

Eugenia Vanni

ACCANTO

a cura di Ilaria Mariotti

gli
ori

Volume realizzato in occasione del progetto
This book is published on the occasion of the project

Accanto di | by Eugenia Vanni
a cura di | curated by Ilaria Mariotti

Il progetto è sostenuto dal PAC2022-2023 - Piano per l'Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

The project is supported by PAC2022-2023 - Piano per l'Arte Contemporanea, promoted by the Directorate-General for Contemporary Creativity of the Italian Ministry of Culture.

TESTI | TEXTS

Silvia Bellotti
Elio Grazioli
Ilaria Mariotti
Annalisa Pezzo
Eugenia Vanni

TRADUZIONI | TRANSLATIONS

Craig Allen

FOTOGRAFIE DI "ACCANTO" | PHOTOS OF "ACCANTO"

Sara Sassi, OKNO Studio

FOTOGRAFIA | PHOTO pp.42-43

© Biblioteca comunale degli Intronati, Istituzione del Comune di Siena

REALIZZAZIONE DEL VOLUME | PUBLISHER

Gli Ori, Pistoia

STAMPA | PRINT

Bandecchi & Vivaldi, Pontedera

COPYRIGHT © 2024

COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO
PER L'EDIZIONE | FOR THE EDITION: Gli Ori
ISBN 978-88-7336-995-0
www.gliori.it

IN COLLABORAZIONE CON:

IL COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO
ADERISCE ALLA RETE

QUELLO CHE NON SI VEDE 12
Ilaria Mariotti

AL VUOTO 28
Eugenia Vanni

EUGENIA VANNI. MATRICE/MEMORIA 34
Annalisa Pezzo

LA STAMPA COME DISPOSITIVO TEORICO.
L'UTILIZZO DELLA MATRICE NELLA PRATICA CONTEMPORANEA 46
Silvia Bellotti

IL LIBRO È LA MATRICE 54
Elio Grazioli

ACCANTO 68

ENGLISH TEXTS 95

BIOGRAFIA 124

Accanto è il titolo della nuova opera di Eugenia Vanni che entra a far parte della collezione del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe di Villa Pacchiani del Comune di Santa Croce sull'Arno, realizzata nell'ambito del progetto sostenuto del PAC2022-2023 - Piano per l'arte contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Il Gabinetto dei Disegni e Stampe, ad oggi costituito da circa 4500 opere grafiche e formatosi in seguito alla donazione del Fondo Zancanaro nel 1992, si è progressivamente arricchito grazie a donazioni generose e ricordiamo, tra le altre, quella effettuata dalla famiglia di Gustavo Giulietti (pubblicata online grazie al sostegno del PAC 2021), a lasciti e ad opere provenienti dal *Premio Santa Croce Grafica*, a cadenza biennale, istituito nel 2001, e dal *Premio Ex libris - Piccola grafica*, sempre biennale dal 2006. Siamo grati agli artisti che scegliendo il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe come destinatario di donazioni o di acquisizioni favorite dalla partecipazione a bandi pubblici manifestano stima che si rinnova nel tempo. Le opere che costituiscono la raccolta sono state digitalizzate e poi pubblicate sul sito di Villa Pacchiani ed è in corso un progetto per il completamento della digitalizzazione e pubblicazione dell'intero patrimonio su apposita *web application* grazie al finanziamento della Fondazione Pisa. Questa Amministrazione si pone lo scopo di proseguire questo importante progetto di digitalizzazione per rendere accessibile ad un pubblico sempre più vasto il patrimonio finora raccolto valorizzandolo, inoltre, attraverso nuovi strumenti per la conoscenza.

Il progetto *Accanto*, che comprende la produzione dell'opera, il suo ingresso nelle collezioni del GDS ma anche laboratori con adulti e ragazzi e una giornata di dialoghi attorno all'opera, mette in comunicazione l'artista, oltre che con una collezione, con il territorio in un progetto dove l'opera è al centro ma che può diventare il fulcro di un dialogo a più voci, aperto, dinamico e costruttivo, culturale e esperienziale.

Roberto Giannoni
Sindaco

Simone Balsanti
Assessore alle Politiche ed Istituzioni Culturali
Comune di Santa Croce sull'Arno

Accanto [Side by Side] is the title of Eugenia Vanni's new work to become part of the collection of the Department of Drawings and Prints of Villa Pacchiani of the City of Santa Croce sull'Arno, created as part of the project supported by the PAC2022-2023 - Plan for Contemporary Art, promoted by the Piano per l'Arte Contemporanea promoted by the Directorate-General for Contemporary Creativity of the Italian Ministry of Culture.

