dai suoi rapporti con la pittura e che rinserra il suo dialogo all'interno di una tensione che ora sta tutta nella materia e nel suo volume. E' un crescere della materia su se stessa che si dilata all'intorno, un emergere di profili animali, di gobbe, di punte, di becchi, di orbite, di concavi e convessi, di superfici lisce contrapposte ad altre rugose, di scorrere della luce e di affossarsi dell'ombra, di chiaroscuri rilasciati e trattenuti.

Pare che da queste sculture la concezione della realtà di Franca Pisani emerga più direttamente e con più esplicita evidenza, quasi isolata in una serie di singole definizioni. Se infatti nelle serie venute

prima, lo sguardo poteva trascorrere da una scultura all'altra quasi senza soluzione di continuità, oggi ogni pezzo, pur essendo parte di un tutto, sembra possa vivere con maggiore indipendenza e più consapevole autonomia. L'idea mediterranea di una *natura naturans* si unisce, come già spesso sottolineato, alle ascendenze di una linea mitologico-primitiva che fa coincidere la creazione artistica con la scintilla creativa della genesi dell'uomo, nella vitalità di un folclore intuito naturalmente e indagato nella ricerca di un'origine fantastica del mondo, di un nucleo incorrotto del pensiero, dell'accoglimento di alcune componenti dell'arte popolare. In altre parole ritorna ancora in queste opere, seppur maggiormente essenzializzata e concentrata, quella sorta di ispirazione primigenia in cui rivive la prepotente presenza ancestrale di una civiltà matriarcale legata indissolubilmente ai riti perenni delle stagioni, al legame col ventre della terra, a quel senso del magico e del prodigioso delle metamorfosi a cui qui allude ad esempio la terracotta che assume le sembianze dell'acciaio, terra plasmata dal calore delle mani che ora prende le tonalità ferree del freddo metallo. Questi elementi, trasfigurati in immagini sacrali, misteriose e totemiche, parlano di una elementare dialettica della natura, di un rapporto col mondo non viziato dai falsi miti della scienza, di una capacità percettiva dei fenomeni che appartengono ai processi del ricambio organico della vita terrestre, allo stesso modo a cui, pur sotto sembianze diverse, alludevano i "guardiani" realizzati con le canne dell'oasi naturale di Orbetello.

Dall'alba di un mondo dalle energie ancora integre e intatte nella loro virulenta carica vitale, Franca Pisani attinge la forza e la profondità delle sue metafore plastiche, dalla persuasione radicata di una natura vivente, palpitante, dentro cui opera un lievito inesauribile. Non c'è però nessun accento naif in questi lavori e riconoscerlo vorrebbe dire travisarne la portata e l'intenzionalità: essi sono in realtà frutto di una genesi complessa e di una profonda riflessione sulla ricerca di una relazione diretta con le "potenze latenti" della natura, come avrebbe detto Marx, insieme col recupero dei miti della terra. Il riferimento a Marx non è marginale o saltuario in riferimento al lavoro di Franca Pisani e alla sua concezione del mondo, e basta ripercorrere alcune parole del filosofo tedesco tratte dai suoi scritti giovanili per notare quale affinità ci sia con il pensiero dell'artista: "La natura è il corpo dell'uomo. Che l'uomo vive della natura significa che la natura è il suo corpo. Che la vita fisica e spirituale dell'uomo è congiunta con la natura non ha altro significato se non che la natura si congiunge con se stessa, perché l'uomo è una parte della natura".

Nel caso delle ultime sculture di Franca Pisani però, il rapporto di equilibrio e di relazione tra uomo e natura è vissuto all'interno di una eccitazione fantastica che attinge alla mitografia della permanenza umana sulla terra, attraverso un repertorio di codici simbolici in cui trasferire questo rapporto biunivoco. Lo aveva già fatto in precedenza quando per la mostra palermitana a Palazzo Sant'Elia aveva dispiegato in un percorso continuo di decine di metri una somma di simboli ancestrali quali mezze lune, eliche annodate, linee serpentine, cerchi e forme ovoidali, ma ugualmente nell'ultimo lavoro

scultoreo il traslato simbolico riaffiora puntualmente. Oggi sembra concentrarsi al vertice della composizione, sulla testa delle figure (in evoluzione rispetto a quanto era già avvenuto nei "Guardiani" di Orbetello), che viene allungata, ripartita, combinata o scomposta dal gioco polivalente e ambiguo della sua poetica del fantastico. A questo sembra tendere Franca Pisani sempre più strenuamente: a dare il senso fluido, organico, contradditorio dell'esistenza, il senso delle sue continue metamorfosi, del suo perenne e alchemico divenire, il senso ottimistico o tragico della sua vitalità incessante, che è costantemente presente in queste teste nei riferimenti al grottesco o nell'idea della deformità come condizione necessaria alla trasformazione. Sono quindi personaggi dalle teste zoomorfe, sono sculture mutanti, moltiplicate da molteplici punti di vista, sono simboli o traslati della contradditoria e insopprimibile creatività della vita, a cui non si possono né devono imporre camicie di forza, schemi prefissati o controlli coercitivi. Per questo si può affermare che Franca Pisani respinge il destino castrante a cui la società tecnocratica sembra condannare l'essere umano trasformandolo in un puro strumento produttivo, privandolo di ogni potere decisionale. Non a caso in queste sculture non si vedono mai le braccia e le mani, gli strumenti diretti per la produzione materiale, mentre si vedono infinite e fantasmagoriche possibilità di pensieri alternativi, innumerevoli aperture verso il cielo che indicano nuove strade e inediti punti di vista, un vero e proprio umanesimo della liberazione.

In definitiva quanto avviene con le sculture realizzate per la mostra berlinese configura la visione dell'opera come quella di un organi-

simo vivente, che non solo trattiene in sé un codice genetico legato alla presenza umana e alla sua storia ma vive, muta e reagisce in relazione all'ambiente e alle sue trasformazioni. La scultura si presta particolarmente a questo scopo: è un genere che impone un oggetto tridimensionale al quale lo spettatore è naturalmente portato a relazionarsi più prontamente che non alla bidimensionalità di un quadro a parete. Tuttavia fin dai suoi inizi il lavoro di Franca Pisani è andato in direzione opposta, cercando di superare tale separazione tra i generi artistici, per restituire un corpus di opere che di regola presentano una compenetrazione, o meglio uno sconfinamento continuo, tra diversi generi. Basti ricordare come l'uso del colore, che per l'artista significa energia, forza primitiva e rigenerazione, sia stato in precedenza applicato anche alla scultura, un genere accademicamente e abitualmente monocromo, imparentandola quindi con la pittura e facendone slittare l'ambito verso un orizzonte segnico-espressivo che prima era stato trattato eminentemente attraverso la superficie bidimensionale del quadro.

Anche i quadri oggi realizzati nascono pertanto all'insegna di questa relazione stretta che l'artista da sempre intrattiene con la metafora di un organismo vivente e con la caduta di distinzione tra volume e superficie, tra pittura e scultura. Così come infatti si presuppone che ogni scultura possa essere considerata nella sua volumetria e di conseguenza possa essere vista da ogni sua parte, questa caratteristica passa oggi anche al quadro dipinto, che abitualmente nasce e vive per essere apprezzato solo frontalmente, mentre qui diviene una sindone traspirante le cui due facce sono entrambe signifi-

ti esì stringono in relazione purossedendo allo stesso tempo una loro propria autonomia. Il quadro si imparenta così alla scultura, mostrando la faccia che da sempre è tacita in quanto rivolta verso il muro, usata esclusivamente per apporvi etichette di provenienza, timbri doganali, numeri di archivio e naturalmente luogo privilegiato per la firma dell'artista.

Queste nuove opere trasudano la pittura dalla superficie di contatto del pennello a quella retrostante, provocando un accumulo grafico e cromatico che imprime un disegno sul lato frontale, ma allo stesso tempo ne lascia traspirare la traccia sul lato posteriore. Queste due facce del quadro diventano qui complementari e l'artista può quindi ritornare ad operare su entrambe in modo autonomo, come se da una unità se ne scindessero due, che restano pur tuttavia legate e interdipendenti. Ecco perché Franca Pisani afferma che questo nuovo lavoro è incentrato sul doppio: "Una particolare tela sudario di grammatura precisa imprime il segno compiuto col pennello, vecchio amato e odiato strumento, libero da coercizioni tecniche. Penso che un vero artista faccia così, come un poeta che non fa brutte copie, così deve scaturire senza correzioni, bozze o disegni preparatori e per merito della tela e della particolare materia con cui creo il segno, esso trasuda nell'altra faccia della tela che diventa il suo esatto negativo".

Il doppio è veramente la chiave di lettura di queste tele, che vivono anche della relazione tra affioramento della pittura e superimpostione successiva di strati di colore, di pellicole trasparenti o di segni, che vanno a saldarsi al reticolo sottostante e ne costituiscono quasi un commento verbale. Non va del resto dimenticato quanto la di-

dimensione verbale sia da sempre stata una caratteristica del lavoro dell'artista, fin dalle sue prime prove fiorentine negli anni Settanta, quando, in pieno clima di ricerche sulla poesia visiva, Franca Pisani era tra le pochissime artiste fiorentine, insieme a Ketty la Rocca e Lucia Marcucci, a misurarsi con la relazione tra spazio, immagine e parola, tra segno e significante. Eppure fin dal principio si può affermare quanto questo particolare versante concettuale dell'arte sia stato affrontato da Franca Pisani non in termini riduttivi e castranti per la cultura dell'immagine, ma al contrario abbia costituito un tavolo di lavoro dove poter incrociare e far dialogare i due ambiti, in modo da creare un flusso vitale ed di empatico tra l'operazione linguistica e quella visivo-figurale, come ha lei stessa recentemente ricordato: "Nasco dalla poesia visiva che rappresentava l'azzerramento e un nuovo linguaggio minimalista. Poi ho scoperto la magia dell'invenzione non solo intellettuale ma dell'ispirazione, che per me in preda ai fumi concettuali è stata come una rinascita".

Ancora oggi del resto molte tele presentano l'inserzione di codici linguistici, di parole che entrano a far parte della stessa regia con cui sono composte le immagini e diventano non tanto un commento a margine, quanto la stessa tessitura costitutiva dell'immagine, tanto che morbidamente si incurvano sui segni, si adagiano alle figure o si incuneano nella texture dell'opera, facendosi esse stesse segno, colore e materia.

In questo modo, lavorando sul doppio tra immagine e parola, tra stesura e affioramento, tra fronte e retro, il lavoro pittorico di Franca Pisani attraverso la sua indispensabile processualità, tecnica,

scala, composizione e struttura, accentua la tensione e le contraddizioni tra l'atto stesso del dipingere, la costruzione del quadro, le sue caratteristiche fisiche – si potrebbe ben dire chimiche in questo caso –, l'esperienza visiva della sua presenza e la possibilità di giocare e di spostare i confini dei suoi significati. In qualche modo infatti essi sono definiti da questo gioco avanti e indietro di colore e di segni affioranti e sovrapposti, alla ricerca dell'ispirazione di nuovi spazi fisici e mentali oltre le coercizioni delle tecniche e le imposizioni del sistema.

Le opere della Pisani sono quindi essenzialmente in uno stato di continua dissoluzione e rimaterializzazione della composizione, come si vede dal continuo trapasso di tracce, di impronte, di ricalchi e di sottolineature. Sono mobili e portatrici di dinamismo della forma e del carattere, possono quasi essere orientate in ogni direzione, rigirate e capovolte, assemblate in gruppo o elevate in singolo. Sono un'analisi costante di forme, linee, colore, margini, disposizioni e rappresentazione, dove il senso del lavoro va ricercato anche nelle sospensioni e nelle cancellature che definiscono l'immagine generale. È questo ascolto al rimosso, all'errore, al casuale, talvolta anche al banale, che costituisce in ultima analisi uno degli arrivi più meritori a cui la ricerca di Franca Pisani giunge oggi. Invece di affermare in modo compulsivo, perentorio o normativo, queste opere posseggono sottiligiezza e leggerezza, non declamano ma ispirano, non usano artifici retorici, ma vivono di metamorfosi e di mistero. Invece di imporsi per la concretezza fisica dell'esito finale, le tele stanno a dimostrare e a lasciar vedere il processo fisico e concettuale dell'atto stesso dell'i-

spirazione e della successiva creazione e racchiudono la memoria costante della genesi che le ha prodotte.

