

-Portfolio-

F E D E R I C A
R U G N O N E

Contatti

email: federica.rugnone@gmail.com

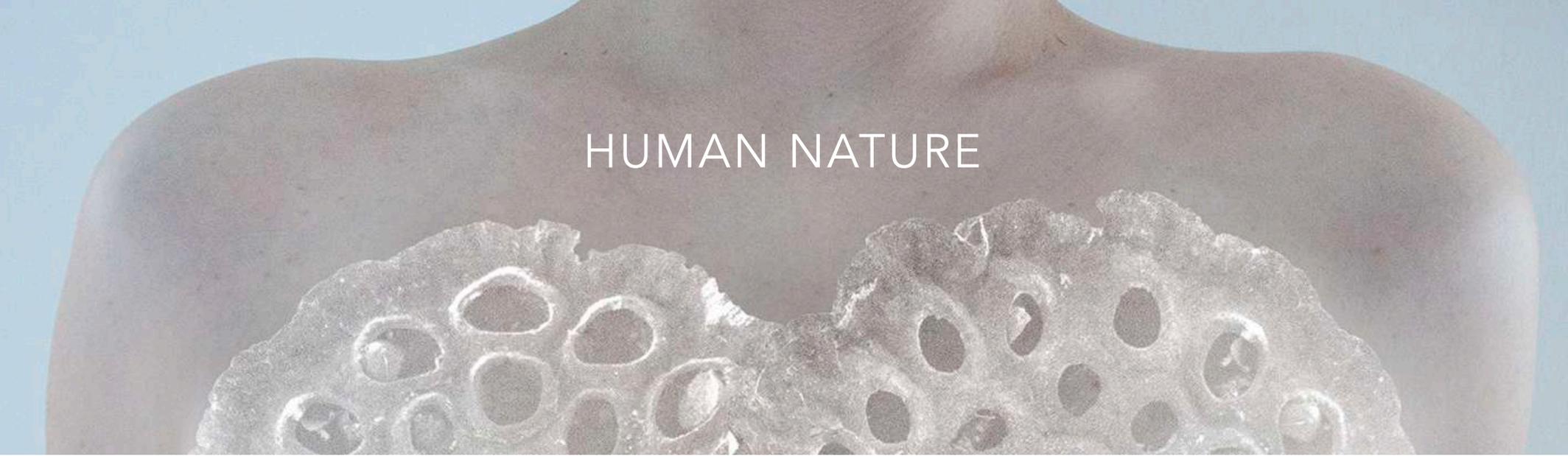
web: www.federicarugnone.com

cel: 0039 3334974300

ARTIST STATEMENT

Il corpo, lo spazio, la percezione: queste sono le tematiche che affronto nella mia ricerca.

Attraverso mezzi come la fotografia e la grafica, analizzo le forme ricreandole da prima in maniera molto analitica per scoprire poi che c'è altro da osservare e da non poter racchiudere in profili chiari e distinti. Nascono così quelle che chiamo immagini di frontiera dove emergono somiglianze possibili tra ambiti che consideriamo diversi: l'uomo e il regno vegetale/animale, lo spazio geometrico e lo spazio sentito. Riconsiderare i confini, superarli, mi permette di scoprire delle affinità tra questi mondi, che sono solo apparentemente lontani.

HUMAN NATURE

Camminare nel bosco, poggiare il piede nudo sulla terra, sentire l'aria farsi respiro, l'umidità diventare pelle. Il corpo, quell'unione tra attività e passività che ci permette di abitare il mondo, ci mette in contatto, nostro malgrado, con gli altri esseri viventi. Entriamo, ma sarebbe più corretto dire "siamo", immersi in una carnalità come afferma Merleau Ponty che segna una continuità tra soggetto e oggetto, interno e esterno.

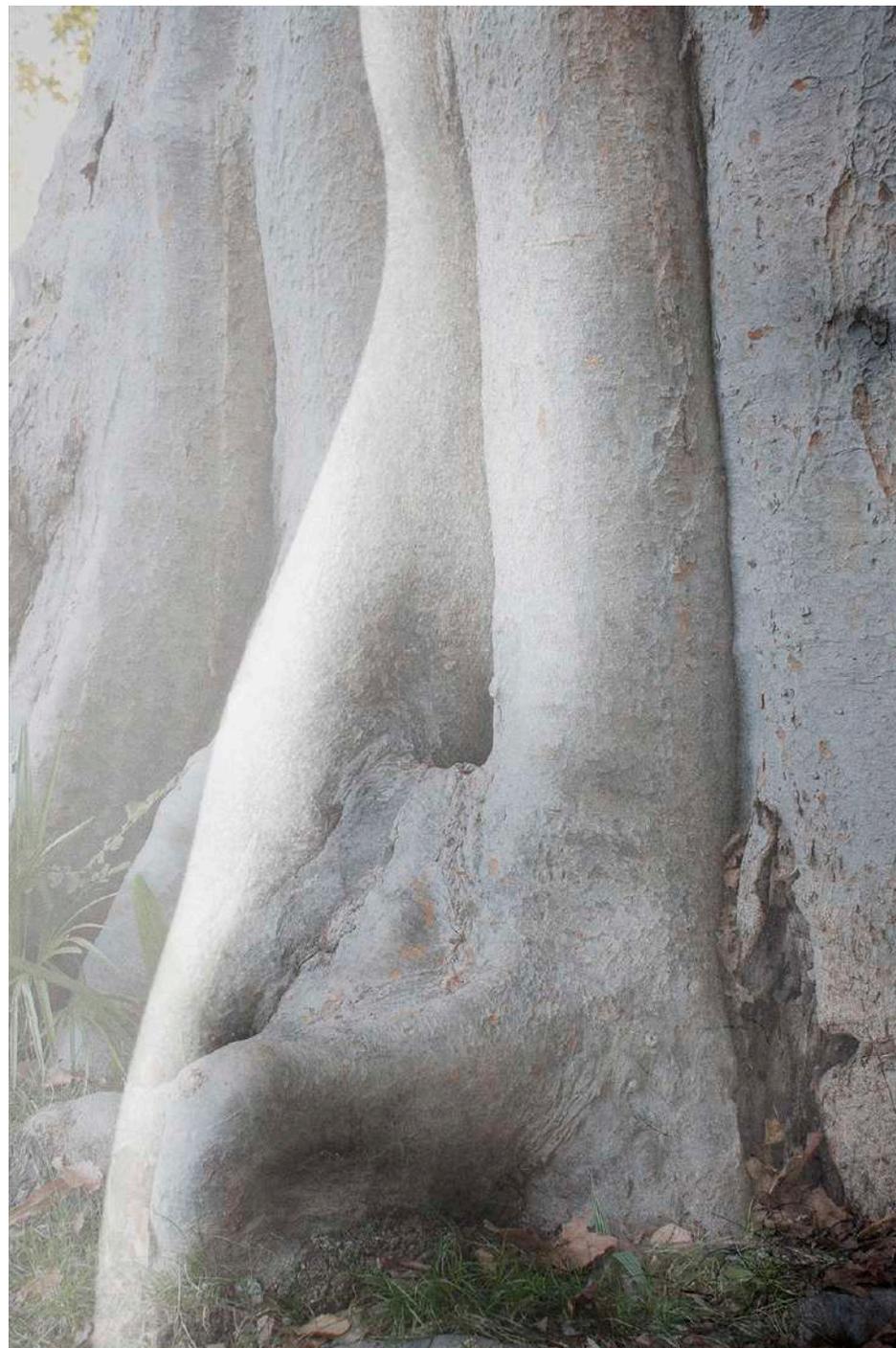
È allora che nascono somiglianze possibili, dove l'anatomia del corpo rivela la struttura di un albero, di una foglia, di una pianta, di un fiore - omologie che danno ragione di una comune discendenza. Il senso di superiorità che

