

AUGMENTED FRAGILITY

Tabularasa Teké Gallery | Gabriele Dini
Contemporary Art

a cura di Stefano Dazzi Dvořák e Marco Pedri

AUGMENTED FRAGILITY

Gabriele Dini

8 Ottobre - 8 Novembre, 2015

TEKÉ

Tabularasa Teké Gallery
Contemporary Art

Via Santa Maria, 13 d - Carrara 54033 - Italy
phone: +39 0585 71.307
info@tekegallery.com
www.tekegallery.com

This exhibition is dedicated to Andreas Soltmann and Giovanni Lorenzini.
Silence.

*Questa mostra é dedicata ad Andreas Soltmann e a Giovanni Lorenzini.
Silenzio.*

Gabriele Dini

AUGMENTED FRAGILITY

AUGMENTED FRAGILITY

Gabriele Dini's selection of works for *Augmented Fragility* could not be more different in size, material, and mode of perception. Yet, for those who refuse to dwell on the surface, the exhibition will appear consistent, homogeneous, and unitary. Not only because the artist's poetry emerges from the crisp formal variety that at first stuns the eye, but also, and above all, to the fact that the works have maintained strong constitutive relations between them and denounce the same formative intention.

Some works clearly explain the origin of their structure, others only suggest it. There is no doubt, however, that it should be sought in any case in the world of nature, prescinding from any mimetic and representative temptation. The model, for Dini, is never the object as it appears, but its internal structure, the laws that govern the development and operation; the relationship will be with those who get into contact with the artwork and establish a sensory perception with it, in other words esthetically.

In *Shell* it is the spectator approaching, that establishes this rapport. Walking in front of the artwork triggers a device through which the iron fillings placed within the large valve of marble will start the swirling of its content. The magnets in the body of the artwork, traces the rotary movement of the isometric growth of a shell. The determined action by man (even those who might be unaware) should be understood as a manifestation of congenital harmony between living beings and not as a gesture that alludes to his supposed dominion over the natural elements.

Similar principles underlie *Swarm's Scale*, with the significant addition of a utopic yearning. Honeycomb is the classic example of the result of an instinctive behavior that reaches the 'common good', an activity that each bee performs on its own behalf and for what its destined to do - not receiving any orders from above - contributing to the construction of a complex architecture, whose geometric and symmetric structure creates a model, translated from the animal world, of ideal society based on cooperation and a sense of responsibility.

Subtly, in a slightly more hidden way, *Font* also participates in this weave of relationships. The marble dust, waste of machining processes, is collected together with water in a large clay pot and emulsified by the energy produced by the acoustic vibrations of a speaker within the work. The sound waves thus generate mechanical waves that visually 'translate' the frequency of 20 Hz produced continuously from the speaker.

Thread alludes directly to the helix of deoxyribonucleic acid - the primary structure of living organisms. A nautical rope of an impressive size suspended by thin steel cables. Made from marsh grass of the inland areas of the north-western Tuscany, the work is a physical representation of the transition from one generation to the next, and also as survival knowledge, trades, practices, traditions precisely.

In the smallest of his works, *Rhizome*, Gabriele Dini entrusted the task to clarify a weak point. The porcelain tooth, scale 1:1, appearing healthy on the outside, is actually a deep failure within, and is without a root. This tooth resembles the contemporary language, uprooted from print and fluctuating without a clear direction in the immateriality of the ether, where the tooth constantly transforms and regenerates itself. *Rhizome* underlies a meditation on a famous page of Marshall McLuhan (*The Gutenberg Galaxy*, Toronto, 1962), however I prefer the rough and sincere discursive version offered by the Canadian researcher in "Playboy": "It's metaphorically significant, I suspect, that the old Greek myth has Cadmus, who brought the alphabet to man, sowing dragon's teeth that sprang up from the earth as armed men. Whenever the dragon's teeth of technological change are sown, we reap a whirlwind of violence." (*The Playboy Interview: Marshall McLuhan, "Playboy Magazine"*, March 1969). Perhaps in these words there is the key to the title of the exhibition, the proof of our, probably irreversible, *Augmented Fragility*.