Il movimento è quindi parte indissolubile del lavoro, di una posizione libera e libertaria dell'artista che lascia che l'opera evola, muti e trovi nuovi assetti a partire dall'occhio dell'osservatore. L'artista dopo la creazione è qui come se facesse un passo indietro lasciando che l'opera trovi un nuovo collocamento nello spazio e nuove relazioni con i suoi fruitori. Il futuro ha un cuore antico e non può quindi non venire in mente quell'installazione a parete nel 1976 a Firenze in cui la Pisani tracciava un repertorio minimo di segni neri e di grammature quasi a costituire nuove possibilità di lettura e di riconsiderazione concettuale dello spazio vuoto dello studio. Ritornano alla mente operazioni di misurazione concettuale degli anni Sessanta e Settanta, come "Dance or Exercise on the Perimeter of a Square (Square Dance)" eseguito nel 1967-68 da Bruce Nauman, come i grafici, le numerazioni e le pietre "miliari" poste sul pavimento della galleria di Leo Castelli da Mel Bochner ("Counting Alternative Series", 1968) o come alcuni interventi di Gordon Matta-Clark come quello negli spazi industriali dismessi di Sesto San Giovanni o nella galleria di Salvatore Ala a Milano nel 1975. Come in questi casi il lavoro di Franca Pisani già allora mostrava attenzione e partecipazione con lo spazio e la processualità ad esso legata, dialogava con l'ambiente senza assumere posizioni autoritarie, si relazionava allo spettatore in modo mai subalterno, ma nemmeno gerarchico.

Il movimento era allora la sperimentazione e la tensione associativa che l'artista ritrovava nella sintesi di linguaggi fino ad allora tenuti distinti come l'immagine e la parola. Grazie al movimento Franca Pisani già negli anni Settanta superava di slancio posizioni dogmatiche e strettoie linguistiche aprendosi una "via del largo", come direbbe Freud, che ha costituito il germe iniziale delle opere della maturità che oggi apprezziamo.

Come del resto non fare riferimento al movimento e alla capacità non tanto di plasmare lo spazio, quanto di suggerirne nuove comprensioni, quando si valutano lavori recentissimi come la serie dei Plexiglass? Le forme piegate e le loro sovrapposizioni, i giochi di linee e di sovradimensionamenti, i piani pittorici incrociati ai partiti decorativi, le cromie e le figure, se da una parte paradossalmente annientano l'aura della forma estetica, allo stesso tempo la sottolineano in maniera quasi sacrale.

In queste opere la forma non nasce tanto dalla manifestazione plastica dell'oggetto esposto, ma dalla modalità della sua presentazione, da questo allineare, smontare e ricostruire pittorico dei frammenti della rappresentazione. Lavorare sul frammento significa allora privilegiare le vibrazioni psicologiche e cromatiche della sensibilità a discapito di una tenuta monolitica dell'immagine.

I frammenti di linee e di volti, di figure e di segni che traspaiono nei Plexiglas, i reperti verbali che entrano in corto circuito con le immagini, l'ornamentazione e lo scalare dei piani, sono il sintomo di un desiderio potente che, nonostante il sapiente controllo, appare in continua mutazione, in uno stato di perenne ibridazione che qui si rende più complesso aprendosi in combinazioni che occupano la parete espandendosi a macchia d'olio alla conquista dello spazio fisico dell'ambiente e di quello psicologico del soggetto che ne fruisce visivamente.

L'ibridazione e la misurazione dello spazio, che si riflette nella trasparenza del plexiglas, sono anche dirette a far interagire nuovamente immagini e testo, secondo una modalità per cui quest'ultimo contribuisce alla riuscita del progetto aumentandone la percentuale di ambiguità semantica, dal momento che la lettura delle parole risulta spesso di non immediata comprensione. In queste opere gli inserimenti di testo creano uno spazio ulteriore dove lo spettatore è subito invitato a considerare possibili sottotesti significativi che convivono con la seduzione delle immagini. Non si può non notare come la Pisani inserisca frammenti di scrittura che non possono essere compresi di primo acchito dallo spettatore e che sembrano assorbirsi nel *camouflage* delle linee e delle vibrazioni cromatiche e luminose che definiscono l'immagine. Eppure l'inserimento di questi "cammei" che presentano segni in forma di scrittura porta in direzione dell'esibizione di una cripto-scrittura che è un modo di rap-

presentare il linguaggio secondo nuove regole associative, proprio nello stesso modo in cui sono trattate le immagini delle figure, per la maggior parte femminili, che per ritornare ad avere senso devono rispondere ad altre regole che non quelle della verosimiglianza e richiedono pertanto l'intervento attivo dello spettatore che ne fornisce una sua lettura e una sua interpretazione.

Ecco quindi come al posto di una relazione eminentemente lineare, gerarchica e bloccata tra il leggere e lo scrivere e tra il vedere e il leggere, Franca Pisani si cimenta nei Plexiglas con uno spazio transitivo e trasparente in cui giocano liberamente immagini e testi e in cui la scrittura è intesa sia come fenomeno verbale che visivo. L'artista ribadisce così le sue radici e la sua personalissima incursione nel campo della scrittura, trasfigurandola in immagini e assorbendola nel fuoco incrociato di prospettive e di tagli, di luce e di ombra, di riflessi e di sovrapposizioni che per una conflagrazione di punti di vista coinvolgono lo spettatore e attirano la sua attenzione.

In definitiva le opere di Franca Pisani, dalle sculture, alla pittura fino alla sintesi attuale dei Plexiglas, respirano e mutano come un volto in cui sta scritta la sua memoria genetica e su cui poggia la sua determinazione del futuro. I suoi lavori, che sono fatti di colore, immagine, scrittura e seduzione, incarnano tutti gli aspetti metafisici e biologici della visione di un evento vivente, che l'arte sa preservare e trasmettere nella pienezza della sua vitalità.

PLEXIGLAS

Canvas and oxides - this is the Leitmotiv that, within a frail and transparent means, conquers gravity in a perpetual three-dimensionality.
Art is a magical device which shelters us against life vacuity.
What better than dualism could represent the several realities around us?
The relation man-nature cannot but strike me. The character featured in these artworks gets by through the various steps of life, in a split second, across my visual images; the bewilderment is characterised by writing, born out of the visual poetry constant foundation of my work.

Franca Pisani

previous pages

BRIEF ILLUSIONS

plexiglass, canvas and oxides

37.40 x 53.15"

95 x 135 cm

THE VOYAGE INTO DIVERSITY

plexiglass, canvas and oxides

21.65 x 30.31"

55 x 77 cm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

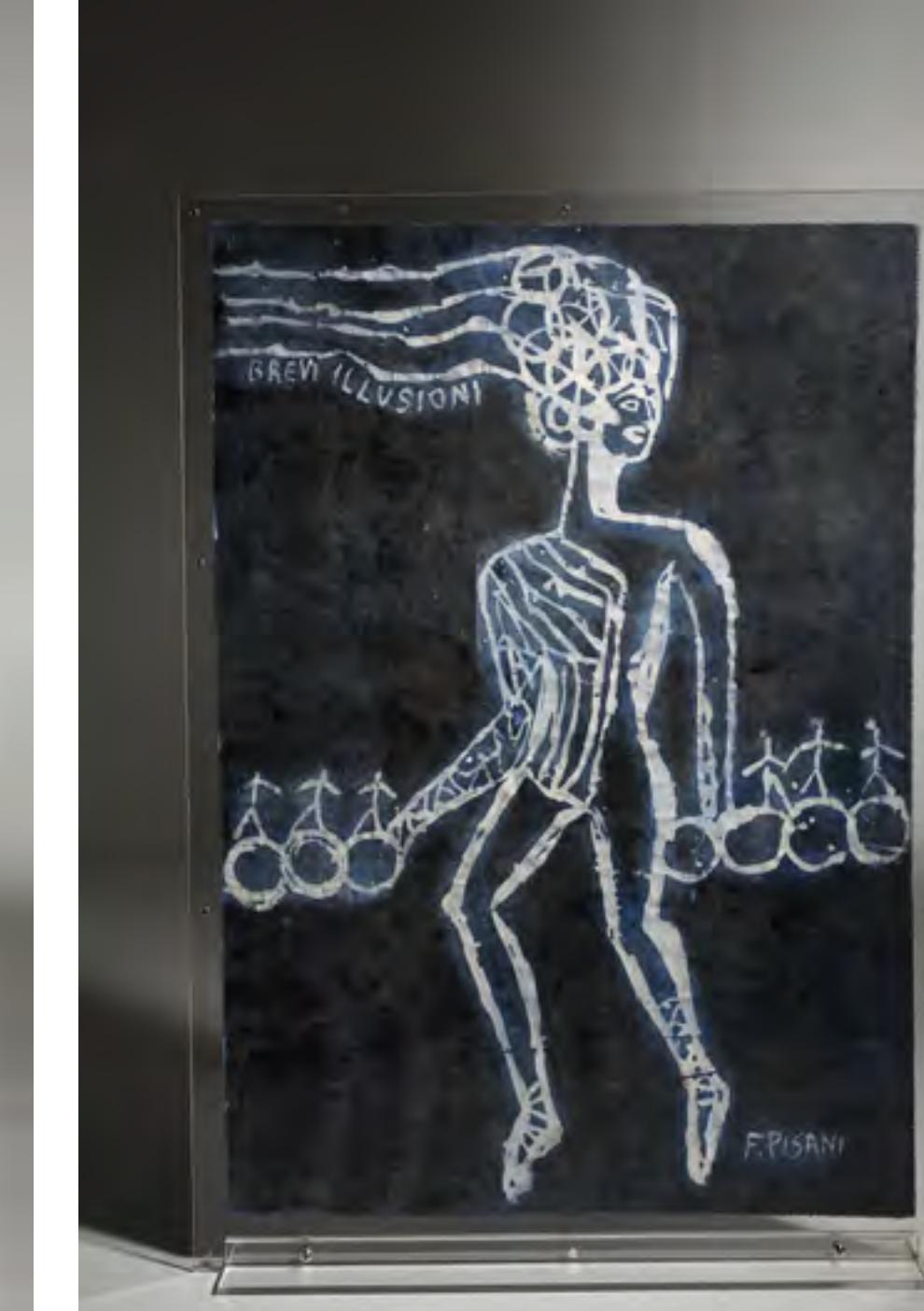
INTERSECTIONS
plexiglass, canvas and oxides
22.83 x 20.86"
58 x 53 cm

IN THE BACKGROUND
plexiglass, canvas and oxides
27.95 x 38.18"
71 x 97 cm

previous pages

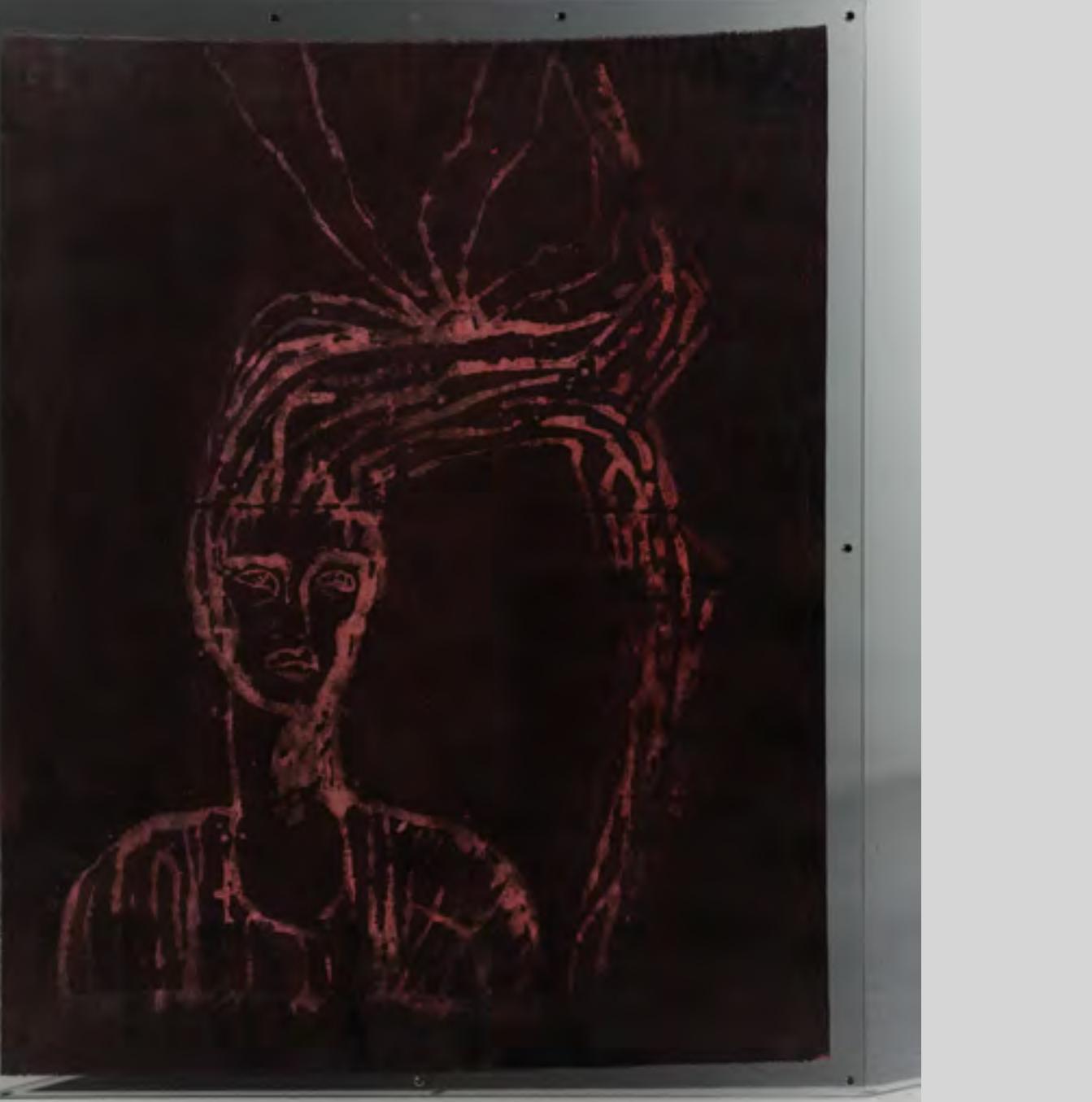
NEW DECLENSIONS
plexiglass, canvas and oxides
55.14 x 38.18"
135 x 97 cm

