

Experience of vastness

Ilaria Margutti

"Nature is a beautiful tapestry of which we can see the back and, observing the loose threads, we try to understand the pattern in front of us".

(John David Barrow - Theories of Everything).

"La natura è un bellissimo arazzo, del quale noi possiamo vedere solo il retro e, osservandone i fili lenti, proviamo a cercare di capire il disegno che sta davanti."

(John David Barrow - Le teorie del tutto).

Radici e foglie soltanto (Roots and leaves only)
Installation view. Museo Civico di Palazzo delle Penna, Perugia, Italy, 2021

Radici e foglie soltanto (Roots and leaves only)
Installation view. Museo Civico di Palazzo delle Penna, Perugia, Italy, 2021

Radici e foglie soltanto (Roots and leaves only)
Installation view at Museo Civico di Palazzo delle Penna, Perugia, Italy, 2021

Il corpo Mancante (The body absent)
Installation in my studio at CasermArcheologica, Sansepolcro, Arezzo, Italy.

Di spigoli e fusi
Natura selvaggia
controllata e controllata
Dove il corpo sovrano e i venti soffiano
e fanno corrente
Umano e crude
L'acqua salata, sola
La perdita dei giorni,
sgorga la fatica e segna i tratti
nelle linee della vita
Facciamo ricordi
scriviamo i versi del ricordo,
si colorano quella verità
dal profumo,
breve e si fonde d'aria
deforma ogni tratto
Parola perde ma

Il corpo Mancante (The body absent)
details of installation in my studio.

The Continuum Hypothesis

In mathematics, the Continuum Hypothesis is a theory advanced by Georg Cantor concerning the possible dimensions of sets of mathematical infinity.

Cantor demonstrated the existence of infinite sets of different cardinalities, that is, an infinite succession of different infinities.

Starting from this point, which suggests an unlimited continuity of the sets, the series of works presented seek to reflect on the total impossibility of escaping the dilating rhythm of the universe for each element that inhabits it and that in turn, creates other expansions and more.

We were born in its expansion and in every form, even the simplest, lies its rhythm.

This marks the breath and accompanies the mind to the unspeakable boundaries of the universe, but you can only catch it during the long hours of work, sitting with the embroidery frame in your hands.

In the embroidered works and enriched with natural elements that bind to the canvas almost like a promise of vastness, the figures, the words sewn or the flowers tied to dried branches, it is as if they wanted to show themselves in the invisible relationship with this universe, our habitable home.

"The house is as big as the world.

I didn't understand it until a night vision revealed to me that even the seas and temples are infinite.

Everything exists many times, infinite times..."

J.Borges/The Aleph

Roots, thorns, flowers, words, faces, hands, etc... are nothing more than extensions of sets of different infinities, within which the laws of physics no longer find concrete answers, but rely on the rhythm of the sound of the cosmos, letting each question open the investigation to another togetherness, and its infiniteness in turn.

It is a thread that has become invisible silk, that unites the forms of these flowers, a body that disappears in the shade of the canvas, leaving its mark, like a slight rippled surface of a water ring, which spreads until it reaches the circular movements of the universe, or a wild fennel flower that extends its flowering parts like fractals in the shape of stars.

My study seeks to bring out a back of the canvas, on which all the possible transformations take place, all the invisible passages of gestures and movements of the surface, of which we do not recognise more than shadows, but if perceived, we would be able to grasp the codes with which Nature speaks to us and reveals itself.

"If we could understand only one flower, we would know who we are and what the world is. Perhaps... there is no fact, however humble it may be, that does not enclose universal history and its infinite chain of cause and effect."

J.Borges/The Aleph

- The Continuum Hypothesis

Hand embroidery on canvas, 250x80 cm each one, 2019

Ipotesi del Continuo

In matematica, l'ipotesi del continuo è una teoria avanzata da Georg Cantor che riguarda le dimensioni possibili degli insiemi di infinito matematico.

Cantor, dimostrò l'esistenza di insiemi infiniti di cardinalità diversa, ovvero una successione infinita di diversi infiniti.

Partendo da questo spunto, il quale suggerisce una continuità illimitata degli insiemi, la serie di opere presentate, vogliono riflettere sulla totale impossibilità di sottrarsi al ritmo dilatante dell'universo per ogni singolo elemento che lo abita e che a sua volta, crea altre espansioni e altre ancora.

Siamo nati nel suo espandersi e in ogni forma, anche la più semplice, risiede il suo ritmo.

Questo, scandisce il respiro e accompagna la mente fino ai confini indicibili dell'universo, ma è possibile coglierlo solo durante le lunghe ore di lavoro seduta con il telaio tra le mani.

Nelle opere ricamate e arricchite di elementi naturali che si legano alla tela quasi come una promessa di vastità, le figure, le parole cucite o i fiori legati a rami secchi, è come se volessero mostrarsi nella relazione invisibile con questo universo, la nostra casa abitabile.

La casa è grande come il mondo.

Non lo compresi, finché una visione notturna mi rivelò che anche i mari e i Templi sono Tutto esiste molte volte, infinite volte... (L'Aleph/J.Borges).

