

artegiرو artist residency 2013

non basta mai

la libertà di restare

schmimo

opere di una residenza artistica

artegiro artist residency 2013

catalogue of the works by artist in residence:

schmimo

non basta mai | la libertà di restare

©artegiro2013

The Artegiro Artist Residency 2013

Has been possible thanks to the collaboration with the Conzano City Council.

We wish to thank :

Villa Vidua, the Comune di Conzano,
the Provincia di Alessandria
for their endorsement of the event.

VILLA
VIDUA

COMUNE DI
CONZANO

PROVINCIA DI
ALESSANDRIA

index of images and dates:

date	title	size and medium	page
17.5	la fuga da casale	20x20 watercolour	1
17.5	vista panoramica	25x100 watercolour	2
18.5	dove sono gli altri	30x40 watercolour	3
18.5	insieme da soli	30x40 watercolour	4
19.5	il funerale	30x40 watercolour	5
19.5	der ernste blick/ l'occhiata	40x30 watercolour/china	6
20.5	senza nipote	40x30 watercolour	7
21.5	dopo la messa	25x100 watercolour/china	8
22.5	"riso e rose" a mirabello	25x100 watercolour/china	9
23.5	sempre al lavoro	100x50 watercolour	10
25.5	l'inaugurazione	40x30 watercolour/china	11
26.5	dieci anni dopo	40x30 watercolour/china	12
26.5	mangiamo insieme	40x30 watercolour	13
27.5	gli ascoltatori	40x30 watercolour	14
28.5	mi guarda	40x30 watercolour	15
28.5	la persona di fronte	70x50 watercolour	16
17-31.5	settanta impressioni dell'avvicinamento	140x100 watercolour/china	17
31.5	manca zorro	100x25 watercolour	18
01.6	per enrico	70x50 watercolour	19
02.6	jungs von moncalvo/ posso fare una foto?	70x50 watercolour	20
03.6	viva l'italia	100x25 watercolour	21
04.6	ora	100x25 watercolour	22
04.6	glauben, macht und sinnlichkeit/i tre seduttori	40x30 watercolour	23
05.6	cosa ne pensi?	100x50 watercolour	24
06.6	...e ciliegie rosse	100x25 watercolour	25
07.6	" ti ascolto"	100x25 watercolour	26
08.6	estate	40x30 watercolour	27
09.6	la degustazione di vignale	100x25 watercolour	28
10.6	i miei ragazzi di moncalvo	120x150 acrylic	29
10.6	lächelnde dame/ sta bene	70x50 watercolour	30
10.6	ci guarda?	70x50 watercolour	31
11.6	auf der suche nach dem schönen/alla ricerca del bello	100x25 watercolour	32
12.6	avviamoci all'uva blu	100x25 watercolour	33
14.6	mi piacerebbe tanto	70x50 watercolour	34
15.6	bermuda quadrettati olandesi	100x50 watercolour/china	35
17.6	silvano	70x50 watercolour	36
18.6	le pecore	100x50 watercolour/china	37
18.6	la claudia	70x50 watercolour	38
19.6	la laura	70x50 watercolour	39
20.6	le cinque bellezze di asti	120x150 acrylic	40
20.6	nella chiesa di san maurizio: imponente!	100x25 watercolour	41
20.6	la grande cena	100x50 watercolour/china	42
21.6	toffoli	70x50 watercolour	43
		100x25 watercolour	
		100x25 watercolour	

texts

emanuele demaria, *sindaco conzano*

schmimo

renata summo-o'connell. *artegiro contemporary art director*

carlo pesce

page I

page III

page VII

page IX

emanuele demaria

sindaco conzano

Schmimo: Non basta mai – La libertà di restare Opere di una residenza artistica

La mostra dalla pittrice tedesca Regine Schmidt – Morsbach, in arte Schmimo, rappresenta una nuova esperienza artistica per Villa Vidua e per Conzano. E' infatti il frutto della residenza artistica svoltasi nei mesi di maggio, giugno e agosto 2013. Si tratta di un programma creato da Artegiro Contemporary Art per facilitare un periodo di studio e riflessione in Italia a vantaggio di artisti stranieri che entrano così in contatto con la comunità locale; l'artista passa infatti un periodo da 4 a 6 settimane in Europa per studiare e produrre nuove opere.