BRIEF ILLUSIONS
plexiglass, canvas and oxides
37.40 x 53.15"
95 x 135 cm

DANCE STEP
plexiglass, canvas and oxides
44.09 x 55.11"
112 x 140 cm

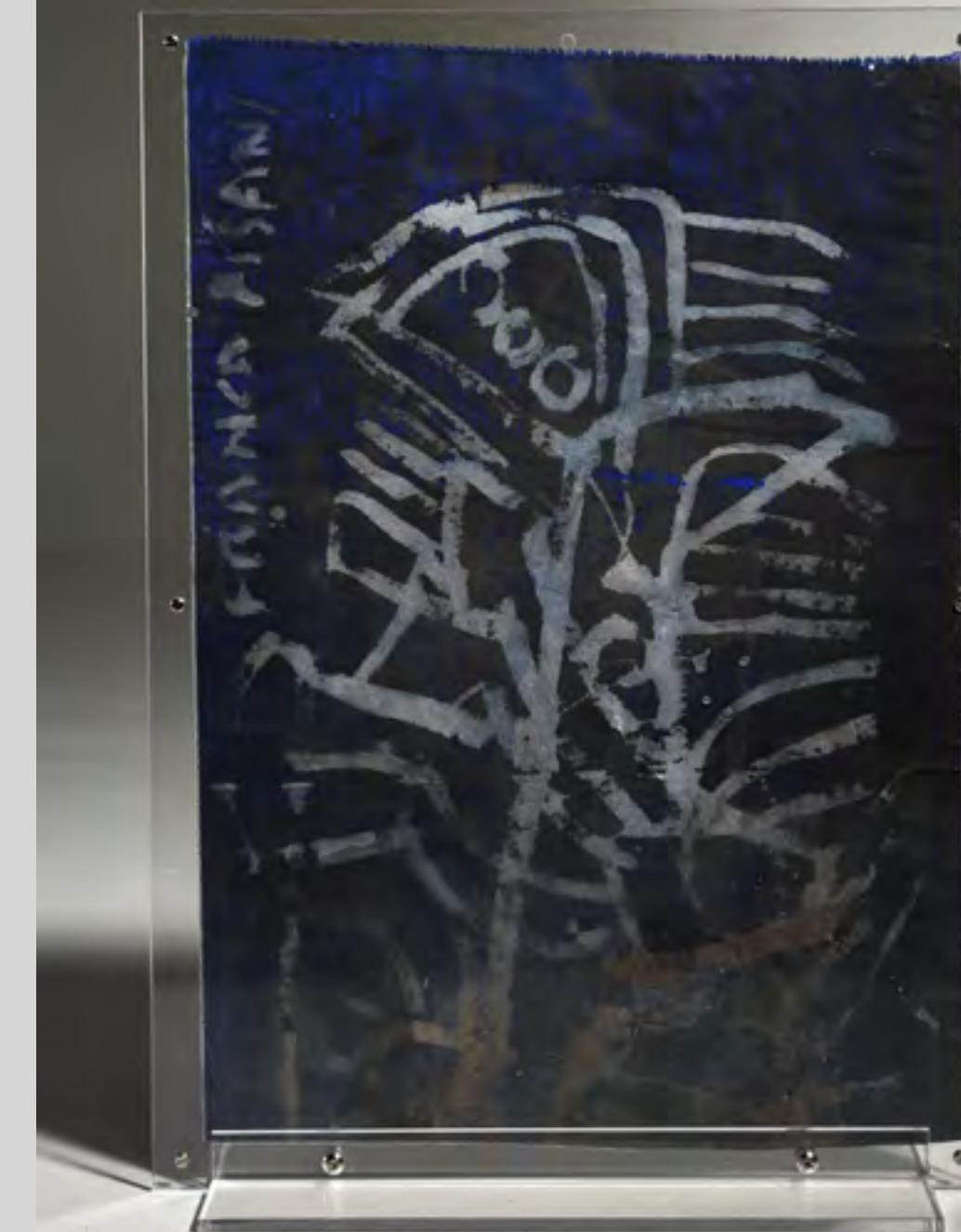

ONE MORNING AT DAWN
plexiglass, canvas and oxides
37.40 x 44.09"
95 x 112 cm

THE VOYAGE INTO DIVERSITY
plexiglass, canvas and oxides
21.65 x 30.31"
55 x 77 cm

previous pages

DANCE STEP
plexiglass, canvas and oxides
44.09 x 55.11"
112 x 140 cm

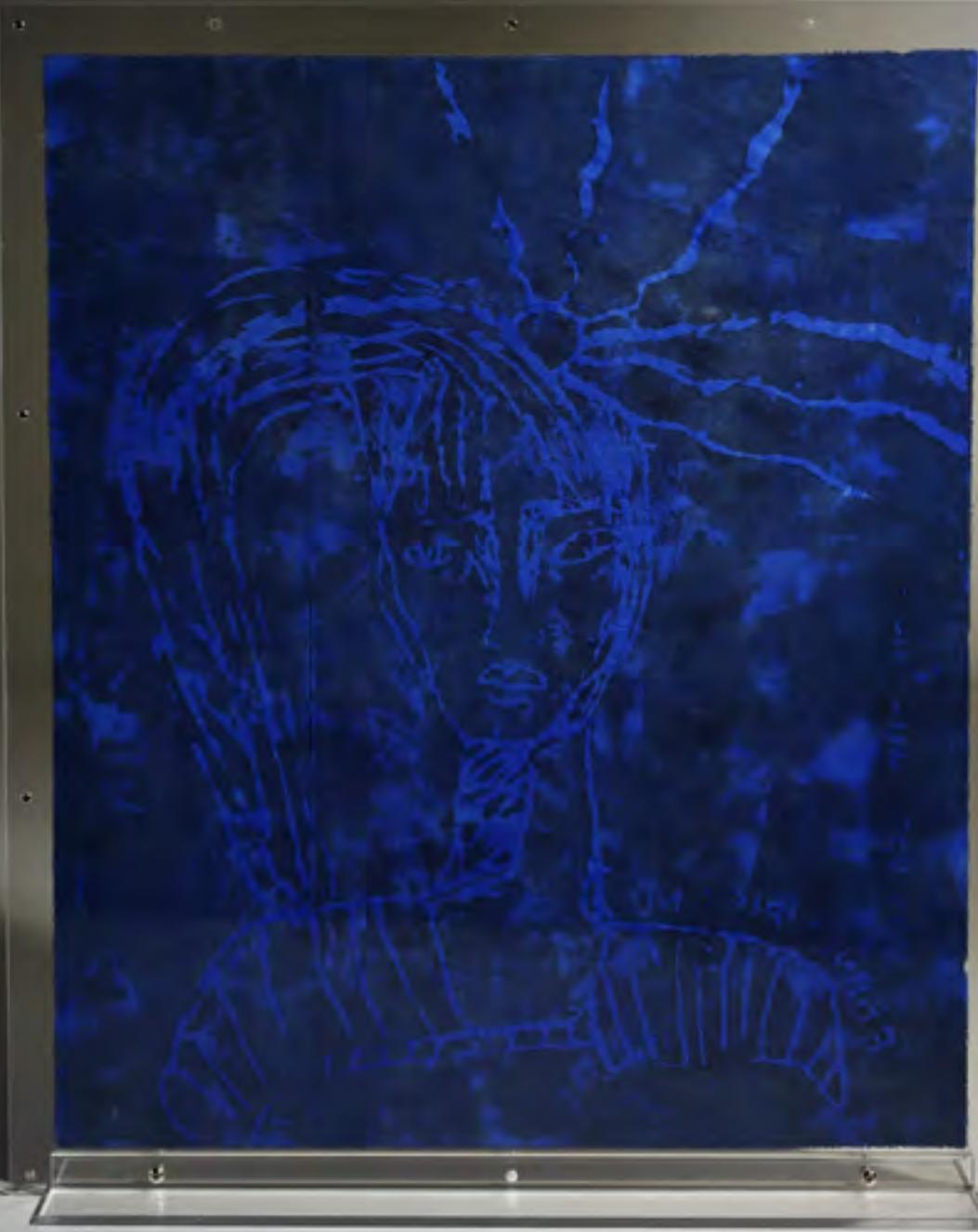
NEW DECLENSIONS
plexiglass, canvas and oxides
55.14 x 38.18"
135 x 97 cm

HOME HAPPINESS
plexiglass, canvas and oxides
55.11 x 42.51"
140 x 108 cm

ONE MORNING AT DAWN
plexiglass, canvas and oxides
37.40 x 44.09"
95 x 112 cm

next pages

THAT MAGICAL AIR

plexiglass, canvas and oxides

44.88 x 59.05"

114 x 150 cm

IN THE BACKGROUND

plexiglass, canvas and oxides

27.95 x 38.18"

71 x 97 cm

INTERSECTIONS

plexiglass, canvas and oxides

22.83 x 20.86"

58 x 53 cm

RESTORING BREAKS
plexiglass, canvas and oxides
35.82 x 34.25"
91 x 87 cm

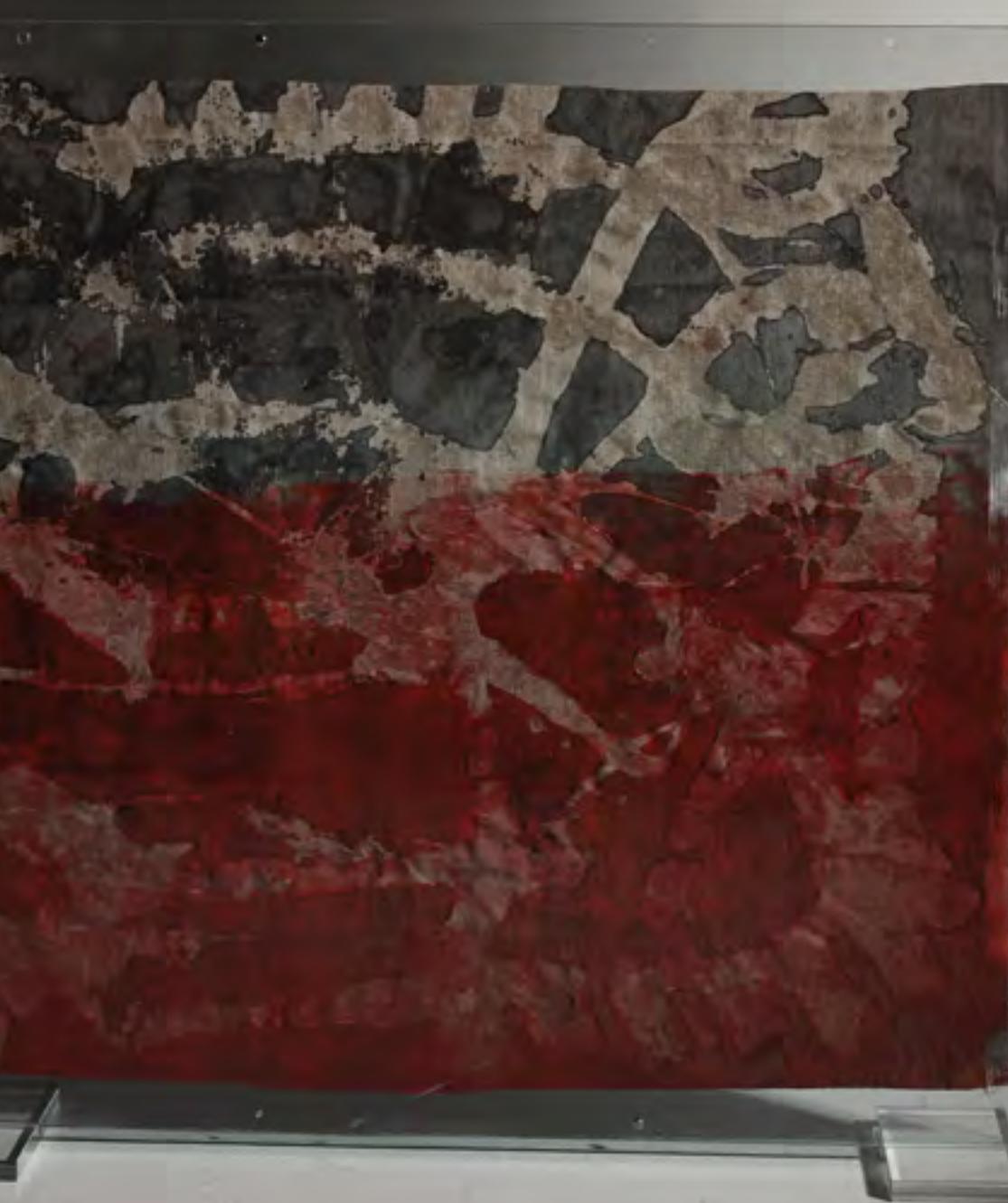

WORD AND SILENCE
plexiglass, canvas and oxides
48.03 x 62.99"
122 x 160 cm

LITTLE FRAGMENTS
plexiglass, canvas
and oxides
42.51 x 40.15"
108 x 102 cm

THE NYMPH OF THE WOODS
plexiglass, canvas and oxides
52.75 x 52.36"
134 x 133 cm

La frenetica ricerca dell'ozio

GABRIELE BONI

Aveva appena vent'anni Franca Pisani quando fondò Operozio, era il 1976. Tecnicamente una rivista dalle pagine pregiate, forgiata con quella pergamena di Burgo che ormai non fanno nemmeno più. Culturalmente il marchio a fuoco di una giovane artista desiderosa di far conoscere la sua avanguardia sfrontata a chi in quel tempo era in grado di comprenderla, ovvero a coloro che come lei erano in grado di portarla alla luce. E per farlo era necessario presentarsi in punta di piedi, con la timidezza tipica di un giovane che si relaziona ai grandi maestri.

