

CAFLISCH Valeria

Künstlerisches Schaffen als Introspektion und soziologische Feldforschung zugleich. Ein ambivalentes Spiel, gleichzeitig nach innen, wie nach aussen. Vernetzungen zwischen dem Alltag und dem Künstlerinnendasein, meiner Wirklichkeit und der der Anderen auf der Suche nach Identität. Ausgangspunkt diesmal Pythia, Schutzpatronin der Künstler. Mythos dargestellt. Mythos ist kein Objekt, er ist Form. Rollenspiele als Mittel zur Formwahrnehmung. In der Ambiguität der Rollen verschwinden die Grenzen. Pythia Beschwörerin zwischen zwei Welten. Im Wechselspiel zwischen Schamanin, Beschwörerin und Opfer entstehen Überblendungen. Jägerin und Gejagte, Opfer und Selbstopfer. Rituelle Spektakel der Zerstörung werden zu künstlerischen Strategien. Zerstörung im Dienst der Kunst. Die Zerstörung als Sinnhaftigkeit.

www.valeriacaflisch.net

Von Ohnmacht, Opfer und Selbstopfer zum Mythos

Gedanken im Hinblick zu «Memoires Vives» im MAHF Fribourg

Seit einiger Zeit beschäftigt mich unser Bezug zu Mythen. Angefangen hat es mit Gedanken zur Ohnmacht, Ohnmacht gegenüber Weltgeschehen, Ohnmacht gegenüber persönlichen Situationen, die einem im Leben lähmen und in tiefe Sinneskrisen fallen lassen. Die künstlerische Reaktion darauf war zu Beginn eine Suche nach Resilienz und die zentrale Frage: Welche Form Resilienz habe? Ich fand sie in der kinetischen Form einer Figur, die umfällt sich durch die Kraft des Falles wieder aufschwingt. Diese Bewegung führte mich zur Auseinandersetzung mit Dualität im Leben und im spezifischen zu Themen von Opfer und Täter. Wer ist wann und wie Opfer, von wem, wann und wie? Dabei war das Selbstopfer besonders intrigierend und ich versetzte mich in die zahllosen Märtyrerinnen, denen man in der christlichen Ikonographie begegnen kann: von der heiligen Valeria, zur heiligen Agatha, der Susanna, aber auch der Salome, der Judith... Ihre Geschichten gaben mir Projektionsfläche um über meine Gegenwart nachzudenken.

Aus diesem Repertoire schöpfe ich nun Material um mich mit einem Werk Marcellos im MAHFs auseinanderzusetzen.

Die Pythia von Adèle d’Affry, alias Marcello, schien mir als Referenzobjekt interessant, denn die Figur Marcellos irritierte mich seit jeher.

Adeles Figuren sprechen von Mythen, Marcello selbst ist ein Mythos.

Nun nach kulturwissenschaftlicher Definition brauchen Menschen Mythen, weil es Erzählungen sind, mit denen sie sich in der Welt besser zurechtfindet. Sie dienen einfach dazu, die Welt begreifbarer zu machen und die Komplexität der Welt und die ihre besser in den Griff zu bekommen.

Mythen werden historisch gesehen auch immer dann populärer, wenn Menschen Ängste erleben. Wenn wir die Filme im Kino, die Schlagzeilen in Billigzeitschriften und die Weltpolitik im Internet verfolgen zeigt sich, dass unsere Gegenwart heute voller Mythen steckt. Alles ist schwarz-weiss, polarisiert und wenig differenziert.

Das Spezifische an Mythen ist aber nicht nur Komplexität für uns zu reduzieren, sondern sie vermitteln auch Normen und Werte. Sie sind die eigentlichen Erzählungen, mit denen sich die Menschen ihre eigene Welt mit der Welt der anderen in ein Verhältnis setzen. Mythen haben somit eine positive Seite der Beruhigung unserer Ängste einerseits, andererseits aber auch eine Verblendung vor der komplexen Wirklichkeit, die uns umgibt.

Nun meine Arbeit setzt hier an, aus dem einfachen Grund, weil ich Kunst als Mittel verstehe, Normen und Werte auf ihre Aktualität zu hinterfragen. Denn ich denke, dass nur in der kritischen Auseinandersetzung mit dem Anderen eine Auseinandersetzung mit sich selbst stattfindet und dies förderlich ist für ein geistiges und kulturelles Wachstum.