Prosegue così la collaborazione tra il Comune di Conzano e Artegiro, grazie all'impegno dell'amica Renata Summo O'Connell, avviata nell'estate 2012 con la mostra "Australian dream" di due artiste australiane: Llewellyn Skye e Jane Creenaune.

Attività di sostegno per artisti di provenienza internazionale, che hanno contribuito ad arricchire il patrimonio culturale e di relazione con il mondo dell'arte di Conzano.

E' un piacere dunque presentare questa mostra che racconta per immagini dipinte ad acquarello ed acrilico l'esperienza e i contatti che Schmimo ha costruito ed elaborato durante la sua permanenza nella nostra comunità.

English

This exhibition by German painter Regine Schmidt Morsbach, in art Schmimo, initiates a new artistic experience for Villa Vidua and for Conzano. This is in fact the outcome of an artist residency taken place between May and August 2013. The Artegiro Artist Residency was created to facilitate a reflection and study period destined to non-Italian artists who that way become part of the local community. The artist spends in fact between four and six weeks in Europe to study and produce new work.

The collaborations between the Conzano City Council and Artegiro Contemporary Art thus continues, thanks also to the commitment of our friend, Renata Summo-O'Connell. The collaboration begun in the 2011 summer, with Australian Dream, an exhibition by two Australian artists, Llewellyn Skye and Jane Creenaune. The residency is an activity that supports international artists who actually contribute to the local cultural richness and Conzano's relationship with the arts.

It is therefore a real pleasure to present this exhibition, an account of Schmimo contacts and experiences built in our community, here narrated in watercolour and acrylic.

schmimo

non basta mai | la liberta' di restare

16.05.2013. Conzano. Piedmont. I'm a stranger. That's what this is all about. Translating this feeling into paintings and observing how they change with increasing familiarity with place and people.

20th June 2013, sometime early in the morning I awake and listen to the silence outside. Only 2 days till my departure. Don't open your eyes, not yet.

The feeling inside floods my whole being. I feel as if I had just danced all night, the music still in my ears, getting louder, wilder and more demanding.

The music which pulled me into its whirls and eddies, arms open wide and feet off the ground. Faster and faster, lighter and lighter, more and more ecstatic, up to the point of total exhaustion. Up till now. Light as a feather and weightlessly floating in space without effort or fear of falling. My skin is wafer-thin, breathing in everything it touches, the light breeze through the window, the fresh coolness of the still sunless morning, sensual memories of this living dream.

Five weeks alone in Conzano. In Piedmont. Discovering a small world in which to live and to paint. Five weeks, each with seven days, lasting from eight often till deep into the night. In the beginning I was hungry for any human motif I could find, the road-worker in the piazza, the lady with the dog. Later I was more relaxed and simply watched any new situations as they presented themselves, finally wringing myself out like a cloth, my energy ebbing as if on the last kilometre of a marathon. Addicted to painting, always with the certainty of being unable to capture all that occurred. At first cautious and timid, quiet, small and closed. With uncertain brushstrokes in small formats. Few people, a lot of space. Individuals leaving the room – one doesn't know where they're going. Often viewed from far above, from a distance. Accompanied by their shadow, figures seen from behind, without eye-contact, without faces, without individuality.

Parallel to this, a mosaic painting, 70 individual scenes depicting my feelings. Very slowly I feel myself opening up. First contacts, conversations, places. I drink my cappuccino and get to know people. They acquire names and I meet them again. Rituals develop. Now I can get closer to people in my paintings too. I can recognize details and characteristics, instead of just depicting figures as silhouettes. The loosening of my brushstroke is liberating. I savour the flowing colours and increasingly let them run. My own relaxing loosens up my painting. The images grow. The closeness grows – and the proximity to the subject. And with it the thoughts, images and subjects grow in my head. More and more ideas are gathering. So many images sticking to me when I awake, get moved to the waiting list and have to be patient. I paint watercolours, as many as I can manage. And large acrylic paintings. I am now familiar with place and residents. I have found my rhythm between work, capuccino and Pranzo on my little terrace high above thepiazza. In the evening a beer in the pub or a glass of wine with Anna and Daniele. My camera always at hand to record the freshness for later.

Actually, today should have been the last day here. But I granted myself two days extension, I postponed my departure weeks ago, when I realized that this would be a very special time in a special place.