Radici, spine, fiori, parole, volti, mani, etc... non sono altro che estensioni di insiemi di infiniti diversi, dentro ai quali le leggi della fisica non trovano più risposte concrete, si affidano al ritmo del suono del cosmo, lasciando che ogni domanda, apra l'indagine a un'altro insieme a sua volta infinito.

È un filo diventato seta invisibile, quello che accomuna le forme di questi fiori, un corpo che scompare nella tonalità della tela, lasciando la sua impronta, come una lieve superficie increspata di un anello d'acqua, che si propaga fino a raggiungere i movimenti circolari dell'universo, o un fiore di finocchio selvatico che estende le proprie inflorescenze come frattali a forma di stelle.

La mia ricerca, vuole far emergere un retro della tela, sulla quale avvengono tutte le trasformazioni possibili, tutti i passaggi invisibili dei gesti e dei movimenti della superficie, di cui noi non ne riconosciamo che le ombre, ma se percepiti, saremmo in grado di cogliere i codici con i quali la Natura ci parla e si svela.

Se potessimo comprendere un solo fiore sapremmo chi siamo e cos'è il mondo.

Forse .. non c'è fatto, per umile che sia, che non racchiuda la storia universale e la sua infinita concatenazione di effetti e di cause. (Borges/l'Aleph)

Ilaria Margutti.