avvolge l'omo sapiens sapiens si mostra ingiustificato e rischioso. Sembra infatti che quell'amore inscritto secondo alcuni nel nostro genoma nei confronti di ciò che è vita, si stia offuscando a causa di una modalità di rapportarsi con il mondo predatoria. Ci consideriamo al di sopra, manteniamo a fatica il patto sociale che ci eleva dallo stato di natura senza renderci conto che alla base di questo un altro contratto andrebbe prima stipulato; quello naturale, che non prevede distacco, uso, divisione, controllo ma, empatia, interdipendenza, fluidità.

Human Nature - 2019
mostra personale per il Performing Art Festival
Studio 38 Contemporary Art Gallery, Pistoia

Human Nature - 2017 - 2019
stampa su carta cotone Canson Rag 310g
70x47 cm

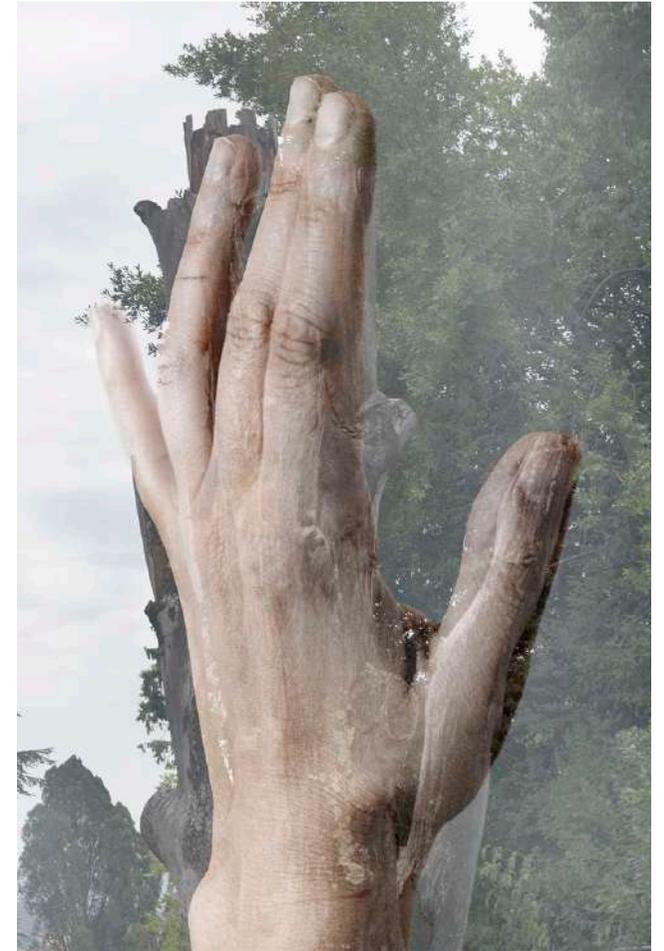
Human Nature - 2017 - 2019
stampa su carta cotone Canson Rag 310g
70x47 cm

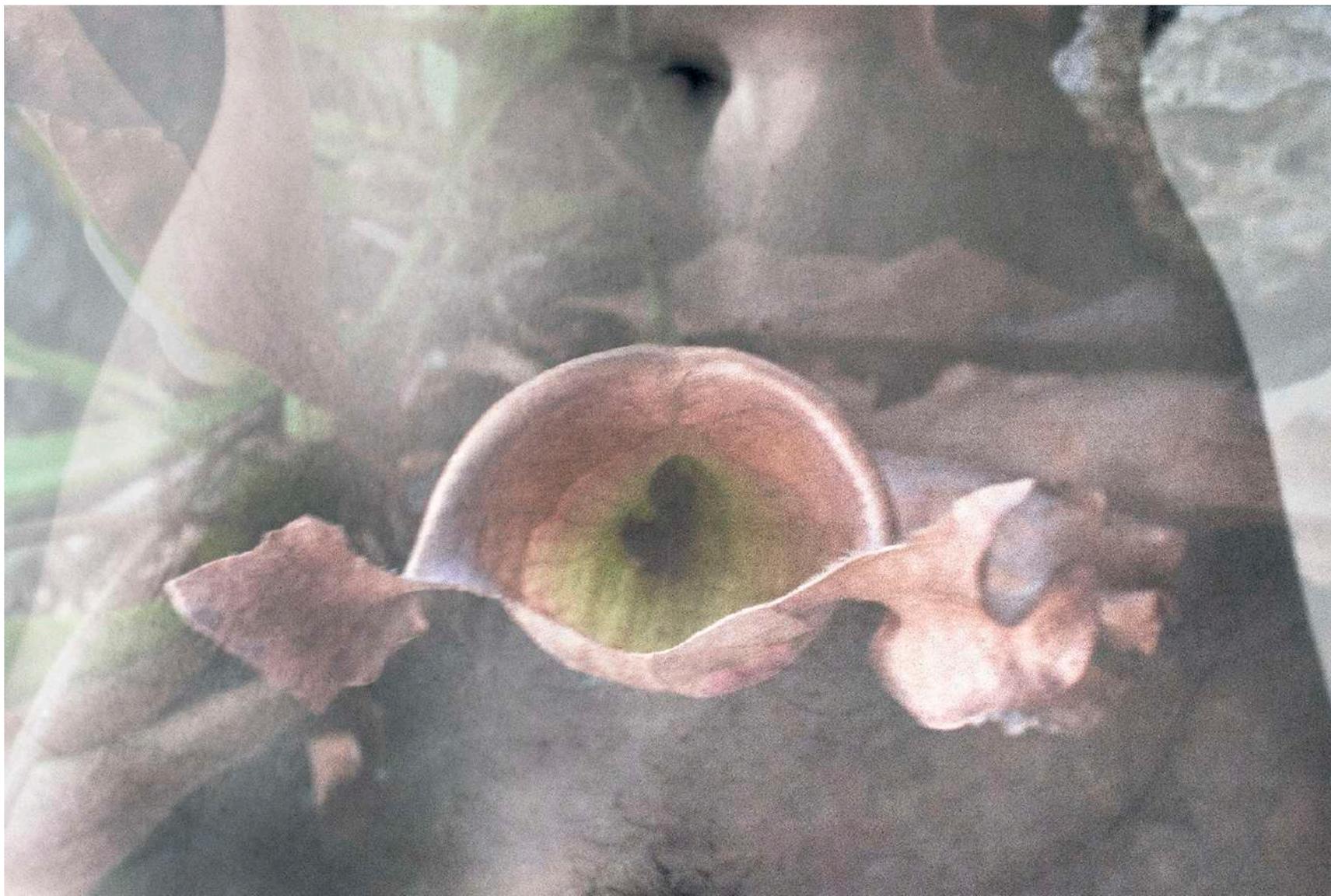
Human Nature - 2017 - 2019
stampa su carta cotone Canson Rag 310g
30x45 cm

