

MARINELLA SENATORE

BUILDING COMMUNITIES | CONSTRUYENDO COMUNIDADES



MUSEUM OF CONTEMPORARY ART SANTA BARBARA

CURATED BY | CURADO POR MARCELLA BECCARIA

Exhibition on View: May 11 - August 17, 2014 Opening Reception: Saturday, May 10, 6 - 8 pm



Exhibition organized by Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, Turin, Italy.



Marcella Beccaria
Chief Curator
Castello di Rivoli Museo
d'Arte Contemporanea

Marinella Senatore. Building Communities presents a selection of major projects by Marinella Senatore. Following the artist's initial works that explored everyday micro-narratives, since 2006 Senatore has embarked upon research that investigates the possibilities of art that is dynamically open to interaction and aims to nurture the involvement of active participants.

Through this participatory method, the artist created both in Italy and abroad a series of projects structured as film sets, writing workshops, parades, photo shoots, dramatized series for radio, and site-specific installations. With each, Senatore starts the process, but the encounters and exchanges between herself and the participants, and especially those that happen amongst the participants themselves, increase the multiplicity of the project's content and give life to the variety of forms that define each project, in a flow of constant creativity.

By involving single individuals, groups, and associations both large and small, Senatore promotes the idea of developing an inclusive dialogue, determined to move beyond the confines of the art system. Contagiously positive and radiant, the artist's method for each project stimulates the formation of new and never-before-seen communities, reconsidering the possibilities of art as a powerful agent of cultural exchange and growth. *Marinella Senatore. Building Communities*, the title chosen for the exhibition, intends to underline this fundamental aspect of Senatore's artistic practice.

For the artist, the various phases—from preliminary on-site research, to the dialogues with all possible participants, as well as process development—are just as important as the outcome, and are all part of her works' content. By embracing this method, the exhibition *Marinella Senatore. Building Communities*, presents works as they are underway, as seen in the experimental *School of Narrative Dance* (2013), *Movie Set* (2012), and *Variations: Workshop of Creative Writing* (2010-2013). Available to individuals, small and large

groups, and other local entities that can book their use free of charge, these spaces are the beginning of other new projects and dynamic exchange, the result and effects of which will continue even after the exhibition has closed.

By unhinging some elements that are apparently fixed to the order of the art world, Senatore displays the limits, conventions, and traditional rituals that are reflected in that system's language. "Going to visit an exhibition" or "seeing a work," as well as "attending the opening of a show," become expressions and concepts that no longer correspond to the multiple possibilities that Senatore's art opens up with overwhelming energy.

Together with Castello di Rivoli Director Beatrice Merz and Marinella Senatore we are grateful to Museum of Contemporary Art Santa Barbara's executive director, Miki Garcia, and the MCASB team for their collaboration and for making it possible to reinvent the exhibition and "build new communities" in Santa Barbara.

Beccaria's text continues in the following pages of the journal.

Marinella Senatore. *Construyendo Comunidades presenta una selección de los principales proyectos de Marinella Senatore. Desde 2006, y luego de realizar trabajos iniciales que exploran micronarrativas cotidianas, Senatore ha emprendido el estudio que investiga las posibilidades de un arte dinámicamente abierto a la interacción. En lugar de relegar a la audiencia a un papel pasivo, sus obras tienen por objeto fomentar el involucramiento activo del público participante.*

A través de este método participativo, el artista creó, tanto en Italia como en el extranjero, una serie de proyectos estructurados en forma de decorados de cine, talleres de escritura, desfiles, sesiones de fotografía, series dramatizadas para la radio e instalaciones site-specific. En cada uno Senatore inicia el proceso, pero los encuentros e intercambios entre el artista y los participantes, y especialmente entre los propios participantes, aumentan la diversidad de contenido de los proyectos y dan vida a la variedad de formas que definen cada uno de ellos, en un flujo de creatividad constante.

Al involucrar individuos, grupos y asociaciones, tanto grandes como

pequeñas, Senatore promueve la idea de desarrollar un diálogo inclusivo, con ansias de ir más allá de los confines del sistema del arte. Mediante el contagio positivo y radiante, el método del artista estimula la formación de nuevas comunidades nunca antes vistas, reconsiderando las posibilidades del arte como un poderoso agente de intercambio cultural y crecimiento. El título elegido para la exposición, Marinella Senatore. Construyendo Comunidades, tiene la intención de subrayar este aspecto fundamental de la práctica artística de Senatore.

Para el artista, las distintas fases de la investigación, desde la investigación preliminar in situ hasta el diálogo con todos los participantes posibles, así como el desarrollo del proceso, son tan importantes como el resultado. A su vez, todos estos pasos son parte del contenido de sus obras. Al adoptar este método, el proyecto Marinella Senatore. Construyendo Comunidades, presenta las obras "en marcha", incluyendo La Escuela Experimental de Danza Narrativa (2013), Set de Películas (2012), y Variaciones: Taller de Escritura Creativa (2010-2013). Disponibles para los individuos, grupos pequeños y grandes, y otras entidades locales que pueden reservar para su uso de forma gratuita. Estos espacios son el inicio de nuevos proyectos e intercambios dinámicos cuyos resultados y efectos continuarán incluso luego de la conclusión de la exposición.