> The Continuum Hypothesis

Hand embroidery on canvas, 250x80 cm each one, 2019

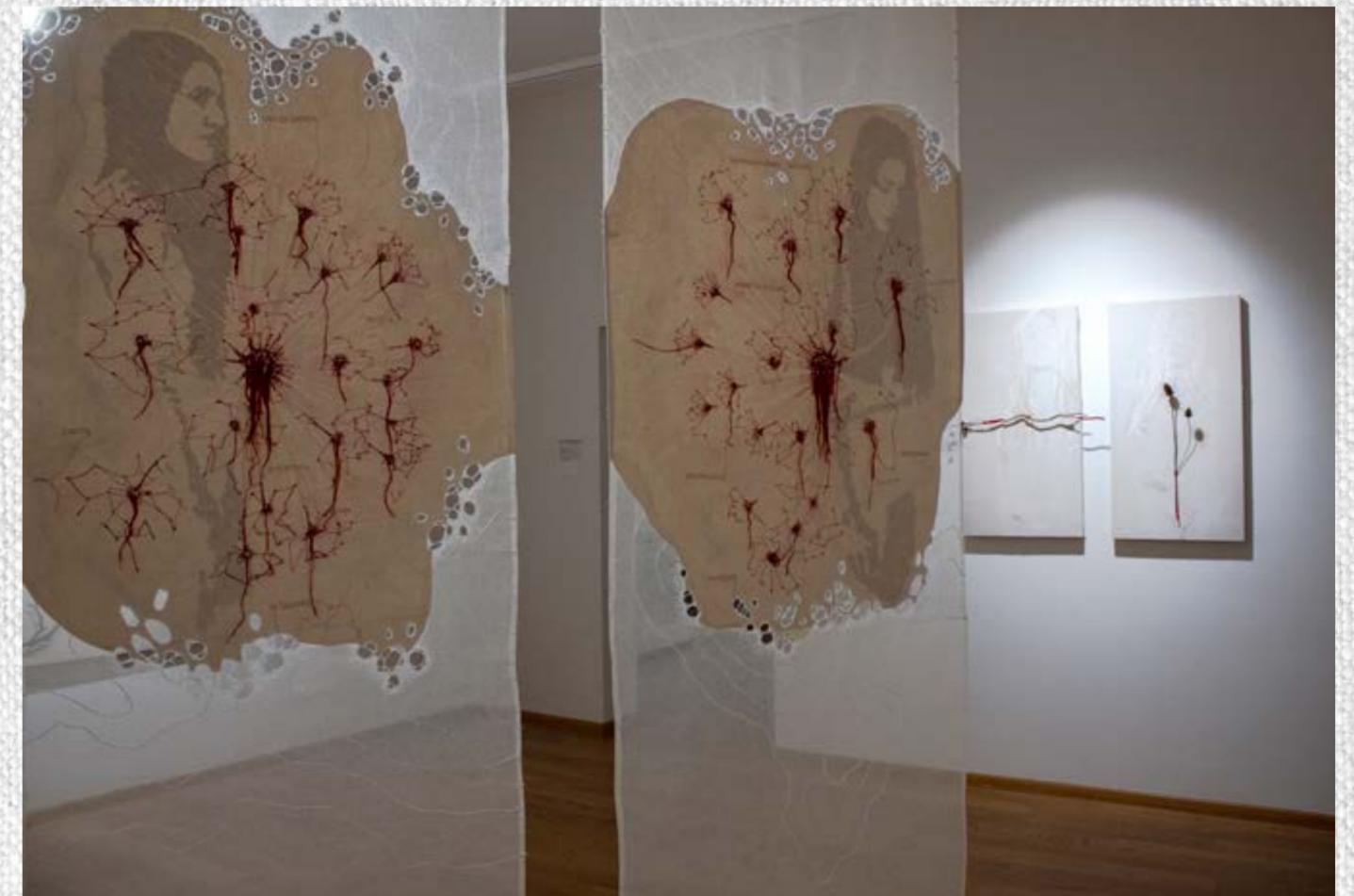

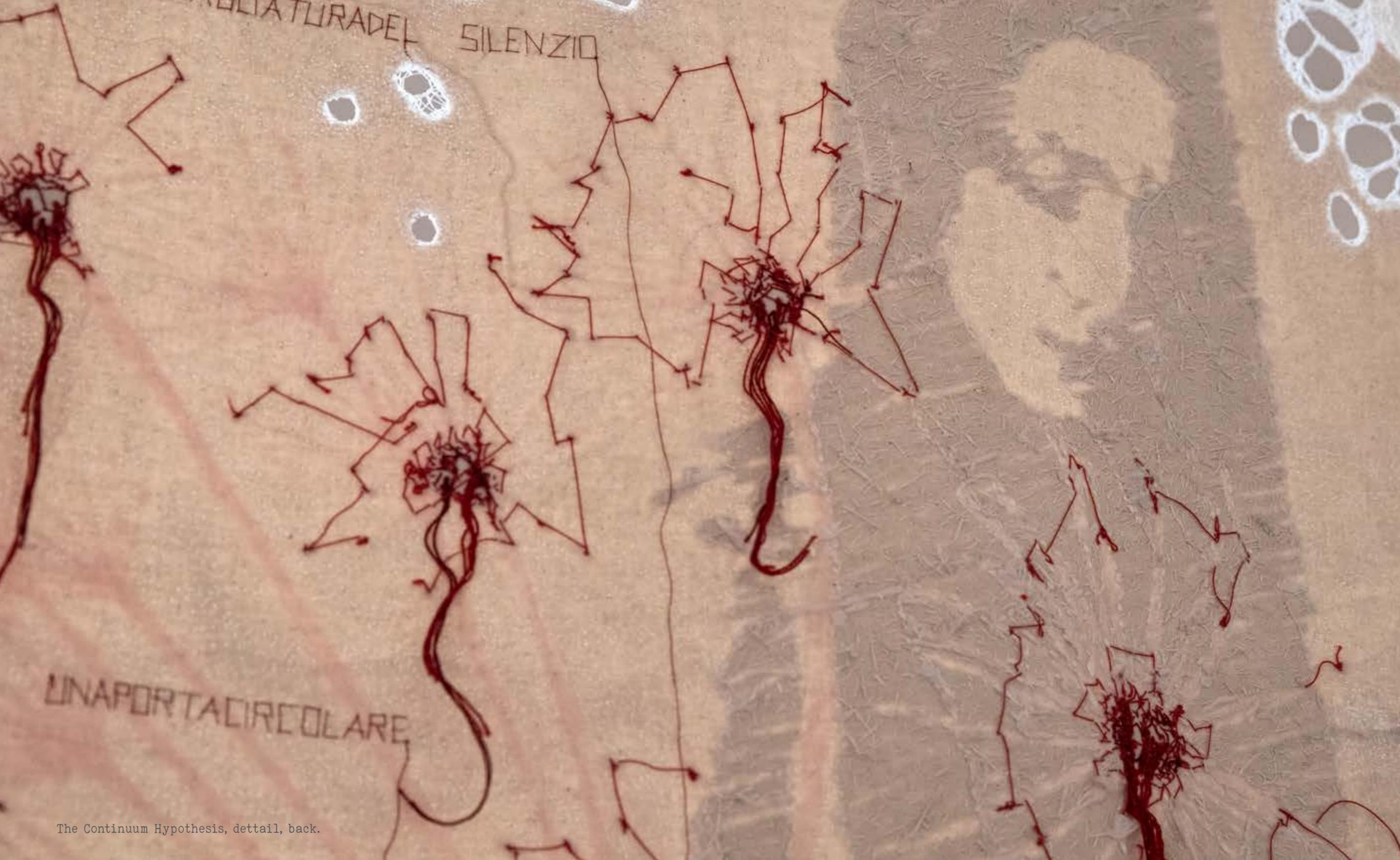
The Continuum Hypothesis - *Radici e foglie soltanto (Roots and leaves only)*
Installation view at Museo Civico di Palazzo delle Penna, Perugia, Italy, 2021

The Continuum Hypothesis, details, back.

UNA SMAGLIATURA DEL SILENZIO

UNA PORTA CIRCOLARE

The Continuum Hypothesis, detail, back.