Marcello ist eine Künstlerin, die sich als Mann gibt um in der Kunst wahrgenommen zu werden. Was als tollkühn 1863 wahrgenommen wird und heute noch ihre Biografie prägt, wirft heute immer noch die Frage auf: Was muss in der Kunst heute die Frauen für Kompromisse eingehen, dass ihr künstlerisches Tun überhaupt wahrgenommen wird? Wie steht es mit Künstlern die Erziehungsfunktionen übernehmen mit ihrer Künstlerkarriere. Wie stark ist die Kunstwelt, Kunstmarkt und Institutionen auf Rollenbilder verhaftet. Wie fördert man Diversität in der Kunst?

Meine Arbeit Gib mir deine Brust! Ist eine spielerische aber kritische Auseinandersetzung mit Rollen und Funktionen. Meine Selbstdarstellung in Opferhaltung das Orakel befragend und in der Bitte nach Nahrung und Antwort in einem Beet von Brüsten von KünstlerInnen und anderen Menschen, erinnert an Marcellos Modelage der Körperteile, setzt sie aber gleichzeitig auch in einen neuen Kontext der rohen Gewalt oder evtl der Selbstgewalt, des Märtyrertum. Man gibt etwas von sich auf, um seine persönlichen Ideale zu realisieren.

Das Vorspiel

***Heilige Valeria ich köpfe dich!* (Dezember 2017)**
Eine Performance und Vorspiel zu Opfer und Täterschaft

Performance, im Rahmen der Ausstellung *les Minimes* (Kapuzinerkirche, Romont). Vernissage am 10. Dezember 2017, Spiele des Zufalls. Namenstag der heiligen Valeria. Ich nehme sie beim Schopf, köpfe mich selbst und steh wieder auf. Formen der Resilienz!

La forma resiliente

LA FORMA RESILIENTE

Text von Gianluca Lombardo

Eine Zusammenarbeit mit Francesco Balsamo e Gianluca Lombardo, Dezember 2017

La resilienza è un concetto abbastanza articolato che definisce l'atteggiamento fattivo e propositivo, positivo, che puo` essere posto in essere partendo da sopraggiunte condizioni sfavorevoli od ostili, trasformandole così in nuove risorse e possibilità. Brevemente: l'evoluzione in forme di sviluppo, che traggono forza e nutrimento da stati di crisi a partire da quegli stessi elementi che la crisi tende a depauperare.

Trovare una forma plastica che traducesse il principio funzionale della resilienza è stata la scommessa che tre artisti, Valeria Caflisch, Francesco Balsamo e Gianluca Lombardo, hanno accolto al fine di esprimere attraverso un'opera la dinamica resiliente in tutta la sua complessità.

Nasce cosi' l'intuizione di adoperare, per questo tema e all'interno di questo edificio monastico, la forma di un antico e popolare giocattolo, al giorno d'oggi quasi dimenticato, che è il "misirizzi".

Il misirizzi era sostanzialmente un bambolotto, in legno o ceramica dipinti in forme umane, che ricorda la forma di un birillo, ma la cui base perfettamente semicircolare tiene in piedi l'oggetto col solo principio dell'equilibrio e dello scarico delle forze del proprio peso sull'asse verticale. Avendo pero` il suo peso maggiore nella parte inferiore (in virtu' di un'elementare legge fisica sullo sbilanciamento delle forze gravitazionali dentro l'asse mediano) qualsiasi movimento dato al bambolotto genera un'oscillazione iniziale che pian piano lascia nuovamente posto alla condizione inerziale d'origine: nessuna forza sarà così grande da poterne ribaltare la posizione nello spazio.

La "forma resiliente" del misirizzi traduce lo sbilanciamento imposto in movimento e gioco, col semplice risultato di fare tesoro dell'esperienza dinamica, senza tradurla in disfatta e ribaltamento ma, al contrario, acquistando in flessibilità e conciliazione col trauma.

