

selected works
2023/2024

Elsa Scagliarini

Index

03 Statement

04 Tunnel Vision

07 Half a dozen attempts

10 Morphogenesis

13 Archivi di Scarto

16 Anfibia

18 Lucia_warped_copy.jpg

20 Dinamiche di Restrizione

22 Tra plastica e polvere

24 La cura

26 CV

Statement

La mia ricerca artistica parte da una necessità di sguardo: osservo la varietà di elementi che mi circondano con un occhio analitico, sottile e talvolta ironico, prendendo in esame tutte le correlazioni di cui si strutturano gli oggetti della realtà e spingendomi oltre le apparenze ordinarie con cui costellano lo spazio.

Per sviluppare questi concetti, la mia pratica spazia tra una varietà di medium, dove pittura, fotografia, installazione ed altro, indirizzano lo spettatore a mettere in discussione il proprio modo di percepire e dialogare con la realtà.

Tunnel Vision

2022 - 2023

Mixed media

Stop-motion, Libro fotografico

Dimensioni variabili

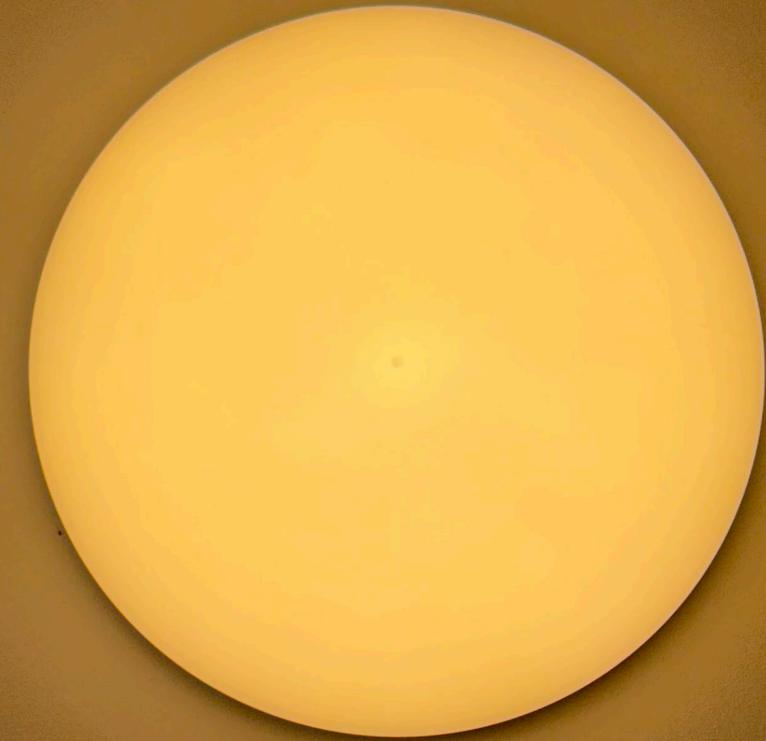
Tunnel Vision si pone come indagine condotta sulla presentificazione della forma circolare nella vita quotidiana. Porta lo spettatore a fare esperienza di una percezione alterata, la quale presenta tratti di somiglianza con il fenomeno della visione "a tunnel", caratterizzata da una percezione ristretta della realtà in quanto limita la vista a focalizzarsi unicamente su gli elementi situati al centro del campo visivo.