Marco Pierini

AUGMENTED FRAGILITY

Le opere che Gabriele Dini ha selezionato per Augmented Fragility non potrebbero essere più diverse per dimensioni, materia, modalità di percezione. Eppure, a chi rifiuti di soffermarsi in superficie, la mostra apparirà coerente, omogenea, unitaria. E non soltanto perché la poetica dell'artista emerge nitida dalla varietà formale che sulle prime stordisce l'occhio, ma anche, e soprattutto, per il fatto che i lavori intrattengono solide relazioni costitutive tra loro e denunciano la medesima intenzione formativa.

Alcune opere esplicitano chiaramente l'origine della loro struttura, altre la suggeriscono soltanto. Non c'è dubbio, tuttavia, che essa vada in ogni caso ricercata nel mondo della natura, prescindendo però da qualunque tentazione mimetica e rappresentativa. Il modello, per Dini, non è mai l'oggetto per come appare, ma la sua struttura interna, le leggi che ne governano lo sviluppo e il funzionamento, il rapporto che s'instaura con chi vi entra in contatto e lo percepisce sensorialmente, ovvero esteticamente.

In Shell è proprio lo spettatore, approssimandosi, a stabilire questa relazione. La sua presenza fisica, infatti, fa scattare un dispositivo grazie al quale la sabbia ferrosa contenuta entro la grande valva di marmo, attratta da un magnete, ripercorre il movimento rotatorio della crescita isometrica di una conchiglia. L'azione determinata (sebbene inconsapevolmente) dall'uomo va intesa come manifestazione della congenita armonia tra gli esseri viventi e non come gesto che alluda a un suo supposto dominio sugli elementi naturali.

Analoghi principi sottostanno a Swarm's Scale, con la significativa aggiunta di un anelito utopistico. Il favo è esempio classico del risultato di un comportamento istintivo volto al 'bene comune', di un'attività che ciascun'ape esegue per proprio conto e per ciò che le compete contribuendo – senza che abbia ricevuto ordini superiori – alla costruzione di un'architettura complessa, la cui struttura geometrica e simmetrica si pone a modello, traslata dal mondo animale, di una società ideale fondata sulla cooperazione e il senso di responsabilità.

Più sottilmente, in maniera quasi segreta, anche Font partecipa a questa tessitura di relazioni. La polvere di marmo, scarto dei processi di lavorazione, viene raccolta assieme all'acqua in un largo vaso di terracotta ed emulsionata dall'energia prodotta dalle vibrazioni acustiche di un diffusore interno all'opera. Le onde sonore generano quindi onde meccaniche che 'traducono' visivamente la frequenza di 20 Hz prodotta ininterrottamente dalla cassa.

All'elica dell'acido desossiribonucleico – quindi alla struttura primaria degli organismi viventi – allude direttamente Thread, corda nautica dalle imponenti dimensioni tenuta sospesa da sottili cavi d'acciaio. Ricavata da erba palustre delle zone interne della Toscana nord-occidentale, l'opera si propone come figura del tramandare, sia come trasmissione di sé di generazione in generazione, sia come sopravvivenza di saperi, mestieri, pratiche, tradizioni appunto.

È alla più piccola delle opere, Rhizome, che Gabriele Dini ha affidato il compito di segnalare la maglia allentata della rete, l'anello che non tiene. Il dente in porcellana, in scala 1:1, apparentemente sano all'esterno, è in realtà profondamente guasto all'interno e privo di radice. Somiglia a questo dente il linguaggio contemporaneo, sradicato dalla carta stampata e fluttuante senza più una direzione certa nell'immaterialità dell'etere, dove continuamente si trasforma e si rigenera da se stesso. Rhizome sottende la meditazione su una celebre pagina di Marshall McLuhan (La Galassia Gutenberg, Roma 2011, p. 104), alla quale però si preferisce l'aspra e sincera versione discorsiva offerta dallo studioso canadese a "Playboy": "È metaforicamente significativo, credo, che il vecchio mito greco veda Cadmo, che ha portato l'alfabeto all'uomo, seminare denti di drago che sbocciano dalla terra come uomini armati. Ogni volta che vengono seminati i denti del drago del cambiamento tecnologico, mietiamo un turbine di violenza" (Marshall McLuhan, Intervista a Playboy, Milano 2013, p. 25). Sta forse in queste parole la chiave di lettura del titolo della mostra, la riprova della nostra, probabilmente irreversibile, Augmented Fragility.