L'analisi della resilienza nelle sue forme sociali, sia come sviluppo dei gradi diversi di aderenza all'individualità personale sulla base delle continue deroghe da una norma prevedibile o già costituita data, o imposta, ad una collettività; sia come prodotto di quello che oggi potremmo chiamare 'problem solving', ha portato i tre artisti ad analizzare concetti come regola e legge, piuttosto che principio fisico ed equilibrio, portandoli spontaneamente a riflettere sugli elementi dialettici ampiamente argomentati nel testo di Giorgio Agamben sugli ordini monastici, "Altissima povertà. Regole monastiche e forma di vita".

Il principio centrale del testo del filosofo italiano discerne la regola dalla legge, ponendo la prima nella prospettiva di un'aderenza completa tra modus operandi e vita individuale, senza possibilità di stabilire i confini dell'uno e dell'altra; dove, diversamente, la legge, pur presente nelle forme dell'evoluzione degli ordini monastici, impone un principio non più' organico ma nomenclativo dell'habitus individuale. La forma organica della regola come forma di vita, che trae sostanza dal principio normativo scelto all'interno di una comunità, si contrappone così alla legge come statuto non più' esistenziale ma comportamentale. Questa differenza impone che l'ordine sia la sovrapposizione tra regole e habitus, in un certo qual modo come si sceglie di lavorare in gruppo dentro un progetto che dia regole sulla base delle singole individualità.

In tal senso i tre artisti (che hanno lingue diverse, e provengono da culture diverse) compiono nel work in progress sui misirizzi (comprendente una scultura in grandi dimensioni di un misirizzi, disegni e video) un'azione di fusione tra individualità e gruppo, habitus non più' distinguibile tra personale e collettivo.

La scultura cosi' proposta dai tre artisti si impone dentro lo spazio dei Cappuccini di Romont come un docile menhir che ispirato cromaticamente agli affreschi alle pareti, è interamente ricoperta di stoffe di diversi colori, creando una superficie irregolare e raggrinzita che rende quasi materno il gigantesco oggetto, e lanciando ancora una volta un nuovo sguardo "resiliente" verso il reimpiego di un materiale già usato, come vecchi maglioni di lana o pile. Questa grande madre accogliente vuole raccontare della vita, di come attuare strategie di resistenza e azione sfruttando ogni ostacolo. Vuole essere metafora della vita stessa che sopravvive solo adattandosi, poiché sa che restare immobili ci sgretola, facendoci estranei alla stessa causa del nostro terremoto. Vuole raccontare del cambiamento a cui ognuno deve obbedire in un mondo di cambiamenti. Vuole oscillare come un albero al vento, che sa accogliere la brezza leggera come la tempesta, ma che sa donare frutti e ombra nonostante lo sforzo sostenuto. Vuole giocare a liberare la forza, ma mantenendo fede all'impegno preso con la 'regola' di restare sempre sé stessa pur essendo in continuo movimento. Tracciare cerchi di gioia e nutrire la fiducia nella quiete dell'equilibrio. Essere al contempo peso e leggerezza.

La vita è così.

La forma resiliente anche.

Skizze

Performance in Catania, Fischmarkt, Juli 2018

*Heilige Agatha,
ich verkauf deine Brüste!*

Marktstand mit Requisiten aus der Performance vom 25. Juli 2018 in Catania
(objets trouvés, Lebensmittelattrappen, Menutafel, Brustabdrücke, link zu Video)
1m50 x 1m40 x 40cm

Fischmarkt in Catania, 25. Juli 2018

Heilige Agatha, ich verkauf deine Brüste! ist eine Performance, die am Morgen des 25. Juli 2018 auf dem Fischmarkt in Catania aufgeführt wurde.

Mitten unter den Fischhändlern steht ein Stand auf dem eine Vielfalt von Brustvarianten (gesotten, gepresst, auf Eis) zum Verkauf angeboten werden. Mit Ambiguität spielen. Neue Kontexte und Rollenspiele. Dem Mythos auf Augenhöhe begegnen.

Video Rete Catania (del 26 luglio 2018)
<https://vimeo.com/298828427>

*Menu del 25 luglio 2018
alla pescheria di Catania*

Cassatella di Sant'Agata

Ugghiutu di minna

Tuccie spremute

Ricci e pizzi

A ghiacciata di minna

Sant'Agata: vendo il tuo seno! - Intervista in situ

Da dove ti è venuta l'idea?