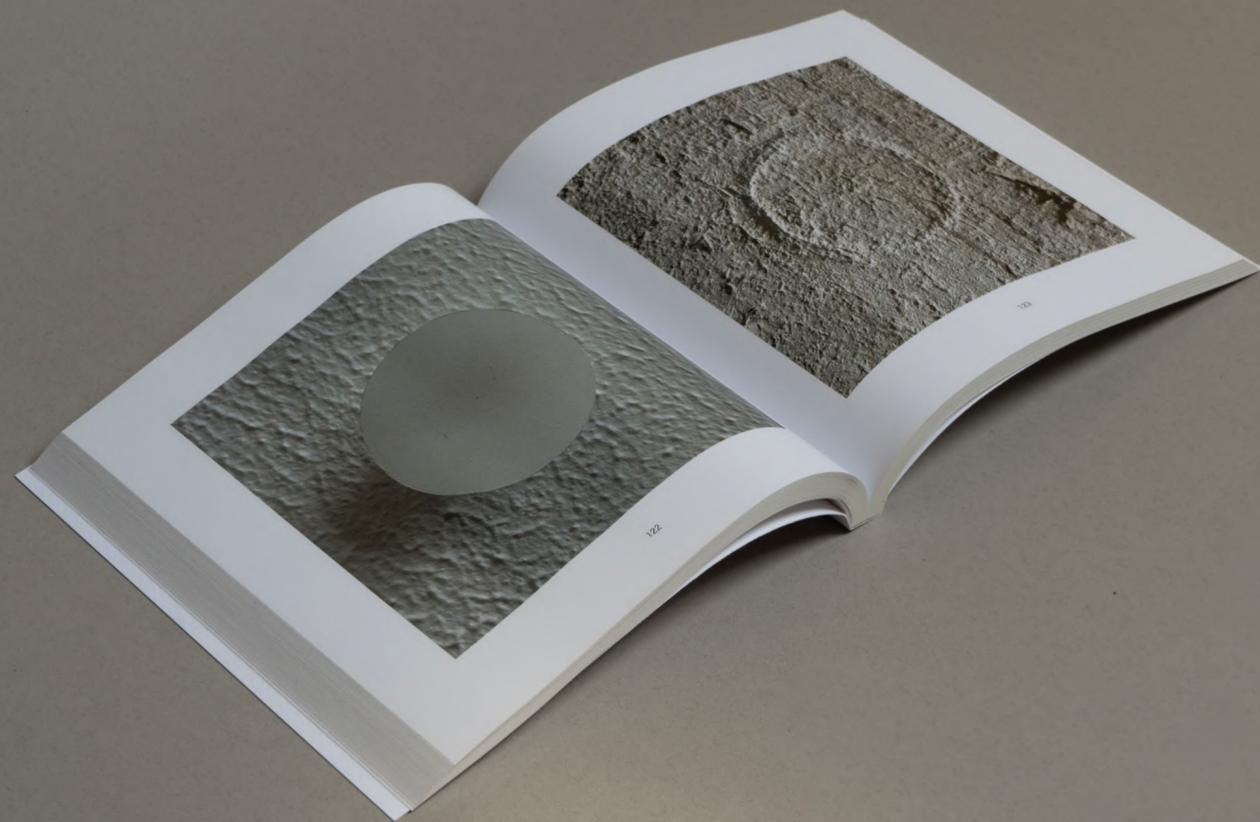
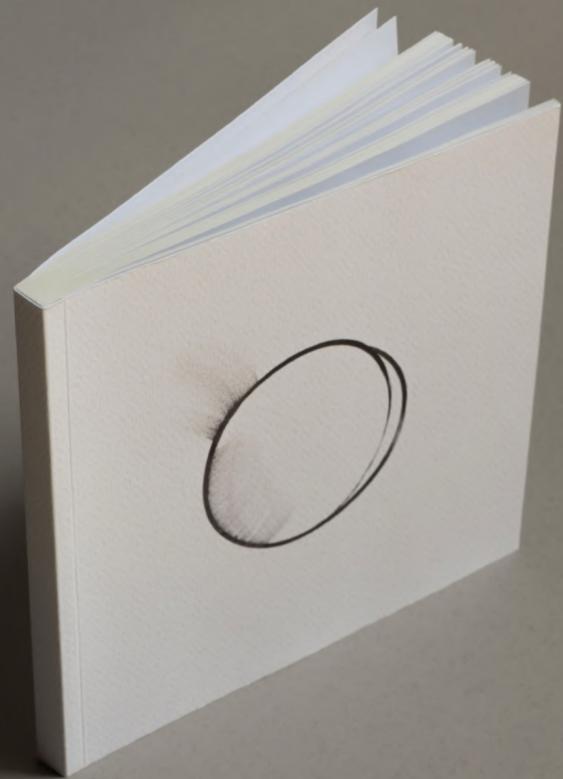
Il progetto si compone di una raccolta di fotografie che documentano la moltitudine di stimoli circolari che hanno invaso il mio campo visivo in un determinato arco temporale e spaziale.

Le immagini sono proposte in due formati, finalizzati ad offrire diverse opportunità di visione: nel video gli scatti sono messi in rapida successione, orientando lo sguardo dell'osservatore verso una visione più ampia, in modo tale che possa cogliere soltanto l'elemento essenziale che li accomuna. Diversamente, il libro permette di affrontare singolarmente le immagini, disposte all'interno delle pagine, così da poter individuare gli elementi caratterizzanti di ogni stimolo, nonostante ognuno sia catturato secondo gli stessi parametri.

