

OGR Torino presenta RETINAL RIVALRY, la mostra personale dell'artista parigino Cyprien Gaillard a cura di Samuele Piazza, visitabile dal 30 ottobre 2024 al 2 febbraio 2025.

La nuova opera di Gaillard viene presentata per la prima volta in Italia durante la Torino Art Week 2024, la settimana dell'arte contemporanea che anima la città di Torino nel mese di novembre.

L'oggetto della mostra, una grande videoinstallazione 3D della durata di circa 30 minuti, è ospitata nel Binario 1 di OGR Torino, che diventa per l'occasione una straordinaria sala cinematografica nella quale aggirarsi liberamente indossando degli occhiali 3D reperibili all'ingresso.

RETINAL RIVALRY è un video-tour della Germania, Paese nel quale Gaillard ha vissuto per anni, dove spazi pubblici e luoghi di cultura vengono filmati quasi senza persone e ne vengono esplorati solo alcuni dettagli. Il risultato è assurdo, decadente e spettrale.

L'artista si concentra su particolari meno fotogenici o abbandonati che diventano i veri protagonisti delle sue scene, per lasciare in background tutto il resto, puntando l'attenzione dello spettatore su dettagli dimenticati o meno visibili.

Quest'opera ci pone davanti ad alcuni interrogativi:

- Come vediamo e come percepiamo il mondo e la Storia?
- Come interagiamo con l'architettura, i monumenti e le piazze delle nostre città?
- Come può la video-arte somigliare alla scultura?

La tecnica della videoinstallazione RETINAL RIVALRY è quella di una ripresa ad altissima frequenza, utilizzata soltanto un altro paio di volte a Hollywood. Le inquadrature sbucano dallo schermo, come quando ci affacciamo da un balcone per guardare di sotto, e sono più vere e reali dei normali filmati a cui siamo abituati perché contengono più fotogrammi del solito. Il nostro occhio, al cinema, è abituato a riempire i vuoti tra un fotogramma e l'altro per creare la simulazione di un movimento. Le immagini registrate nella retina del nostro occhio rimangono impresse permettendo al cervello di colmare i brevi spazi tra una immagine e l'altra. In questa videoinstallazione la distanza tra un fotogramma e l'altro è ridotta drasticamente, così che il nostro occhio venga colpito da molte più immagini e non debba più colmare dei vuoti.

La tecnica del 3D rende queste immagini stereoscopiche, vale a dire che danno la sensazione a chi le osserva di essere forme in rilievo, proprio come se fossero delle sculture.

Non è un caso perché l'artista è innanzitutto uno scultore.

Come sappiamo nella scultura si modellano i materiali, come il marmo o l'argilla, e questi prendono forma. Le sculture si estendono nelle 3D ovvero nelle tre dimensioni: altezza, lunghezza e profondità.

Oltre che scultore, Cyprien Gaillard è anche un regista e un videomaker.

RETINAL RIVALRY, nonostante si presenti come un film, ci ricorda molto la scultura. Una volta indossati gli occhiali 3D, anziché stare seduti in poltrona come al cinema, qui al Binario 1 di OGR Torino si può vagare senza impedimenti e questa libertà di movimento ci permette di giocare con la percezione dello spazio intorno a noi e delle immagini che

vediamo, che a volte sembra ci inseguano o si muovano insieme a noi. Pare proprio che il video scavalchi lo schermo per penetrare lo spazio circostante.

Cosa osservare?

Gaillard ci propone nuove prospettive per darci alcuni suggerimenti su come provare a cambiare modo di vedere e poi di guardare con più attenzione ciò che ci circonda: un modo non scontato e non abitudinario. L'artista ha girato il suo film in luoghi della Germania nei quali la Storia, la cultura e il presente sono visibili a vari livelli, come gli strati della roccia o gli anelli degli alberi. Basta fermarsi a curiosare.

In una piazza di Monaco di Baviera, ad esempio, c'è una statua di fronte a uno fra gli hotel più prestigiosi d'Europa. Per l'artista, e anche per Google Maps, ci troviamo però sotto il "memoriale di Michael Jackson". Questo perché negli anni centinaia di fan hanno incollato foto della pop star sul piedistallo del monumento e hanno acceso candele alla sua base. È così che l'artista ci mostra come cambiare prospettiva e punto di vista per scoprire dettagli inediti, apparentemente minori ma pieni di significati. Cyprien Gaillard non inquadra la nobile piazza o il prestigioso hotel cinque stelle, ma il primissimo piano delle decine di foto, fiori, candele, cuori, poster e dediche a Micheal Jackson appoggiate alla base della statua al centro della piazza.

Se dovessi passare da quella piazza di Monaco di Baviera, su cosa ti soffermeresti?

Sull'imponente hotel di lusso o sull'altarino dedicato al Re del pop?

La colonna sonora che accompagna la videoinstallazione, fatta di suoni ambientali, musica elettronica e campionamenti, è stata realizzata dall'artista stesso. Si tratta di un mix di musica sudanese, registrazioni sul campo recuperate dagli archivi dell'UNESCO di Parigi e suoni di un organo trovati tra le strade di Weimar.

RETINAL RIVALRY è un'opera d'arte che si rivolge a tutti i nostri sensi, invitandoci a vivere un momento immersivo e multisensoriale per imparare a guardare e non soltanto a vedere.

Testi e Voce di Arianna Granata

Musiche e Sound design di NoMad Studio