Human Nature - 2017 - 2019
stampa su carta cotone Canson Rag 310g
30x45 cm

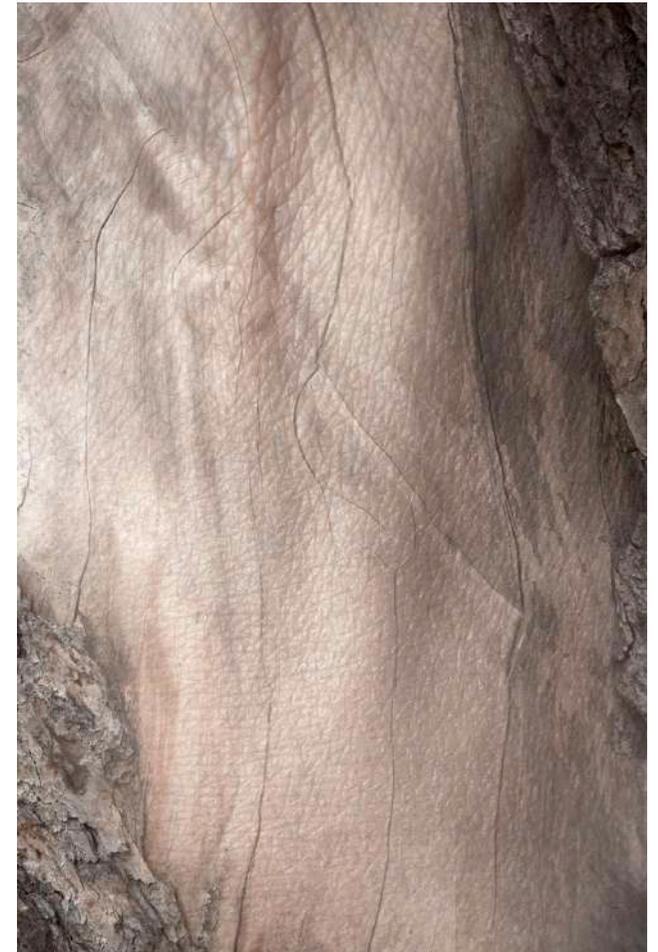
Human Nature - 2017 - 2019
stampa su carta cotone Canson Rag 310g
30x45 cm

Human Nature - 2017 - 2019
stampa su carta cotone Canson Rag
310g
30x45 cm

Human Nature - 2017 - 2019
stampa su carta cotone Canson Rag 310g
30x45 cm

Human Nature - 2017 - 2019
stampa su carta cotone Canson Rag 310g
30x45 cm

HUMAN NATURE

Attraverso il corpo siamo al mondo, entriamo in contatto con l'ambiente che ci circonda, percepiamo, sentiamo.

Il sentire per molto tempo è stato un ambito di difficile catalogazione che distingueva il mondo animale (uomo compreso) da quello naturale, dominato dalla passività. Questa distinzione si è poi rispecchiata in una divisione tra soggetto e oggetto, interno-esterno, io-altro, che non tiene conto di come nella percezione questo legame si intrecci, rendendo labile ogni confine.

Nell'opera *Human Nature* il rapporto tra uomo e natura si fa strutturale. Il corpo emerge attraverso elementi naturali in un richiamo tra due mondi che oggi come non mai necessitano di un nuovo dialogo, animato dalla consapevolezza di essere entrambi parti della stessa medaglia.

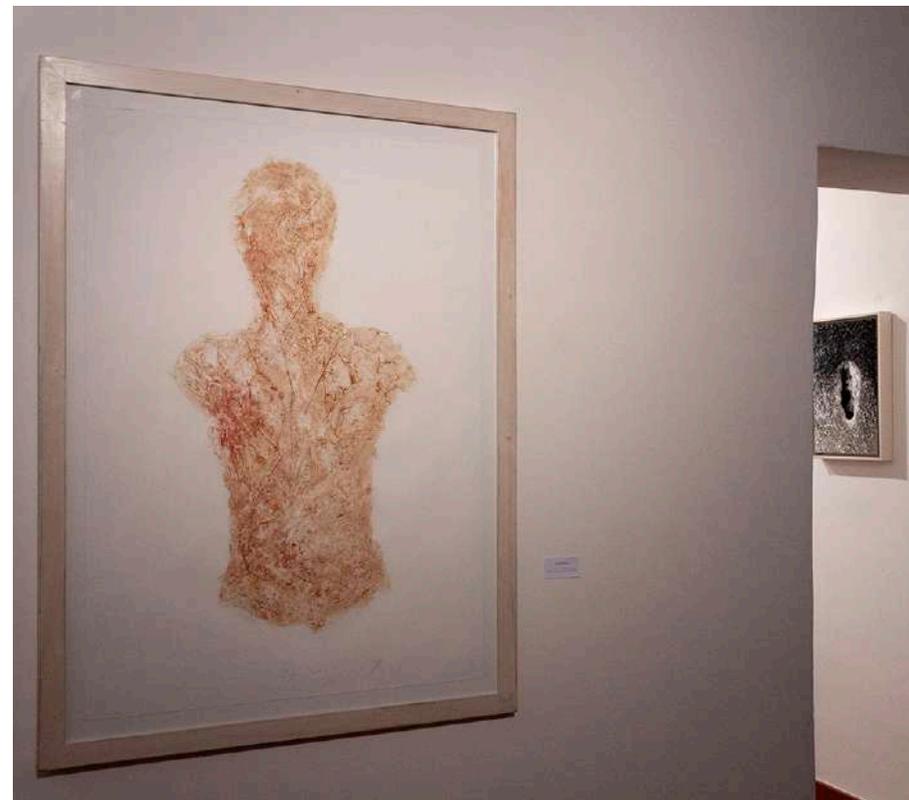
Human Nature - 2018
Collografia
dettaglio