IUAV - Cotonificio (VE), 2023

"FARE"- mostra di fine laboratorio a cura di Diego Tonus, con la collaborazione di Daniele Zoico

[clicca qui per guardare il video](#)

Half a dozen attempts

2024

Resina epossidica, pasta colorante, inchiostro, filo di nylon

Dimensioni variabili

Half a dozen attempts è la testimonianza di un processo in continuo perfezionamento, componendosi di sei piccole sculture che tentano di replicare l'interno di un uovo, allineate in ordine cronologico di realizzazione.

L'opera indaga un oggetto di tradizione secolare, il cui significato ha fondamentale importanza in una varietà di ambiti diversi: a partire dal campo simbolico, che individua nella forma appariscente dell'uovo attributi di fertilità e rinascita, si approda a quello culinario, che nella sua struttura facilmente adattabile riconosce il pretesto per innumerevoli preparazioni.

Inserendosi in questa dinamica familiare, *Half a dozen attempts* si distingue nei tentativi di riprodurre quel corpo elementare ed antiornamentale con cui l'uovo si presenta spontaneamente in natura, mosso dal desiderio di svelare un ordine inconoscibile ad occhio nudo. Tuttavia, il lavoro che ne risulta trova forza non tanto nella curiosità ingenua ed avventuriera di partenza, quanto invece nella serie di difficoltà imbattute lungo il percorso del suo sviluppo. Questi ostacoli si incorporano nei sei tentativi, rendendo sempre più evidente la lontananza da quella iniziale armonia ambita.

Spazio Punch (VE), 2024

"supportovivo" - mostra di fine laboratorio a cura di Thomas Braidà e Alessandra Messali

Elsa Scagliarini
Half a dozen attempts
Resina epossidica, pasta colorante, inchiostro, filo di nylon
Scultura
2024

Half a dozen attempts si pone come tentatività di un processo in continuo perfezionamento, comparsa di sei piccole sculture che tentano di replicare l'interno di un uovo, allestiti in ordine cronologico di realizzazione. L'opera include un oggetto di tradizione secolare, il cui significato ha fondamentale importanza in una società di ambiti diversi: a partire dal campo scientifico, che individua nella forma approssimativa dell'uovo almeno di fertilità e crescita, si approda a quello culinario, che nella sua struttura facilmente adattabile riconosce il pretesto per innumerevoli preparazioni. Invece che in questa dinamica familiare, *Half a dozen attempts* si distingue nel tentativo di riprodurre quel corpo elementare ed archetipico con cui l'uovo fa presenza egualmente in natura, invece del desiderio di rivelare un ordine invisibile ed occulto. Tuttavia, il lavoro che ha molta forza non tanto nella sua forma ingenua ed avventurosa di partenza, quanto invece nella serie di difficoltà ambite lungo il percorso del suo sviluppo. Questi ostacoli si susseguono nel ser fermento, rendendo sempre più evidente la tentatività da quell'armonia assoluta.

Il primo uovo della serie
è stato rubato.

CERCASI UOVO CON TUORLO NERO

**ZONA VENEZIA
SMARRITO
GIOVEDÌ 25/01
IN MOSTRA A
SPAZIO PUNCH**

**SE RITROVATO PORTARLO A SPAZIO PUNCH - Fondamenta S. Biagio 800/o,
Giudecca (VE) ENTRO DOMENICA 28/01, OPPURE CONTATTARE @SCAGLIART**

All'inaugurazione della mostra il primo uovo è andato perduto. L'evenienza è stata finora accolta come parte dell'opera. L'immagine sovrastante riporta il poster realizzato e condiviso sui social in seguito all'accaduto.

Morphogenesis

2021 - 2023

Olio su tela

Dimensioni variabili

Morphogenesis è una sequenza di dipinti a olio su tela, volta a studiare il corpo umano come ingombro spaziale. In essi, la dimensione fisionomica dei personaggi cede il posto a quella corporale, permettendo al corpo di costruirsi quasi interamente nei tessuti plastici che lo rivestono.

Le sagome diventano sostanza pura, la quale emerge dall'infinità dello spazio circostante come cristallizzazione di luce, colore e materia.

a destra:

(Senza Titolo)