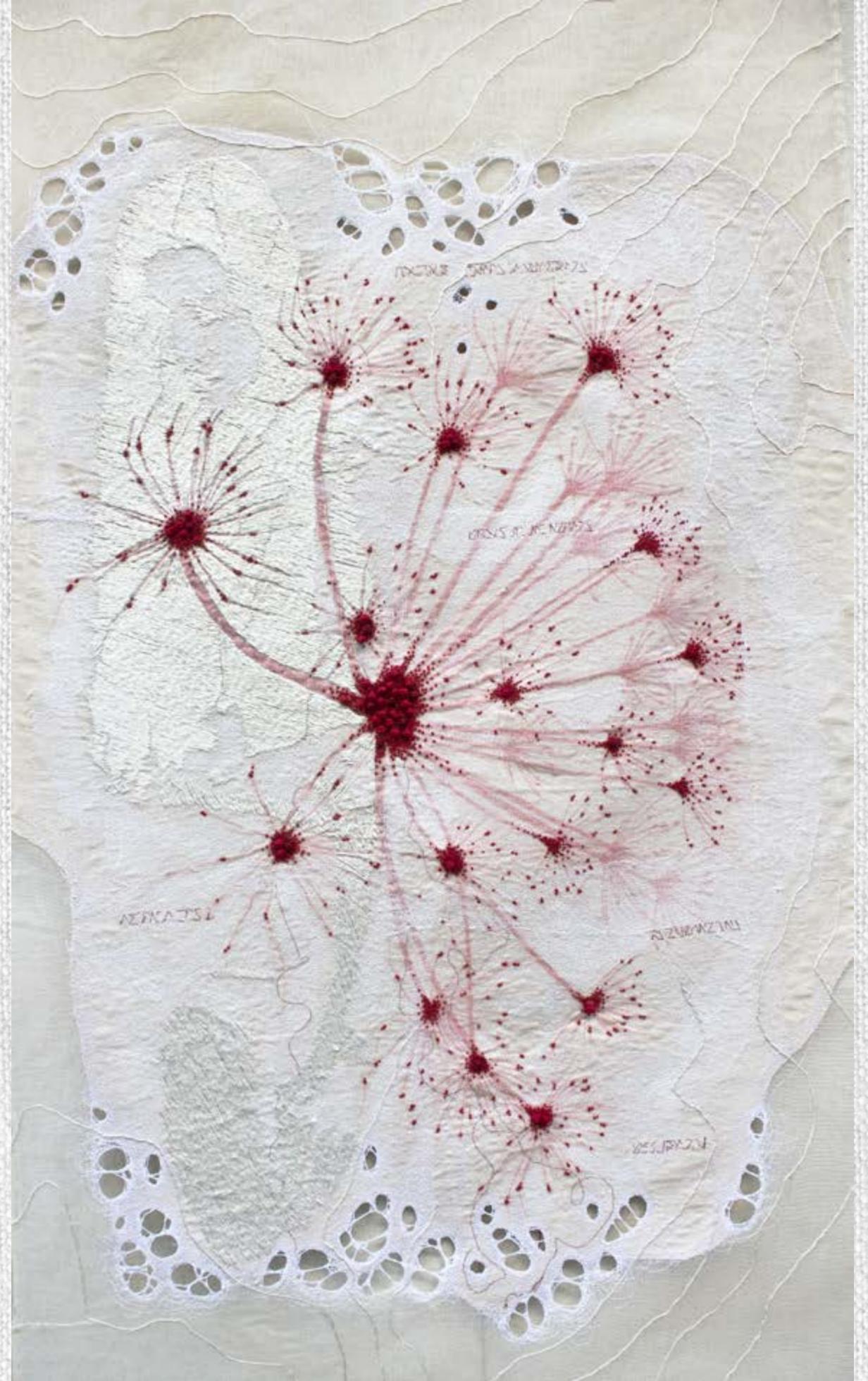
THE CONTINUUM HYPOTHESIS

THE CONTINUUM HYPOTHESIS

The Continuum Hypothesis, detail, front.

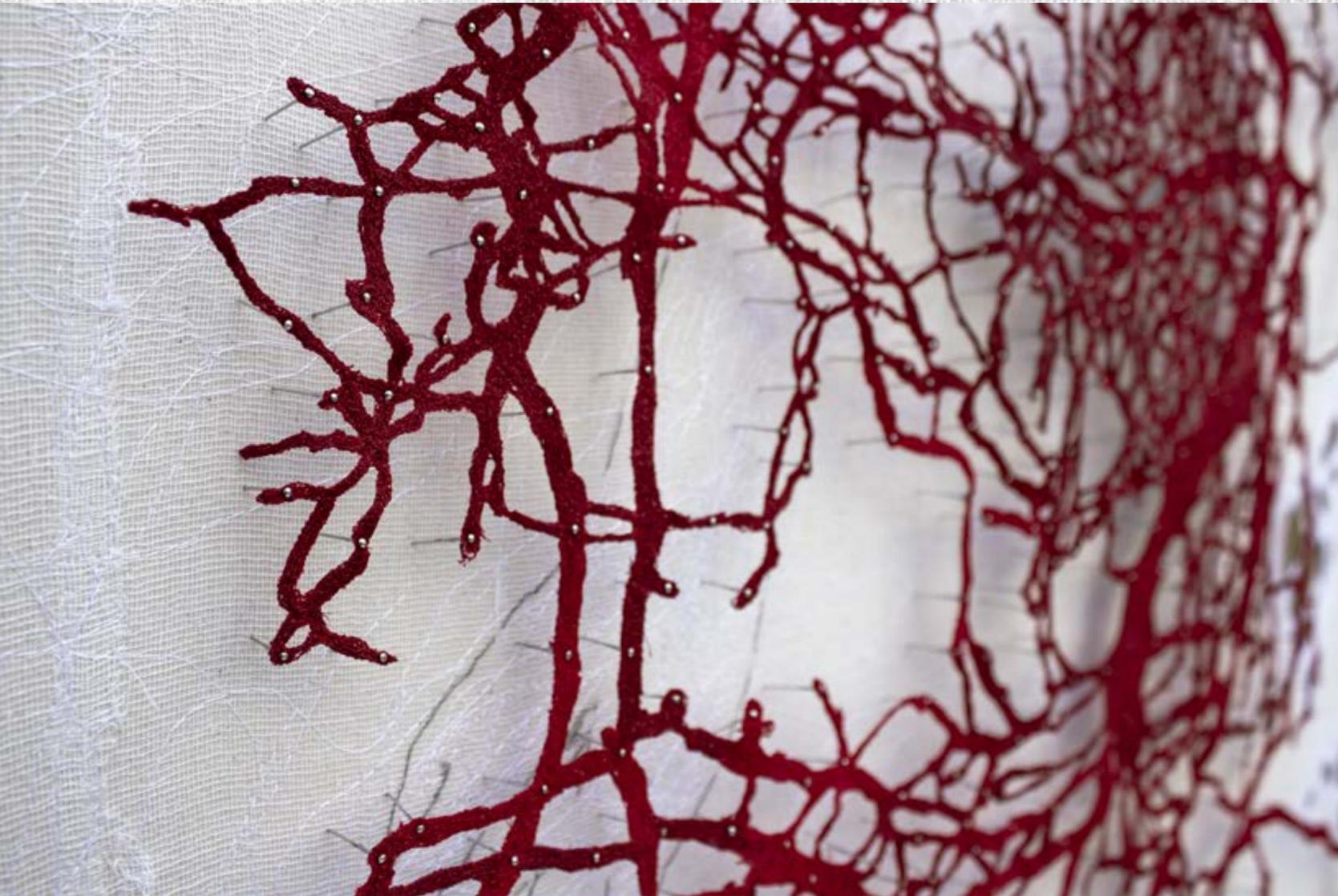
The Continuum Hypothesis,
details, front.