Operare sprofondati nell'ozio sociale e politico, un momento di immobilità esteriore per abbracciare il respiro, la calma, le idee. Erano questi i principi fondanti di *Operozio*. Così nacque un rapporto epistolare fuori dal comune e oltre i confini nazionali: ogni artista progettava un timbro che da qualunque parte del mondo veniva spedito a Firenze in Borgo Tegolaio. Lì gli studenti dell'accademia gli davano vita. Ricordiamo i progetti di Rebecca Horn, Ben Vautier, Giulio Paolini. Arrivavano tutti allo *Studio Franca Pisani - Arte d'avanguardia*. Venivano timbrate 50 copie a 1.000 Lire l'una: pochi spiccioli per dimostrare che l'arte nega con garbo e fermezza le lusinghe del mercato, più ancora per manifestare la sua intima necessità di esistere

che per snobismo. Concetto che pochi anni dopo verrà abilmente ri-visitato dalla *Transavanguardia*.

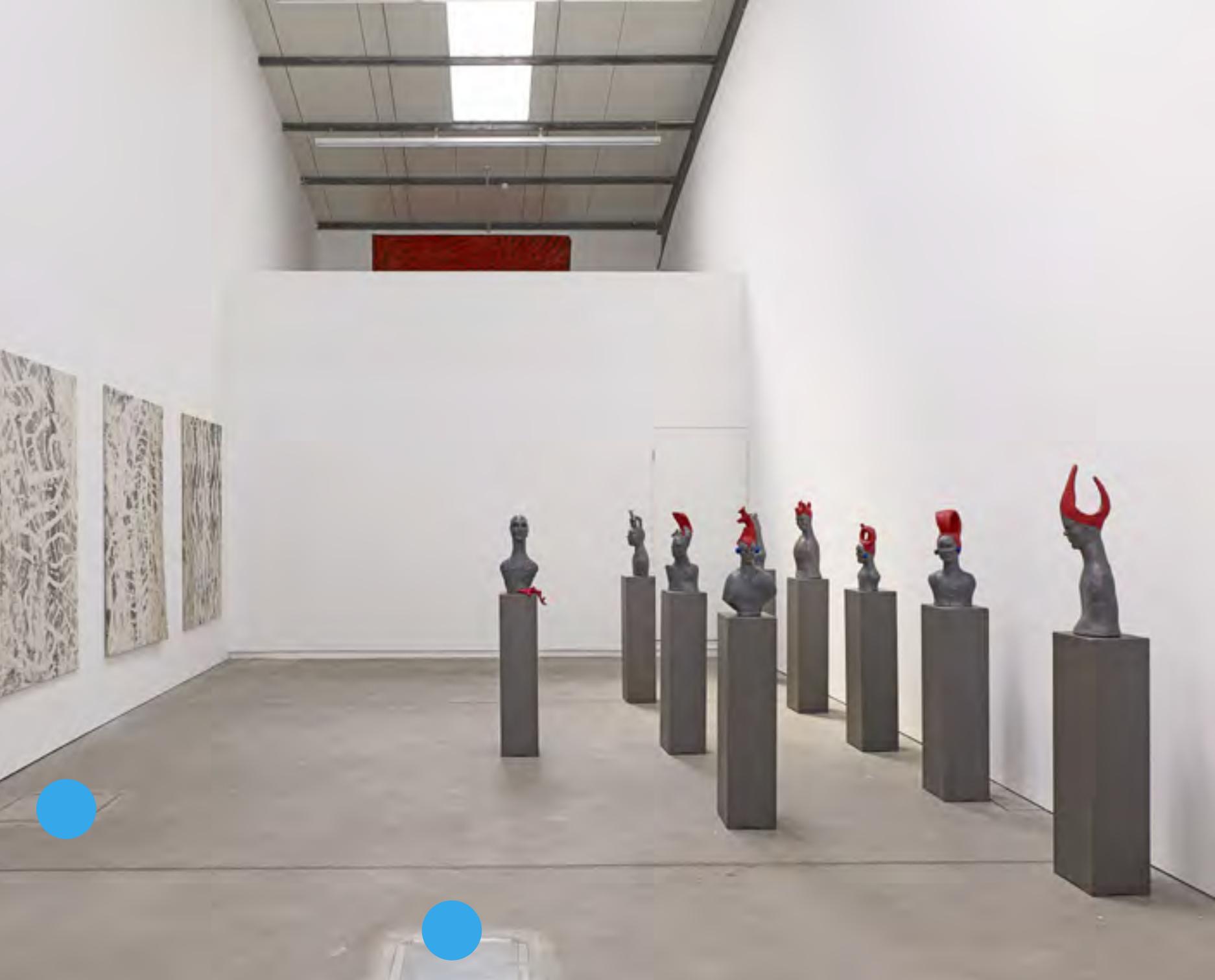
Ogni album faceva il giro di tutti i musei del mondo: Berlino, Regno Unito, Spagna, Svizzera. E la Francia: il neonato *Beaubourg* - o *Centre Georges Pompidou* - diventò ben presto il più avido collezionista di timbri e in più si offrì di ospitare le poesie visive di Franca Pisani. Intanto lo studio di Borgo Tegolaio diventò centro di incontro e scambio culturale d'eccellenza. Ospitava artisti concettuali di ogni genere e etnia: dagli italiani Maurizio Nannucci e Paolo Masi a quel Touzennis protagonista nella Biennale del '77. E ancora il Gruppo dell'Est caldeggia da Crispolti, che contava gente come Kawiak Tomek, Mousha e Skoda, non più libera di esprimersi con libertà nel suo paese natio. I paesaggi con le casette e i ruscelletti vennero dunque mandati in soffitta per sempre: è la controrivoluzione del pensiero sul tecnicismo senza un'interiorità. La prima ad accorgersene fu la galleria Frittelli che appoggiò un piccolo, prezioso libro scritto da Franca: *Manumissio*. Si parte dall'idea di Malevic del quadrato bianco su sfondo bianco per compiere un passaggio successivo, ovvero l'osmosi tra l'idea e il manufatto che insieme possono superare il concetto razionale in sé, a maggior ragione in Italia dove talento e

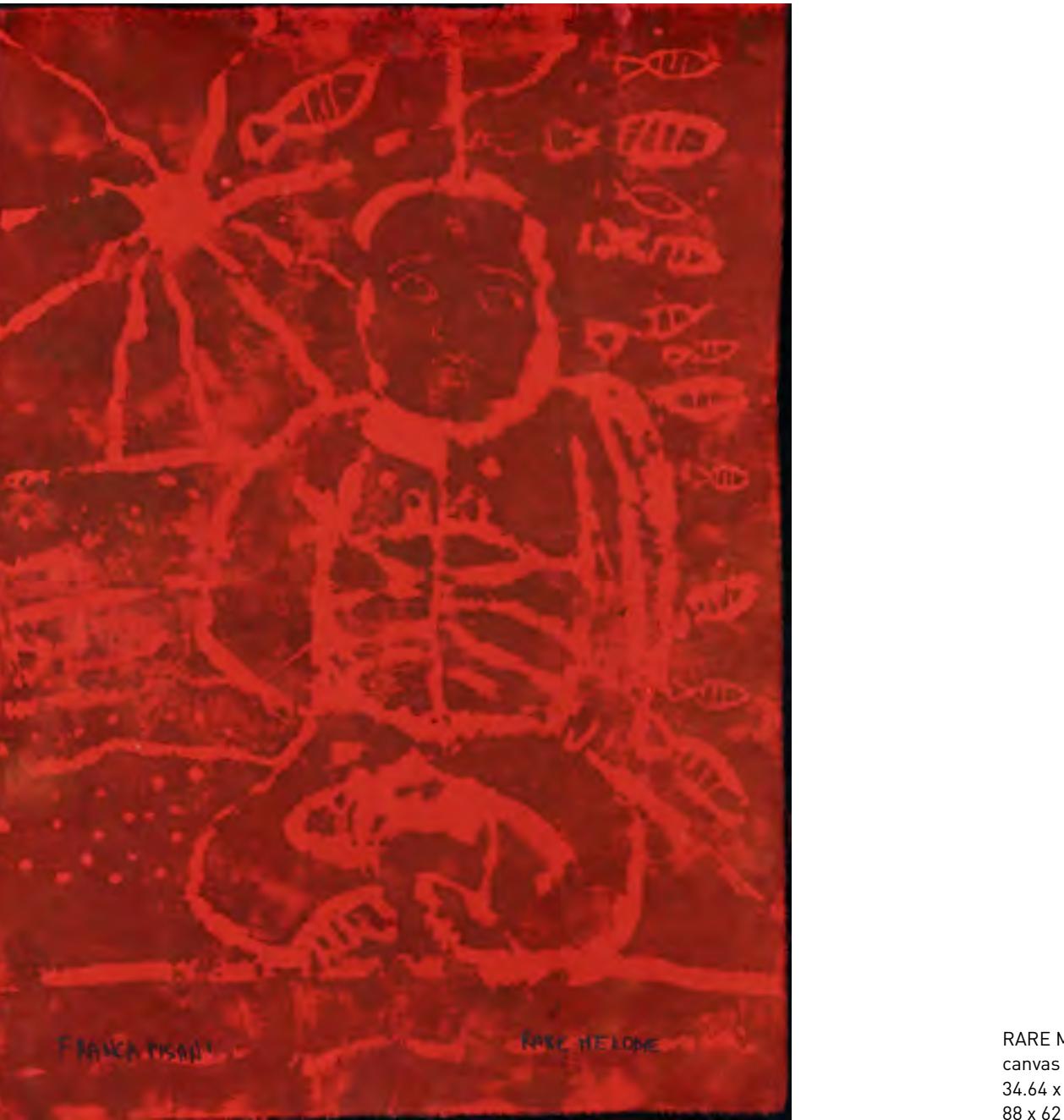
creatività sono di casa. A questo punto il passaggio a Milano diventa piacevole e inevitabile, lo studio di Firenze non basta più e sotto la Madonnina in quegli anni il fervore artistico scaldava con un prepotente tepore.

Poi arrivò il '78, l'Italia era scossa per la morte di Aldo Moro. Si cercavano i colpevoli e anche alla svelta: è necessario dare un segnale forte, si dice in questi casi. Franca è a Milano: la vive, la respira. Si accorse di essere seguita. Tre persone che con abbozzata discrezione volevano sapere qualcosa in più di lei. Sempre. Di continuo. Lei li affrontò con una certa veemenza, tipica del suo carattere, loro scapparono. Non riusciva a comprendere questa invasione nella sua vita, qualche lume arrivò il giorno dopo: una telefonata, la convocazione d'urgenza in questura. Proprio non ne capiva il motivo. Si fece accompagnare dal padre, funzionario di polizia. La domanda è secca e le squarcia l'anima: «Appartiene alla cellula fiorentina delle Brigate Rosse?». Proprio lei che da ogni violenza è sempre stata lontana. Per tutta risposta invitò gli agenti a perquisirle casa e studio. Non trovarono nulla ma i pedinamenti continuarono. Evidentemente questi artisti concettuali che si riuniscono vengono percepiti come una minaccia. A questo punto capì che la situazioni si stava facendo insostenibile e propose per un taglio netto, lasciandosi tutto alle spalle. Abbandonò tutto. Chiuse Milano, chiuse Firenze, chiuse la sua vita

d'artista. Niente più scambi culturali, niente più poesie visive. Ma cosa fare adesso? Le proposte non mancavano di certo, Franca ormai era conosciuta e stimata in molti ambienti. Il giornalista Evaraldo Dalla Noce le propose la conduzione di una rubrica sul Sole 24 Ore dedicata alle quotazioni delle opere d'arte ma lei voleva proprio cambiare aria. Declinò anche l'invito di Ettore Sottsass, celebre architetto, che avrebbe voluto inserirla in un team di creativi per portare avanti una serie di progetti innovativi. Franca invece scelse la moda e iniziò a lavorare come stilista e come costumista al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Era la scelta giusta per allontanarsi dall'arte avendo comunque la possibilità di continuare a respirarla. E così fece fino al 1999, quando capì che i tempi erano cambiati e gli anni di esilio erano troppi. Rientrò con la sua consueta personalità, senza farsi contagiare dalle mode del *Minimalismo* e della *Transavanguardia*. Piuttosto fece tesoro di questi interminabili anni di silenzio artistico per capire a fondo la propria persona e la propria arte. Col senno di poi è lei stessa ad affermare, con il suo inguaribile ottimismo, che forse quegli anni di piombo possono essere stati utili per la sua maturazione artistica.