Marco Pierini

AUGMENTED FRAGILITY

Eclectic. If I had to choose one word to describe Gabriele Dini and his approach to art I would use this one. From greek *Eklectikos* from *Ekòegein* composed by *ek* (off) and *legein* (to choose) - then recollect, the action of choosing.

The concept that can be expressed by this word is really large and fully describes Gabriele as an artist that picks up different interests. He has been able to grow in the fields of art and synthesize and harmonize sculptures and installations that capture the eyes and the sensibility of the viewer.

The exhibition has been introduced by the concept of Fragility in relationship with the matter and digital matter.

Most of us heard of Augmented Reality, the ability to expand the human sensory perception through information, usually conveyed through the use of new media, that would not be perceived with the five senses. Considering this, it is easy to get to the investigation of Gabriele, viewing it as a research in the subject of Augmented Fragility.

Any artwork that you will see in the exhibition will make you think about this alchemic world, fragile, tended to unravel the most hidden rhythms and feelings of human nature in a totally new way, changing the use of the materials and creating chimeras that will surprise you.

A research, that of Gabriele, which accompanies us both in the intimacy of the human soul and in the exploration of collective behaviors that regulate life within the society. This approaches us more than we can think in a dimension that we often tend to underestimate or, worse, to forget.

AUGMENTED FRAGILITY

Eclettico. Se dovessi scegliere una sola parola per descrivere Gabriele Dini e il suo modo di interagire con l'arte userei questa. Dal greco Eklectikos, da Ekòegein, composto da ek fuori e legein scegliere - quindi "trascegliere", cioè scegliere tra più cose.

Il concetto che può essere espresso con questa parola è veramente ampio e descrive a pieno un artista come Gabriele che, attingendo variamente ai diversi interessi che ha saputo coltivare in campo artistico e non, riesce a sintetizzare e armonizzare sculture e installazioni capaci di catturare l'occhio e la sensibilità dello spettatore e stupire sia per il loro impatto visivo che per l'armonia e la fragilità che trasmettono.

Proprio da questo concetto di "fragilità" prende nome la mostra. Tutti bene o male abbiamo sentito parlare di Realtà Aumentata (Augmented Reality) ovvero la possibilità di espandere la percezione sensoriale umana mediante informazioni, in genere convogliate attraverso l'uso dei nuovi media, che non sarebbero percepibili con i cinque sensi.

Partendo da questo presupposto è facile arrivare al percorso di Gabriele visualizzandolo come una ricerca nel campo della Fragilità Aumentata.

Ogni opera che vedrete nella mostra vi farà pensare a questo mondo alchemico, fragile, teso ad svelare i più reconditi ritmi e sentimenti della natura umana in maniera del tutto nuova, stravolgendo l'utilizzo dei materiali e creando chimere che non mancheranno di stupirvi.

Una ricerca, quella di Gabriele, che ci accompagna sia nell'intimità dell'animo umano che nell'esplorazione dei comportamenti collettivi che regolano la vita all'interno di una società e che ci avvicinano più di quello che possiamo pensare ad una dimensione che spesso tendiamo a sottovalutare o peggio, a dimenticare.

Marco Pedri

Swarm's Scale

Plastic Straws, Wax, Mixed Media

Cannucce di Plastica, Cera, Materiali Vari

210 cm x 160 cm x 40 cm

2014

SWARM'S SCALE

Dini employs the models of the honeycomb and bee behaviour to explore the relationship between the environment and utopian society.

Noting that swarms of bees assume collective responsibility for their society's structure, Dini proposes a human society fueled by intelligent global conduct, and sustained by organic resources and processes.

His mixed-media sculpture, which recalls the honeycomb, offers an architectural model of an uninhabited ideal place. At the same time, it highlights our persistent attempts to simulate nature through the use of synthetic materials.

Dini utilizza i modelli del comportamento delle api e la struttura dell'alveare per esplorare il rapporto tra l'ambiente e una società utopica.

Notando che gli sciame delle api assumono un responsabilità collettiva per la struttura della loro società, Dini propone una società umana influenzata dal comportamento globale intelligente, e sostenuta da risorse e processi biologici.