In fondo il lavoro nasce da un pensiero di vittima e aggressore. Tutta la discussione su « me too » dove donne si esprimono sul fatto di essere state vittime mi disturbava. E ciò che mi irrita mi porta a una riflessione più profonda. Non che neghi la violenza contro le donne, tutt'altro, io la condanno. Ma la condanno come condannerei qualsiasi violenza in un qualsiasi atto di potere.

Il mio pensiero è in un primo momento per la vittima che essa sia uomo o donna. Il genere in questi casi non conta. Infatti il mio lavoro nasce dopo aver osservato proprio l'inverso. Un atto di violenza e disprezzo contro un uomo, da una e più donne.

L'impotenza che ne scaturisce in quel caso è in quel momento è di doppia natura.

Una prima impotenza personale e una seconda a livello sociale. Perché in una società dove « me too » non si discute, ma dove accusare lo stereotipo dell'uomo bruto e insensibile è politicamente corretto l'equilibrio sociale tra le persone ne soffre. Un'accusa placativa può scaturire nell'accusato un sentimento di autodifesa. La persona può reagire prendendo a sua volta posizione di vittima o contrattaccare con aggressione.

Questo pensiero mi ha portato ad approfondire sulle immagini di martiri donne.

Per meglio capirne il loro dolore cercavo di identificarmi con esse, personificando il loro ruolo. Come prima figura Santa Valeria, mia omonima, alla quale tagliarono la testa. Quindi Sant'Agata patrona di Catania (mia città natale) alla quale tagliarono i seni.

Mi sono domandata a cosa equivalesse il prezzo di una testa, di un seno, di un paio di occhi o di quattro arti?

Una risposta la troviamo nelle spiegazioni dettate dalla chiesa. La storia di martiri è spesso legata al Credo in Dio. La vittima che ha un forte Credo nel trascendentale, si lascia martirizzare e si distanzia dall'immanente. Quindi lascia il proprio corpo per valori più alti.

Ciò che loro chiamano Dio, cos'era? La libertà di scelta, la libertà d'espressione un credo a valori e ideali propri. E quindi quale fosse il prezzo per noi artisti, filosofi, politici, sociologi, pedagoghi, che per credere e portare avanti degli ideali o anche solo delle idee, prendiamo un rischio nel questionare e contraddirsi delle norme e quindi essere puniti per questo?

Il lasciarsi tagliare un membro e quindi una scelta di libertà?

Sì, per chi ha una forte convinzione che si possa cambiare il mondo in meglio, perdere un membro è metaforicamente parlando un rischio calcolato.

Perché il seno ti affascina tanto?

Perché intanto il seno è simbolo di maternità come di femminilità. Nella vita passiamo dalla forma androgina, all'erotico, all'appassito. È metafora del tempo che passa. I seni rifatti sono un rifiuto del cambiamento, e non solo delle donne che lo fanno ma del contesto sociale che glielo impone.

Sull'isola di Bali le donne contadine dopo la menopausa hanno il diritto di lasciare scoperto il loro seno. Seni appassiti non stimolano più l'uomo.

Il seno mi affascina pure perché mantiene sempre una forma rotonda ma con tendenza gravitale e organica. Una forma che continua ad apparire anche negli altri miei lavori più concettuali, come in la forma resiliente (2017), Evidence: the ice-scoop (2012), Silence is a women's best garment (2012). Poi è anche una forma di una semplicità e estetica essenziale, pur parlando di imperfezione e diversità. Anzi è una forma perfetta nella sua diversità.

In questo progetto il lavorare sul seno mi ha dato opportunità di interagire con un gruppo di persone. Donne in un primo luogo che poi ho esteso anche ai seni/capezzoli di uomo.

Nel lavoro sui seni di Sant'Agata a Catania (estate 2018) ho lavorato con 15 ragazze, donne mamme o studentesse siciliane che mi hanno dato il calco del loro seno in tutta semplicità e confidenza.

L'atto stesso di svelare una parte intima come il proprio seno, ha richiesto e scaturito in queste donne un attimo di coraggio che condiviso in gruppo e in anonimato da quel aspetto di forza al lavoro. L'intervento partecipativo nei miei lavori spesso rimane low-key, cioè facile da partecipare a livello tecnico, ma il senso che ne emerge è potenziato, direi.

Tu hai invitato due amiche a lavorare con te sul tema di sant'Agata durante le 2 settimane , per poi esporre in una Flash -Expo alla pescheria di Catania.