Non ha più vent'anni ma è rimasta giovane. Ha esposto al *Beaubourg* e ha ancora tante storie da raccontare.

134

RARE MELODIES
canvas and oxides
34.64 x 24.40"
88 x 62 cm

135

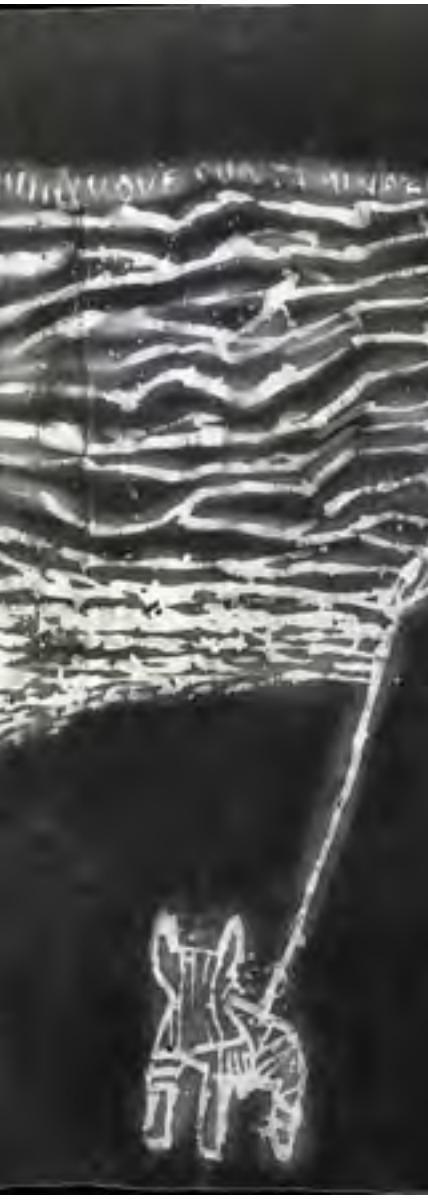
LIGHT YET THINKING
canvas and oxides
36.61 x 26.37"
93 x 67 cm