2023

Olio su tela

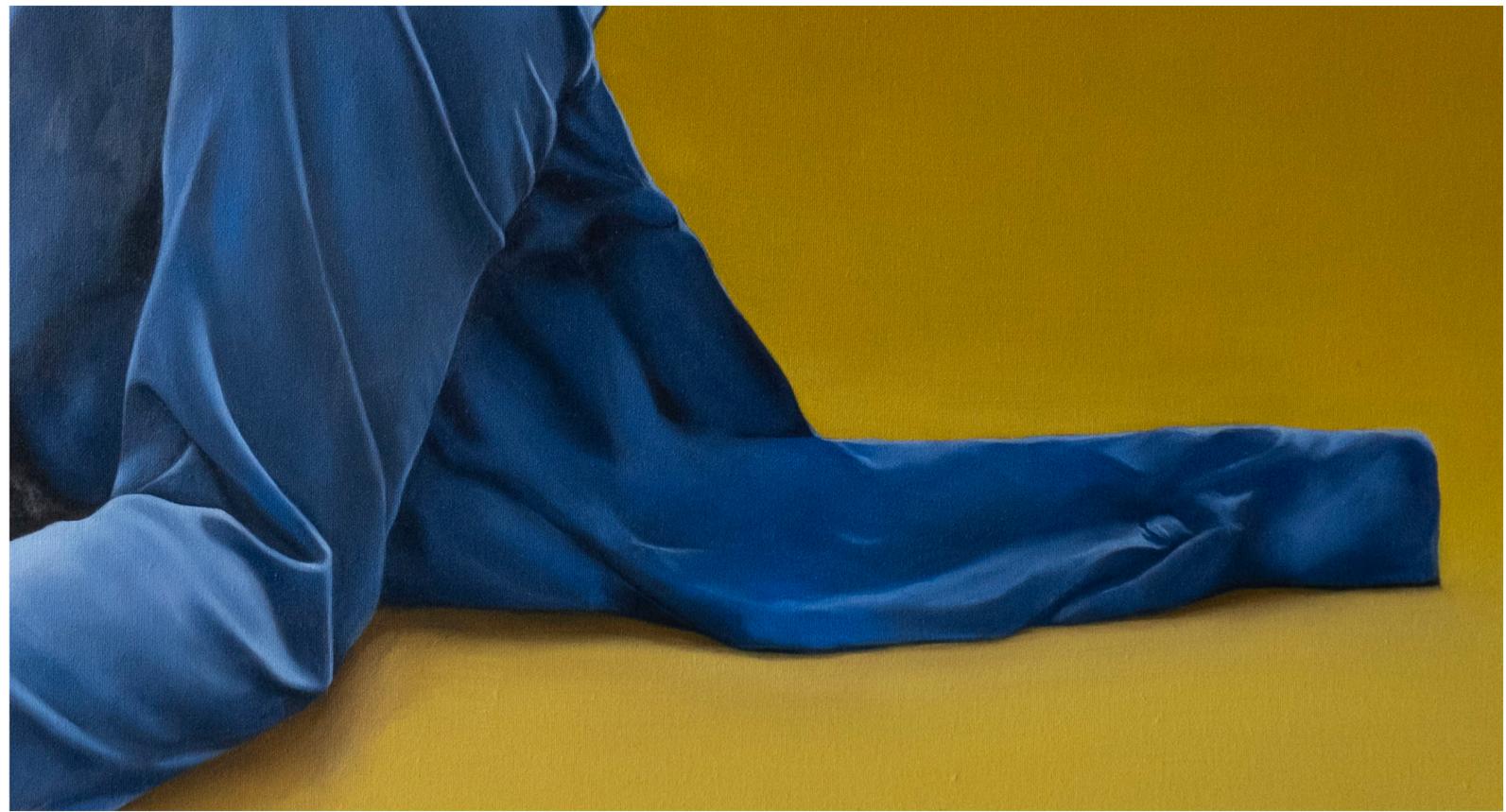
80 x 60 cm

a sinistra:
(Senza Titolo)
2022
Olio su tela
60 x 90 cm

in alto:
(Senza Titolo)
2021 - 2022
Olio su tela
80 x 60 cm

Archivi di scarto

2020 - in corso
Mixed media
Dimensioni variabili

Gli *Archivi di scarto* si affermano come luoghi di incontro e contemplazione, nei quali cumuli di pittura a olio, avanzati dalla realizzazione di dipinti, sono riuniti per costruire degli arcipelaghi maculati in cui convivono diverse linee temporali. Varie superfici di recupero si mettono quindi a disposizione, fondando dei luoghi dove poter costruire nuovi legami: tra quadro e quadro, tra superficie e quadro, tra passato e presente, tra vuoto e pieno, tra reale e potenziale.