The Department of Drawings and Prints consists today of some 4,500 works of graphic art that developed after a donation from the Fondo Zancanaro in 1992 and grew through other generous donations, among which an endowment from the Gustavo Giulietti Family (published online with support from the PAC 2021) and additions from the *Santa Croce Graphics Prize* established in 2001 awarded every two years and the *Ex Libris - small graphics - Prize*, also awarded every two years since 2006. We thank the artists for selecting the Department of Drawings and Prints as the destination of their donations or acquisitions favored by participation in public calls for offer tenders, in this way expressing esteem that is renewed over time.

The works that make up the collection have been digitalized and published in the Villa Pacchiani website. A project to complete the digitization and publication of the entire heritage through a special web application through funding from Fondazione Pisa is now underway.

This Administration intends to continue this important digitalization project in order to make the heritage collected so far accessible to a wider public while also enhancing it using new tools for knowledge.

The *Accanto* Project, which includes the production of the work, its entry in the DDP collections, workshops with adults and young people, and a day of dialogue regarding the work weaves the artist into a connection with both a collection and the local area in a project with the work at its center, a project that can also become the fulcrum of a dynamic and constructive choral dialogue open to all based on the territory's culture and experience.

Roberto Giannoni
Mayor

Simone Balsanti
Councilman for Cultural Institutions and Policy
Municipality of Santa Croce sull'Arno

Accanto di Eugenia Vanni entra a far parte del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe del Comune di Santa Croce sull'Arno grazie al sostegno dal PAC2022-2023 - Piano per l'Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

L'opera si compone di 15 formelle ad affresco su base in terracotta.

Ognuna di esse è costituita da uno strato di ariccio (calce e sabbia) sul quale è visibile una sinopia realizzata con la tecnica a spolvero (la tecnica che si usa per riportare un disegno sulla parete da dipingere ad affresco), la cui matrice è una pagina di libro trovata forata in vari punti perché attaccata da anobidi (tarli).

Le pagine che funzionano da matrice per quest'opera provengono da una serie di libri appartenuti alla famiglia di origine dell'artista allineati su uno scaffale uno accanto all'altro. I tarli hanno rovinato i libri creando gallerie e quindi forando molte pagine.

Questi ci introducono in un percorso letterario privato e familiare composto da romanzi di formazione, libri scolastici, narrativa, poesia e documentazione storica.

Ogni formella ha le stesse misure del libro da cui è stata tolta la pagina forata che ha dato vita alla sinopia, compreso lo spessore.

Le formelle verranno sempre allestite a parete, rispettando l'ordine di ritrovamento nello scaffale della libreria.

Il progetto *Accanto*, nel corso del suo svolgimento, ha visto la partecipazione di cittadine e cittadini attraverso laboratori con l'artista indirizzati agli adulti dell'Università dell'Età Libera e alle ragazze e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

In particolare il laboratorio sviluppato con gli adulti si è basato sul concetto di autobiografia raccontata attraverso una selezione di oggetti importanti e che sono stati utilizzati come matrici e come luoghi di ricordi.

Incentrato sulla valorizzazione dei piccoli oggetti, della gestualità e dei segni lasciati tramite la propria esistenza e sulla narrazione di sé, il laboratorio è stato condotto con il gruppo di partecipanti al corso tenuto dalla dott.ssa Grazia Chiarini, esperta e consulente in campo autobiografico e medicina narrativa, referente territoriale della LUA.

Il laboratorio proposto ai più giovani ha fatto riferimento all'esperienza fatta in primavera: il gruppo, accompagnato dall'educatore Francesco Bianchi e dalla professoressa Manola Petrucci, ha partecipato al Pellegrinaggio della memoria ai campi di sterminio, viaggio organizzato

ogni anno dall'ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati). La scelta degli oggetti da utilizzare come matrici ha dato luogo a una riflessione sui temi di memoria collettiva e personale raccogliendo ricordi significativi legati a un percorso più ampio.

L'opera è stata presentata al pubblico il 18 luglio 2024 e nell'occasione si è sviluppato, nella stessa giornata, un dialogo a cui, oltre a me, hanno partecipato: Silvia Bellotti (curatrice Fondazione Il Bisonte, Firenze), Elio Grazioli (storico e critico d'arte), Annalisa Pezzo (storica dell'arte e bibliotecaria) e l'artista.

La presentazione ha costituito l'occasione per sviluppare una riflessione sul tema della matrice trovata, sulle tecniche e concetti sulla grafica contemporanea e sull'utilizzo di materiali che riguardano la tradizione storico artistica nelle ricerche di artisti contemporanei mettendo in evidenza il legame con una tradizione artistica in maniera progettuale e evolutiva.

Favorire una nuova produzione da parte di un'artista già presente in collezione significa dare seguito a una forma di attenzione verso una ricerca artistica coerente con la collezione del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe che è composta da grafiche d'arte, disegni, opere più tradizionali e ricerche di autori più giovani.

Questo libro, oltre a contestualizzare *Accanto* all'interno della ricerca dell'artista, contiene gli interventi della giornata.