Human Nature

Collografia
stampa a secco su carta canson
70 x 99 cm
2018

Human Nature - 2019

mostra personale selezionata per il Performing Art Festival
Studio 38 Contemporary Art Gallery, Pistoia

Human Nature

Collografia
stampa a colori su carta canson
70 x 99 cm
2018

LA COMUNE DISCENDENZA

Le principali epidemie degli ultimi anni – Covid, Ebola, Sars, Mers, influenza aviaria o suina ma anche l’Hiv – sono di origine animale. Ad influire sulla loro diffusione è stata la riduzione delle barriere naturali che per secoli hanno creato un argine al contagio, ma non solo: mercati di animali selvatici, allevamenti intensivi, distruzione di ecosistemi. L’uomo crea, modifica il proprio ambiente guardando a ciò che lo circonda secondo una logica utilitaristica. Tutto ruota intorno al soddisfacimento di bisogni per lo più indotti. Prima l’essere umano e poi il resto, come se i nostri piedi non poggiassero su questa terra, il nostro corpo non respirasse quest’aria e condividesse con gli altri esseri viventi molto più del suolo che calpestiamo.

Il progetto “La comune discendenza” non si incammina in una dimensione oltre l’uomo ma al contrario è nelle origini che ne ricerca il senso.

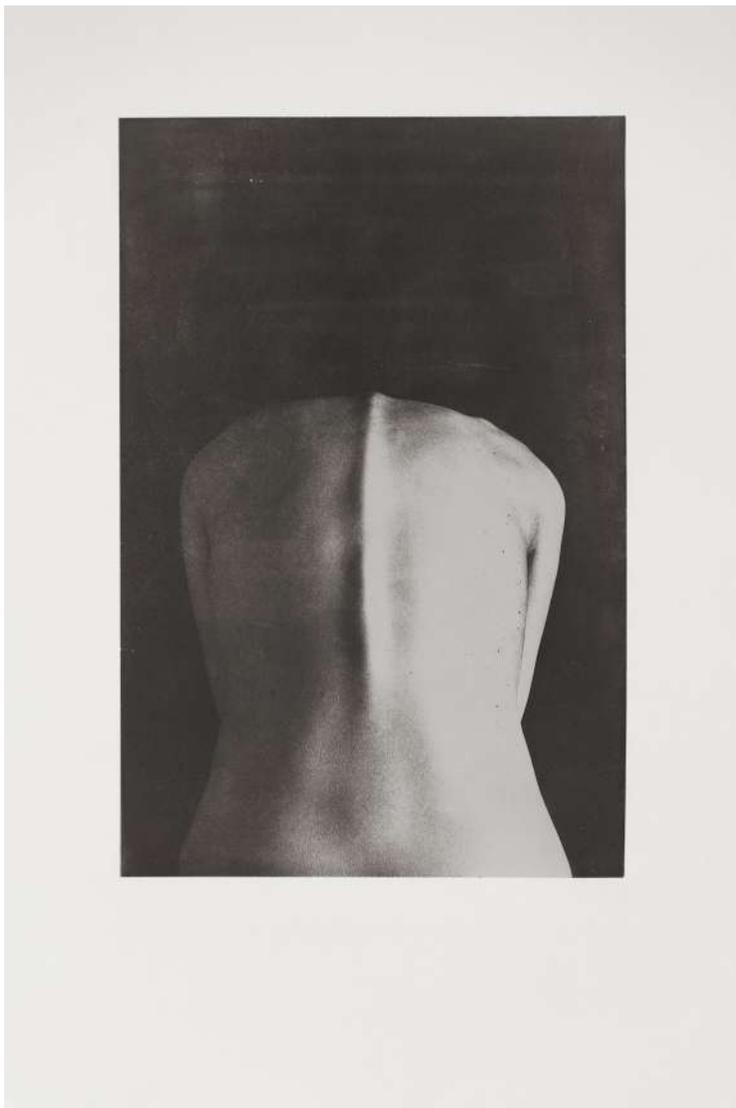
Raggruppando i lavori in cinque sezioni - busto, faglia, traccia animale, L.U.C.A., chimere o mostri - risaliamo al rapporto tra le specie, alla ricerca di un antico paradigma relazionale.

La Comune discendenza - 2021
exhibition view
mostra personale
Galleria Fondazione Il Bisonte
Firenze

