CATERINA NELLI
selected works

FILM

Film, 2011. Stone, oil on wood panel, photo trouvée, c-print on paper. Variable dimensions

The work stems from a reflection on Samuel Becket's only screenplay, Film, filmed in 1964 and presented in Venice in 1965, sole actor Buster Keaton. The installation consists of a series of exhibits, each connoted with a precise meaning, forming a kind of rebus: a rock, an oil painting on wood panel, two found photographs, a page from a book about the ancient Chinese game Tangram. Like the geometrical shapes of the Tangram which build casual images according to their internal order, the objects in the installation hint to an idea of beauty founded on the frailty and the awkwardness of being on the limit and only find their own completeness at a point of equilibrium. The prerogative of the work of art is to skirt emptiness, as the circumstance of all form, an aesthetic of the limit.

Il lavoro nasce da una riflessione sull'unica sceneggiature di Samuel Beckett, *Film*, realizzato nel 1964 e presentato a Venezia nel 1965, unico attore Buster Keaton. L'installazione è composta da una serie di reperti, ognuno dei quali è connotato da un significato preciso: una pietra, un quadro a olio su tavola, due photo trovée, una pagina di un libro sull'antico gioco cinese Tangram formano una sorta di rebus. Come le figure geometriche del Tangram costruiscono immagini casuali, secondo un loro ordine interno, così gli oggetti dell'installazione suggeriscono un'idea di bellezza fondata sulla fragilità e il disagio di essere su un limite e trovano la propria completezza in un punto di equilibrio. Si può parlare di un'estetica del limite nella quale prerogativa dell'opera d'arte è costeggiare il vuoto, come condizione possibile di tutte le forme.

DITTICO I

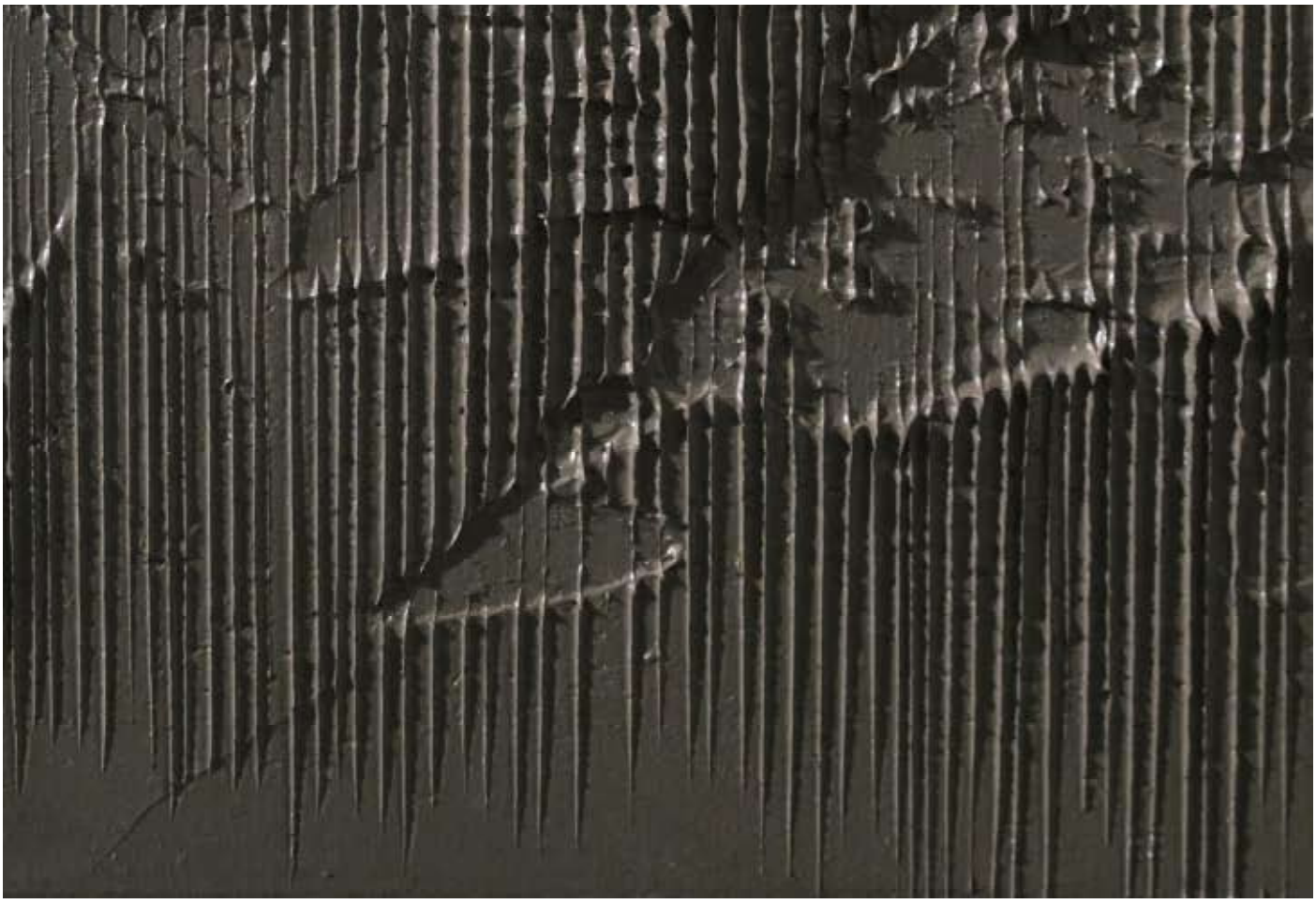
DITTICO I, 2010, mixed media, 400x200 cm.
Photo installation: *FORGETMENOT,* 150x200 cm.
(Extracts from the series Forgetmenot 2007-2010, 207 manual prints on baryta paper 9x14 cm).
Painting: *EUROFUN II*, 2010, oil on wood, 151x193 cm.