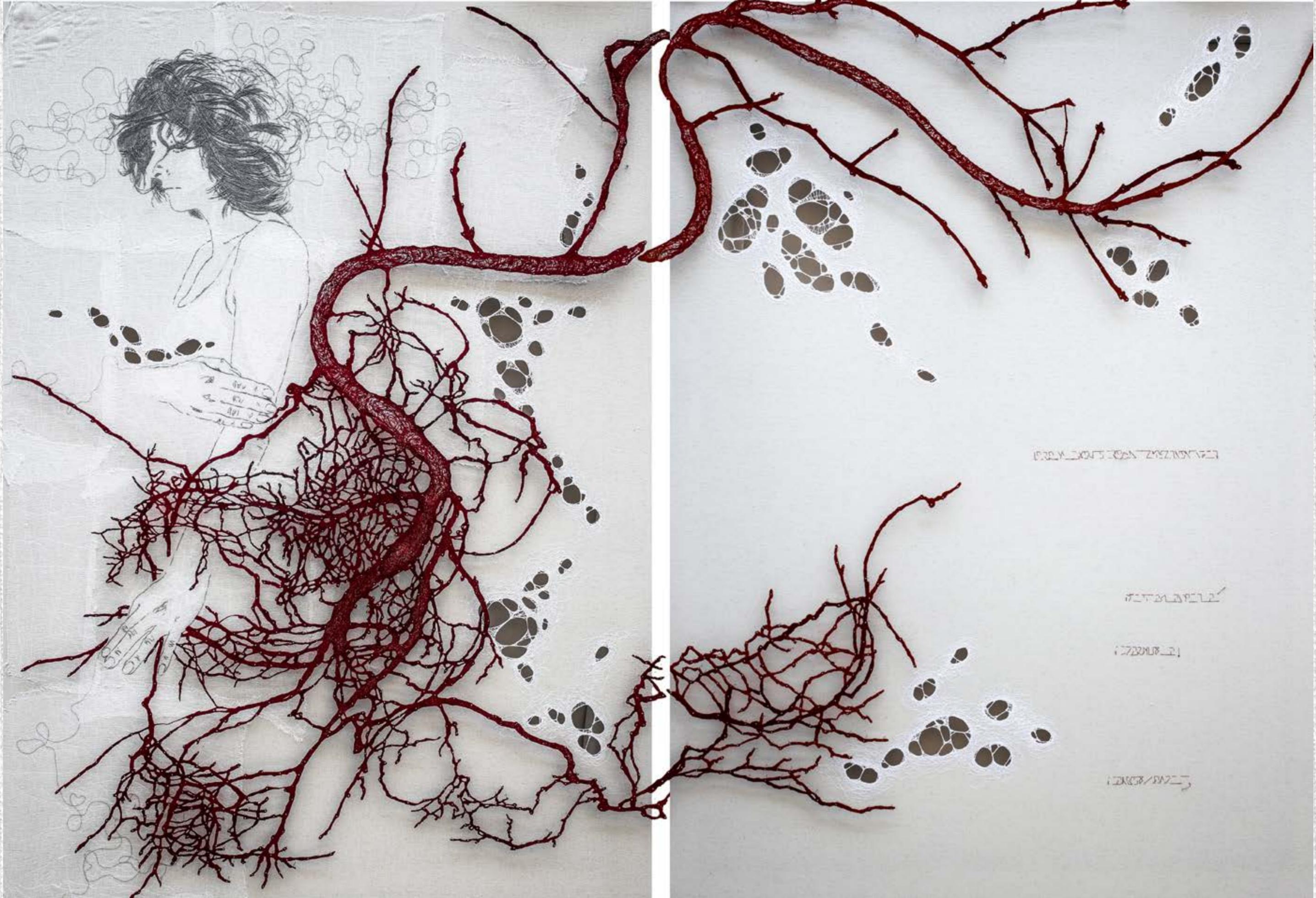

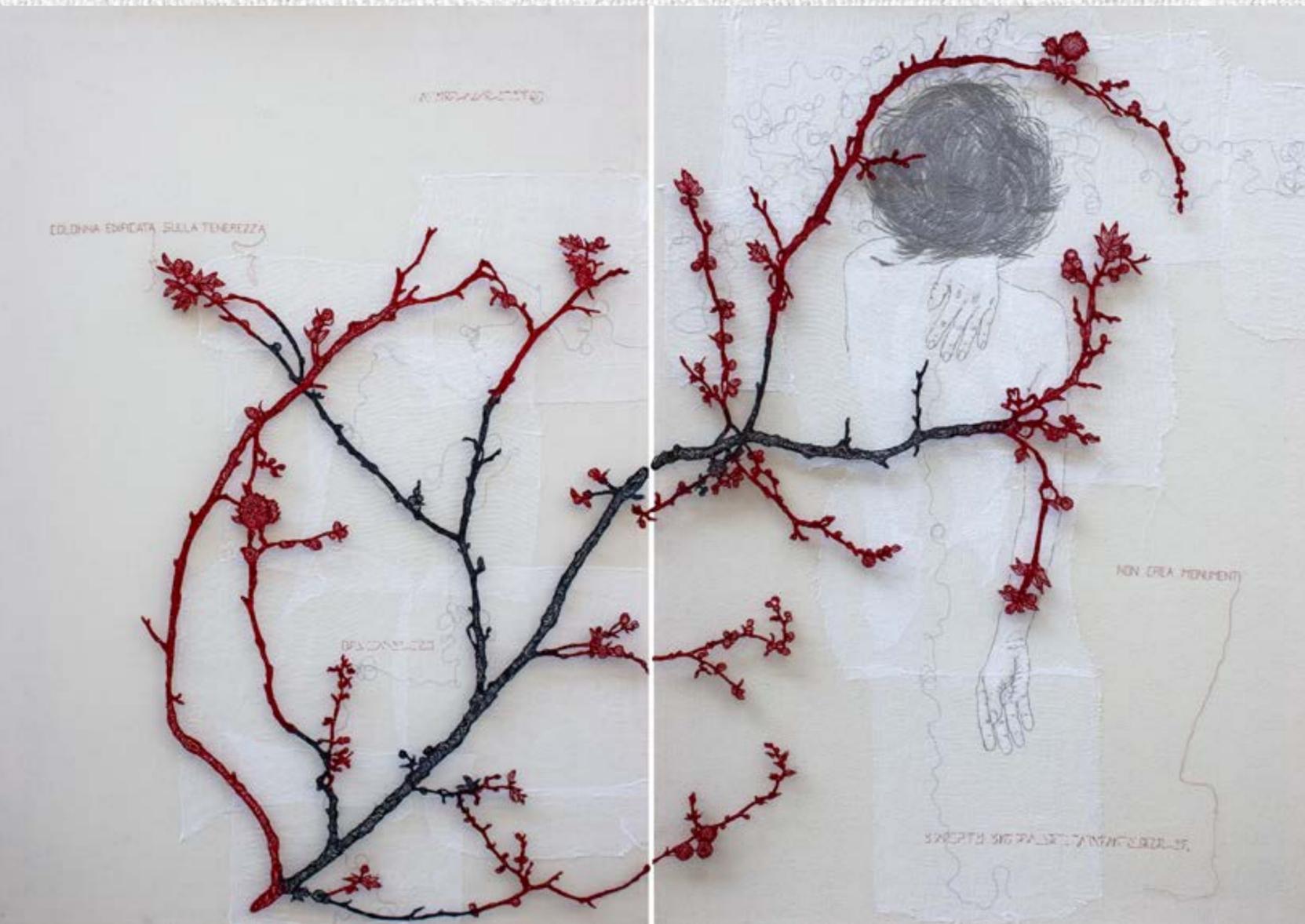
Arteries immensurable - series

Arterie smisurate

Hand embroidery and lace on canvas, 140x200 cm each one, 2020

Non crea monumenti (it does not create monuments)
Hand embroidery and lace on canvas, 140x200 cm each one, 2020

Malerba - series

Hand embroidery and lace on canvas, 250x75 cm each one, 2021

Edificio delle linfe (Building of lymph)

Installation view. Pinacoteca Civica di Follonica, Grosseto, Italy, 2021

Malerba,
back and front.

Malerba,
back and front.

Edificio delle linfe (Building of lymph)
Installation view. Pinacoteca Civica di Follonica, Grosseto, Italy, 2021

Malerba,
back, front and detail.

Malerba,
back and front.

Edificio delle linfe (Building of lymph)
Installation view. Pinacoteca Civica di Follonica, Grosseto, Italy, 2021

Embroidered writing

story of a book and a sheet, embroidered by hand.

Sühne

by Stefano Bigazzi

In classical mythology the Moirae had task of developing - or rather disentangling - the life of each individual. One spun the thread, another wove it and the third cut it. this reference is turned on its head by Ilaria Margutti in her "Sühne", literally "atonement".