Mediante la desarticulación de algunos elementos que aparentemente se hayan unidos al mundo del arte, Senatore también muestra los límites, las convenciones y los rituales tradicionales que se reflejan en el lenguaje de ese sistema. "El ir a visitar una exposición" o "ver una obra", así como asistir a la apertura y el cierre de las fechas de un espectáculo, se convierten en expresiones y conceptos que ya no corresponden a las múltiples posibilidades que el arte de Senatore abre con una energía abrumadora.

Junto a Beatrice Merz, directora de Castello di Rivoli, y Marinella Senatore, agradecemos a Miki Garcia, directora ejecutiva del Museum of Contemporary Arte Santa Bárbara, y a todo el equipo de MCASB por su colaboración y por hacer posible reinventar la exposición y "construir nuevas comunidades" en Santa Bárbara.

El texto de Beccaria continúa en las páginas siguientes de esta publicación.

Brooke Kellaway
Coordinating Curator
Museum of Contemporary
Art Santa Barbara

Marinella Senatore is an artist whose vibrantly inclusive practice most certainly lives up to Museum of Contemporary Art Santa Barbara's mission to support "meaningful engagement with the art of our time." Her visionary work is composed of inspiring creativity amidst a diverse array of community involvement. Storytelling takes on myriad experimental processes and structures to open up new realms of collective discovery, exchange, and enjoyment. Several months prior to Senatore's exhibition at MCASB—the West Coast debut of her retrospective that originated at Castello di Rivoli (Turin, IT), the artist started conversations with various individuals and groups in and around Santa Barbara about developing their own wide-ranging ideas and practices as part of three "platforms" in the exhibition. As these participatory works—*School for Narrative Dance* (2013), *Movie Set* (2012), and *Variations: Workshop of Creative Writing* (2010-13)—take shape by way of the many compelling, multifaceted, and innovative concepts brought forth by members of our community, the Museum will be filled with a constantly changing roster of activities. The exhibition also includes a presentation of Senatore's recent projects such as *Rosas* (2012)—a three-channel installation about making an opera with 20,000 people; *Nui Simu* (2010)—a short movie written with thirty Sicilian miners; and *Piccolo caos* (2013)—photographs of Cagliari (Sardinia, IT) residents participating with choreographers to create a theater piece about the idea of self-education. As museums near and far strive to attract the keen interest and lively participation of all sectors of society, we are indebted to charismatic and daring artists like Marinella Senatore who can show us how. It is with many thanks to her, to Castello di Rivoli's chief curator Marcella Beccaria, and to the MCASB team that we introduce this tremendously exciting new show.

Marinella Senatore es un artista cuya vibrante e inclusiva práctica hace honor a la misión del Museo de Arte Contemporáneo de Santa Bárbara de respaldar y promover "un significativo involucramiento con el arte de nuestro tiempo." Su visionario trabajo se basa en inspirar creatividad dentro de una gran variedad de participaciones con la comunidad. Storytelling (contar cuentos) toma procesos y estructuras experimentales para abrir nuevos ámbitos para el descubrimiento colectivo, el intercambio y mucha diversión. Para la exposición de Senatore en MCASB que es el lanzamiento en la costa oeste de la retrospectiva que se originó en el Castello di Rivoli de Turín en Italia, varios meses antes, el artista comenzó conversaciones con diversas personas y grupos en los alrededores de Santa Bárbara para que desarrollen sus propias ideas y prácticas en el marco de las tres "plataformas" de la exposición. A medida que las obras participativas de La Escuela de Danza Narrativa (2013), Set de Películas (2012) y Variaciones: Taller de Escritura Creativa (2010-13) van tomando forma a través de los multifacéticos e innovadores conceptos engendrados por los miembros de nuestra comunidad, el Museo se llenará de una constante y cambiante lista de actividades. La exposición también incluye una presentación de proyectos recientes de Senatore como Rosas (2012), una instalación de tres canales sobre cómo presentar una ópera con 20.000 personas; Simu Nui (2010), un cortometraje escrito con treinta mineros sicilianos; y Piccolo caos (2013), fotografías de residentes de Cagliari, Cerdeña, Italia, que participan con coreógrafos en una obra de teatro acerca de la idea de la auto-educación. Nos sentimos en deuda con artistas carismáticos y atrevidos como Marinella Senatore, que nos muestran cómo atraer el perspicaz interés y la participación de todos los sectores de la sociedad, objetivo cual, muchos museos hoy en día, se esfuerzan mucho por alcanzar. Es con mucha gratitud hacia el artista, la curadora principal del Castello di Rivoli Marcella Beccaria y el equipo de MCASB que presentamos esta nueva y tremendamente emocionante exhibición.