BUSTO

BUSTO
Cianotipia virata
47x68 cm
tiratura 7
2021

TRONCO
Cianotipia virata
47x68 cm
tiratura 7
2021

SEZIONARE UNA CORTECCIA - dittico

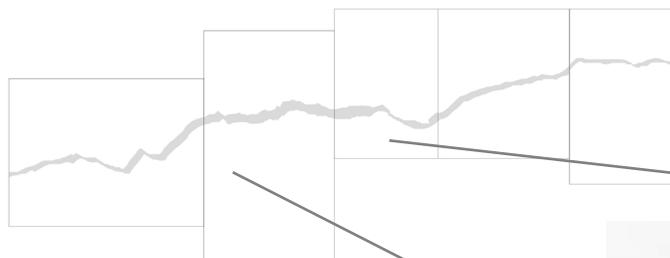
Gum print su carta cotone canson

43,5 x 63 cm, tiratura corteccia I 5, corteccia II p.d.a

2019

FAGLIA

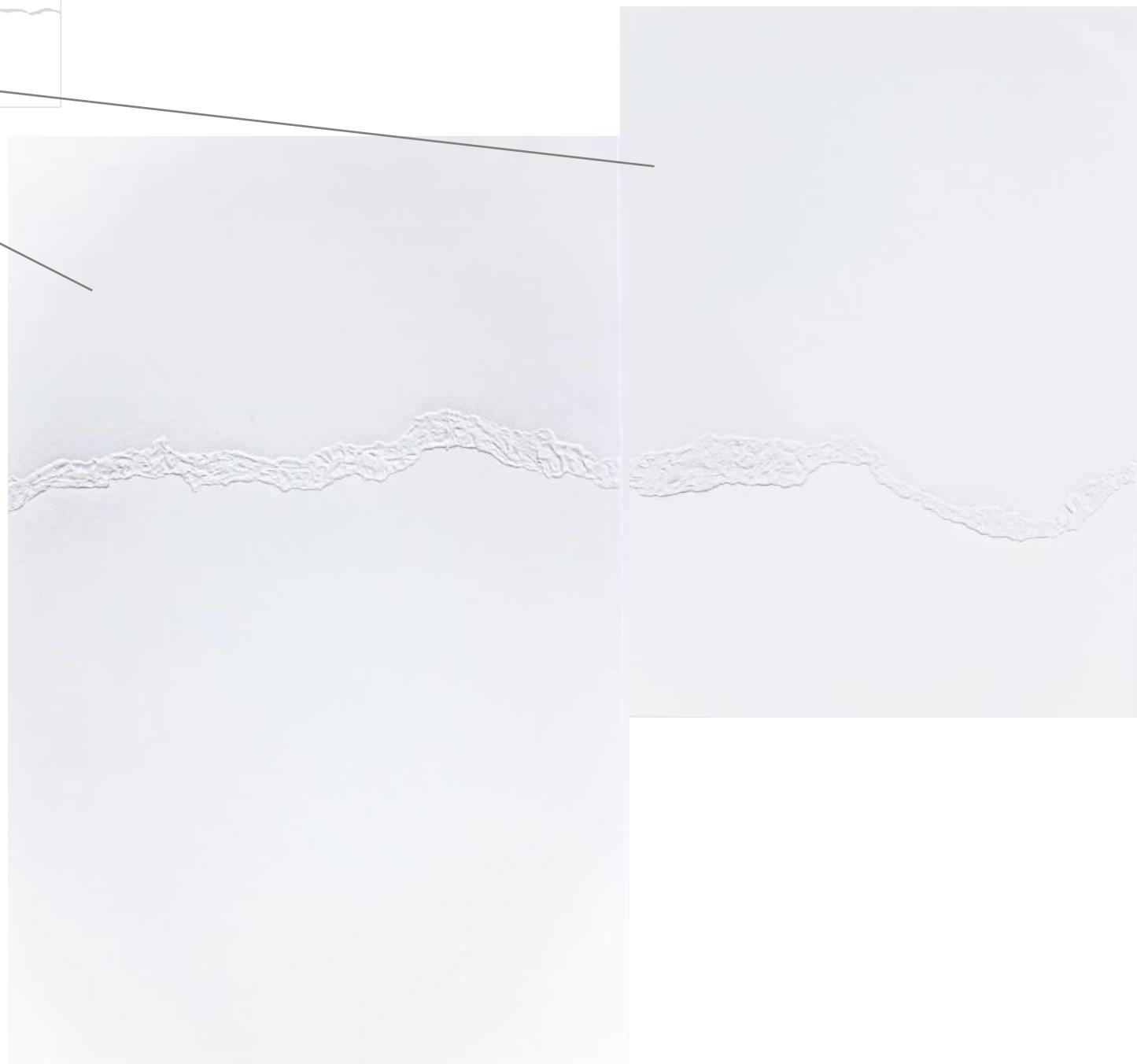
Schema compositivo opera

Faglia II

Collografia stampata a secco
su carta cotone canson
50x71 cm
tiratura 4
2021

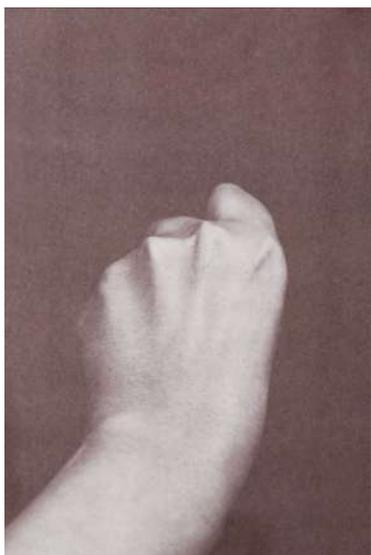
Faglia III

Collografia stampata a secco
su carta cotone canson
50x71 cm
tiratura 4
2021

TRACCIA ANIMALE

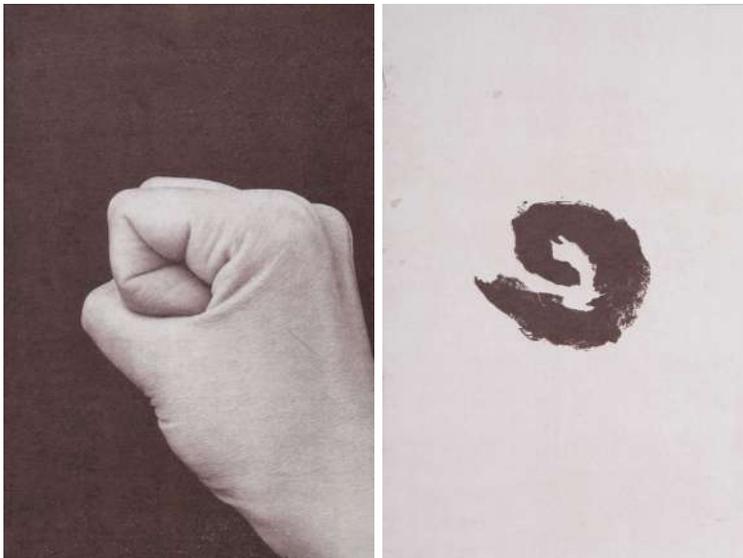

Traccia animale
Sei dittici

Carta salata stampata su carta cotone canson,
15x22 cm

p.d.a
2021

L.U.C.A.
LAST UNIVERSAL COMMON ANCESTOR

L.U.C.A.
LAST UNIVERSAL COMMON
ANCESTOR - I
acquaforte, cracklè, spite bite,
doppia matrice in zinco
stampa a tre colori
53x38 cm
tiratura 5
2021

La timidezza delle chiome

Gum print
57x47cm, p.d.a
2021

Prospettive orizzontali I - II - III- IV

Gum print
39x28cm, p.d.a
2021

CHIMERE O MOSTRI

Teriomorfo II - III
Collage stampato in cianotipia
42x62cm
tiratura 5
2021

Teriomorfo IV - I

Collage stampato in cianotipia

42x62cm

tiratura 5

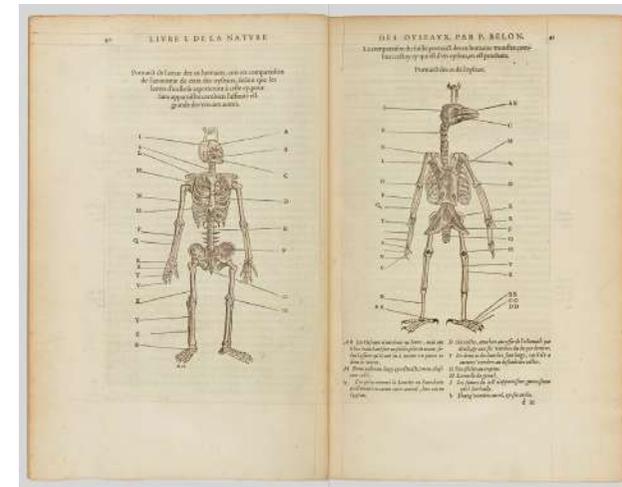
2021

Federica Rugnone

La comune discendenza

La Comune discendenza
F. Rugnone
curator Silvia Bellotti
Metilene edizioni

Nel 1998 il designer canadese Bruce Mau, classe 1958, scrisse il *Manifesto incompleto per la Crescita* dedicato al creativo e ai progettisti. Quarantatré punti, snelli, consigli per affrontare la difficile professione dell'architetto e del designer.