Using a needle and thread, as opposed to a pen, the author write a memoir, embroidering it on an old canvas. In a suspended silence, a repertoire of lives is compiled, forming a kind of document of immortality, given that it is continually perfectible.

In this respect she departs from the parallel with the mythological precedent.

The Moirae worked the thread of existence without the gods being able to interfere; here the artist sets aside any non-terrestrial vision to give something back to those who have lived an existence hanging from a thread. As Margutti writes, "the work in itself is a diary embroidered by hand on a sheet. It gathers together thoughts and reflections on one them in particular: the extreme flowering that expands to overcome pain".

The novelty lies in opting to celebrate the present as a projection of the future, identifying the positive even in situations of apparent despair (one of the sources she mentions is the diary of Etty Hillesum, a young Dutch Jew who was held in Auschwitz and killed there in 1943: "A hymn to life ... a metamorphosis that issues from the soul lived completely inwardly, an which is then returned to the world as an ascension of love and compassion for others and for oneself") which stop being desperate by virtue of a declared will to live that is intellectually and spiritually superior to the mere survival instinct.

This operation across time (memory and prophetic vision through story-telling) has embroidery at its centre: this practice - in the sphere of art one might cite Alighiero Boetti - implies the idea of embellishment, and is thus an aesthetic practice, but underlying it is a concept of reparation, just like hiding the mend after the tear - in short, atonement.

Exhibition dedicated to the Shoah, Palazzo Ducale, Genova, Italy, 2019.