Freedom and security.

Thank you, Conzano!

italian

Bilder einer Annäherung / Quadri di un avvicinamento

16.05.2013 Conzano, Piemonte. Sono un'estranea. Proprio questo è il tema. Trasporre questa sensazione in immagini e osservare come queste cambino con l'aumentare della vicinanza al luogo e alla sua gente.

20 giugno 2013, la mattina presto mi sveglio e ascolto il silenzio esterno. Ancora due giorni prima della partenza.

Non aprire gli occhi, non ancora, la sensazione che provo in me copre tutto il mio essere. Mi sento come dopo una notte di ballo, la musica ancora nelle orecchie, che diventa sempre più forte, più selvaggia e più esigente. Che mi rapisce con sé in piroette e vortici, con le braccia e i piedi tesi, che si staccano dal suolo. Più veloce, leggera, estatica fino allo sfinimento. Fino ad ora.

E allo stesso tempo leggera e senza peso in una stanza, galleggiando senza alcuna difficoltà né paura. La mia pelle sottile, inalante tutto ciò che tocca, la leggera brezza attraverso la finestra, il fresco del mattino ancora senza sole, i ricordi sentiti di questo sogno vissuto. Cinque settimane a Conzano sola con me stessa. In Piemonte. Un piccolo mondo scoperto e vissuto e dipinto. Cinque settimane, sette giorni su sette dalle otto del mattino fino a notte fonda.

All'inizio bramante ogni motivo (soggetto) umano, che mi si offriva, gli operai in piazza, la signora con il cane. Poi rilassata e attenta a tutto ciò che mi si presentava in cose nuove, infine contorta dalla fatica come negli ultimi chilometri di una maratona. Dipendente dalla pittura, con la certezza di non essere in grado di fissare ciò che accade. Inizialmente molto cauta e timida, silenziosa, piccola e chiusa. Con linea incerta in piccole forme. Pochi uomini, molto spazio. Singole persone che - non si vede il fine- escono dalla stanza. La vista spesso dall'alto, da lontano, da molto lontano. Ombre come accompagnatrici, figure di spalle, senza sguardo, senza volto, senza individualità.

In parallelo un mosaico, 70 singole scene che esprimono (corrispondono ai) i miei sentimenti. Molto lentamente mi sento aperta. Primi contatti, conversazioni, luoghi. Bevo il mio cappuccino e conosco persone. Ricevono un nome ed io le incontro di nuovo. Nascono rituali.

Così posso avvicinarmi alle persone anche nell'immagine. Riconoscere dettagli e particolari invece di fissare la figura in silhouette. L'allentamento della linea è liberatorio. Mi gusto il colore che scorre e lo lascio scorrere sempre più giocoso.

Il proprio rilassamento rilassa la pittura. Le immagini si sviluppano. Cresce la vicinanza e la vicinanza al soggetto. Con esso i pensieri, le immagini e soggetti nella mia testa. Si accumulano sempre più idee. Così tante. Immagini che al risveglio mi si attaccano, finiscono in lista d'attesa e aspettano. Dipingo acquerelli, quanti posso. E grandi dipinti in acrilico. Conosco il luogo e i suoi abitanti. Ho trovato il mio ritmo tra lavoro, cappuccino e pranzo sul mio piccolo terrazzo con vista sulla piazza. La sera una birra al pub o un vino da Anna e Daniele. La macchina fotografica sempre a portata di mano per catturare la freschezza per dopo.

Oggi sarebbe la fine. Ma mi sono data due giorni di proroga, spostato in avanti il momento della partenza, già alcune settimane fa, quanto sentii che questa sarebbe diventata un'esperienza speciale in un posto speciale.... Libertà e sicurezza, Grazie Conzano!

renata summo-o'connell

artegiro contemporary art

the courage to stay

Schimmo was selected for the 2013 Artegiro Artist Residency in Conzano because her project, at the time entitled Approach and later Quadri di un avvicinamento, sought to reflect around issues of relationship between creativity, art and place, themes that are rather central to Artegiro's curatorial agenda. Her initial thoughts reported below, like a stream of concepts loosely jotted down, reveal the chore of this project that has later branched out in a feast of surprising discoveries, personal and not, encounters and digested realizations:

"Influence of emotional distance and propinquity on perception, processing and implementation of reality. The personal relationship to reality, meaning to the object or to the person, influences the perception and by that the creative realisation with artistic devices. That means that when I get involved with a motive (f. E. The human figure) by painting it, I am not only making a statement about the motive but in a special way about myself and my connection to it. This aspect of artistic involvement is the main focus of my project idea."