The School of Narrative Dance



Nomadic, free, and open to all regardless of physical ability, *The School of Narrative Dance* was established by Marinella Senatore in collaboration with ESPZ—choreographers Nandhan Molinaro and Elisa Zucchetti. As a non-regulating institution, this school promotes the creation of alternative forms of narration through body language. Without being rooted in specific techniques, this method gives preference to an exchange of knowledge and experience with movement

and dance. “One can create movement regardless of ability, social level, degree, gender, age,” as ESPZ states. Inventing its own spaces with each installation, at MCASB the school occupies a surface of approximately 280 square feet. Two monitors with six “tutorials” propose introductory ideas, presenting short choreographed sequences. On a large dance floor visitors are invited to try the suggested movements first-hand, or by free invention. For the duration

of the exhibition, the space is available to the community to schedule activities, developing them in conversation with the artist. By proposing a time for its use (please see MCASB’s website or ask a gallery attendant), anyone may use the dance floor, free of charge, for creating new projects during museum hours.

Nomádica, libre y abierta a todos mas allá de su capacidad física, La Escuela de Danza Narrativa

fue establecida por Marinella Senatore en colaboración con ESPZ (coreógrafos Nandhan Molinaro y Elisa Zucchetti). Esta escuela que es una institución no-regulatoria, promueve la creación de formas alternativas de narración a través del lenguaje corporal. Sin estar enraizada en técnicas específicas, este método da preferencia al intercambio de conocimientos y experiencias con el movimiento y la danza de los participantes. “Uno puede crear movimiento independientemente de su capacidad, nivel social, grado, género, edad,” dice ESPZ. La Escuela va inventando sus propios espacios en cada instalación, y en MCASB ocupa una superficie aproximada de 26 metros cuadrados. Dos monitores con seis “guías didácticas” proponen ideas introductorias, y presentan cortas secuencias coreográficas. En una gran pista de baile los visitantes están invitados a probar los movimientos sugeridos o inventar nuevos. Además, durante la duración de esta exposición, el espacio estará disponible para

la comunidad para programar actividades en colaboración con el artista. Durante el horario de apertura del MCASB y proponiendo una hora indicada para su uso (favor de consultar la página web del museo o pedir ayuda a un asistente de la galería), cualquiera puede usar la pista de baile de forma gratuita para el desarrollo de nuevos proyectos.

The School of Narrative Dance (Escuela de Danza Narrativa), 2013

Still from tutorial videos |
Fotograma de videos tutoriales
Courtesy the Artist | Cortesía del artista

Piccolo caos (Little chaos)

Piccolo caos (Little chaos) was the first work made as part of the *School of Narrative Dance*. Produced in collaboration with ESPZ choreographers, the work arose from an encounter between Senatore and the city of Cagliari in Sardinia, as part of “Mondi Possibili—Re-inventing the City” promoted by the town’s Civic Museum. Senatore worked with the inhabitants of Sant’Elia, in a neighborhood where factors including a high crime rate, unemployment, and low level of education coexist with numerous associations involved in fighting urban decay and prejudice (run predominantly by females). The artist shaped her intervention by inviting the inhabitants to take part in a project focusing on the idea of self-education. The process, which involved local artisans and professionals working as teachers, as well as dance sessions and cinematic technique courses, culminated in the production of a theater

piece recorded in the form of a film.

Este fue el primer trabajo realizado en el marco de La Escuela de Danza de Narrativa. Producido en colaboración con coreógrafos ESPZ, la obra surgió de un encuentro entre Senatore y la ciudad de Cagliari en Cerdeña, en el marco de “Mondi Possibili/Reinventando la Ciudad” promovido por el Museo Cívico de la ciudad. Trabajar con los habitantes de San Elías, un barrio donde la alta tasa de criminalidad, el desempleo y el bajo nivel de la educación coexisten con numerosas asociaciones, mayormente femeninas, involucradas en la lucha contra el deterioro urbano y el prejuicio. Senatore forma su intervención invitando a los habitantes a participar en un proyecto centrado en la idea de la auto-educación. El proceso, que involucró a los artesanos y



profesionales que trabajan como profesores, así como sesiones de baile y cursos de técnica cinematográfica, culminó en la producción de una obra de teatro grabada en forma de cine.

Piccolo Caos (Little Chaos / Pequeño Caos), 2013

Fine art print on Hahnemühle paper | Impresión sobre papel Hahnemühle
63 x 118 in.

Courtesy | Cortesía Peres Projects, Berlin and | y Mot International London/Brussels

Nui simu (That's us)



An automobile with a loudspeaker scrambles along the streets of a town in Sicily. This somewhat obsolete advertising strategy calls to mind one that is occasionally used by craftsmen who offer their services. However, in this case, there is no merchandise to sell or repair. Instead, the loudspeaker calls for people who are interested in collaborating in the creation of a new group project.