DIPTYCH I stems from the necessity to perceive simultaneously two traces of a single temporal memory. This need has made the work more explicitly a dialogue between complementary art forms, painting and photography. The work is composed of two rectangles equal in size. Forgetmenot, the photographic composition, is a linear arrangement of 207 black and white shots, printed manually in the dark room, then surface treated with an old lacquering technique. The photographs are then rubbed and crimpled to obtain warmth and an organic sense of movement on the photographic surface, which results glossy and cracked. The photos are a selection of shots from a night series, taken between 2007 and 2010. The camera, an automatic 35mm Leica, is used without looking through the viewfinder, with no attention to the framing, as if it were an extension of the perception of movement itself, an attempt to capture and catch-up with the stratified moments of a time just lapsed. Eurofun II is a piece painted in the same period as the night shots and is part of a series of paintings on-going since the year 2000. Abstract monochromes stemming from studies of light and chromatic perception inside the rigour of a structure; oil on board, painted with a spatula and ruler.

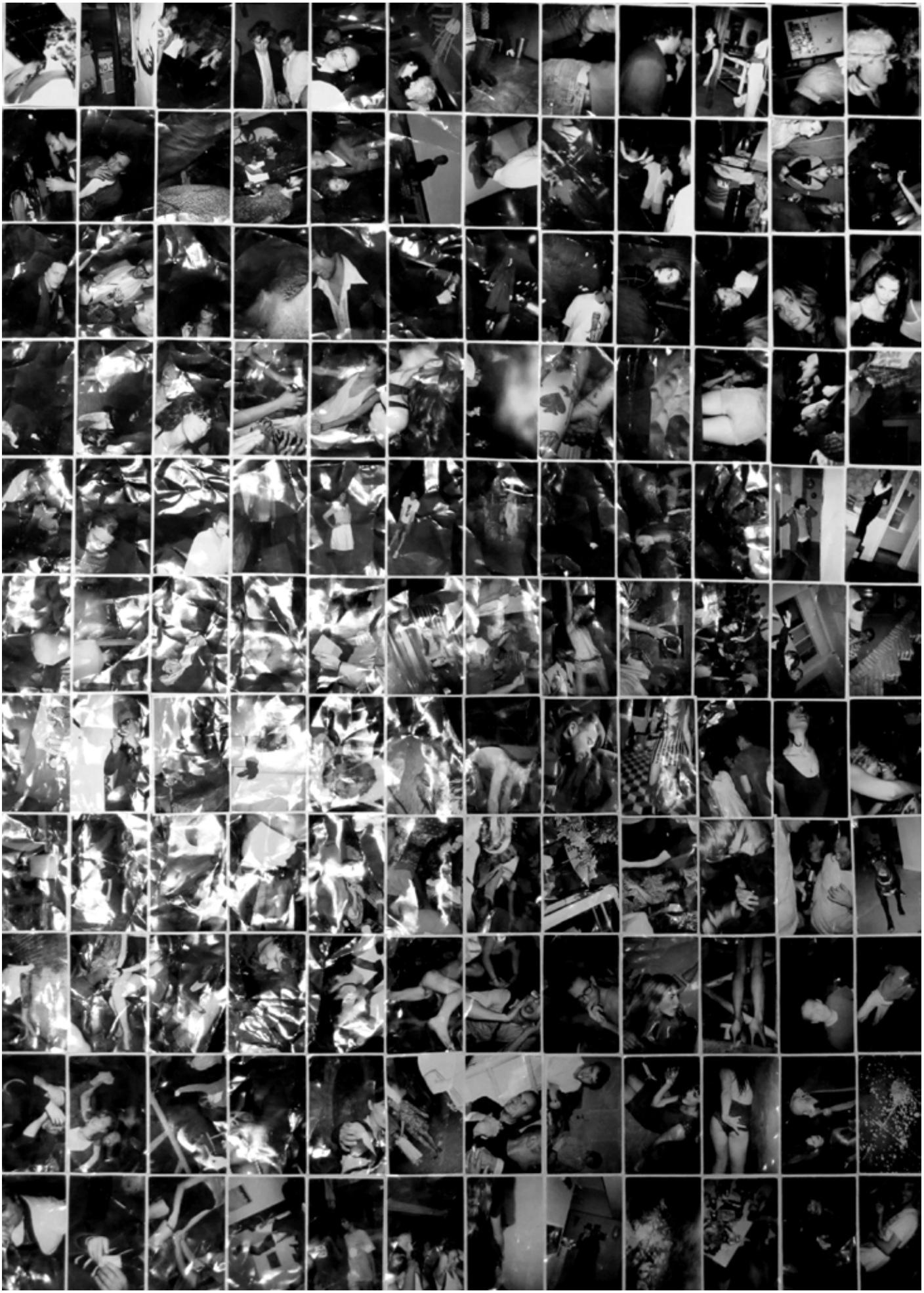
DITTICO I nasce dalla necessità di poter percepire contemporaneamente le due tracce di una stessa memoria temporale. Questo ha reso il lavoro più esplicito in un dialogo tra forme espressive complementari fotografia e pittura. L'opera è composta da due grandi rettangoli di dimensioni quasi uguali. La composizione fotografica Forgetmenot è installata in maniera lineare da 207 fotografie in bianco e nero, stampate manualmente in camera oscura e poi trattate con una tecnica di laccatura, appaiono lucide e crepate. Queste sono state selezionate da una numerosa serie notturna scattata tra il 2007 e il 2010. La macchina fotografica, una Leica automatica a pellicola 35 mm, è stata utilizzata senza guardare nel mirino e senza fare attenzione all'inquadratura, come se fosse estensione della percezione nel movimento, cercando di catturare gli attimi stratificati di un tempo trascorso. EuroFun II, è un quadro che è stato dipinto nello stesso periodo nel quale stavo scattando le fotografie notturne e fa a sua volta parte di una serie di lavori pittorici che prosegue dal 2000. Monocromi astratti, studi sulla luce e percezione cromatica nel rigore di una struttura, dipinti con spatola e un righello, olio su tavola.