Qui supporto e materia collaborano, non solo in quanto testimoni di un operare esteso nel tempo, ma soprattutto come complici nella definizione di questi enti come autonomi, fini a sè stessi.

a destra:

(Senza Titolo)
2019 - 2021
Olio su alluminio
18 x 20 cm

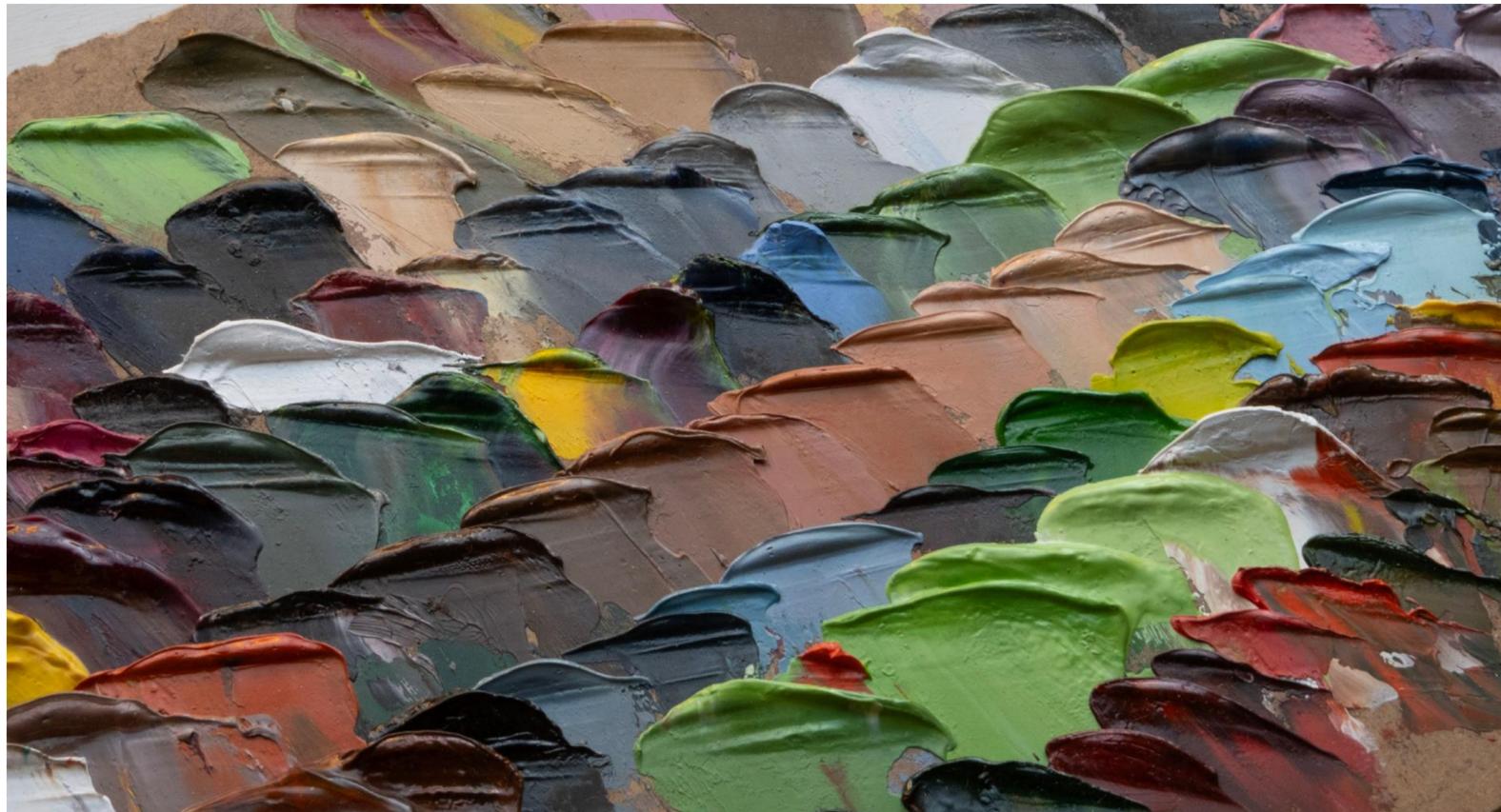
in alto:

(Senza Titolo)
2019 - 2022
Olio su plexiglass
17 x 25 cm

in basso e a destra:

(Senza Titolo)
2023
Olio su truciolare
17 x 25 cm

a sinistra:

(Senza Titolo)

2023 - in corso

Olio su acciaio inox

17 x 28 cm

Anfibia

2023

Beatrice Buttari, Francesco Fochi, Gian Paolo Gigante,
Carlotta Lughezzani, Sofia Prase, Elsa Scagliarini
Loop video in HD

Anfibia è un progetto multimediale che studia la città di Venezia come luogo in costante tensione tra due dimensioni elementari, aerea ed acquatica, nel quale l'elemento mediale dell'acqua si configura come interfaccia che modifica la percezione dello spettatore.