The first scenes of *Nui simu* ("That's us" in Sicilian dialect) narrate Senatore's ability to enter into dialogue with a wide-ranging realm of social contexts, freely drawing upon knowledge found onsite. Her relationship with the locations and the individuals who inhabit them is crucial for the content of the artworks. In the case of *Nui simu*, this video is about the self-made story of an entire community of over thirty retired miners. As former sulfur miners from Enna, speaking on a level understood by many other inhabitants in the area, several voices in the video evoke aspects of a life marked by hard work, often begun at a very early age and at a pace that left no room for any other form of schooling. Alongside these fragments of a story that speak about a harsh past as told in the protagonists' own dialect, other sequences narrate events that the creation of this work unleashed in other

younger Enna inhabitants. The contributions from over 450 people who voluntarily came together for this project included collaborations such as transportation by taxi drivers, hairstyling by beauty schools, and meals made by local restaurateurs. Students from the Academy and the University of Catania assisted the miners, some of whom were illiterate, in writing the script. *Nui simu* is also the first work in which Senatore documents her own presence on and off set and her own role in creating cognitive processes. Without falling into Neorealist-style recreations, the work combines document and fiction. Filmed mainly in shades of yellow and with smoky effects that evoke a sulfurous tone, which until the 1970s represented a basic economic and social aspect of entire communities in central Sicily, *Nui simu* also indicates the artist's role as a catalyst of energies and her contagious desire to know people with their real or invented stories. The work was originally commissioned by Museo Riso of Palermo.

Un automóvil con un altavoz se apresura por las calles de una ciudad en Sicilia. Esta algo obsoleta estrategia publicitaria trae a la mente la forma en que, en algunas partes del mundo,

artesanos, como los afiladores de cuchillos, ofrecen sus servicios. Sin embargo, en este caso, en vez de ofrecer mercancía para vender o reparar, el altavoz pide la colaboración de gente interesada en la creación de un nuevo proyecto grupal.

Las primeras escenas de Nui Simu (Eso Somos Nosotros) narran la capacidad de Senatore de dialogar con una amplia gama de contextos, y de libremente extraer conocimiento hallado in situ. La relación del artista con estos lugares y sus habitantes es crucial para el contenido de las obras.

En el caso de Nui simu, la obra incluye la auto hecha historia de toda una comunidad de más de treinta mineros jubilados, antiguos mineros de sulfuro de la ciudad de Enna hablando de una forma comprendida por muchos otros habitantes de la zona. Varias voces en el video evocan aspectos de una vida marcada por el trabajo duro, a menudo comenzado a una muy temprana edad y a un ritmo que no dejaba lugar para otra forma de educación. Junto a estos fragmentos de una historia que habla de un pasado duro como se dice en el dialecto propio de los protagonistas, otras secuencias narran acontecimientos que la creación de esta obra desató en otros habitantes más jóvenes de Enna. Las contribuciones de más de 450 personas que voluntariamente se unieron para este proyecto incluyen colaboraciones de conductores de taxis proporcionando el transporte, escuelas de belleza haciendo de peluquerías y restaurantes locales sirviendo comida. Los estudiantes de la Academia y de la Universidad de Catania ayudaron a los mineros, algunos de los cuales eran analfabetos, con la escritura del guión. Nui simu es también la primera obra en la que Senatore documenta su propia presencia dentro y fuera del set y su propio papel en la creación de los procesos cognitivos. Sin caer en recreaciones de estilo Neorrealista, la obra combina documentación y

ficción. Filmada principalmente en tonos de amarillo y con efectos de humo que evocan un matiz sulfuroso, algo que hasta la década de 1970 representó un aspecto socio-económico básico en comunidades enteras en el centro de Sicilia, Nui Simu también indica el papel del artista como catalizador de energías y el deseo contagioso de conocer gente y sus reales o inventadas historias. El trabajo fue originalmente comisionado por el Museo Riso de Palermo.

Nui simu (That's us / Eso somos nosotros), 2010

Still from HD video on Blu-Ray Disc | Fotograma de video de alta definición en Blu-Ray Disc 15 min. | minutos
Courtesy | Cortesía Peres Projects, Berlin, and | y Mot International London/Brussels



Movie Set

Movie Set came into being as part of *Rosas*—the work in which Senatore involved over 20,000 people in the making of an opera. *Movie Set* was initially used by participants in Great Britain and Spain, including local organizations, single individuals, amateur theatre groups, activists, filmmakers, associations, students, teachers, and artists. Today it is proposed as an autonomous work, and presents itself as an actual production set defined by plasterboard walls, mirrors, dance bars, cinema lighting, and a professional movie camera. Here one may make films, videos, photographs, dance sessions, or stage other performances with the possibility of recording them. Available to visitors who may book use of the set through the museum, *Movie Set* exemplifies Senatore's idea of a work as an open platform, within which the artist's role is to unleash production processes, thus offering people the opportunity to express their own individual creativity, socialize, and have fun.