(2013, Jan 7: excerpt from initial project outline by Schimmo).

After more than three years now hosting international artists' residencies, we are always astonished by the variety of projects proposals we receive. This time the keen interest Schimmo demonstrates in her observation of society and people, was enhanced by her desire to get close to an established small community, Conzano's people, and therefore somehow involving the public in a sort of complicity and creative gesture.

Over a number of weeks in Conzano, from Spring to Summer of 2013, Schimmo produced approximately fifty works, in watercolours, china or acrylic, in sizes ranging from 20x20 to 1.20 x1.50.

This body of work, later called Non Basta Mai | La liberta' di restare (It is never enough | The freedom to stay), captures surprise, astonishment, enchantment, an intense savouring of encounters. But it does so in an earnestness of feelings , responding to this daily exercise of approach and understanding with a gentle strength that in turns surprises the viewer. At the same time

Time indeed is never enough when exercising such generous and constant "work out ". This is when the "freedom to remain" actually comes in. The residency, started as an episode, a page in the life of an artist and a community has become an ongoing rapport. The research that began as an investigation, amongst other things, around the possible connection between artist and environment has indeed been so and more than that. Schimmo has succeeded in moving from distance to proximity, indeed not just passing but staying, remaining within all the places, and the people she has met. It seems to me that Schimmo has shown that not only it is possible to attain the freedom to stay but rather the courage to do so.

carlo pesce

il volto di un piccolo centro

Voglio operare in questo tempo.

Käthe Kollwitz

Si mise a sedere su una panchina. L'aria era tiepida.

*Si sentiva pigro. Aveva la tentazione di domandare
alla signora Maigret di raggiungerlo in quell'angolo di provincia.*

George Simenon

Quanti sono stati gli artisti che nei decenni passati, hanno valicato le Alpi e, percorrendo l'Italia, hanno lasciato preziose documentazioni sugli usi e costumi di questa nazione? Quante volte ci siamo soffermati a osservare un'incisione, un dipinto, un acquerello che descriveva un paesaggio noto, un angolo del nostro quotidiano bloccato in uno sguardo capace di renderlo eterno? Appunti, fogli sparsi, album, piccoli capolavori di un'arte minore che serve a far riflettere, serve a porre le basi per la creazione di altre opere, opere per le quali questi frammenti sono un'essenziale base mnemonica.

Non si discosta da questa tradizione Regine Schmidt-Morsbach, meglio conosciuta negli ambienti artistici tedeschi e europei con lo pseudonimo di Schmimo. Anche lei è reduce da vari soggiorni in Italia e ha somatizzato in parte lo spirito di questo paese... in parte, però, perché il suo sguardo ha mantenuto quella capacità di stupirsi, di meravigliarsi di fronte all'aggregarsi chiacchierone delle persone, ai cambiamenti di umore del paesaggio, all'ampio gesto delle braccia capace di sostituire parti di discorsi, ai silenzi che riempiono le vie e le piazze dei piccoli centri urbani e collinari. Schmimo, infatti, sembra preferire, almeno per quanto riguarda l'Italia, non le realtà metropolitane, anche se non mancano delle sue incursioni all'interno delle grandi città, ma la più pacata atmosfera della provincia, l'ambiente meno dinamico nel quale il ritmo quotidiano ha mantenuto quel carattere tradizionale, in cui le cose sembrano ripetersi con consolidata ritualità.

Schmimo ha dunque la capacità di rendere queste situazioni, di riprodurle ricorrendo a forme di espressionismo molto personalizzate, che ai nostri occhi sembrano rielaborare gli atteggiamenti di Otto Dix o di George Grosz. I personaggi di Schmimo sono resi sempre con un taglio particolare, talvolta si allungano come delle ombre, si ammassano come se si mettessero in posa per una fotografia e si sciolgono in un caleidoscopio di colori sovraccarichi e leggeri nello stesso tempo, degli acquerelli che riescono a offrire delle immagini di grande impatto che si bloccano nella memoria di chi osserva.