DITTICO I

DITTICO I, Detail. Photo installation: *FORGETMENOT*, 152x193 cm. (Extract from the series Forget-menot 2007-2010, glaced analog b&w prints, 9x14 cm)



DITTICO I, 2010 - Detail. Painting: *EUROFUN II,* 2010. Oil on wood panel, cm 151x193



DITTICO I, 2010. Detail. Photo installation: *FORGETMENOT*, 152x193 cm. (Extract from the series Forgetmenot 2007-2010, glaced analog b&w prints, 9x14 cm)

DITTICO II

DITTICO II, 2010. *Cosmo:* Glaced analog b&w print, 57x36 cm. *63 unlucky paintings*: Oil on wood panel

DIPTYCH II unites two otherwise not strictly communicating works, but both expressing a sense of passing time and its implicit themes. Cosmo, the black and white photograph of a child looking straight into the lens as if wanting to leave a trace and simultaneously questioning the camera, is peremptory. 63 Unlucky Paintings are abstract monochromes that for years have been in the studio, that come to life through the ritual of union and mutation of form.
The work consists of a frameless black and white photograph, surface treated with an old lacquering technique, placed against the wall. On the floor in front of it are 63 monochromatic abstract paintings, oil on board. The installation changes form each time but always retains its structure.

DITTICO II unisce due lavori non direttamente in comunicazione tra loro ma che esprimono entrambi il senso del trascorso e le sue implicite questioni. Nella fotografia Cosmo, é perentorio il bianco e nero di un bambino che guarda in macchina come se volesse lasciare una traccia di sé e allo stesso tempo interrogasse. 63 Unlucky paintings sono monocromi astratti per molti anni gravitanti nello studio che trovano la loro esistenza attraverso il rituale dell'unione e della forma mutevole. L'opera è composta da una fotografia in bianco e nero trattata con una particolare tecnica di laccatura posta sulla parete priva di cornice. Sul pavimento di fronte sono disposti 63 quadri monocromi astratti ad olio su tavola. L'installazione assume ogni volta una forma diversa pur rispettando la sua struttura.

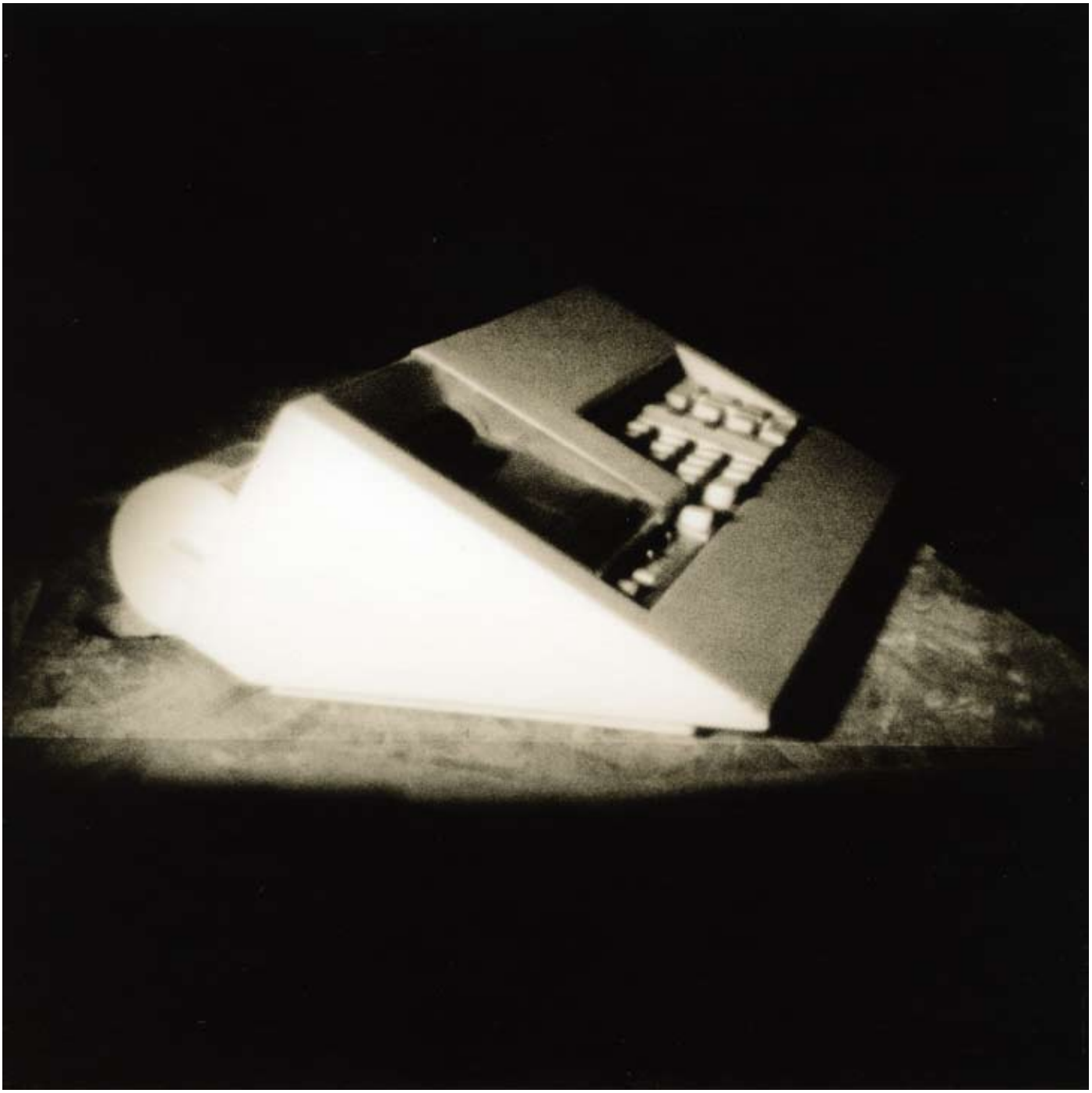
DITTICO II, 2010. Detail. Cosmo: Glaced analog b&w print, 57x36 cm