Set de Películas nació como parte de *Rosas*, la obra en la que Senatore involucró más de 20.000 personas en la realización de una ópera. Set de Películas fue utilizado inicialmente por participantes en Gran Bretaña y España, incluyendo organizaciones locales, individuos aislados, grupos de teatro de aficionados, activistas, cineastas, asociaciones, estudiantes, maestros y artistas. Hoy en día propuesta como una obra autónoma, Set de Películas se presenta como un set de producción real definido por las paredes de cartón-yeso, espejos, barras de danza, el cine, iluminación y una cámara de cine profesional. Aquí uno puede hacer películas, videos, fotografías, sesiones de baile, u organizar otras actuaciones con la posibilidad de grabarlas. Disponible para los visitantes, que pueden reservar el uso del equipo a través del museo, Set de Películas ejemplifica la idea de Senatore de una obra como una plataforma abierta, en la que el papel del artista es dar rienda suelta a los procesos de producción, lo que ofrece a la

gente la oportunidad de expresar su propia creatividad individual, socializar y divertirse.

Movie Set (Set de Películas), 2012
Wood, Fresnel lamp 2000W, fog machine, dance barres, mirrors | Madera, lámpara Fresnel de 2000 watts, máquina de humo, barras de danza, paredes de espejos
3 walls: 108 x 139 in.; 121 x 106 in.; 129 x 115 in.
Courtesy | Cortesía Peres Projects, Berlin



How Do U Kill the Chemist

In Harlem, New York, Senatore was interested in the many stories, both present and past, told to her by the neighborhood's residents. The photograph, *How Do You Kill the Chemist*, documents some of the many encounters that the artist had during the course of the project by the same name, which involved over 60 people. The images bear witness to Senatore's ability to personally dialogue with some of the participants in

her works, giving each participant a specific role in recreating a series of events from a real story that took place in their city in the 1950s. This story was narrated to the artist by a group of young rappers, and informed the title of the work. Centered on an absurd string of coincidences, it is about the accidental discovery of a well-known chemist's killer who was framed by the police due to chance. After he had killed the

chemist, the young man happened to be the millionth driver to cross the Hudson Bridge on the day the highway company was to award the "lucky" millionth driver with a million dollars, and special greeting by the police and fireworks. The project *How Do You Kill the Chemist* was initially realized for a residency in New York, at the Art Omi International with a fellowship from the Dena Foundation, Paris.

En Harlem, Nueva York, Senatore estaba interesada en muchas historias del pasado y del presente que residentes del barrio le contaban. La foto *Cómo Matas al Químico* *documenta algunos de los muchos encuentros que el artista tuvo durante el curso del proyecto del mismo nombre que involucró a más de 60 personas. Como parte de una galería en constante evolución, las imágenes dan testimonio de la capacidad de Senatore de dialogar en sus trabajos personalmente con algunos de los participantes, dando a cada participante un papel específico. El título hace referencia a una historia real que tuvo lugar en la década de 1950 en Nueva York y fue narrada al artista por un grupo de jóvenes raperos. Centrada en una absurda cadena de coincidencias, la historia se basa en el descubrimiento accidental de un asesino arrestado por la policía debido a la casualidad. El joven fue el millonésimo conductor en cruzar el puente de Hudson. Por voluntad de la compañía*

de la carretera, el "afortunado" conductor del millonésimo coche debía recibirlo por la policía y con fuegos artificiales al llegar al puente. El proyecto *Cómo Matas al Químico* *se realizó inicialmente para una residencia en Nueva York, en el Art Omi Internacional con una beca de la Fundación Dena en París.*

How Do U Kill the Chemist (Cómo Matas al Químico), 2009
20 C-prints | 20 impresiones cromogénicas
23 x 15 3/4 in. each | cada una
Courtesy the Artist | Cortesía del artista and | y Peres Projects, Berlin



Variations

Set at the New Museum in New York City, and in other nearby areas, *Variations* involved over 200 residents from New York's Lower East Side. By proposing a project conceived as a film centered on the inhabitants of the area, Senatore's contagious energy attracted to the museum a motley group of people of differing ages, races, and backgrounds, including many who, despite living just next to the institution, had never before made a visit. According to Senatore, "the outcome of the collaboration becomes a mirror of the way in which people live together, keeping their own identity but also creating a specific social body." The video captures the entire casting process, offering snippets of many auditions. In highlighting the creative

potential which the artist's method is able to celebrate in each person, the process of *Variations* included an actual writing workshop held in the auditorium at the New Museum. At MCASB, *Variations* is presented as a large video projection adjacent to a creative writing workshop installed for the event.