Anfibia immerge lo sguardo dello spettatore nello spazio-limite che si pone tra acqua e aria, permettendogli di sperimentare un nuovo punto di vista capace di offrire una percezione distorta della realtà.

Le riprese sono realizzate per mezzo di una GoPro Hero 4 fissata a un dispositivo galleggiante, il tutto soggetto al moto ondoso di Canal Grande, vero regista del video, mentre la macchina cattura quella stratificazione plastica che gradualmente si compone tra la massa plumbea del canale e quella limpida della città: due sfere apparentemente separate, ma che per mezzo di una membrana limite intermedia compenetrano tra di loro.

CSAC - Abbazia di Valserena (PR), 2023

Proiezione alla giornata di incontri sulle scritture creative

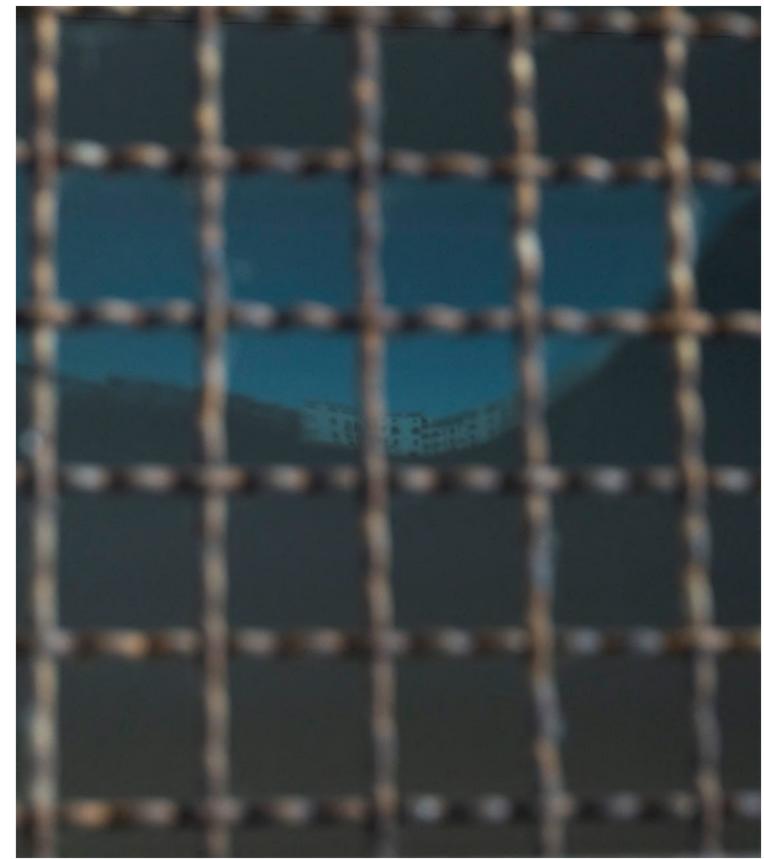
Ex Consorzio Agrario (PC), 2023

"Officine d'Acqua" - mostra di arte contemporanea

IUAV - Magazzino 6 (VE), 2023

"PESSE-CAN" - mostra di fine laboratorio a cura di Francesco Zucconi, Simona Arillotta e Nicoletta Traversa

[clicca qui per guardare il video](#)

Lucia_warped_copy.jpg

2023

Olio su tela

40 x 50 cm

Lucia_warped_copy.jpg è un dipinto a olio su tela nel quale due figure medesime si fanno strada in uno spazio indefinito e deformante, tuttavia la serenità espressa dai loro volti smentisce qualunque presenza di angoscia interiore.

Al centro del quadro, la figura allungata di destra si allaccia con decisione all'estremità della mano della figura posta a sinistra: un gesto sincero, autentico e rassicurante all'interno del dubbioso orizzonte distorto nel quale sono immerse.

Il titolo fa riferimento all'intervento digitale che è stato applicato all'immagine originale, apportando un'alterazione visiva e conseguentemente percettiva nel modo di leggere le figure.