Una lettera che può fornire interessanti suggerimenti, come nel punto seguente:

*27. Leggere soltanto le pagine di sinistra
La ricerca anche Marshall McLuhan. Diminuendo le quantità di informazioni, lasciando spazio per ciò che hai definito il "nostro futurismo".*

Includi, selezionando, scegliere le parti di una storia per cercare attivamente di completarla. Partire dagli elementi che abbiamo per porci domande, scavarle a fondo nel presente, usare l'ordine di ciò che manca.

Se dovessimo leggere una pagina della storia presente vedremmo che è trascorso poco più di un anno da quando il virus SARS - CoV2 ha infettato l'uomo fino a metterlo di fronte a una vera e propria pandemia. Un salto di

specie, un virus che dall'animale è passato all'uomo, dal pinguino e forse ancora prima dal pangolino per arrivare poi a noi.

Le prime epidemie degli ultimi anni - Ebola, SARS, MERS, influenza aviaria o suina, ma anche HIV - sono di origine animale. A influire sulla loro diffusione è stata la riduzione delle barriere naturali che per secoli hanno creato un argine al contagio, ma non solo: mercati di animali selvatici, allevamenti intensivi, distruzione di ecosistemi. L'uomo crea, modifica il proprio ambiente guardando a ciò che lo circonda secondo una logica utilitaristica. Tutto ruota intorno al soddisfacimento di bisogni per lo più istintivi. Prima l'uomo umano e poi il resto, come se i nostri piedi non poggiassero su questa terra, il nostro corpo non respirasse questa aria e non condividesse con gli altri esseri viventi molto più del suolo che calpestiamo. Ci siamo liberati di Dio ma non dell'uomo, che continua a costruire un mondo inesistente sempre più alto, contemplando perfino scenari trans-umani dove la macchina sarà un'estensione della propria natura ormai potenziata, sempre più distante dalle altre specie.

Il progetto "La comune discendenza" non si incommoda in una dimensione oltre l'uomo ma al contrario è nelle origini che ne ricerca il senso.

Fin dall'inizio l'uomo ha provato a rispondere al bisogno di costruire cercando nel proprio ambiente elementi a cui attribuire valore e importanza. Il mondo vegetale e animale sono stati i primi a essere esplorati. Gli esseri naturali, gli insetti come le altre specie hanno seguito una precisa via evolutiva che ha portato a trasformare in vero e proprio figure allegoriche. L'alfabeto, così il fluo, presenta alle lettrici più delicate e conosciute, che si è evoluto con dei tratti più affettuosi. Dagli alfabeti siamo venuti a dar sempre a loro guardando per la similitudine delle lettere, la forma delle radici, la bellezza del tratto. Colpisce come sembra un'analisi molto vecchia e così questa corrispondenza tra noi e il mondo vegetale. La parola ha un, per

ELOGIO DEL DIFETTO

Questo lavoro nasce in occasione del progetto Arteimpresa (2020) dove insieme ad altri artisti sono stata chiamata a riflettere sul processo di produzione visitando nello specifico la ditta Milmax s.r.l., specializzata in tessuti a maglia nonché attività storica del territorio pratese a conduzione familiare, e il Museo del Tessuto di Prato. Ognuno ha lavorato sugli aspetti che più lo hanno colpito del processo produttivo e creativo di un'azienda.

L'aspetto su cui mi sono soffermata è quello del difetto. Visitando la fabbrica mi ha colpito il materiale di scarto prodotto. Ogni singolo filo a seconda della tipologia porta con sé un quantitativo in eccesso, un pulviscolo che nel-

la lavorazione si stacca, vola, cade, e viene raccolto nella pancia del macchinario che aperto alla fine della lavorazione ricorda il contenitore di un'aspirapolvere da svuotare. Ogni macchina ne produce in grande quantità e ognuna di questi colossi rumorosi è protetta da un telo che impedisce a questo pulviscolo di contaminare il tessuto in lavorazione del macchinario accanto che senza alcuna protezione uscirebbe chiazato e difettoso: un prodotto quindi deprezzato se non di scarto. Tutto questo aspetto mi ha ricordato i semi di alcune piante paludose che volano per rinascere in un nuovo terreno, in una nuova forma.

Il lavoro nasce da queste riflessioni e punta a ricreare in un dittico la trama e l'ordito di un tessuto che mette in evidenza ciò che potremmo definire difetto. A completare questo dittico la realizzazione di un tessuto naturale in un cui il difetto prende le forme dei semi delle piante palustri tra i fili incisi della trama e dell'ordito.

Elogio del difetto. Trama e ordito
puntasecca, stampa a colori
55x77 cm
2020

Elogio del difetto. Tessuto naturale
Puntasecca, semi di typha latifolia
2020

Elogio del difetto - 2020
foto della mostra Arteimpresa
Saletta Campolmi, Prato

GEOMETRIE INSTABILI

Lo spazio e le sue forme è il campo d'indagine di *Geometrie Instabili*. Instabili perché malferma è la pretesa della forma geometrica di esaurire lo spazio reale e orientarci in esso.

Ci sono spazi altri che se dalla geometria partono non possono finire nelle forme numeriche. Spazi che non possono essere del tutto colti né completamente rappresentati da queste figure, come ad esempio un colore, un suono, una sensazione. Spazi per cui la forma è una condizione necessaria ma non sufficiente per essere afferrati interamente. Rappresentare, fermare, mostrare sono strumenti illusori incapaci di cogliere uno spazio che può essere solo indicato.

Non resta che il contrasto, la contraddizione come unica via per indicare quello spazio che continuamente abitiamo, quella piega tra reale e surreale che nutre la realtà.

Geometrie instabili - 2019

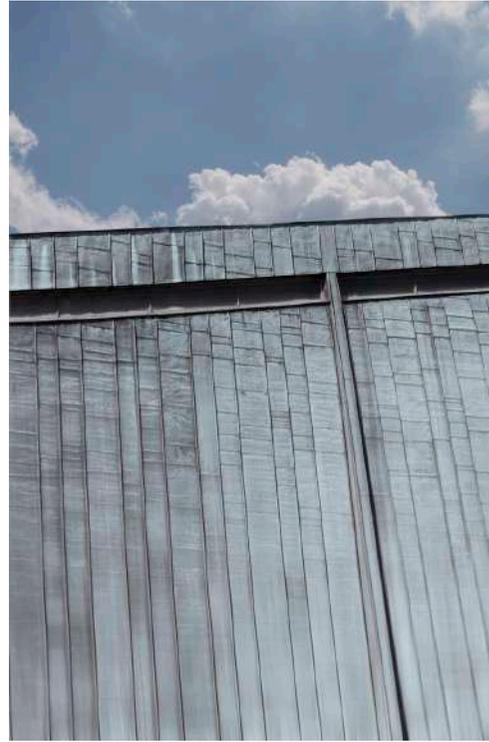
foto della mostra Introiezione proiezione