Establecido en el New Museum de Nueva York y en otras áreas cercanas, en Variaciones participan más de 200 residentes del Lower East Side de Nueva York. Al proponer un proyecto concebido como una película centrada en los habitantes de la zona, la energía contagiosa de Senatore atrajo al museo a un variado grupo de personas de diferentes edades, razas y

orígenes, muchos de los cuales, a pesar de vivir justo al lado de la institución, nunca antes la habían visitado. Según Senatore, "el resultado de la colaboración se convierte en un espejo de la forma en que las personas viven juntas, manteniendo su propia identidad, pero también creando un cuerpo social específico."

El video captura el proceso del casting, y muestra fragmentos de muchas audiciones. Para destacar el potencial creativo que el método del artista es capaz de desatar en cada persona, el proceso de Variaciones incluyó un taller de escritura que tuvo lugar en el auditorio del New Museum.

En MCASB, Variaciones se presenta como una gran proyección de video junto a un taller de escritura creativa instalada para el evento.



Variations (Variaciones), 2011
HD video projection | Proyección de video de alta definición
21 min. | minutos
Video still | Still de video
Courtesy the Artist | Cortesía del artista, Peres Projects, Berlin and | y Mot International London/Brussels

Building Communities - The Parade

During the fall of 2013, in conjunction with her solo exhibition at Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, in collaboration with the museum, and with the support of the City of Rivoli (the historic town in Northern Italy that surrounds it) Marinella Senatore orchestrated a public parade, extending the idea of participation that is fundamental to the artist's work. This special one-day event was configured as a public action in urban space with the involvement of almost 4,000 people. Choreographed by Nandhan Molinaro and Elisa Zucchetti, members of the Berlin collective ESPZ who have been working with the artist since the founding of the *School of Narrative Dance*, the parade brought together the multiple and rich creative energies of local individuals, groups and associations, presenting an ideal and innovative social and cultural community that stemmed from the exhibition project.

All participants were recruited through an open call four months prior to the event, which allowed them, the artist, the choreographers, and staff at Castello di Rivoli to personally meet each other. Working together, within the framework of ESPZ's choreography, the

day of the parade featured heterogeneous forms of expression and performance, such as bands and music groups, choruses, dancers, majorettes, sports associations and motorbike enthusiasts, historical and folkloric groups, flag-bearers, actors and actresses, and people from the theater community. Intentionally maintaining a playful and joyful approach, the parade gathered fans and professionals, students and retirees, and so forth, as it connected spontaneous realities with contemporary artistic research.

In keeping with Senatore's practice, the participatory event was also occasion for the video production of *Building Communities - The Parade*. Conceived as a filmic project, the video was produced by Castello di Rivoli, with the support of the Film Commission Torino Piemonte.

Durante el otoño de 2013, simultáneamente con su exposición individual en el Museo de Arte Contemporáneo Castello di Rivoli, en colaboración con el museo, y con el apoyo de la Ciudad de Rivoli, la histórica ciudad del norte de Italia que lo rodea, Marinella Senatore orquestó un desfile público, extendiendo la idea de

participación que es fundamental para la obra del artista. Este evento especial de un día de duración fue configurado como una acción pública en el espacio urbano con la participación de casi 4000 personas. Coreografiado por Nandhan Molinaro y Elisa Zucchetti, miembros de la colectiva ESPZ Berlín, que han estado trabajando con el artista desde la fundación de la Escuela de Danza Narrativa, el desfile reunió las múltiples y ricas energías creativas de los individuos, grupos y asociaciones locales, presentando una ideal e innovativa comunidad social y cultural surgida del proyecto expositivo.

Todos los participantes fueron reclutados a través de una convocatoria abierta cuatro meses previas al evento, lo cual hizo posible que al artista, los coreógrafos y el personal del Castello di Rivoli puedan conocerse en persona. Trabajando juntos, dentro del marco de la coreografía de ESPZ, el desfile contó con formas heterogéneas de expresión y de performance como bandas y grupos musicales, coros, bailarines, batonistas, asociaciones deportivas y amantes del motociclismo, grupos históricos y folclóricos, abanderados, actores y actrices, y personas de la comunidad teatral. Mantenido intencionalmente un enfoque lúdico y alegre, el desfile reunió a los



fans y los profesionales, estudiantes y jubilados, y así sucesivamente, ya que conectó realidades espontáneas con la investigación artística contemporánea.

En consonancia con la práctica del Senatore, el evento participativo facilitó la producción del video Construyendo Comunidades - El desfile. El video fue concebido como un proyecto fílmico y producido por el Castello di Rivoli, con el apoyo de Film Commission Torino Piemonte.