Per quanto riguarda la parte iconografica: all'interno del mio testo sono documentati alcuni lavori citati mentre le opere a tutta pagina sono quelle a cui più autori si riferiscono e che riguardano in modo particolare la ricerca grafica dell'artista, sia disegni che incisioni, argomento su cui si è focalizzato il dibattito.

Ilaria Mariotti

Eugenia Vanni's work *Accanto* [Side by Side] became part of the Department of Prints and Drawings Collection of the Municipality of Santa Croce sull'Arno through support from the PAC2022-2023 - Piano per l'Arte Contemporanea promoted by the Directorate-General for Contemporary Creativity of the Italian Ministry of Culture.

The work consists of 15 frescoed terracotta tiles, each with a layer of arriccio (slaked lime and sand) covered by a drawing using the pouncing technique (adopted to put a drawing to be painted in fresco on the wall), the matrix of which is a page with holes in various places made by woodworms taken from a book the artist found.

These pages that serve as matrix for the works were taken from books owned by the artist's family dating from the late nineteenth century to the 1960s stored side by side all on the same bookshelf. The books and their pages have been ruined by woodworms tunneling through them.

This introduces us to a family's private literary journey consisting of coming-of-age novels, schoolbooks, fiction, poetry, and historical documentation.

Each tile has the same dimensions (including thickness) as the book from which the worm-eaten page used for the sinopia was taken.

The tiles will be hung on a wall, in the same order given on the bookshelf.

During its development, the *Accanto* project featured the participation of town citizens in workshops with the artist addressed to adults attending the "Adults Leisure Time University" and secondary school students as well. In particular, the workshop for adults was based on the concept of autobiography told through a selection of important objects used as matrices and repositories of memory.

Focused on enhancing the apparently insignificant objects, gestures and traces a person leaves behind throughout her or his existence and self-narrative, the workshop was conducted with a group of participants led by Dr. Grazia Chiarini, an expert and consultant in the field of autobiography and narrative medicine, and the LUA Free University of Autobiography spokesperson.

The workshop proposed to the younger citizens referred to the experience acquired in the spring when educator Francesco Bianchi and teacher Manola Petruzzi accompanied the group on the Pilgrimage of Memory to the concentration camps, a trip organized every year by ANED (the Association of Former Deportees). Choosing the objects to be used

as matrices gave rise to reflection on the themes of collective and personal memory by collecting significant memories linked to a broader journey.

The work was presented to the public on July 18, 2024 and followed by the development of a dialogue on the same day in which, in addition to me, Silvia Bellotti (curator for Fondazione Il Bisonte, Florence), Elio Grazioli (art historian and critic), Annalisa Pezzo (art historian and librarian) and the artist herself took part.

The presentation provided the occasion for reflections on the theme of the found matrix, techniques and concepts of contemporary graphic design, and the use of materials of historical art tradition in the practices of contemporary artists, all of which illustrated their link to an artistic tradition in terms of design and evolution.

Favoring a new production by an artist already featured in the collection is tantamount to continuing a form of attention to artistic research consistent with the Department of Prints and Drawings Collection of prints, drawings, more strictly traditional works, and new research by younger authors.

In addition to contextualizing *Accanto* within the artist's research, this book includes transcriptions of the presentations given by the experts invited.

As regards iconography, some of the works cited in my text are documented, whereas the works shown on full-page works are those to which other authors refer and are particularly pertinent to the artist's graphic research in her drawings and engravings, the topic on which the day's discussion focused.

Ilaria Mariotti

QUELLO CHE NON SI VEDE

Ilaria Mariotti

Dirigo il Centro di Attività Espressive di Villa Pacchiani dal 2010. Tra i miei compiti istituzionali è inclusa l'organizzazione di due Premi biennali: il Premio Santa Croce Grafica e il Premio Ex Libris - piccola grafica, entrambi istituiti dal direttore che mi ha preceduto, Eugenio Cecioni, rispettivamente nel 2001 e nel 2006. Cecioni, artista e incisore, aveva inteso valorizzare e promuovere la grafica d'arte e in modo particolare la calcografia molto spesso considerata ancillare alla pittura e sottolinearne la centralità, vitalità e autonomia.

A Santa Croce sull'Arno la pratica incisoria ha rivestito un ruolo importante fin dagli anni Settanta dato che è stata esercitata da molti degli artisti che vivevano e vivono nel territorio, e rigenerata dai laboratori, dalle numerose mostre che si sono succedute a Villa Pacchiani negli anni Novanta, volute dal primo direttore del centro, Romano Masoni, anche egli artista e incisore e poi in seguito.

Che quella potesse essere una strada da perseguire la definì quella prima donazione nel 1992 di un gruppo di disegni e grafiche di Tono Zancanaro da parte del figlio adottivo Manlio Gaddi e che dette il via al Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, da allora continuamente implementato attraverso generose donazioni e dai Premi istituiti successivamente.

Oggi il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe raccoglie circa quattromilacinquecento opere. Ci sono fondi