BIT

BIT, 2006 - 23x23 cm. Extract from the series, 21 Still lives of obsolete technologies, pin Hole analog prints. On going series.

The central theme of the BIT series is the frailty and permanence in time of the technologically surpassed object. The pinhole camera's long exposure times, together with the absence of lenses and diaphragms, allow to perceive the dilation of time, lapses of time visible in the recorded image, which captures not only the trace of the object but the dusty halo surrounding it. Still lives of obsolete technologies. This is a linear wall series of 26 medium to small size framed black and white pinhole photographs printed on Berger paper.

Nella serie BIT é centrale la fragilità e la permanenza dell'oggetto superato nel tempo. Le lunghe esposizioni proprie della camera stenopeica e l'assenza di lenti e diaframmi, consentono la percezione di una dilatazione temporale visibile nella registrazione dell'immagine che cattura oltre alla traccia dell'oggetto anche il pulviscolo che gli é intorno. Nature morte di tecnologie obsolete. Questa é una serie di 26 fotografie stenopeiche in bianco e nero stampate su carta Berger di formato piccolo e medio e incorniciate ed esposte al muro in maniera lineare.



BIT, 2006 - 23x23 cm. Extract from the series, 21 Still lives of obsolete technologies, pin Hole analog prints. On going series.

LA RESA

LA RESA, 2006, 13x8cm, self-portraits with the white flag. Installation of eight framed analog prints.

La Resa (Surrender) is a work that reflects upon an external time which does not always coincide with the inner one. A work that evokes conflict, highlighting the ironic, tragic and liberating supremacy of the act of surrender. This is a series of eight black and white self-portraits, shot using the self-timer of a 35mm Leika. The photographs document a solitary performance with a white flag, a proclamation of surrender in various locations of the Italian territory.

La Resa é un lavoro che riflette sulla scansione di un tempo esterno non sempre coincidente con quello interiore, evoca il conflitto e esalta la supremazia ironica, trgica e liberatoria dell'atto di resa. Questa é una serie di otto autoritratti fatti con l'autoscatto di una Leika 35 mm in bianco e nero. La fotografie documentano una performance fatta in solitudine con una bandiera bianca proclamando l'atto di resa in vari luoghi del territorio italiano.

Abstract monochrome, oil on wood panel

LONG PORTRAITS

LONG PORTRAITS*, Michele,* 2006. Pin hole b&w analog print on Baryta paper, 30x30cm

An idea of a Natural History applied to my imaginary stories between the subjects of the photographs. the Long Portraits were done using a pinhole camera. These portraits have revealed the power of the long pose on human subject matter, stressing the sense of 'duration' within the work of art, a central theme in my work for many years. The line of red wooden pallets on the floor space stands for a common vein uniting the subjects photographed. The wooden planks were assembled and installed in the portico of Sant'Ivo alla Sapienza in Rome. This series of black and white pinhole portraits was printed on Berger paper in a format just under the scale of 1:1. They were exhibited suspended on the left and right hand side of the portico and in the central space between them six red lacquered overlaying wooden pallets were installed.