MINIMAL FABULA
canvas and oxides
51.18 x 34.25"
130 x 87 cm

THE BATHER
canvas and oxides
51.18 x 39.37"
130 x 100 cm

NEW CONTAMINATIONS
canvas and oxides
55.11 x 39.37"
140 x 100 cm

FARAWAY LANDS
canvas and oxides
38.18 x 23.22"
97 x 59 cm

GRAVITATIONAL WAVES
canvas and oxides
49.60 x 33.85"
126 x 86 cm

138

SUSPENDED IN TIME
canvas and oxides
53.14 x 45.66"
135 x 116 cm

BETWEEN SOUL AND PRECISION
canvas and oxides
52.75 x 46.45"
134 x 118 cm

A FURTIVE HAPPINESS
canvas and oxides
38.58 x 31.49"
98 x 80 cm

139

CULTURAL UNREST
canvas and oxides
80.31 x 57.08"
204 x 145 cm

THE DREAM CLOCK
canvas and oxides
51.18 x 39.37"
130 x 100 cm

142

SECRET LABYRINTHS
canvas and oxides
52.75 x 45.66"
134 x 116 cm

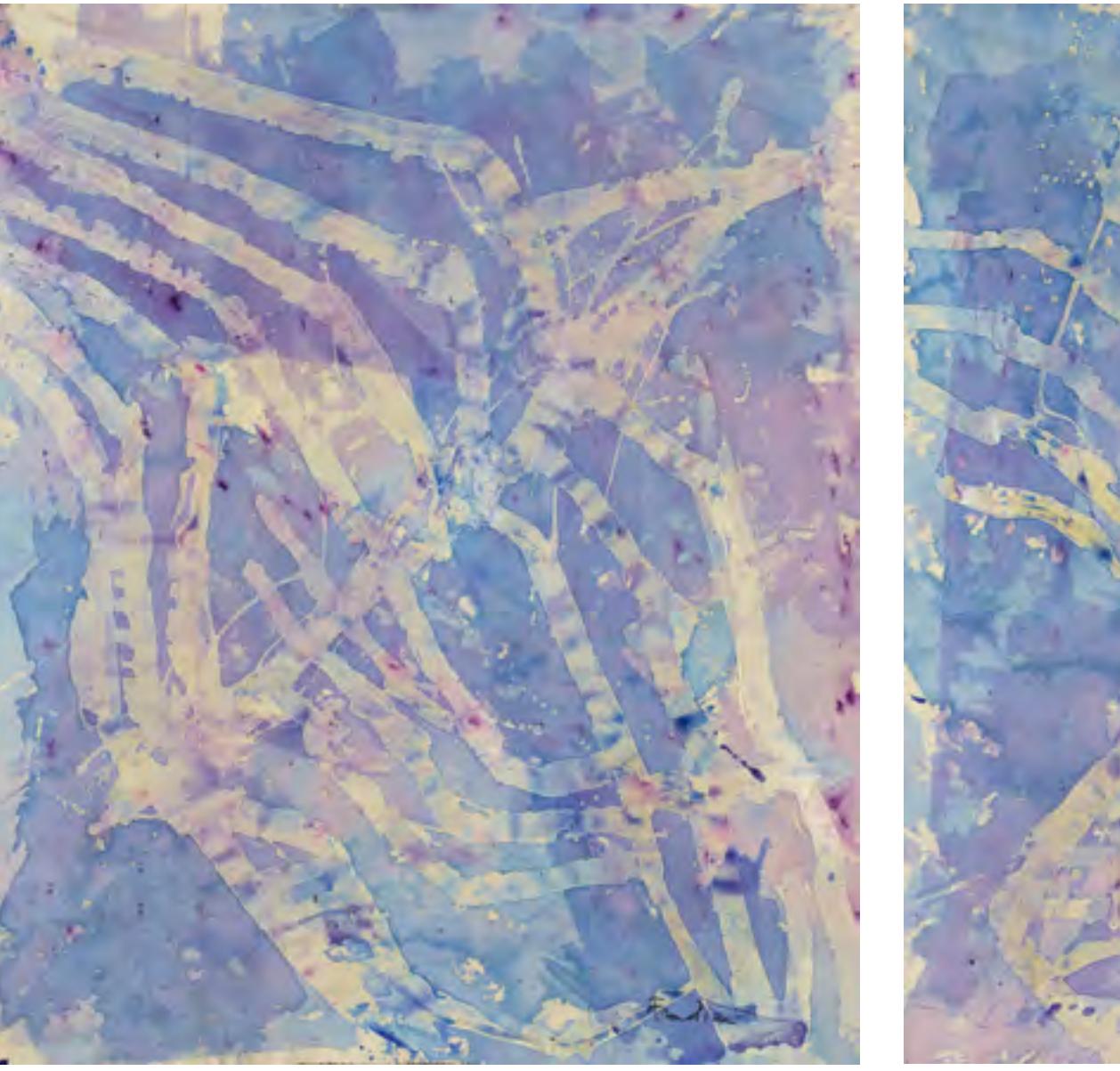

THE CURTAIN RISES
canvas and oxides
52.75 x 45.66"
134 x 116 cm

FOR SUN AND SHADOWS
canvas and oxides
51.18 x 40.94"
130 x 104 cm

143

CHASING THE DREAM
canvas and oxides
50 x 42.12"
127 x 107 cm

144

THE AIR OF TIME
canvas and oxides
50 x 41.73"
127 x 106 cm

AN ARCHAIC FIGURE
canvas and oxides
50 x 41.73"
127 x 106 cm

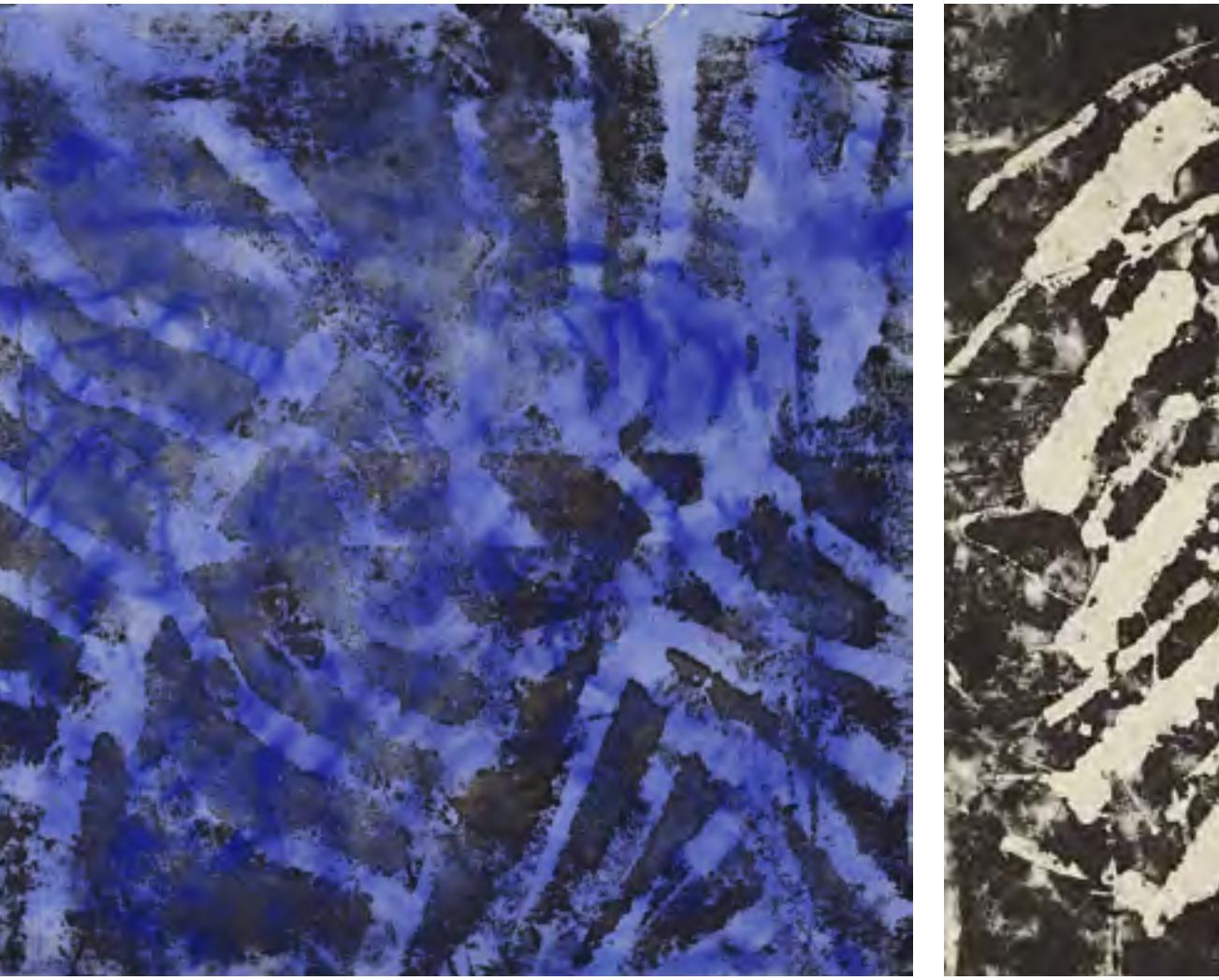

A SLIGHT PRESENCE
canvas and oxides
50 x 41.73"
127 x 106 cm

145

LIGHT DIALOGUE
canvas and oxides
64.17 x 38.18"
163 x 97 cm

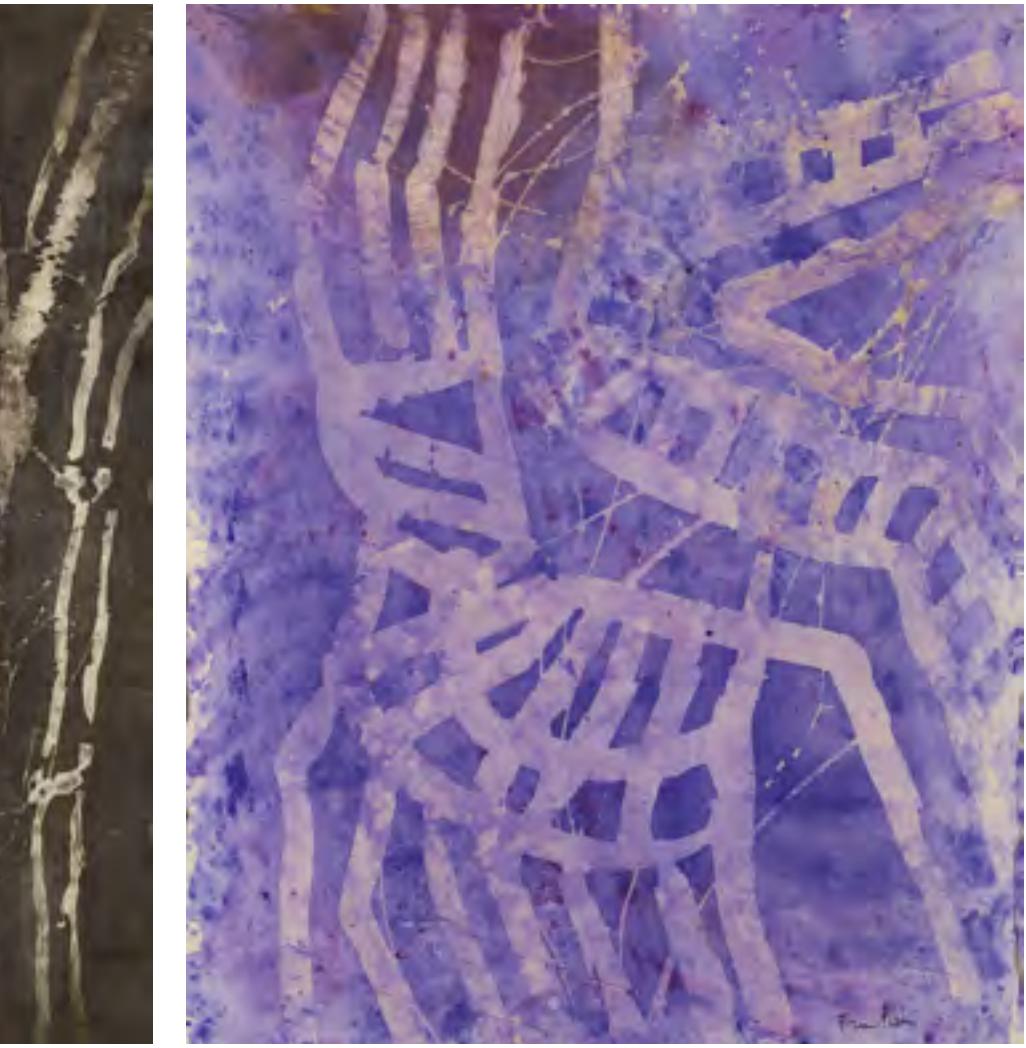
BAROQUE LIGHTNESS
canvas and oxides
46.45 x 43.30"
118 x 110 cm

URBAN MAPS
canvas and oxides
33.46 x 32.28"
85 x 82 cm

VERTICAL THOUGHTS
canvas and oxides
53.93 x 45.66"
137 x 116 cm

MEMORY STEPS
canvas and oxides
50 x 41.73"
127 x 106 cm

BRIEF FRAGMENTS
canvas and oxides
38.18 x 37.40"
97 x 95 cm

150

MADE FOR INFINITY
canvas and oxides
43.30 x 38.58"
110 x 98 cm

151

WRITTEN ON THE SKIN
canvas and oxides
43.30 x 38.58"
110 x 98 cm

151

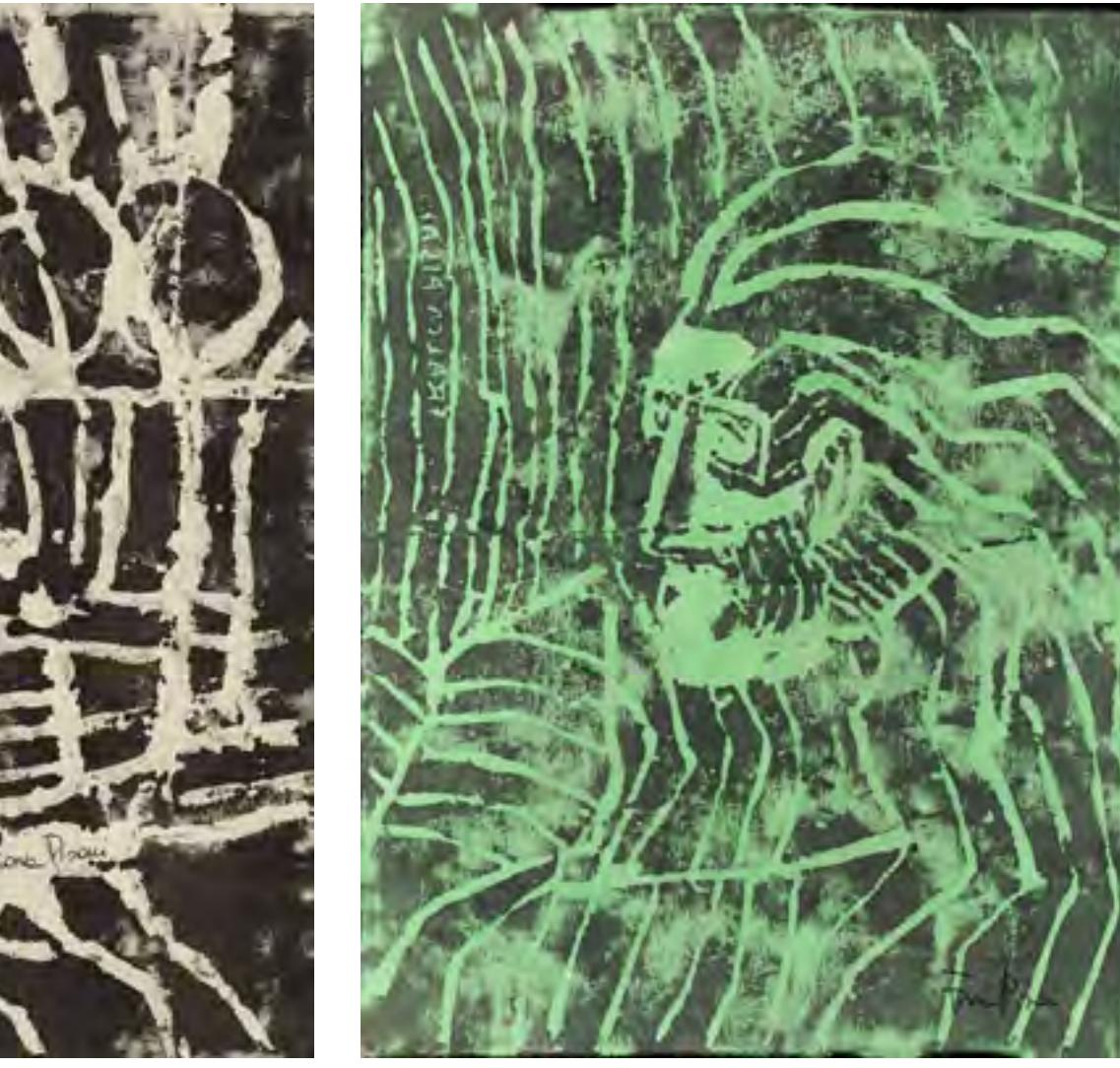
AFRICAN RHYTHMS
canvas and oxides
43.30 x 39.37"
110 x 100 cm

152

WAVE FORMS
canvas and oxides
33.07 x 32.28"
84 x 82 cm

153

BETWEEN BODY AND SOUL
canvas and oxides
36.61 x 25.19"
93 x 64 cm

153

A SKY FULL OF SIGNS
canvas and oxides
33.07 x 32.28"
84 x 82 cm

SAFETY DISTANCE
canvas and oxides
44.88 x 38.58"
114 x 98 cm

OUTER SIGNS
canvas and oxides
44.88 x 38.97"
114 x 99 cm

IMMEDIATE MESSAGES
canvas and oxides
34.64 x 31.49"
88 x 80 cm

TRAVEL COMPANIONS
canvas and oxides
39.37 x 35.43"
100 x 90 cm

SECRET PARADISE
canvas and oxides
53.54 x 47.24"
136 x 120 cm

FAREWELL TO TREES
canvas and oxides
43.30 x 38.58"
110 x 98 cm

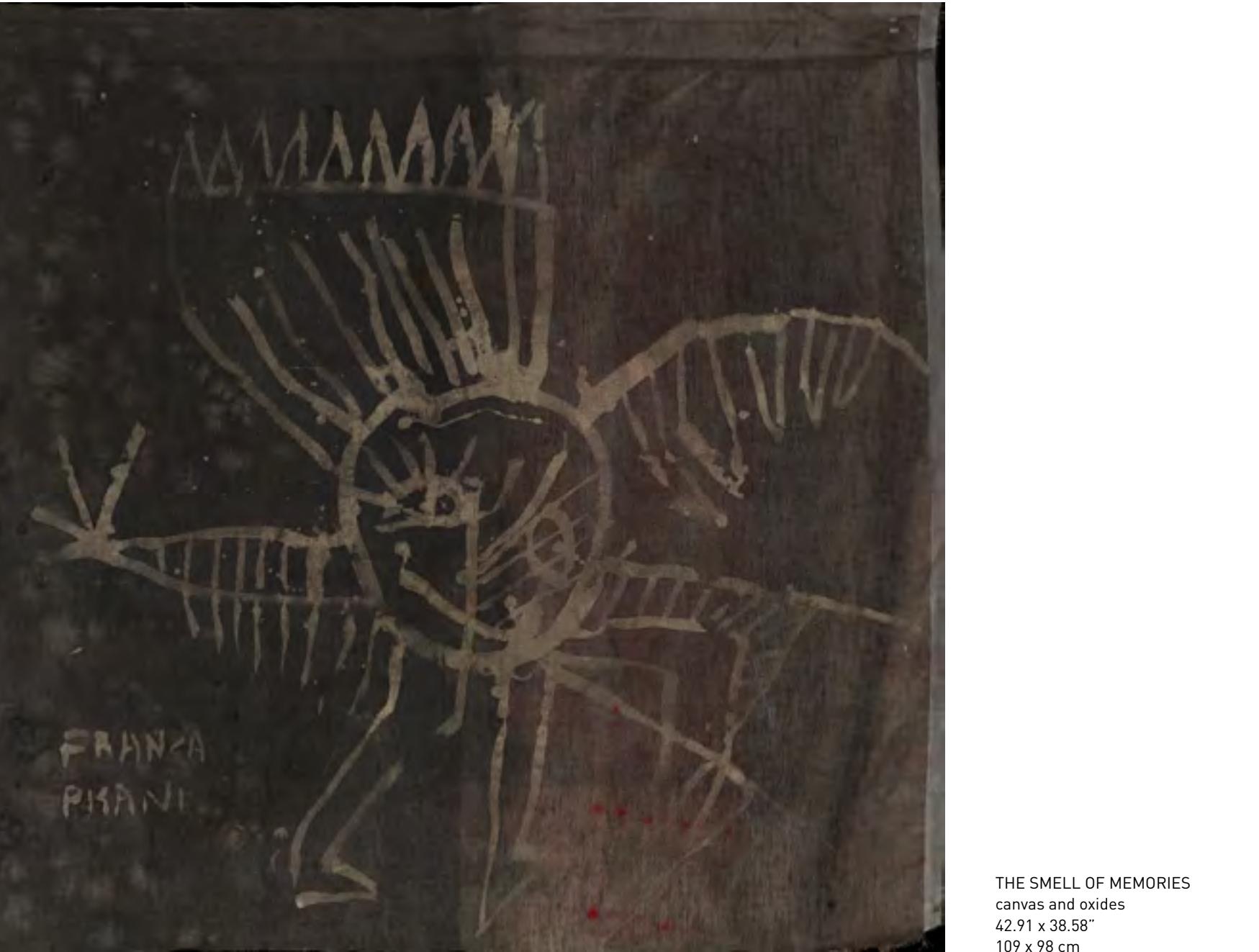
TRAVELS AND MEETINGS
canvas and oxides
33.07 x 32.28"
84 x 82 cm

FRAIL PRESENCES
canvas and oxides

41.73 x 39.37"