Arte Fiera (BO), 2024

esposizione collettiva degli atelieristi 2023 - 2024

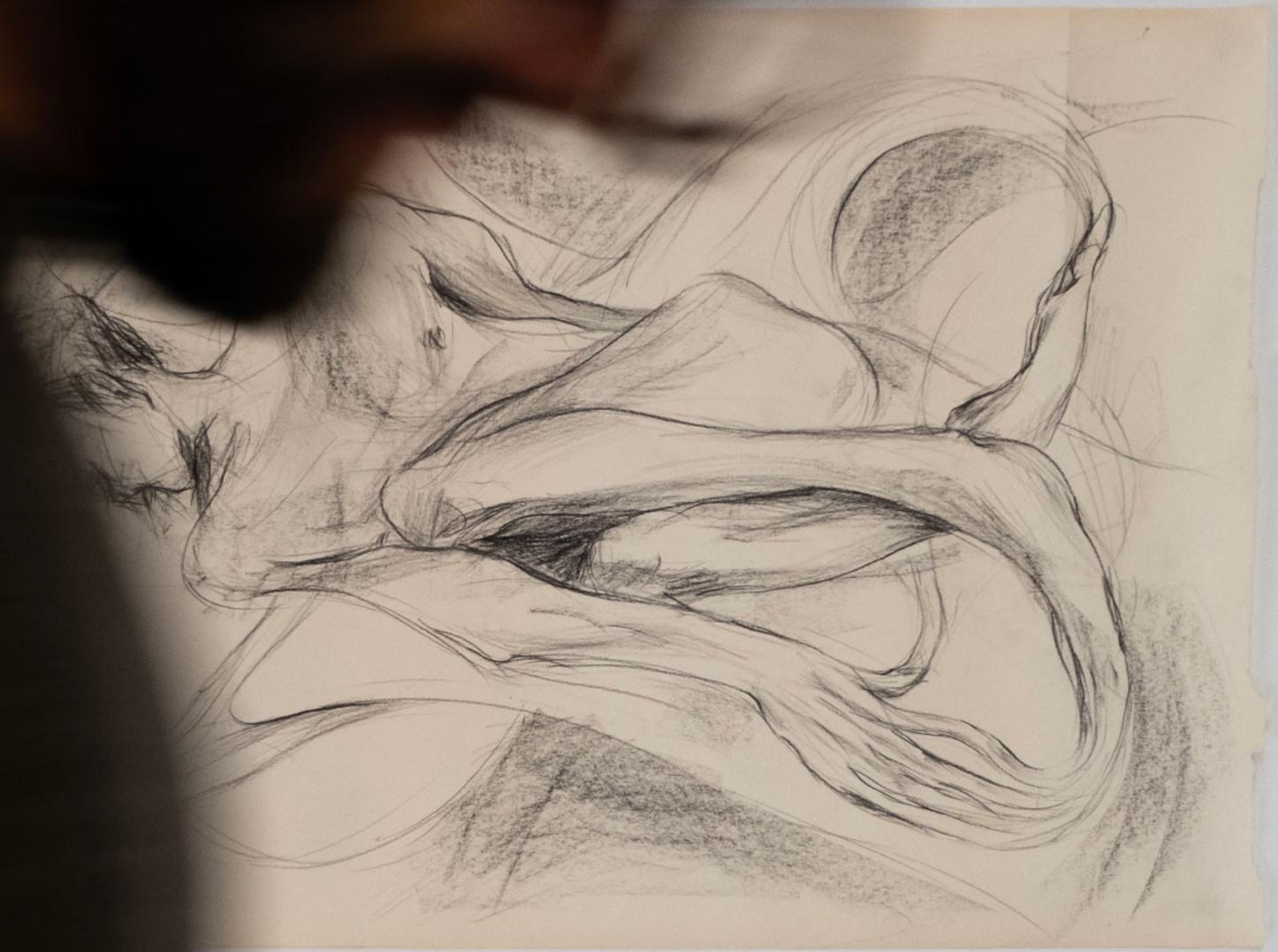

Dinamiche di restrizione

2024 - in corso
Carboncino su carta, spago
70 x 50 cm

Dinamiche di restrizione è un lavoro in corso che prende forma in una raccolta di disegni, realizzati in seguito al desiderio di colmare quel senso di disagio provato in momenti di blocco creativo. Nonostante la ricorrenza dei soggetti longilinei tracciati all'interno, il contenuto dei fogli è intenzionalmente nascosto alla vista: in tal modo, i disegni diventano semplici prodotti di uno sfogo, presentandosi come un accumulo di rotoli di carta sovrapposti. la carica narrativa è sottratta al segno e prestata al supporto, il quale indirizza lo spettatore a riflettere sulle possibilità espressive di forme e materiali diversi.