Building Communities - The Parade (Construyendo Comunidades - El Desfile), 2013
HD video on Blu-Ray disc, sound | Video de alta definición en Blu-Ray Disc, sonido
Courtesy | Cortesía Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, Rivoli-Torino

Rosas



Among the over ten participatory art projects Senatore has realized to date, *Rosas* is the most ambitious. A three-act opera for the screen, *Rosas* involved a cast and troupe of over 20,000 people and was made over the entire course of 2012, thanks to the shared production of three international institutions: Künstlerhaus Bethanien in Berlin, Museo Quad in Derby, and Matadero in Madrid.

In *Perfect Lives*, the first act in the trilogy, hundreds of people—including the BVG (retired public transportation drivers) workers' orchestra, actors, dancers (both professional and amateur), and representatives of associations active in the Berlin neighborhoods of Kreuzberg and Neukölln—collaborated in writing the libretto and making the film. The second act, *The Attic*, was filmed in England, where over 15,000 participants took part in free educational workshops on film techniques such as cinematic music, scene movement, editing, sound, directing, and writing. In the following phase that took place in Madrid, the work continued with rehearsals and filming in front of and together with audiences during the museum's normal opening hours, thus completing the final chapter, *Public Opinion Descends Upon the Demonstrators*.

By promoting collaboration between participants from different nations, *Rosas* gave

rise to a veritable itinerant community that traveled with the work, and numerous people involved in the writing flew from Berlin to Madrid and vice-versa. By inviting contribution from many people who worked on the project in various countries, *Rosas* is spoken in the original idioms of the many participants, including German, English, Spanish, British sign language, and Castilian sign language.

At MCASB, *Rosas* is presented on screens and monitors with sound and visual material associated with the project's long sessions of casting, rehearsals, and writing. Large wall posters offer a selection of images inspired by movie posters, while the map sums up the fertile alternative economy consisting of people, ideas, and energy that the work generated.

Entre los más de diez proyectos de arte participativo que Senatore ha realizado hasta la fecha, *Rosas* es el más ambicioso. Siendo una ópera en tres actos para la pantalla, *Rosas* involucra un reparto y un grupo de más de 20.000 personas, y fue hecho durante todo el curso del año 2012 gracias a la producción compartida de tres instituciones internacionales: Künstlerhaus Bethanien de Berlín, Museo Quad en Derby y Matadero de Madrid.

En *Perfect Lives* (Vidas

Perfectas), el primer acto de la trilogía, cientos de personas, incluyendo la orquesta de los trabajadores de BVG (conductores de transporte público jubilados), actores, bailarines (profesionales y aficionados), y representantes de asociaciones activas en los barrios berlinenses de Kreuzberg y Neukölln, colaboraron en la redacción del libretto y la realización de la película. In *The Attic*, filmada en Inglaterra, el papel de la audiencia se hizo aún más importante, con talleres educativos gratuitos donde más de 15.000 personas podrían asistir a cursos específicos sobre técnicas cinematográficas como la música de cine, movimiento de la escena, montaje, sonido, dirección y escritura. En la siguiente fase, que tuvo lugar en Madrid, la obra continuó con los ensayos y el rodaje delante y junto al público durante las horas normales de apertura del museo, completando así el capítulo final: *La Opinión Pública se Apodera de los Manifestantes*.

Promoviendo la colaboración entre los participantes de diferentes naciones, *Rosas* dió origen a una verdadera comunidad itinerante que viajó con la obra, y un numeroso grupo de personas que participaron en la redacción voló de Berlín a Madrid y viceversa. Debido a la contribución de muchas personas que trabajaron en el proyecto en diferentes países, *Rosas* está hablada en los idiomas originales de los participantes que incluyen alemán, inglés, español, lengua de señas británica y la

lengua de señas castellana.

En la versión para esta exposición en MCASB, *Rosas* se canaliza a través de las pantallas y monitores con sonido y material visual que contienen largas sesiones del proceso de casting, ensayos y escritura. Grandes carteles de paredes ofrecen una selección de imágenes inspiradas por carteles de películas, mientras que un mapa resume la fértil alternativa economía formada por personas, ideas y la energía que el trabajo genera.

Rosas (Roses), 2012

3 HD videos on Blu-Ray Disc, color, sound | 3 videos de alta definición en Blu-Ray Disc, color, sonido
23, 35, 20 min. | minutos
Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea CRT on loan to Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, Rivoli-Torino and | y el GAM Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Torino





Marinella Senatore (born 1977, Cava dei Tirreni, Salerno, IT, lives and works in Berlin) is the recipient of the 2013 Fellowship for Young Italian Artists of Castello di Rivoli Museum of Contemporary Art, promoted with the Supporting Friends of the Museum who contributed to make the Castello exhibition possible.