Si mi piace lavorare in gruppo, e ciò alterna il lavoro in solitudine in studio. Inoltre, la Sicilia mi sembra avere tanto da dare che da sempre ho voglia di dividere queste bellezze e impressioni con chi non la conosce o ne ha pregiudizi. Avendo viaggiato tanto ho amicizie artistiche un po' dovunque e quindi è per me è un piacere creare dei legami o mettere in relazione questi vari mondi in cui mi muovo. Catania rimane per me il mio luogo d'origine, il mio ombelico. È una cosa molto profonda che risento e che ha forse a che fare con quello che si chiama epi-genetica, una forma di tramando di esperienze vissute per via genetica.

Ci siamo dunque ritrovate con Anna e Alina due amiche, che però non si conoscevano e con i loro figli. Avevamo quindi nel periodo di lavoro 5 bambini da assecondare (tra i 3-11 anni) che tra l'altro parlavano 4 lingue diverse. Il clima a Catania a luglio era dominato dallo scirocco. Ci siamo imposti per 10 giorni un ritmo di lavoro rigido organizzandoci con 3 studentesse babysitter che ci liberavano per 4 ore al giorno dai doveri di madri. Per questo ho annunciato il lavoro come Performance die 3 donne 5 figli e 30 ore di lavoro. Queste condizioni avvolte anche estenuanti corrispondono bene agli ostacoli che incontrano artisti che hanno compiti di genitori quando devono far combaciare lavoro materno/paterno con la gestione del proprio lavoro artistico. Come gestire i momenti di intuizione con la richiesta di attenzione di un bambino. Per una madre o padre artista è un continuo gioco di sbilanciamento. Questo non poter lavorare quando si vuole, può essere estenuante perché è un dare e prendere continuo delle proprie energie, della propria motivazione e una messa in questione del rapporto ego e altruismo. Infatti questa esperienza di gruppo a Catania mi ha portata più tardi ad un altro lavoro, che ho intitolato "Dammi il tuo seno" e che sarà esposto al MAHF di Friburgo a maggio 2019.

Il luogo che avete scelto, la pescheria di Catania...?

Si quando abbiamo cominciato non sapevamo dove. Ma io parto sempre dell'idea che le cose vengono a me se si aspettano. Basta essere vigili e aperti alle occasioni. Quindi la pescheria è un luogo meraviglioso. È un teatrino stesso nella città. Senza obbligo di organizzarsi troppo e ci si introduce facilmente. Certo di documenti ufficiali e permessi ce ne sarebbero voluti, ma mi piace l'aspetto guerilla di impossessarsi del luogo. Perché diventi una performance bisogna che sia un happening inatteso. L'ufficializzazione dalle autorità o istituzionale ne fa morire già una parte centrale. Quindi alle 6 :30 di mattina ci siamo posizionate tra una bancarella e l'altra, sempre chiedendo permesso ai venditori di pesce delle bancarelle vicine. E siamo rimasti fino alle 11 :00.

Le scene e l'interazione con i vari venditori, controllori e gestori del luogo e/o turisti è stata una vera scoperta. All'inizio accoglienti ma straniti di vedere 3 donne straniere a occupare il posto. Poi più sospettosi e estraniati, vedendo uscire dalle ceste delle forme rotonde sembrando baccala ma descritte come seno bollito, tucce strizzate e ghiacciate di minna, termini mai apparsi sul mercato.

Confrontati a questo punto con una scena di non-sens alcuni cercavano di entrare nel gioco altri si distanziavano perché sbilanciati. Ma tutti informati perché in questi giri la voce corre.

Diventando parte di questo spettacolo popolare, il lavoro eseguito e presentato li come accessorie era elemento per interagire con un pubblico, sbilanciare uno status quo, e portare in movimento un pensiero , scaturire una reazione o la riflessione di come agire su temi come tradizione, chiesa, miti e donne, rapporto alla donna , al suo corpo, ma anche al livello sociale, come dividere un attimo di riflessione etica, religiosa, tradizione con gente di fuori stranieri. Lasciarsi sbilanciare in un gioco di rapporti di forza, che rimanendo gioco rimane piattaforma dove provare scambi nuovi.

Partendo infatti ci chiesero se venissimo di nuovo il giorno dopo.

