

Videoinstallation Saal 1

Zusammenfassende Darstellung

HUNDERTWASSER EXPERIENCES

Die Installation ist eine freie Interpretation des Werks des Wiener Malers und Architekten Hundertwasser. Seine auf die Wand und den Boden des großen Saals des KKW projizierten Gemälde schaffen ein großes dynamisches Fresko aus Formen und Farben, die mit der Musik synchronisiert werden. Die Betrachter werden aufgefordert, sich in diesem riesigen Bühnenbild zu bewegen und ebenfalls Teil dieser visuellen und akustischen Installation zu werden.

Diese künstlerische Installation ist ein Tauchgang in die Welt und die Malerei von Hundertwasser. Seine Werke, häufig eine Anprangerung der architektonischen und menschlichen Angleichung, wurden mithilfe der Computergrafik und der Videoanimation neu zusammengestellt und überarbeitet, um ein perfektes Puzzle zu komponieren, das sich räumlich in den großen Saal des KKW einfügt. In diesem Saal tragen die Betrachter mit ihrer Anwesenheit im „Bühnenbild“, indem sie sich frei bewegen, zur Wahrnehmung und Evolution des Werkes selbst bei. Neben den Silhouetten der Betrachter, die das Bühnenbild füllen, schafft die Einbindung einiger reflektierender Flächen ein optisches Spiel, indem sich Projektionen und Betrachter gegenseitig ergänzen.

Videoinstallation Saal 2

Zusammenfassende Darstellung

WERK in progress

Die Installation, die im Ofensaal des KKW ins Leben gerufen wird, wurde mithilfe der Video-Mapping-Technik speziell für diesen erdacht und wie ein „maßgeschneidertes Kleid“ umgesetzt. Die Geschichte des Ortes, aber auch seine verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten bilden einen narrativen Rundgang, in dem die Künstler, als Archäologen des modernen Zeitalters, eine Wiederentdeckung möglicher Szenarien oder Fantasien anbieten, zu denen sie der Ort selbst animiert hat. Zeitgenössische Kunst und industrielle Archäologie führen untereinander einen Dialog, um eine neue Form immersiver Kunst zu schaffen, die in der Lage ist, diese großen und ungenutzten Räume wiederzubeleben.

WERK ist Bestandteil des Namens der Einrichtung KunstKraftWerk, von dem alles inspiriert wird, während die Endung „in progress“, englisch und somit auch international, der bevorstehenden Aktion ihren Sinn verleiht, mit klarer akustischer und evokativer Anspielung auf „work in progress“, das auch den Begriff Arbeiten im Gange oder Baustelle ausdrückt, wie etwas, das nicht den Anspruch erhebt, den Raum in etwas Fertiges oder Endgültiges zu verwandeln, sondern das sich als eine flüchtige kreative Erfahrung präsentiert, die offen steht für weitere zukünftige Veranstaltungen unsererseits oder seitens anderer Künstler.

Die Videoinstallation, die die Video-Mapping-Technik benutzt, um am Raum zu haften, wurde vollständig vor Ort und im Sinne eines originellen Werks verwirklicht, das dem KunstKraftWerk gewidmet ist.

WERK in Progress

Introductory summary

The installation which has been brought to life in the furnace room of KKW was conceived and realised like a “made-to-measure dress” using the Video Mapping technique.

The historic memory of the place but also its possible different uses construct a narrative journey in which artists, as archaeologists of the modern era, suggest the rediscovery of possible or imaginary scenarios which the place itself has inspired.

The overarching theme of the musical composition is interference, that kind of residual noise which remains after every micro or macro explosion.

Contemporary art and industrial archaeology converse with each other to create a new form of immersive art capable of bringing these large disused spaces back to life.

Why this title?

WERK in progress

WERK (in english: oeuvre, factory, work) is part of the name of the KunstKraftWerk site from which it all draws inspiration while the suffix “in progress”, English and therefore also international, gives the sense of evolving action with a clear and evocative sound allusion to “work in progress”, which also expresses the concept of both works in progress and a building site as something that does not claim to transform the space in a finite or definitive way, but is established as a creative experience which is fleeting and open to other future interventions either by us or by other artists.

The video installation, which uses the Video Mapping technique to fully adhere to the space and its characteristics, was realised in its entirety in situ in the spirit of an original oeuvre dedicated to KunstKraftWerk.