Un' idea di storia naturale applicata alle mie storie immaginarie tra i soggetti delle fotografie. I Long portaits sono realizzati con la camera stenopeica, questi ritratti hanno rilevato il potere della lunga posa con il soggetto umano e quindi esaltato il senso di 'Durata' nell'opera, tema centrale della mia ricerca da molti anni. La linea di palanche rosse sul pavimento crea una vena di connessione tra le fotografie installate ai suoi lati, l'installazione di questo assemblaggio di legni é stata fatta sul luogo per il porticato di Sant'Ivo alla Sapienza. Questa serie di ritratti stenopeici in bianco e nero é stata stampata in un formato appena più piccolo dell' 1:1 su carta Berger. Le fotografie sono state sospese sulla destra e sulla sinistra del porticato e nel mezzo sul pavimento sovrapposte tra loro sono state installate sei palanche di legno laccate di rosso.

LONG PORTRAITS, 2006. Pin hole b&w analog print on Baryta paper, 30x30cm

DITTICO, 2010. 90x200 cm – 90x200 cm, oil on wood panel

The series of paintings stems from studies of light and chromatic perception begun in the year 2000:
abstract monochromes bound in the rigour of structure and stratifications. Assemblages of pieces of wooden board painted in oil using spatulas and rulers. Having marked a trace of the first movement on the surface with a spatula, every single line of painting is traced in a second overlaying dimension.

La serie dei lavori pittorici nasce da studi sulla luce e sulla percezione cromatica iniziati nel 2000, monocromi astratti nel rigore di una struttura e delle stratificazioni. Assemblaggi di pezzi di legno dipinti ad olio con la spatola e con un righello con il quale, dopo aver tracciato la superficie del primo movimento con la spatola, é tracciata ogni singola riga sulla superficie della pittura in una seconda dimensione sovrapposta.

Abstract monochrome, oil on wood panel

Abstract monochrome, oil on wood panel

Abstract monochrome, oil on wood panel

Caterina Nelli
Via Gradisca 13
00198 Rome, IT
+39.3939312305
caterinanelli@gmail.com
www.caterinanelli.com

Caterina Nelli

1979 Born in Rome
Lives and works in Rome, Italy

Education

1999 - 2001 (BA Hons) Central Saint Martins College of Art and Design, University of the Arts, Londra, (UK)
1998/1999 (Fondation Diploma) Camberwell College of Arts and design, University of the Arts, Londra, (UK)

Solo shows

2007 'Still stories' Long portraits, Archivio di Stato, Sant'Ivo alla Sapienza, Roma, (IT)
2006 Bit - La Resa, Fondazione Adriano Olivetti, Roma, (IT)

Selected group shows

2012
The Diamond Pattern, BOMBA 41, Rome, (IT)
2011
Quiet like a lake - uno su nove Gallery, Rome, (IT)
When in Rome - Italian Cultural Institute, Hammer Museum, Ant Lexart, Los Angeles, (Usa)
Ariane de Rothchild Prize - Palazzo Reale, Milano, (IT)
2010
Rituals, Caterina Nelli - Emiliano Maggi, Area 63, Roma, (IT)
Mostra Nazionale di fotografia stenopeica, MUSINF, museo comunale d'arte moderna dell'informazione fotografica, Senigallia, (IT)
Le Danse Macabre, fondazione NOMAS, Roma, (IT)
2009
Eppur si muove, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a cura di Inti Guerrero, Julia Kläring and Pieternel Vermoortel. Guarene d'Alba, (IT)
Eppur si muove, Fondazione Edoardo Garrone, Palazzo Ducale, Genova, (IT)
How to.., parallel event to the Istanbul Biennial, Istanbul, (TR)
2003
In Progress, not in competition, Video art section, Locarno film festival, Locarno (CH)

Publications

2010
Forgetmenot, edited by NERO, artist book, limited edition of 300, (IT)
2008
Salvatormundi, NERO Magazine, various issues, (IT)
Rolling Stone Magazine n.49, November 2007, (IT)
2007
Long Portraits, artist book, limited edition of 100, (IT)