E se così fosse stato?...

Comunque, una bella esperienza.

Perché il tutto ?

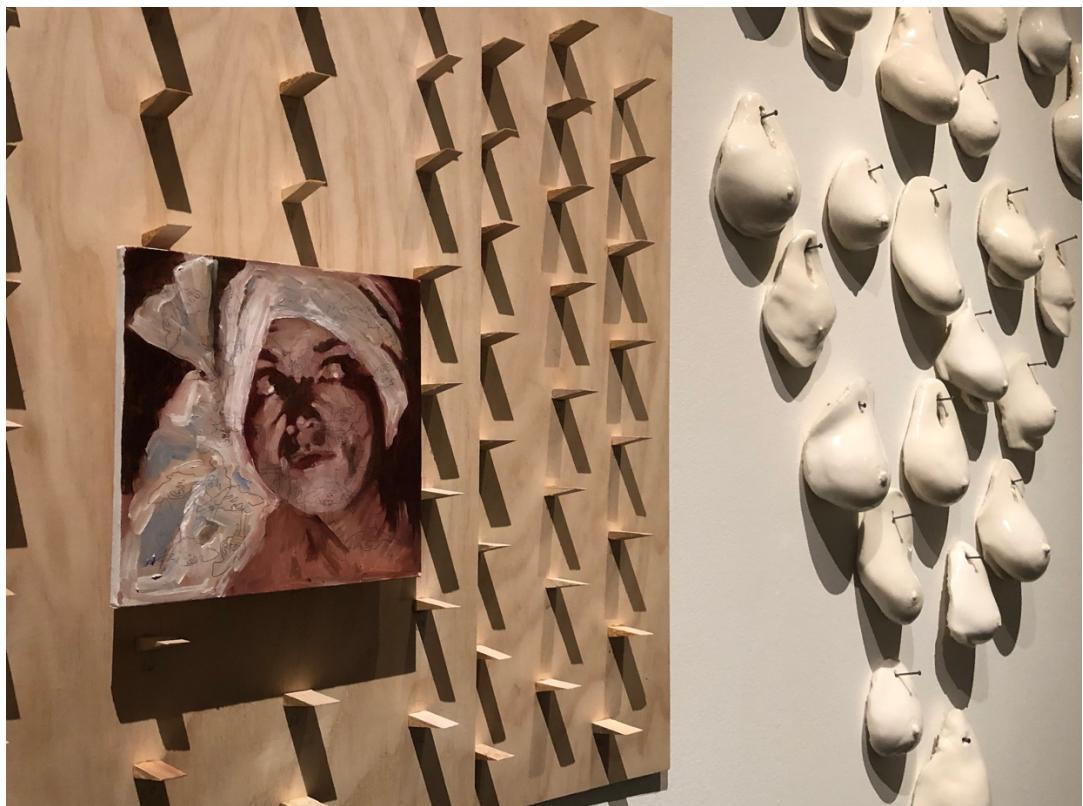
Perché arte è parte integrante della vita. Perché è un metodo per interagire con un pubblico in modo diretto su tematiche profonde. È un modo per relazionarsi ad altri tramite il gioco, per rompere forme stereotipe e ruoli prestabiliti. L'arte rende liberi e da spazio ad altri a liberarsi.

Gib mir deine Brust!

Ausstellung *Memoire Vives* MAHF Fribourg

Titel
Dimensionen
Datum
Technik

Gib mir deine Brust!
Höhe 1m20 x Breite variabel
Oktober 2018
Ölbild auf Holz montiert, Brustabdrücke von KünstlerInnen und anderen Menschen

Ankauf vom MAHF

Skizze

Opfer

Angst, Selbstzweifel und Ohnmacht. Opferhaltung einnehmen und Orakel befragen. Adèle wird zu Marcello, Identität wechseln um Künstlerin zu sein? Was heisst das im Kontext heute? Was für Opfer verlangt die Kunst von uns? Rollenzuteilung. Ambiguitäten ausharren, darin einen Weg finden. Darauf beharren. Sich treiben lassen ohne Gewissheit. Fragen aufwerfen und Zeichen erkennen.