La sua scultura utilizza diversi materiali, che combinati, ricordano il favo, offrendo un modello architettonico di un luogo ideale disabitato. Allo stesso tempo, evidenzia i nostri persistenti tentativi di simulare la natura attraverso l'uso di materiali sintetici.

UNTITLED

Untitled
Bee Wax / Cera
80 mm x 20 mm x 20 mm
2015

Rhizome
Dental Ceramic / **Ceramica**
12 mm x 11 mm x 6 mm
2014

RHIZOME

Rhizome is a porcelain sculpture that investigates the use and the condition of the Word.

Quoted by McLuhan in Understanding Media, the myth of Cadmus represents the birth of the language. Through the action of sowing teeth the phonemes grew from their roots. The Word, which until then had only a gift to the gods, passed to the mortals.

Often used for rhetorical purposes, the language is used to move the masses or suppress them without leaving tangible evidences. Language has changed its form and its roots, from the printed words to the hypertext in ether.

Rhizome states that the language is a tooth that has no more roots, its structure is a non-orientable surface and is lost in a self-organized system. Its interior is decayed and coexists with the outside in health, where one generates the other and vice versa.

Rhizome è una scultura in porcellana che indaga l'uso e la condizione della Parola.

Citato da McLuhan in Understanding Media, il mito di Cadmo rappresenta la nascita del linguaggio. Attraverso l'azione di seminare denti i fonemi crescono dalle loro radici. La Parola, che fino ad allora era solo un dono degli dei, passò ai mortali.

Spesso utilizzato per fini retorici, il linguaggio è usato per spostare le masse o sopprimerle senza lasciare prove tangibili. La lingua ha cambiato la sua forma e le sue radici, dalle parole stampate all'ipertesto in etere.

Rhizome afferma che la lingua è un dente che non ha più radici, la sua struttura è una superficie non-orientabile e si perde in un sistema auto-organizzato. Il suo interno è decaduto e coesiste con l'esterno in salute, dove l'uno genera l'altro e viceversa.

WOVEN #1

Woven #1

Leather, Magnetite, Iron Filings, Copper / **Pelle, Magnetite, Limatura di Ferro, Rame**

140 mm x 160 mm

2015

Thread
Marsh Grass / *Erba Palustre*
350 cm x 90 cm x 90 cm
2015

THREAD

Thread is a work based on the hand down. The term is used to define the “threads”, which feed starting from single contribution to become a tangle of information.