Geometrie instabili - 2019
foto della mostra Introiezione proiezione
Studio 38 Contemporary Art Gallery, Pistoia

Geometrie instabili - 2019
stampa su carta cotone
30x45 cm

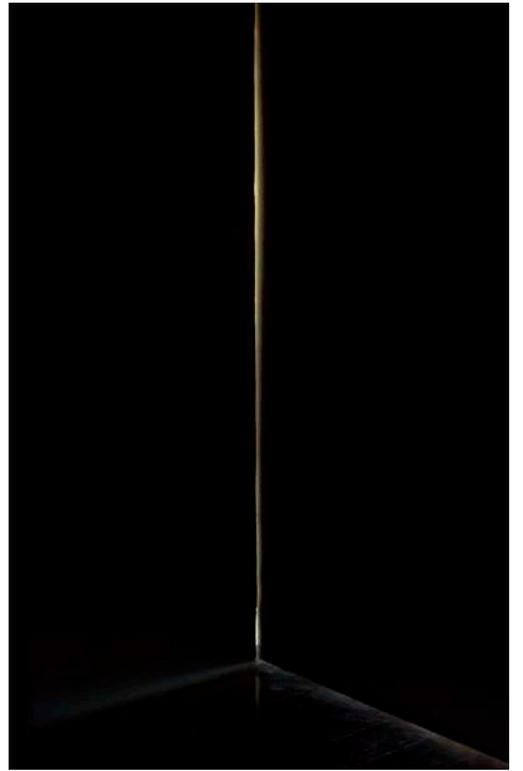
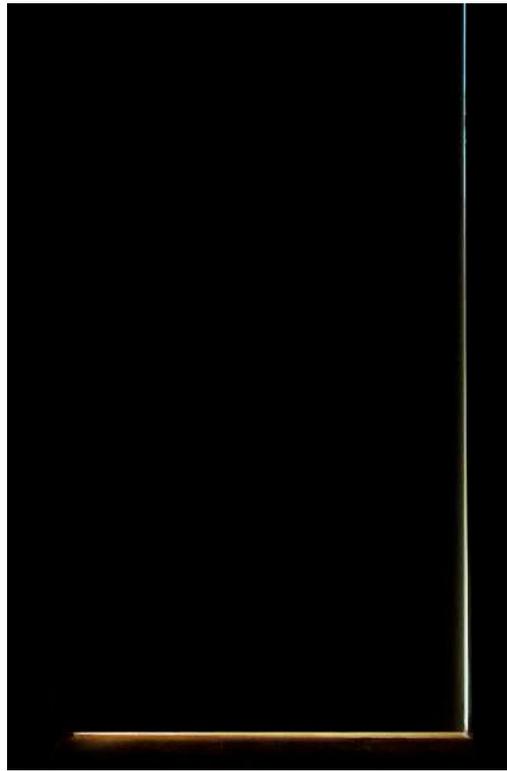
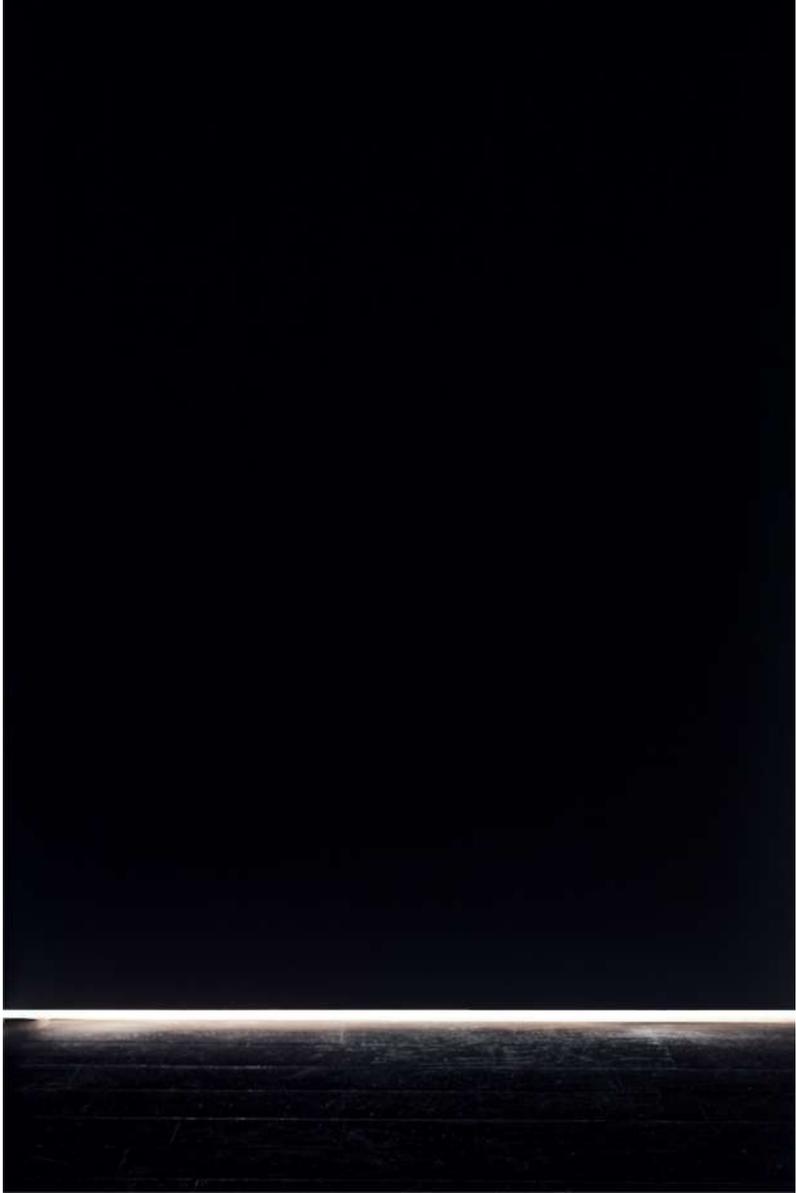
LA GEOMETRIA INVOLONTARIA DELLA LUCE

La luce sembra essere un fenomeno inafferrabile. Si manifesta in modo ambiguo e indiretto attraverso il gioco di ombre che scaturisce dall'incontro con le cose. Da qui nascono le forme più svariate, spesso indefinite, ma che a volte sembrano rivelare rette, curve e poligoni. Una sorta di geometria in cui la luce si mostra involontariamente. Cercando le tracce di questo ordine inatteso, il progetto si muove fra fenditure e riflessi, in una sorta di giocosa sfida con questa polimorfica energia. Come se il desiderio atavico di rappresentare la realtà attraverso la razionalità delle forme si realizzasse quasi per caso, lasciandosi catturare pigramente nei nostri spazi quotidiani.