Description of the journey

Prologue

We are at an undefined moment of the history of this industrial place.

In the mirror of water formed on the ground by the rain falling inside is reflected the ceiling of a glass window now in fragments. This broken window which opens onto a blue sky is the memory of a nearby factory which experienced a different fate. Then a canoe from the nearby canal that passes beneath our feet brings us drastically to the present.

Memory

The luminous band of a scanner starts to erase the reflection on the ground while the walls unveil the memories of the place making objects and installations that used to characterise its recent industrial activity appear.

They are traces left by time, elements of the plant encrusted in the walls and on the floor, memories of the space and its recent past.

Archaeology

Peeling back the surfaces now covered with moss, the artist, in the manner of an archaeologist, unveils the faces and fragments of classical statues, objects of ancient art to signify the eternity of art and the increasing dialogue of modernity between industrial archaeology, museum activities and artistic intervention.

Industrial cathedral

An invisible architect redesigns the space with light revealing the structure of a cathedral and, with it, the sense of the sacredness of art and the work, also underlined by the floor borrowed from the Sistine Chapel.

A row of smoking chimneys forms the pillars.

Within them an assembly line comes to life, where anthropomorphic clones are produced and assembled in a rhythmic cadence which reminds us of a child’s music box.

Train

The spell is broken by the emergence of a locomotive, a symbol of the train which we can still hear passing nearby today and which for many years supplied the power plant with its raw materials. The chimneys collapse onto the floor recalling the recent collapse of the one which used to flank the power plant while carbon rain invades the space.

Tableau

Eyes invite us to look and we see a large tableau coming to life around us. Dozens of simple repetitive actions are set in motion telling us the story of industrial production and work, finally dissolving into a single mass of workers who come out to meet us. They are the authors of an industrial era which is

now obsolete; they are also part of contemporary industrial archaeology just like the plant in which we find ourselves.

Mister K

If the walls could remember they would speak to us about the last workman who left the power plant when it closed. His touching story enabled us to relive the recent history of the place and draw ideas for the whole of our artistic work. Making him return virtually to his now converted place of work means continuity with the past and pays homage to his story as a symbol of the many nameless lives who shaped this period of recent history.

Awakening

And it is he who, reliving the memories of that period, with his thoughts lights the spark which awakens the power plant. An awakening which starting with the furnaces causes a chain reaction that invades the space, covering it with ducts full of vapour.

But the thought transcends reality and the pressure rises until it explodes to show us synapses as internal mechanisms of our cerebral “power plant”, an inexhaustible source of creative and artistic acts in general.

Epilogue

At the end, spotlights light up the real protagonist of our work.

The inspiration behind everything and without which none of what you have seen could exist. The mould and container to which we have adapted, not without difficulty, and with which we have conversed for a month, an austere interlocutor but one full of suggestions and visions.

Contemplate it without feeling the need to hurry and return to rediscover it because this is the spirit of our WERK in progress.

Gianfranco Iannuzzi, Ginevra Napoleoni, Massimiliano Siccardi, Luca Longobardi

WERK in progress

Presentazione sintetica

L'installazione che prende vita nella sala dei forni del KKW è pensata e realizzata su di essa come un "vestito su misura" con la tecnica del Video Mapping.

La memoria storica del luogo ma anche le sue possibili destinazioni d'uso costruiscono un percorso narrativo nel quale gli artisti, quali archeologi dell'era moderna, propongono una riscoperta di scenari possibili o immaginari che il luogo stesso ha ispirato loro.

Arte contemporanea e archeologia industriale dialogano tra loro per creare una nuova forma di arte immersiva capace di riportare alla vita questi grandi spazi in disuso.

Perché questo titolo?

WERK in progress

Una traduzione possibile in italiano sarebbe: FABBRICAzione in corso

WERK (in tedesco opera, fabbrica, lavoro) è parte del nome del sito Kunst Kraft Werk da cui tutto trae ispirazione mentre il suffisso « in progress », inglese e quindi anche internazionale, da il senso dell'azione in divenire con chiara allusione sonora e evocativa al « work in progress » che esprime anche il concetto di lavori in corso o di cantiere come qualcosa che non pretende di trasformare lo spazio in modo finito o definitivo ma che si pone come un'esperienza creativa effimera ed aperta ad altri interventi futuri sia da parte nostra che da parte di altri artisti.