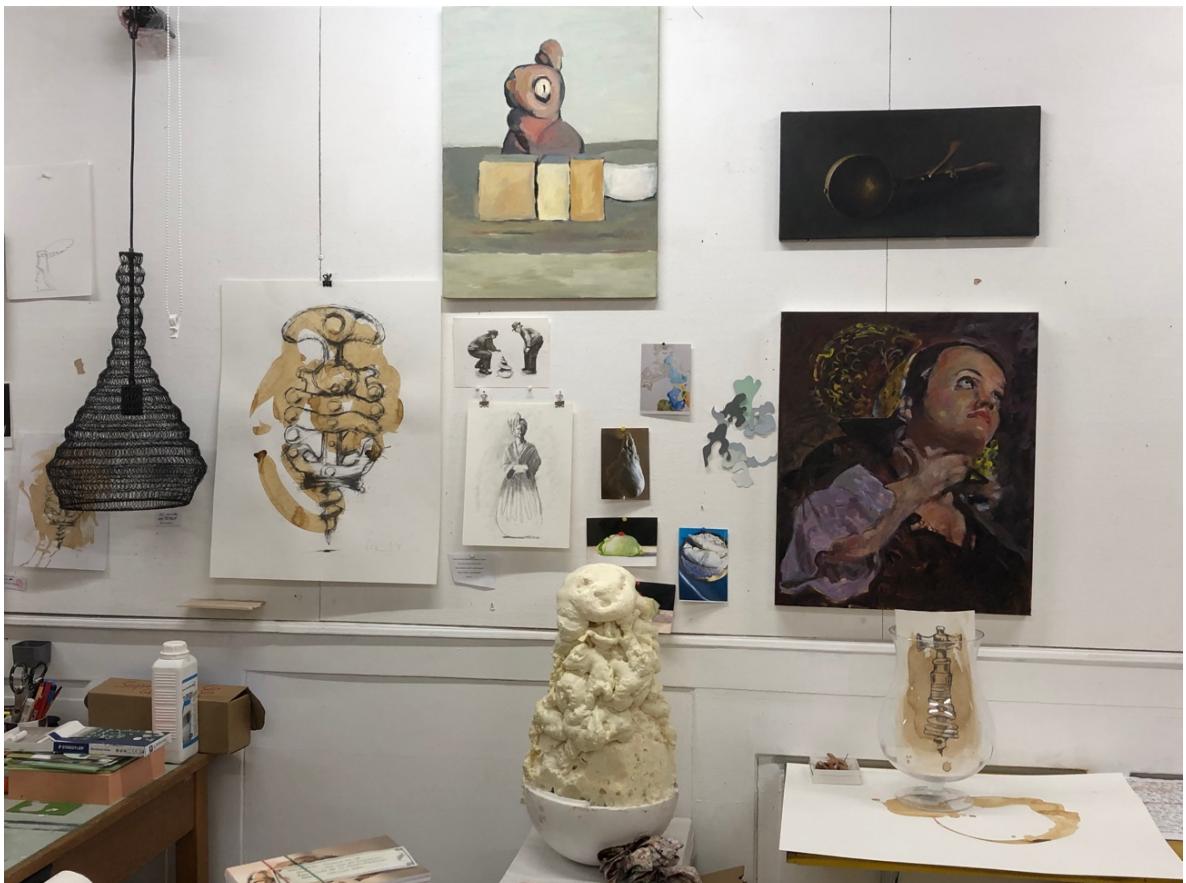
Täter

Tätig werden. Ich trete aus meiner eingefrorenen Haltung heraus. Mein Umfeld ernährt mich, wird Teil vom Projekt. Handle with care! Das Set als Postversand. KünstlerInnen und anderen Menschen schicken mir ihre Brüste zu und ernähren mich. Man gibt mir, umstandslos. Teilnahme und Teilhabe an einem gemeinsamen Tun. Die Idee nimmt Form an im Austausch, in der Vernetzung, im sozialen Gefüge und Vertrauen. Das System verändert sich selbstregulierend.

Valeria Caflisch
+41 78 728 7555

Atelier
Rue Pierre Aeby 43
1700 Fribourg

Post
Rue de la Grand-Fontaine 11
1700 Fribourg

www.valeriacaflisch.net
valeriacaflisch@gmail.com

Präsidentin Kulturverein KIV
jeden ersten Donnerstag im Monat (von Sept-Juni) Werkgespräche im Atelier