F-Light festival - 2016
proiezioni in Sala d'arme a Palazzo Vecchio, Firenze

Biografia

Federica Rugnone

Prato 1987

Nata a Prato nel 1987, si forma tra Bologna, Parigi e Firenze dove consegue la laurea magistrale in scienze filosofiche affrontando quelle che saranno tematiche centrali nella sua ricerca artistica: la percezione, il corpo e lo spazio.

Si avvicina alla fotografia con i corsi di base della Fondazione Studio Marangoni (Firenze) e prosegue il suo percorso da autodidatta avvicinandosi alle tecniche incisorie. Nel 2018 viene selezionata per la borsa studio dell'ente cassa di Livorno in grafica e stampa d'arte presso la Fondazione Il Bisonte, scuola internazionale d'arte grafica.

Ha esposto in contesti quali la Galleria Joella (Turku, Finlandia 2022), la Fondazione per lo studio delle arti grafiche Il Bisonte (Firenze, mostra personale, 2021), Il premio Santa Croce Grafica (Santa Croce sull'Arno, Centro Espositivo Villa Pacchiani, 2021), lo Studio 38 Contemporary Art Gallery (Pistoia, mostra personale, 2019), LDM art gallery (Firenze, 2019), Arte in Arti e mestieri (Suzzara, 2019) Camera Work festival di fotografia (Ravenna, 2018), SiFest off (Savignano sul Rubicone, 2017), Festival dei Due Mondi di Spoleto (2017) F-Light festival (Firenze 2016) etc.

Attualmente collabora con la Fondazione Il Bisonte, centro internazionale di arte grafica dove tiene workshops di tecniche sperimentali tra incisione e fotografia.

Curriculum vitae

Federica Rugnone nasce a Prato nel 1987.

Vive e lavora tra Firenze e Roma.

Mostre personali

2021

La comune discendenza curata da Silvia Bellotti presso la galleria della Fondazione per le arti grafiche Il Bisonte, Firenze.

2019

Human Nature curata da Associazione Forme, Studio 38 Contemporary art gallery, Pistoia, durante il Performing Arts Festival.

Mostre collettive (selezione)

2022

A home of pictures curata da Tom Lovelace, Lunigiana Land Art festival, Lunigiana.

The bison footprint curata da Silvia Bellotti, Galleria Joella, Turku, Finlandia.

2021

Premio Santa Croce Grafica decima edizione curata da Ilaria Mariotti, Centro Espositivo Villa Pacchiani, Santa Croce sull'Arno (PI).

2020

Arteimpresa curata da Associazione Forme (Silvia Bellotti, Erica Romano), Saletta Campolmi, Prato.

2019

Ghosting curata da Associazione Forme (Silvia Bellotti, Erica Romano), presso la LDM Art Gallery, Firenze.

Arte in arti e mestieri (progetto selezionato Human Nature) curato da Mauro Carrera presso la Fondazione Scuola di Arti e Mestieri "F. Bertazzoni", Suzzara.

Introiezione proiezione curata da Leonardo Moretti presso lo Studio 38 Contemporary gallery, Pistoia.

In punta di piedi curata da Associazione Forme (Silvia Bellotti, Erica Romano), Biblioteca Storia dell'arte, Firenze.

I 60 anni del bisonte curato da Donata Spadolini, Rodolfo Ceccotti, Centro Espositivo, Sesto Fiorentino.

2018

Quaderni di viaggio: storie di percorsi, cammini, itinerari metaforici (progetto selezionato Human Nature) curato da Monika Bulaj, Palazzo Rasponi 2, Ravenna.

Artclash (opera selezionata Primordio) curata da Marsha Steinberg, Accademia belle arti, Firenze.

Annual exhibition Fondazione Il Bisonte, Firenze.

2017

La Cura realizzazione proiezioni per lo spettacolo teatrale di Gherardo Vitali Rosati, andato in scena per la Festa del Dramma Popolare di San Miniato (Pisa), per il Festival dei Due Mondi (Spoleto), per Avamposti festival (Calenzano).

Human Nature tra i progetti selezionati in mostra al SIFEST OFF, Savignano Immagini, a cura di Tomas Maggioli, Palazzo Don Baronio, Savignano sul Rubicone.

2016

La geometria involontaria della luce proiezioni per F-Light Festival, Sala d'Arme, Palazzo Vecchio, Firenze.

La mi porti un bacione a Firenze pubblicato in A come Arno, curato da Irene Alison, DER*LAB (www.acomearno.it).

R e s i d e n z e

Print in process residenza presso la Fondazione delle arti grafiche Il Bisonte, Firenze, finanziato dall' Ente cassa di risparmio di Firenze.

Luigiana Land ART A Home of Pictures, residenza guidata dall'artista Tom Lovelace, docente Royal collage of art, London.

C a t a l o g h i e a r t i c o l i (s e l e z i o n e)

La comune discendenza, libro d'artista edito da Metilene Edizioni

La comune discendenza, Cultura commestibile n. 419 intervista di Spela Zidar

Sole 24Ore rubrica incanti e gallerie 4|10|2021

Quei dialoghi possibili tra uomo, animale e ambiente Corriere della Sera fiorentino 13|10|2021

Se diventare fantasma è una foto d'artista, Repubblica 15|09|2020

Animali e ambiente dialogo con l'uomo, Repubblica 14|10|2021

Arte e imprese, Il giornale dell'arte 15|05|2019

Per Inciso, catalogo Fondazione Il Bisonte, 2019

Arte in Arti e mestieri 19, curato da Mauro Carrera, 2019

Introiezione Proiezione curato da Leonardo Moretti, 2019

Human Nature, La Nazione, 12|10|2019

Human Nature, Hestetika magazine, 2019.

Fotografie...relazioni con il mondo, curato da Claudio Marra per PR2 Camera Work, 2018

Art vibes, SI Fest OFF 2017 - Strategie Dialettiche, 2017

La mi porti un bacione a Firenze, pubblicato in A come Arno, curato da Irene Alison, DER*LAB (www.acomearno.it), 2016.

F o r m a z i o n e

2018

vincitrice della borsa di studio della Fondazione Livorno per il master di perfezionamento in arti grafiche presso la Scuola Internazionale per la Grafica d'Arte, Il Bisonte, Firenze.

2012

Corsi fotografia. Fondazione studio Marangoni, Firenze.

2012- 2014

Laurea specialistica in Scienze Filosofiche (ambito estetico - teoretico) Università degli Studi di Firenze.

2009- 2010

Università Paris IV- Sorbona, Parigi.

Contatti

---

email: federica.rugnone@gmail.com

sitoweb: www.federicarugnone.com

tel:0039 3334974300