106 x 100 cm

THE SMELL OF MEMORIES
canvas and oxides
42.91 x 38.58"
109 x 98 cm

160

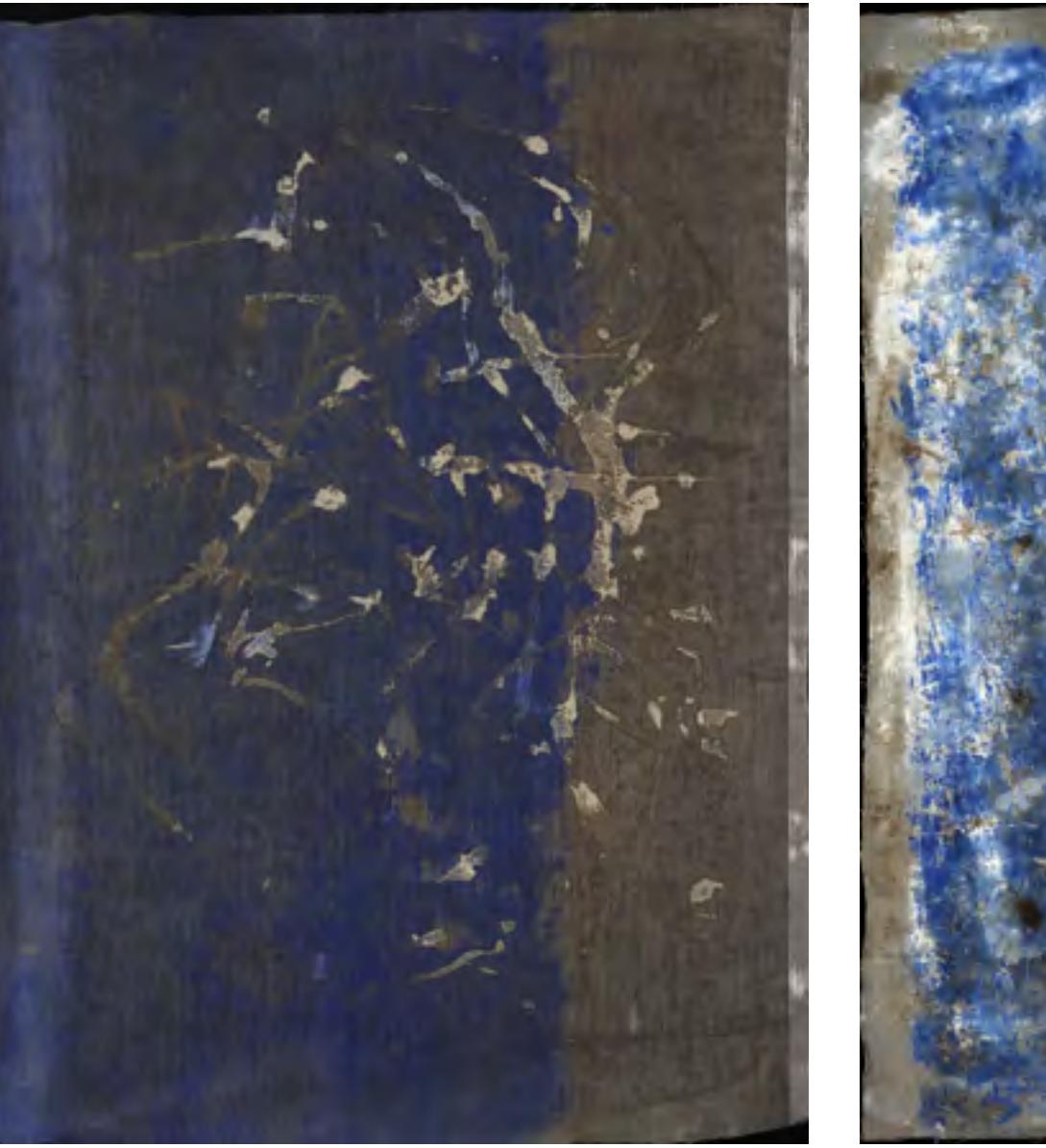

ANAGRAMS
canvas and oxides
65.35 x 45.27"
166 x 115 cm

LIGHT DIALOGUE
canvas and oxides
64.17 x 38.18"
163 x 97 cm

161

IN A LOW VOICE
canvas and oxides
38.58 x 27.55"
98 x 70 cm

162

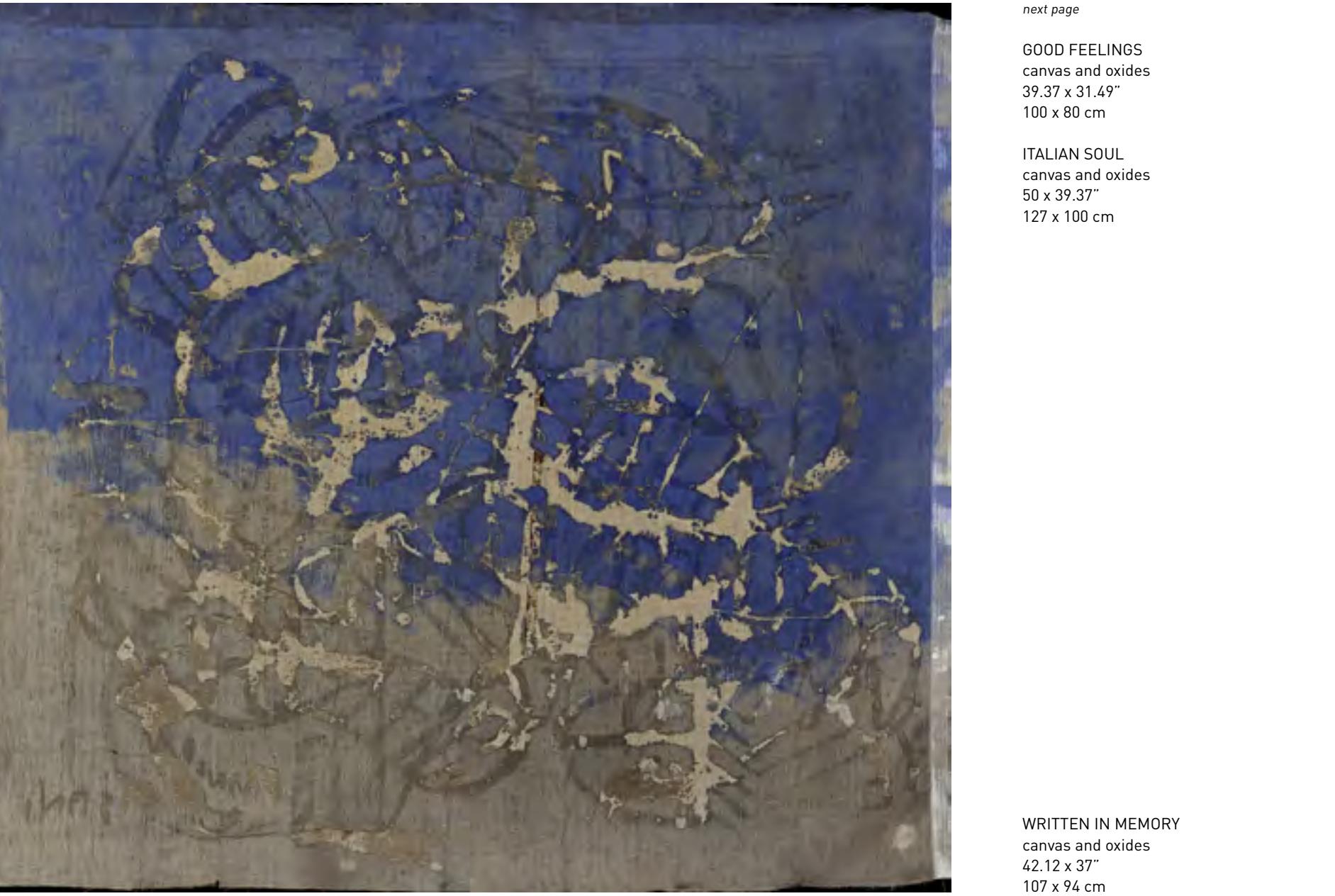

SOUND EXPERIENCES
canvas and oxides
38.58 x 33.46"
98 x 85 cm

UNKNOWN VALUES
canvas and oxides
38.58 x 24.40"
98 x 62 cm

163

next page

GOOD FEELINGS
canvas and oxides
39.37 x 31.49"
100 x 80 cm

ITALIAN SOUL
canvas and oxides
50 x 39.37"
127 x 100 cm

WRITTEN IN MEMORY
canvas and oxides
42.12 x 37"
107 x 94 cm

CASTELLI DI CARATA

NEW TERRITORIES
canvas and oxides
39.37 x 39.37"
100 x 100 cm

166

EMOTIONAL PULSIONS
canvas and oxides
32.28 x 32.28"
82 x 82 cm

167

NEW MEANINGS
canvas and oxides
64.56 x 47.24"
164 x 120 cm

IL SENSO DEL TEMPO, 2008
canvas and oxides
39.4 x 39.4''
cm 100 x 100
private collection

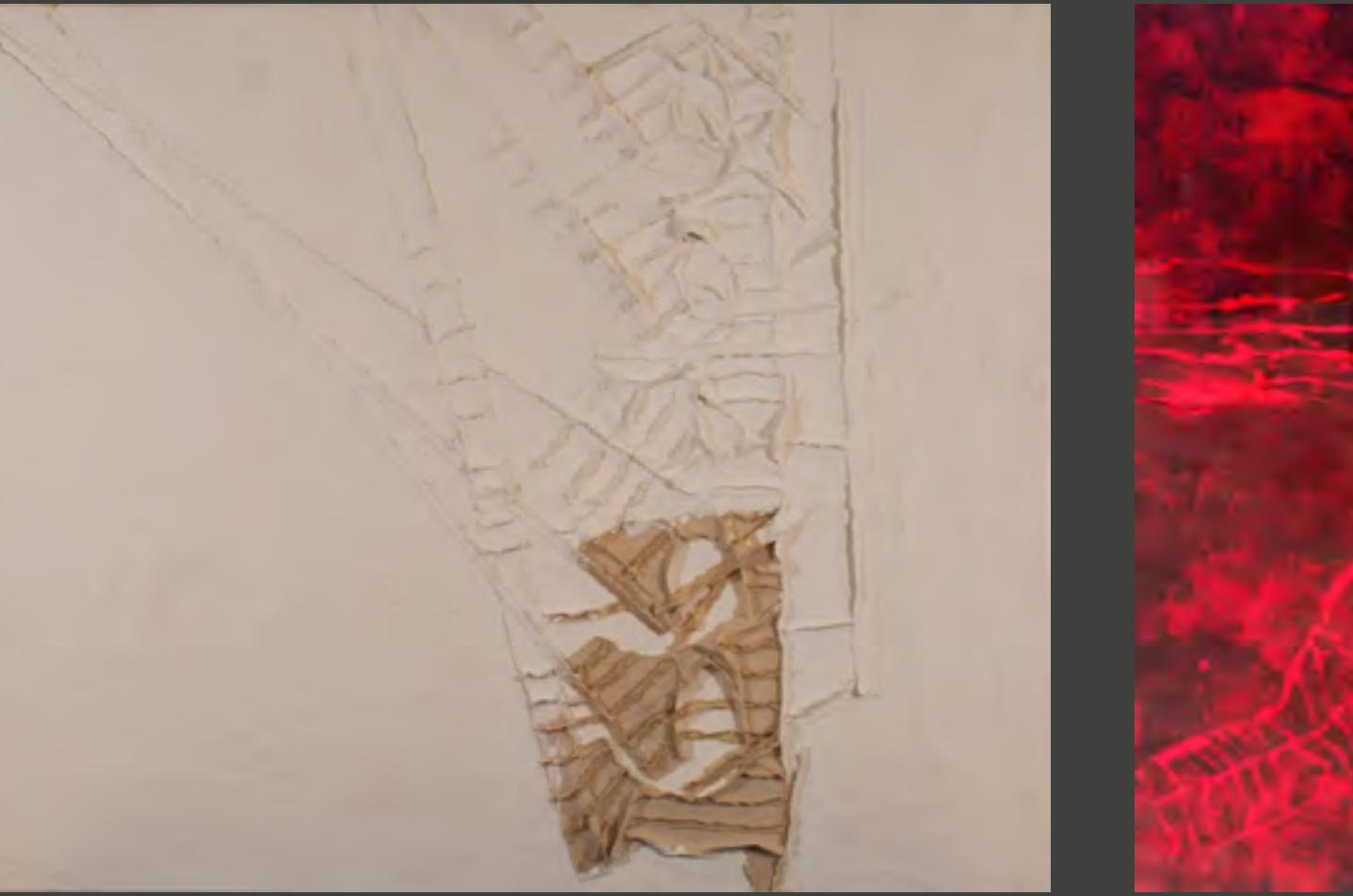
LA MUSICA NELLO SPAZIO, 2008
canvas and oxides
31.5 x 39.4''
cm 80 x 100
private collection