Her work has been exhibited widely in Italy and abroad, including: 54th Venice Biennial, *Illuminations*; Göteborg Biennial, *Illuminations*; Göteborg Biennial, Sweden; *Contour-Biennial of moving image*, Mechelen, Belgium; *Matadero*, Madrid; *Quad*, Derby, UK; *Kunstlerhaus Bethanien*, Berlin; *Peres Projects*, Berlin; *Via Farini*, Milan; *Macro Museum*, Rome; *Madre Museum*, Naples; *Liverpool Biennial*, UK; *Petach-Tikva Museum of Art*, Tel Aviv, Israel; *2nd Bienal de Montevideo*, Uruguay; *12th Bienal de Cuenca*, Ecuador; *30th Biennial of Graphic Arts*, Ljubljana; *4th Athens Biennial*; *11th Biennial de la Havana*, Cuba; *Moscow Biennial*; *Dublin Contemporary*; *Palazzo Grassi*, Venice; *MCA Chicago*; *Boijmans Van Beuningen Museum*, Rotterdam; *Moderna Museet Stockholm*. In 2011, she obtained the Fellowship at *The American Academy in Rome* and was a finalist of the *Furla Art Award*. In 2010, she won *The New York Prize*, the *XXI Bellisario Award*, the *Gotham Prize* and *Terna Prize*; in 2009, she was the recipient of the *Dena Foundation Fellowship*.

Marinella Senatore (nacida en Cava de' Tirreni, Salerno, Italia en 1977, vive y trabaja en Berlín) es la beneficiaria de la Beca 2013 para Artistas Jóvenes italianos del Museo de Arte Contemporáneo Castello di Rivoli, respaldado por Supporting Friends of the Museum que contribuyeron a hacer posible la exposición de Castello.

Her work has been exhibited widely in Italy and abroad, including: 54th Venice Biennial, Illuminations; Göteborg Biennial, Suecia; Contour-Biennial of moving image, Mechelen, Bélgica; Matadero, Madrid; Quad, Derby, Inglaterra; Kunstlerhaus Bethanien, Berlin; Peres Projects, Berlin; Via Farini, Milan; Macro Museum, Roma; Museo Madre, Nápoles; Liverpool Biennial, Inglaterra; Petach-Tikva Museum of Art, Tel Aviv, Israel; 2nd Bienal de Montevideo, Uruguay; 12th Bienal de Cuenca, Ecuador; 30th Biennial of Graphic Arts, Ljubljana; 4th Athens Biennial; 11th Biennial de la Havana, Cuba; Moscow Biennial; Dublin Contemporary; Palazzo Grassi, Venezia; MCA Chicago; Boijmans Van Beuningen Museum, Rotterdam; Moderna Museet Estocolmo. En 2011, obtuvo el Fellowship en The American Academy in Rome y fue finalista del Furla Art Award. En 2011 obtuvo la beca de la Academia Americana en Roma y fue finalista del Premio de Arte Furla. En 2010 ganó el Premio de Nueva York, el Premio XXI Bellisario, el Premio Gotham y Premio Terna; en 2009 fue la destinataria de la Beca de la Fundación Dena.

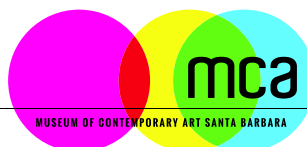
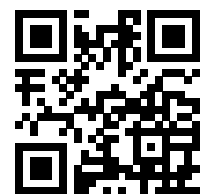


Cover image: *Piccolo Caos (Little Chaos / Pequeño Caos)*, 2013, Fine art print on Hahnemühle paper | *Impresión sobre papel Hahnemühle*, 63 x 118 in., Courtesy | *Cortesia Peres Projects, Berlin and | y Mot International London/Brussels*



For information and proposal forms to participate in School of Narrative Dance, Movie Set, and Variations: Workshop of Creative Writing, please visit mcasantabarbara.org/buildingcommunities

Para información y propuestas de participación en la Escuela de Danza Narrativa, Set de películas y Variaciones: Taller de Escritura Creativa, favor de visitar mcasantabarbara.org/buildingcommunities



MCASB
653 Paseo Nuevo
Upper Arts Terrace
p 805.966.5373
mcasantabarbara.org

FREE ADMISSION
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Hours
Mondays and Tuesdays: Closed
Wednesdays, Fridays, and Saturdays:
11 am - 5 pm
Thursdays: 11 am - 8 pm
Sundays: Noon - 5 pm

Design | Diseño: Luana Marmo
Adapted for MCASB by Myopia

Horario
Lunes y martes: Cerrado
Miércoles, viernes y sábados: 11 am - 5 pm
Jueves: 11 am - 8 pm
Domingos: Mediodía - 5 pm

Spanish translation by | Traducido al español por Zacarias Paul

Special thanks to | Agradecimientos especiales a Buttonwood Winery, Solvang, CA; *Casa Magazine*, Santa Barbara, CA; *The James Irvine Foundation*, San Francisco, CA; *Montecito Journal*, CA; *Myopia Design*, Santa Barbara, CA; *Paseo Nuevo Shopping Center*, Santa Barbara, CA; *Santa Barbara Independent*, CA; *Santa Barbara Sentinel*, CA; *Wayne McCall & Associates*, Santa Barbara, CA.