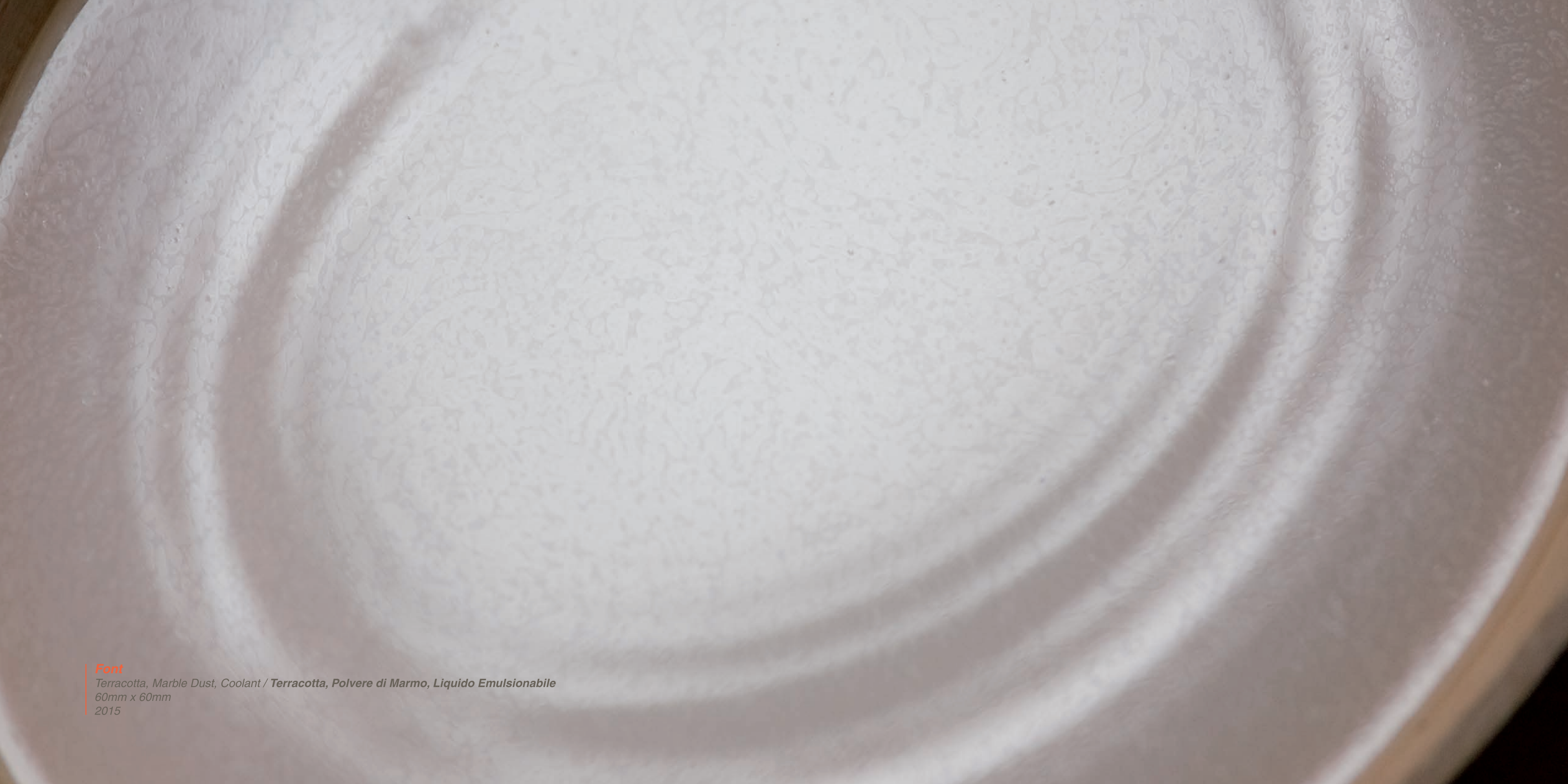
Straw, as a poor material, is characterized by a tangle of wires that make up to largest ranges: their mesh forms in the artwork a structure similar to DNA. This material wants to give a form to the oral and written dimension, and connect it with the matter and its space.

Thread è un lavoro basato sul tramandare. Il termine, letteralmente filo, viene usato per definire le “discussioni”, quali si alimentano partendo dal singolo contributo fino a diventare un groviglio di informazioni.

La paglia come materiale povero è caratterizzata da un intreccio di fili che si compongono in fascie più grandi: nel lavoro la loro maglia forma una struttura simile al DNA. Questo materiale vuole dare forma ad una dimensione orale o scritta, e portarla in relazione con la materia e il suo spazio.

Font

Terracotta, Marble Dust, Coolant / Terracotta, Polvere di Marmo, Liquido Emulsionabile

60mm x 60mm

2015

FONT

Shell

Marble, Copper, Magnets, Iron Filings, Infra-red Sensor

Marmo, Rame, Magneti, Ferro, Sensore Infra-rossi

130cm x 60cm x 50cm

2011

SHELL

The shell evolves and grows isometrically with the rhythms of Earth's axis. It undergoes rotation and magnetic compositions, revealing the gravitational and small arcs of the propagating waves.

In "Shell" concentric rotation is represented at the interior of the winding structure, iron traces the movement of the axis of roto-translation called by a magnetic attraction placed in the body of the shell itself. The interaction highlights the harmonious relationship between man and the laws that govern nature, forms and principles of self-similarity.