La video-installazione, che utilizza la tecnica del video-mapping per aderire completamente allo spazio e alle sue caratteristiche, è stata realizzata interamente sul posto nello spirito di un'opera originale dedicata alla Kunstkraftwerk.

Descrizione del percorso

Prologo

Siamo in un momento indefinito della storia di questo luogo industriale.

Nello specchio d'acqua formatosi al suolo per la pioggia caduta all'interno si riflette il soffitto di una vetrata ormai in frantumi. Questa vetrata rotta e aperta su un cielo azzurro è la memoria di una fabbrica vicina che ha subito un'altra sorte. Poi una canoa del vicino canale che passa sotto i nostri piedi ci porta drasticamente al presente.

La memoria

La banda luminosa di uno scanner comincia a cancellare il riflesso al suolo mentre alle pareti svela la memoria del luogo facendo apparire gli oggetti e gli impianti che ne caratterizzavano la sua attività industriale recente.

Sono tracce lasciate dal tempo, elementi della fabbrica incrostati alle pareti e sul pavimento, memorie dello spazio e del suo recente passato.

L'archeologia

Scrostando le superfici ormai ricoperte di muschio l'artista, alla maniera dell'archeologo, rivela dei volti e frammenti di statue classiche, oggetti dell'arte antica a significare la perennità dell'arte e il dialogo sempre più di attualità tra archeologia industriale, attività museale e intervento artistico.

La cattedrale industriale

Un architetto invisibile ridisegna lo spazio con la luce svelando le strutture di una cattedrale e con esse il senso della sacralità dell'arte e del lavoro, sottolineato anche dal pavimento preso a prestito alla Cappella Sistina.

Una fila di ciminiere fumanti ne formano i pilastri.

Al suo interno prende vita una catena di montaggio, dove cloni antropomorfi vengono prodotti e assemblati in una cadenza ritmica che ci ricorda un carillon infantile.

Il treno

L'incanto viene interrotto dall'irrompere di una locomotiva, simbolo del treno che tutt'ora possiamo sentire passare vicino e che per tanti anni ha rifornito la centrale della sua materia prima. Le ciminiere crollano al suolo ricordando il crollo recente di quella che fiancheggiava la centrale mentre una pioggia di carbone invade lo spazio.

L'affresco

Gli occhi ci invitano a guardare e noi vediamo un grande affresco che prende vita intorno a noi. Decine di semplici azioni ripetitive si mettono in moto per suggerirci la storia della produzione industriale e del lavoro per dissolversi infine in un'unica massa di lavoratori che ci viene incontro. Sono gli artefici di un'era industriale ormai obsoleta, fanno anch'essi parte dell'archeologia industriale contemporanea così come la fabbrica nella quale ci troviamo.

Il signor K

Se i muri potessero ricordare ci parlerebbero dell'ultimo operaio che ha lasciato la centrale al momento della sua chiusura. Il suo toccante racconto, ci ha permesso di rivivere la storia recente del luogo e di trarne spunto per tutto il nostro lavoro artistico. Farlo ritornare virtualmente nel suo luogo di lavoro oggi riconvertito significa mantenere una continuità con il passato e rendere omaggio alla sua storia come simbolo di tante vite anonime che hanno forgiato questo periodo della storia recente.

Il risveglio

Ed è proprio lui che rivivendo nella memoria il ricordo di quel periodo accende con il suo pensiero la scintilla che risveglia la centrale. Un risveglio che partendo dai forni provoca una reazione a catena che invade lo spazio ricoprendolo di condotti pieni di vapore.

Ma il pensiero trascende la realtà e la pressione monta fino ad esplodere per mostrarci le sinapsi come meccanismi interni della nostra e della vostra “*centrale*” cerebrale, fonte inesauribile dell'azione creativa e artistica in generale.

Epilogo

Alla fine i riflettori si accendono sul vero protagonista di questa nostra proposta.

Colui che tutto ha ispirato e senza il quale niente di quello che avete visto potrebbe esistere. La matrice e il contenitore al quale ci siamo noi adattati, non senza fatica, e con il quale abbiamo dialogato per un mese, interlocutore austero ma ricco di suggestioni e visioni.

Contempletelo senza fretta e ritornate per riscoprirlo perché questo è lo spirito del nostro WERK in progress.