Non è un caso che di fronte a questi lavori sia d'obbligo fare riferimento alla fotografia e si abbia la sensazione di avere di fronte proprio degli scatti fotografici. L'artista tedesca ricorre infatti a questo strumento, alla fotocamera, almeno in una prima fase del suo lavoro di ricerca, vale a dire quando si sofferma su un particolare di una persona o su qualcosa che la riesca a identificare e a differenziare. Dopo lo scatto riproduce questi uomini e donne isolandoli, li decontestualizza collocandoli su sfondi neutri e compatti, privi di qualunque riferimento cronologico o topografico, li isola nella loro unicità trasformandoli in tante unità che costituiscono una singolare aggregazione. Ciò che spicca di costoro è comunque sempre il volto che ritrasforma il soggetto dipinto in un personaggio perfettamente inserito nella realtà in cui è stato colto. Ciò è un valore assoluto, ma che può essere esteso anche ai risultati artistici del soggiorno conzanese di Schmimo, un soggiorno che ha trasformato in Storia la vicenda individuale delle persone che hanno avuto la fortuna di capitare nell'area visiva delle sua attività.

la fuga a casale

vista panoramica

dove sono gli altri?

insieme, da soli

il funerale

der ernste blick / l'occhiata

senza nipote

dopo la messa

“riso e rose” a mirabello

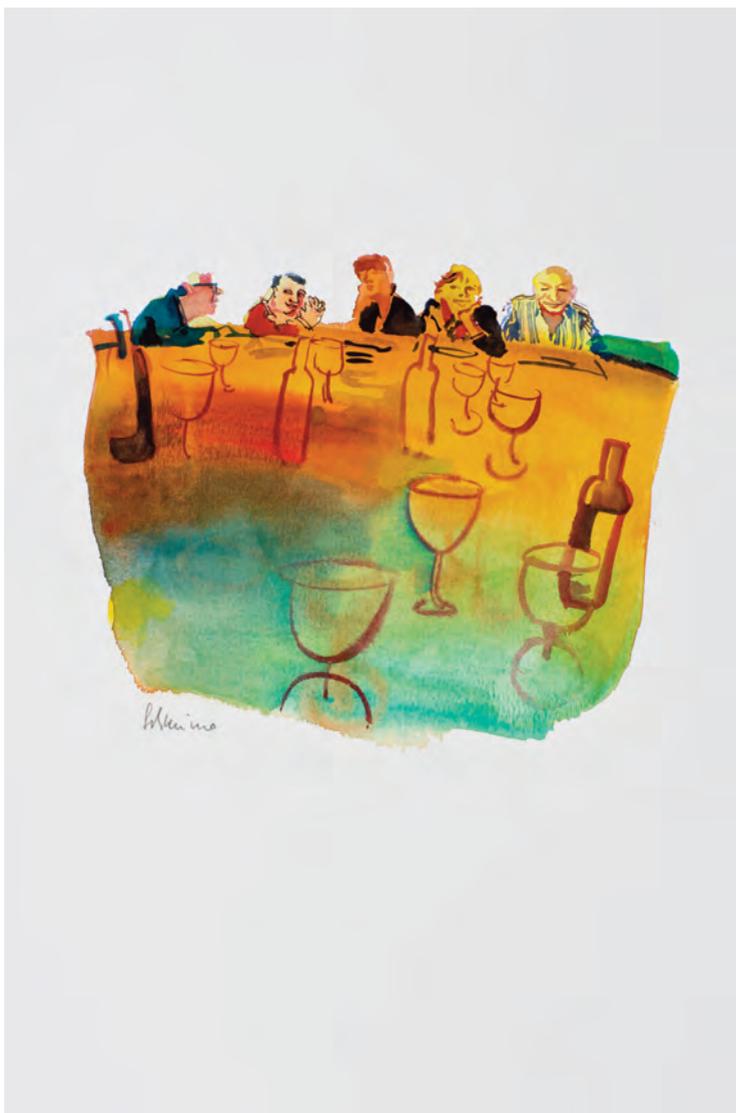
sempre al lavoro

l'inaugurazione

dieci anni dopo

mangiamo insieme

gli ascoltatori

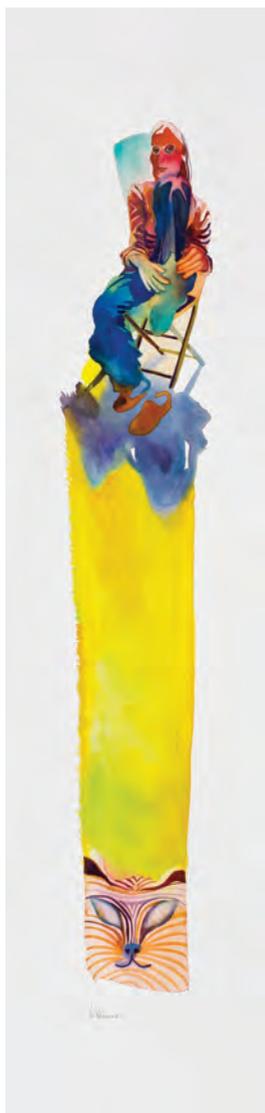
mi guarda

la persona di fronte

settanta impressioni dell'avvicinamento

manca zorro

per enrico

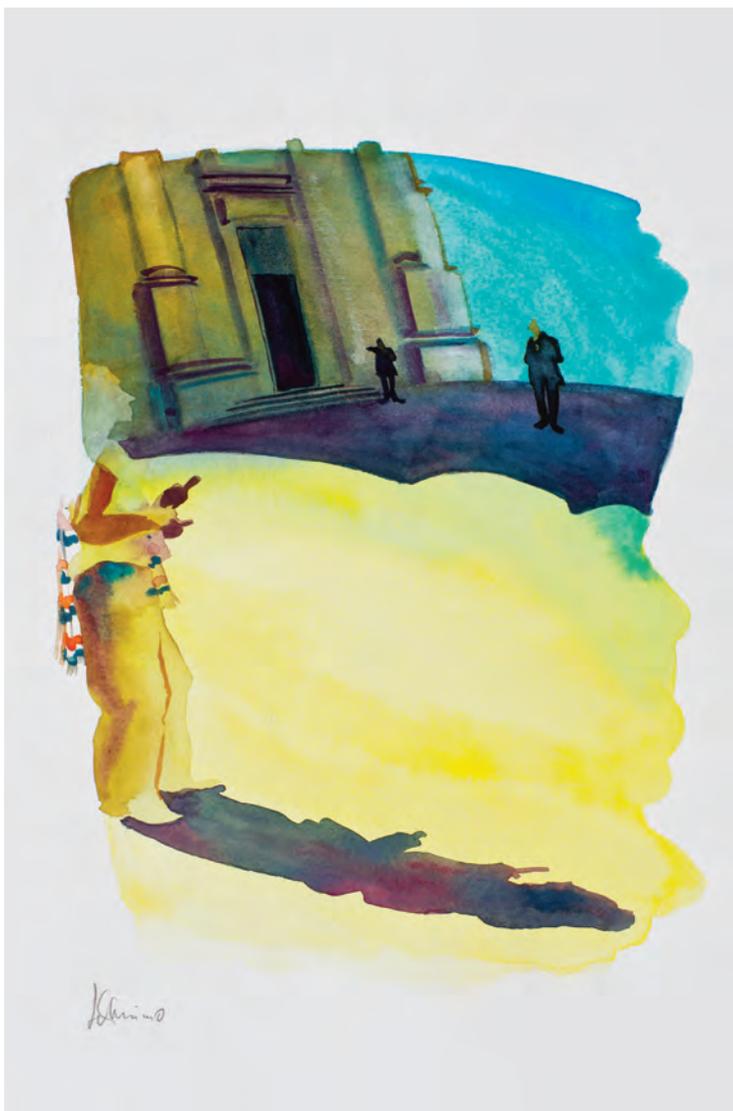
jungs von moncalvo/posso fare una foto?

viva l'Italia

ora

glauben, macht und sinnlichkeit/i tre seduttori

cosa ne pensi?

...e ciliegie rosse.

Luciano

“ti ascolto!”

estate

la degustazione di vignale

i miei ragazzi di moncalvo

lachelne dame / sta bene

ci guarda?

auf der suche nach dem schönen/ alla ricerca del bello

avviamoci all'uva blu

mi piacerebbe tanto

bermuda quadrettati olandesi

silvano

le pecore

la claudia

la laura

le cinque bellezze di asti

nella chiesa di san Maurizio: impressionante!

la grande cena

toffoli