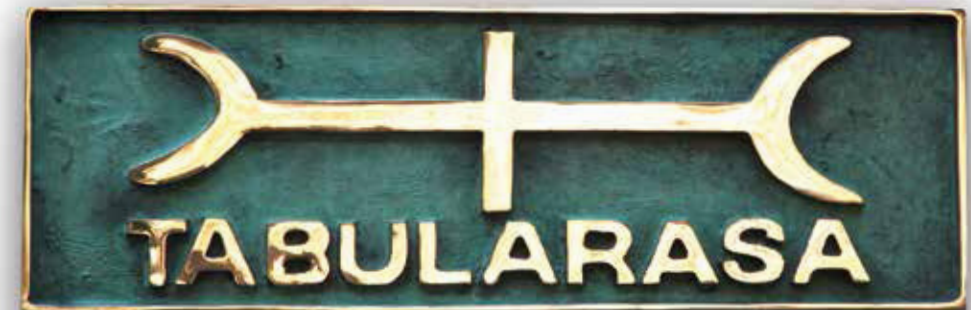
Walking in front of the shell will start the swirling of its content.

La conchiglia si evolve e cresce isometricamente con i ritmi dell'asse terrestre, subisce la rotazione magnetica e ne rende visibile le composizioni gravitazionali ed i piccoli archi di circonferenza delle onde di propagazione. In "Shell" la rotazione concentrica viene rappresentata all'interno della struttura a chiocciola, della sabbia ferrosa ripercorre il movimento dell'asse di rototranslazione chiamata dall'attrazione magnetica immessa nel corpo della conchiglia stessa.

L'interazione mette in luce l'armoniosa relazione tra l'uomo e le leggi che governano la natura, le forme ed i principi di autosomiglianza, facendo rispondere l'opera alla sola partecipazione fisica dello spettatore; camminando davanti alla conchiglia questa inizierà a far roteare il proprio contenuto.

STONE.GET IT ON.

ROMA

*viale Scalo di S. Lorenzo, 40 00185 Roma (RM), Italia
phone: +39 06 45420272 or +39 06 4450070
e-mail: info@tabularasa.it*

CARRARA

*via Nuova, 20/a 54033 Carrara (MS), Italia
phone: +39 0585 71307
e-mail: carrara@tabularasa.it*

WEBSHOP

www.tabularasa.it

tor(art)

What we do

TOR ART is a contemporary art studio that provides facilities for sculpture, design and architecture. The company merges traditional handcrafted carving techniques with the most advanced technology, from 3D laser scanning to computer assisted carving robots. With our services you can create sculptures directly from your file or from client furnished models or maquettes.

With our non-invasive technologies we can reproduce works such as restoration or renovation as well as historical elements that can be copied in their most refined details. Our team consents the creation from model to final production in various materials such as diverse granites, marbles and stones.

“Art is a passion, the stone is our language.”

tor(art)

Tor Art & C. s.n.c.
via di Fantiscritti, Loc. Miseglia
54033 Carrara, MS, Italia
Tel. +39 0585 73400
Email info@torart.com

www.torart.com

TERENZUOLA
TRA LIGURIA E TOSCANA

Sede Legale e Cantina Via Vercalda, 14 - 54035 Fosdinovo (MS)
Sede Amministrativa Via Borghetto, 99 - 54035 Fosdinovo (MS)
tel. +39 0187 670387 - Fax +39 694379
info@terenzuola.it - www.terenzuola.it

RINGRAZIAMENTI

Organizzazione: Marco Cirillo Pedri, Juan Carlos Allende, Stefano Dazzi Dvůrák.

Progetto Grafico: Marco Cirillo Pedri, Fitz Carrara.

Foto: Alessandro Paolini, Studio 47.

Co-Working: Tabularasa s.r.l., Fitz Carrara, Studio 47.

Un ringraziamento a:

Marco Pierini

il Team di Tabularasa

Pemart e Massimiliano Menconi

VipCancro e LiscaRecords

Vivianne Loopuyt

Un ringraziamento da parte di Gabriele a tutta la famiglia Dini

Gabriele Dini presents a series of artworks that explore the possibilities of matter in relation with the environment of the Gallery Teké and invites the viewer to develop the concept of "augmented reality" no longer as a virtual space but as a fragile dimension within the exhibition site.

Gabriele Dini presenta una serie di opere che esplorano le possibilità della materia in relazione con l'ambiente della Galleria Teké e invita lo spettatore a elaborare il concetto di "realtà aumentata" non più come spazio virtuale ma come dimensione fragile all'interno del percorso della mostra.

Tabularasa Teké Gallery
Contemporary Art

Via Santa Maria, 13/d - Carrara 54033 - Italy
phone: +39 0595 71307
info@tekegallery.com
www.tekegallery.com