Tra plastica e polvere

2023

Stampa a colori su carta

21 x 29,7 cm

Libro fotografico

Tra plastica e polvere è un fascicolo fotografico che, tramite una raccolta di quindici fotografie, vuole riprodurre un piccolo luogo sconosciuto, asportandolo dalla sua dimensione intima per servirlo agli occhi del pubblico e permettergli di attraversarlo con la vista. L'obiettivo della macchina fotografica dona così una nuova dignità allo sgabuzzino, comportandosi come lente d'ingrandimento in quanto studia l'ambiente circostante anche nei suoi elementi meno evidenti, permettendogli di rivendicare uno spazio proprio. Cumuli di polvere, capelli e briciole di intonaco costituiscono questo luogo, intrecciandosi per generare un organismo unico ed equilibrato.

IUAV Magazzino 6 (VE), 2023

"Esercizi sui piccoli luoghi" mostra di fine laboratorio a cura di
Andrea pertoldeo con la collaborazione di Silvia Zaccaria e
Mario Ciaramitaro

La cura

2020 - 2021

Mixed media

dimensioni variabili

La cura raccoglie due dipinti, *Spencer's Mom* e *Luca raccoglie foglie di basilico*, che riflettono sul tema della genitorialità.

Nei quadri sono ritratti i miei genitori, entrambi colti in momenti intimi e personali in cui intrattengono rapporti di protezione con vite che non hanno direttamente generato.

Nel loro tocco delicato si esprime quella diligenza che mi è tanto familiare, incanalatasi ora in nuove forme di vita, dopo avermi accompagnata nel corso dell'infanzia. La cura del loro gesto rimane costante ed immutata, indifferentemente dall'oggetto d'amore a cui è destinata.

a destra:

Spencer's Mom

2021

Olio su tela

40 x 50 cm

Ca' la Ghironda - ModernArtMuseum (BO), 2021

"Abbracci-Arti" mostra di fine anno con gli studenti del Liceo Artistico F. Arcangeli

a sinistra:

Luca raccoglie foglie di basilico

2020

Acquerello su carta di cotone

30 x 45 cm

informazioni personali

Nata a Bologna nel 2003

Nazionalità ITA/USA

Vivo e lavoro tra Venezia e Bologna

contatti

e-mail elscagliarini@gmail.com

social [@scagliart](#)

competenze linguistiche

italiano: madrelingua

inglese: madrelingua

percorso di studi

2022 - in corso

Università IUAV di Venezia

corso triennale in Arti Multimediali

2017 - 2022

Liceo Artistico F. Arcangeli di Bologna

Diploma in Arti Figurative e Pittoriche

- Voto **100 e lode** conseguito all'esame di stato
- 2021 gruppo vincitore del concorso organizzato da Rotary Club Bologna in occasione della Giornata Mondiale della Terra

esposizioni collettive

- 2024 esposizione ad Arte Fiera Bologna con Fondazione Bevilacqua la Masa, padiglione 26-B80 (BO)
- 2024 mostra "supportovivo", Spazio Punch (VE)
- 2023 mostra "Officine d'Acqua", Ex Consorzio Agrario (PC)
- 2023 mostra "PESSE-CAN", Università IUAV - Magazzino 6 (VE)
- 2023 mostra "Esercizi sui Piccoli Luoghi", Università IUAV - Magazzino 6 (VE)
- 2023 mostra "FARE", Università IUAV - Cotonificio (VE)
- 2021 mostra "AbbracciArti", Ca' la Ghironda - ModernArtMuseum (BO)
- 2020 mostra "L'Acqua" in occasione di ArtCity Bologna, via Cartoleria 9 (BO)

esperienze formative

Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia - atelierista anno 2023 - 2024

workshops 2023 - 2024

- 2023 "INANNUNCIATO" - esplorazione di materiale audiovisivo archivistico, con Alessandro Gagliardo
- 2024 "DRESS TO PROTEST" - potenzialità di lotta e denuncia attraverso il costume, con Davide Savorani
- 2024 Riflessioni sull'identità e le possibilità espressive dell'abito con Muslin Bros

scuola-lavoro 2019 - 2022

- 2022 Promosistemi SRL - collaborazione in team per la realizzazione di un quadro su commissione
- 2021 Federmanager - partecipazione a corsi di apprendimento per l'inserimento nel mondo del lavoro
- 2019 - 2020 Scuole Elementari Marconi (BO) - realizzazione di quadri decorativi
- 2019 Forno Calzolari (BO) - progettazione e styling scatole di prodotti stagionali

esperienze lavorative

2024 60esima Biennale d'Arte di Venezia - allestimento padiglione Canada

- 2021 - 2023 Produzione su commissione e vendita di progetti artistici
- 2020 - 2021 Ripetizioni in lingua inglese a studenti della scuola primaria