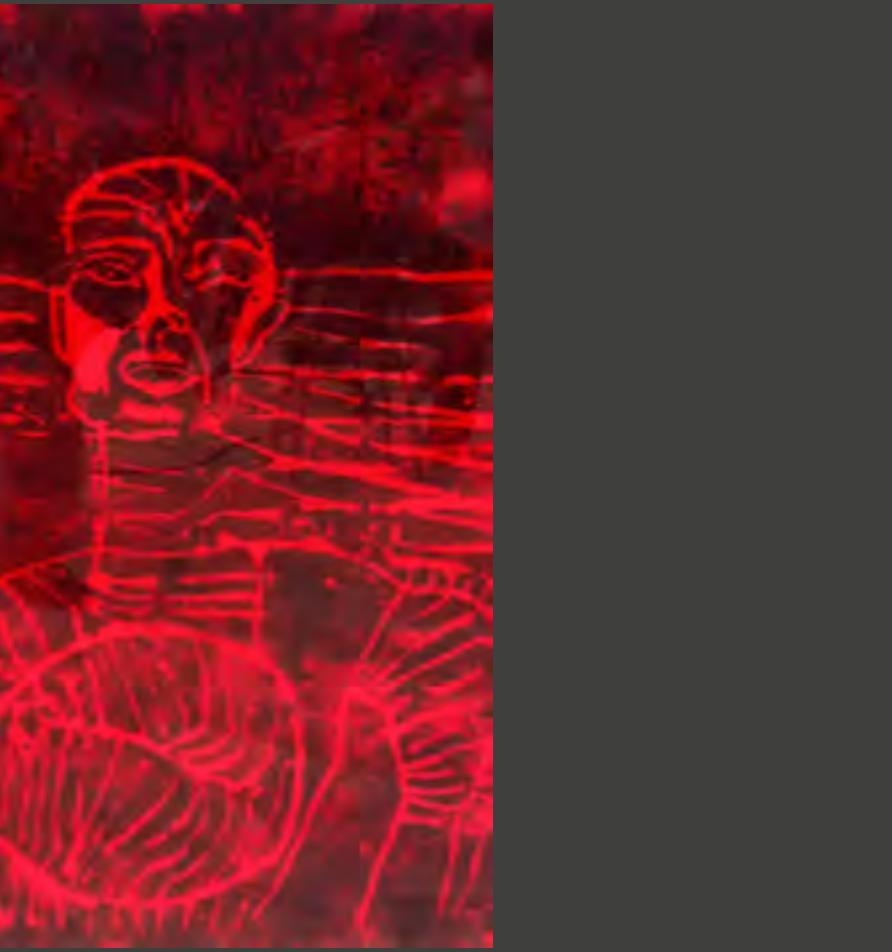
LE LUNE DI SATURNO, 2008
canvas and oxides
31.5 x 39.4''
cm 80 x 100
private collection Ravanusa (AG)

LA MUSICA NELLO SPAZIO, 2008
canvas and oxides
31.5 x 39.4''
cm 80 x 100
private collection Monza, Brianza

I LUOGHI DEL CONTEMPO, 2008
canvas and oxides
39.4 x 47.2"
cm 100 x 120
private collection

RITRATTO IMPOSSIBILE 2, 2012
[metacrilato colorato trasparente](#)
41.3 x 34.6"
cm 105 x 88
private collection

IL TEMPO DI UN SOGNO, 2012
terracotta
31.5 x 39.4"
cm 80 x 100
private collection

LA TERRA DELLA MIA ANIMA, 2008

canvas and oxides

39.4 x 47.2"

cm 100 x 120

private collection Ravanusa (AG)

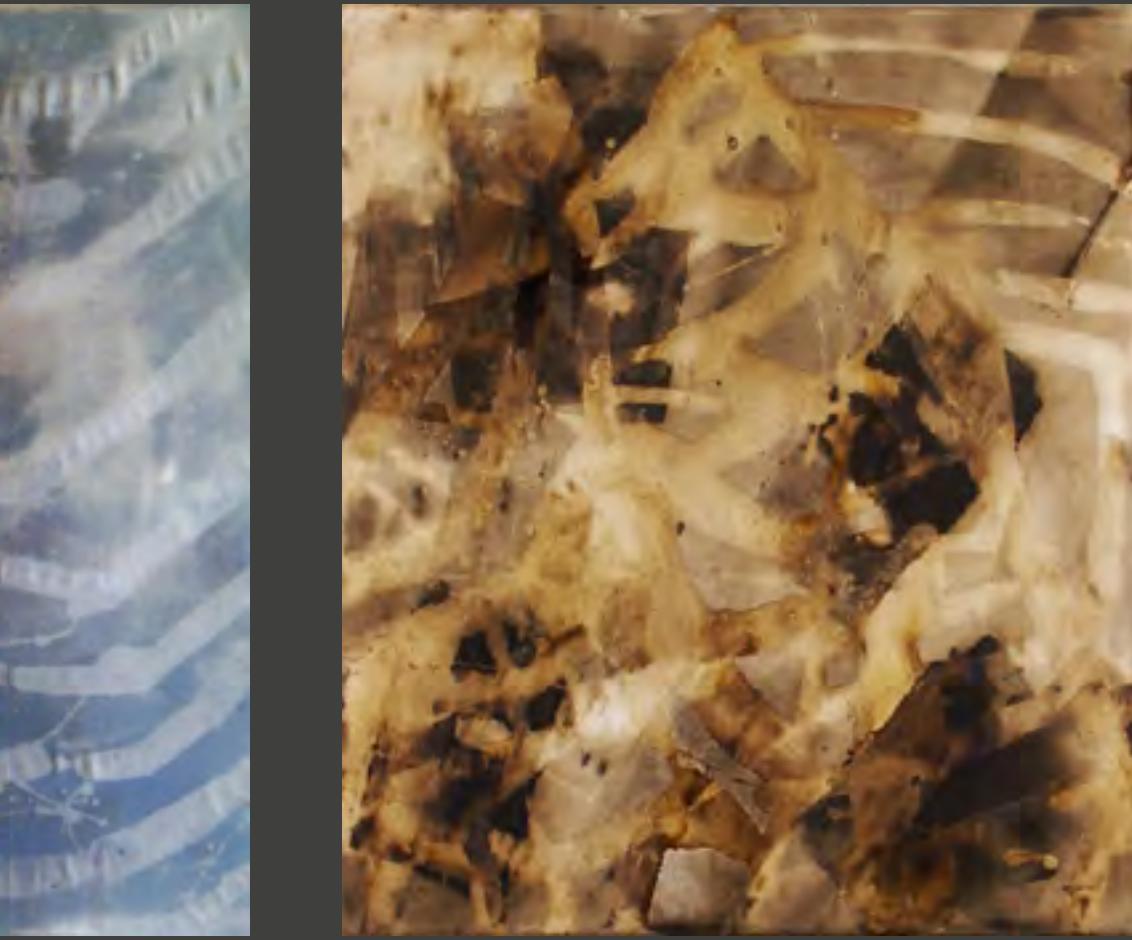
SEGNALI CONTEMPORANEI, 2008
foglia di rame
47.2 x 39.4''
cm 120 x 100
private collection

SOGNO DI FELICITÀ, 2010
canvas and oxides
31.5 x 31.5''
cm 80 x 80
private collection

UN BESTIARIO FANTASTICO, 2010
canvas and oxides
39.4 x 39.4''
cm 100 x 100
private collection

RITI INIZIATICI, 2010
canvas and oxides
31.5 x 31.5''
cm 80 x 80
private collection

Biography

Franca Pisani was born in Grosseto in 1956. Just nine years old, the artist begins her artistic path in Maremma, where she attends the studio of the sculptor Franco Sozzi. Pisani shows very soon a peculiar artistic talent, so that Mr. Sozzi gets her to attend the Liceo Artistico Sperimentale in Florence. After obtaining her diploma, she decides to attend the Faculty of Architecture at the University of Florence first, but she soon chooses to take a degree at the University of Literature in Bologna, DAMS (Distretto per le Arti, Musica e Spettacolo – specialising in Art, Music and Performing Arts).

BIOGRAPHICAL NOTES

"Here the activity more or less bringing back a concrete experience as the outcome or result of an act, a technical, practical, spiritual process is, as a matter of fact, the developing of the work". Franca Pisani so spoke in 1977 in an attempt of visual poetry. Her artistic experience is carried forth, since then, to a conceptual manner: the artist develops a cultural hypothesis of melting through psychological research, intentions, use of materials and environment, synthesizing them up to their simplest practical aspects. From this starting point the artist will be the protagonist of a series of exhibitions of international level. Nice, Nîmes, Montecarlo are the first places that host Pisani's, expressing herself through paintings, sculptures and installation. In St. Paul de Vence her works will be even exposed in the cathedral, defining in a spatial and conceptual way the sacredness of the lieu. In France, during one such exhibition, she encounters the staff of "Galleria Art Time" of Brescia: a new path is traced, giving life to an intense cooperation. Few months later the artist will show her works in a Personal entitled "Attitudine all'infinito". Absolute protagonists are the "Sabbie – Sands", which are one of the most significant expressions of Pisani's artistic path, that superbly conjugates poetic painting and expressive conceptuality. After the exploit of this exhibition, Franca Pisani arouses the interest of the most important poles of Italian art. Region Tuscany and Provincia di Firenze sponsor another exhibition into a mall, "The Mall". It is a fashion commercial mall in Florence, renowned all around the world. Gabriele Boni edits the exhibition highlighting the close relationship between art and fashion. The following year Franca Pisani will be invited by Fondazione Valerio Riva of Venice. "La voglia assoluta di esistere" will be the title of the exhibition edited by Maurizio Sciaccaluga. La Casa del Pane, museum space in the centre of Milan, will be the stage of a huge personal exhibition by Pisani, where she presents two installations, 70 paintings and 20 sculptures. Exhibitions will follow in Galata, Museo del Mare (MuMa) in Genoa and in two wonderful locations in Florence: Palazzo Cerretani and most famous Museo Marino Marini. In 2009 Franca Pisani is invited to the 53th International Art Exhibition, la Biennale di Venezia "Fare mondi", in the Pavilion of Syrian-Arabic Republic in the Garden of Ca' Zenobio, exhibition edited by Marzia Spatafora. The artist shows two installations and a lost-wax-bronze sculpture of great dimensions.

In 2011 she is invited to 54th International Art Exhibition, la Biennale di Venezia, curator Vittorio Sgarbi "L'arte non è cosa nostra". The artist shows an installation "La leggerezza di essere in due".

In 2012 she shows her works at the exhibition Natura Ingannata, Magazzini del Sale, Cervia, curator Gabriele Boni. The same year she also takes part in the exhibition Liberi Tutti, edited by Gianluca Ranzi, in Prato, Ex Macelli Comunali. The show was conceived by Fondazione Gori celebrating the thirtieth anniversary of famous en-plein-air collection in the park "Fattoria di Celle".

Individual and collective exhibitions

Galata Museo del Mare
Florence
Individual
“Il gioco e il mito”
Curator: Gianluca Ranzi
Introduced by prof. Carlo Sisi
Museo Marino Marini

Museo Marino Marini		
asquale	2009	Venice, 53 rd Venice Biennial Exhibition “Fare Mondi” Pavilion of the Syrian Arab Republic Curators: Marzia Spatafora and Enzo Dall’Ara

2010 Palermo
Individual
"Attraversamenti"
Palazzo Sant'Elia per la Provincia
Via Maqueda
Curator: Gianluca Ranzi
Art Director: Marzia Spatafora

Brescia
Individual
"Attraversamenti"
Galleria "ArtTime"
C.so Palestro 48/A
Curatore Giacomo Benzi

Curator: Gianluca Ranzi
Art Director: Marzia Spatafora

2011 Venice, 54th International Art Exhibition
 la Biennale di Venezia
 "L'arte non è cosa nostra"
 Curator: Vittorio Sgarbi

2012 Cervia, "Natura Ingannata"
Individual
Magazini del Sale
Curator: Gabriele Boni

Prato, "Liberi Tutti"
Gli ex Macelli Comunali
Curator: Gianluca Ranzi

Franca Pisani

CAPTAINS COURAGEOUS

Sculptures in Terracotta and Enamel

As a ceramic sculptor, I have chosen a classic material, terracotta, nowadays unfortunately less and less used by artists, and often preferring new and more malleable materials, easier to handle. I was stubborn enough to use such a material - a challenge stimulating my creativity. For the past few years I have been moulding, with my own hands, little anthropomorphic creatures kindling the interest and curiosity of many: to my greatest surprise and satisfaction, my creations have been welcomed and hosted in prestigious museums and great art exhibitions.

The decisive spur to go forward and further on this path occurred at Venice Biennale Exhibition, in the garden of Dr Zenobia, where my sculptures were enthusiastically appreciated by the curator of Bencola, "mythical figure"

of contemporary sculpture.

Such a recognition gave me strength and determination to go on and dare, by giving full flow to my more extreme

and bold artistic thoughts, and creating my impossible Portraits: busts with no identity vibrating with spirituality.

They are indeed the materialization of pure thought!

Eternal wanderer, I observe every detail of reality around me. I love historical short-circuits and the invisible

relations determining life. Freud said that art is a magical artifact, it defends us against the horrors of the world.

My life is made up of sudden flashes, daring improvisations: I will never stop wondering about the implications of

my artistic identity.

Franca Pisani