Sühne

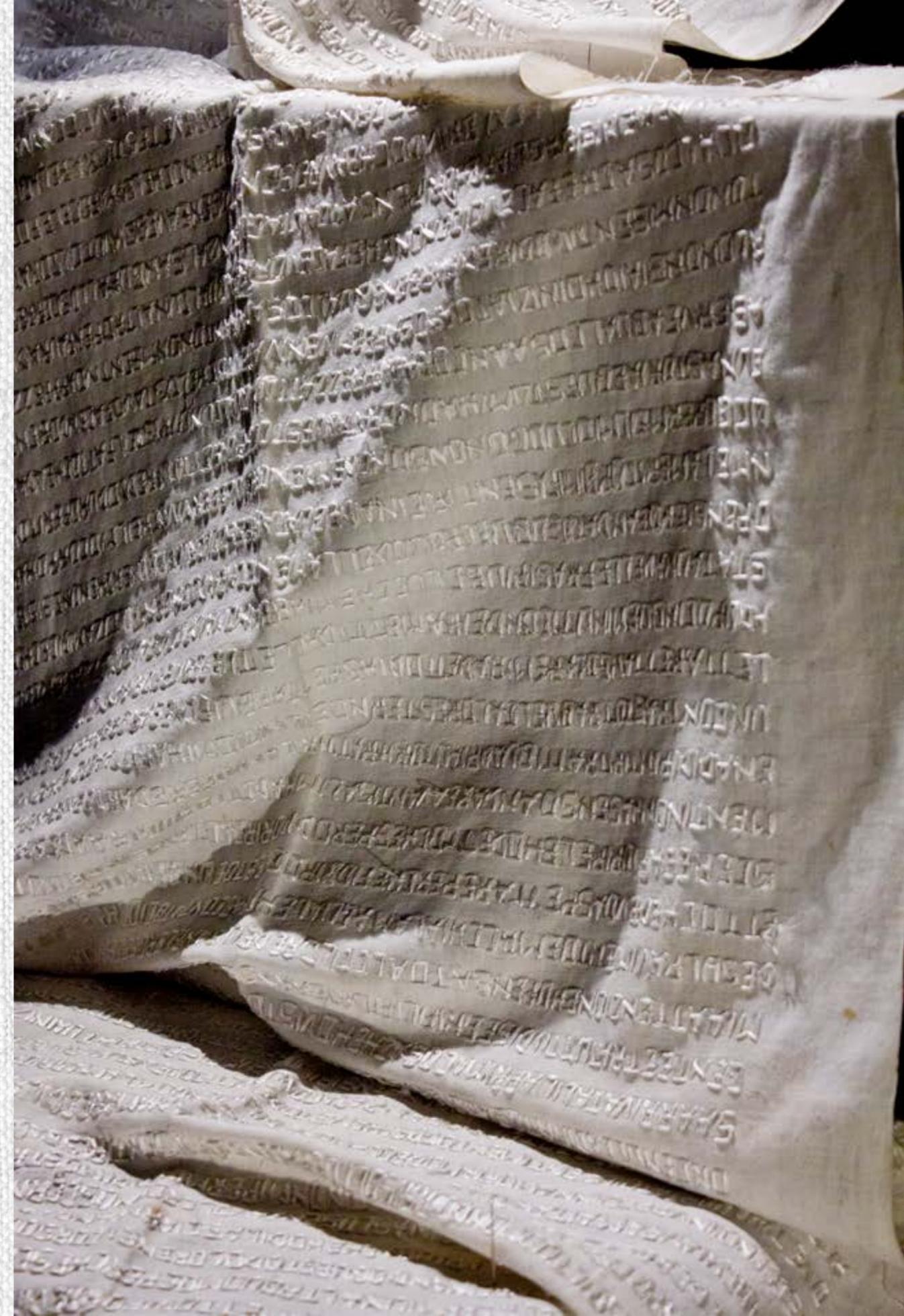
di Stefano Bigazzi

La mitologia classica assegna alle Moire il compito di sviluppare - anzi dipanare - la vita di ciascun individuo. Una tessitura, un'altra ordisce, una terza recide il filo. È un termine di paragone rovesciato da Ilaria Margutti con "Sühne", letteralmente "espiazione". L'autrice scrive - utilizzando non una penna bensì ago e filo - un memoriale, ricamandolo su una antica tela. In un silenzio sospeso si consuma la compilazione di questo repertorio di vite da vivere, in una sorta di documento di immortalità (ecco il distacco dall'accostamento al precedente mitologico: le Moire disponevano del filo dell'esistenza senza che gli dei potessero interferire, qui l'artista prescinde da qualsiasi visione retroterrena per restituire a chi ha vissuto un'esistenza appesa al filo), perché continuamente perfettibile: "L'opera in sé - scrive Margutti - è un diario ricamato amansu un lenzuolo. Raccoglie scritti, poesie, pensieri e riflessioni su un tema in particolare: una fioritura estrema che si espande superando il dolore". Ecco la novità, scegliere di celebrare il presente come proiezione del futuro, cogliere istanze positive anche nelle situazioni di apparente disperazione (cita tra le fonti il diario di Etty Hillesum, giovane ebrea olandese detenuta e morta nel 1943 ad Auschwitz: "Un inno alla vita... una metamorfosi che fuoriesce dall'anima, vissuta tutta interiormente, per poi restituirla al mondo come una ascensione di amore e di compassione per gli altri e per se stessa) che tali non sono in virtù di una dichiarata volontà di vivere, intellettualmente e spiritualmente superiore al mero istinto di sopravvivenza.

Un'operazione lungo il tempo (la memoria e la visione profetica attraverso il racconto) che ha nel ricamo una sua centralità: pratica, questa - nell'arte vale la pena citare Alighiero Boetti - che porta con sé l'idea di abbellimento, dunque pratica estetica, ma sottende un concetto di riparazione, così come si nasconde il rammendo dopo lo strappo, in definitiva, appunto, espiazione.

*Exhibition dedicated
to the Shoah, Palazzo
Ducale, Genova, Italy,
2019, detail.*

Work in progress in my studio.

Hand embroidered book dedicated to the life of Minerva Muglioni, noblewoman, artist and writer, who lived at the end of the 19th century in Sansepolcro, Arezzo, Italy.

[Handwritten notes in Italian, mirrored across the page, including phrases like "L'unico mezzo per restare a galla è lavorare." and "Dio, com'è profondo!"]

7 aprile, 1903

E così mi sono immersa nel mio gran lago di malinconia. Dio, com'è profondo! Che natura malinconica la mia! L'unico mezzo per restare a galla è lavorare. Ma appunto per l'estate: devo prendere più lavoro di quello che mi è possibile sbrigare. No, non so da che cosa dipende. Appena smetto di lavorare sento di affondare, giù, giù.

E come sempre sento che affondando ancora un poco arriverei alla bontà.

Questo è un unico compenso: una specie di nobiltà solennità. Dopo arrivare a convincermi che non c'è niente; niente per nessuno di noi.

Lavorare, leggere, scrivere non sono altro che artifici: lo stesso vale per i rapporti con la gente.

Sì, neppure avere dei figli servirebbe.

Diary of Minerva, 2019
Front and back, details.

Interview by Isabelle Clothiers - 2014

Explain the importance or symbolism of pattern in your artworks

I began to use embroidery as a technique in 2007, after many years of dedicating myself to research in painting.

My discovery of, and encounter with thread is due to a person who taught me the vast creative possibilities exist in the act of embroidering. Now Thread is the main player in my work and I think of it as a metaphor for female identity: the origin of female language.

The place where oral narratives and the transmission of myth and story telling were the places of weaving and embroidery, because, whilst weaving, women told and passed down the actions of men, of heroes and divinities.

For this the thread becomes the story and memory, but also identity, origin and relationship.

Tell me about the theme of your series, 'Mend Me'. Why did you choose this title?

The series is born of this very concept: to understand the connection between the female and thread, delving back into the story of the feminine aspect to bring it into the present: that something which we have lost over time due to a social conditioning in large part masculine. Perhaps this means that woman has lost her own story and the original point of departure. This is why I first thought of 'mending': mending ourselves to rediscover the boundaries of our own identity.

The women in the embroideries all come from portraits, real stories, brave women who have fought to be their true selves beyond cultural and social conditioning, who wanted to be free to be whomever they wanted to be.

This is in itself a courageous gesture, and a painful one which can isolate, given the nature of society's reconstructions of how a woman should be.

And there is no greater act than overcoming pain.

To want to heal from that which has wounded.

How long does it take you to create a single artwork?

A long time, because most of my work is hand embroidered. At times I add appliqués with a sewing machine, but this is a small aspect.

Time is intrinsic to the work, because it is what remains unseen: it lives and develops in the waiting. I await the slow becoming of the embroidered figure, and even if the initial project may be very clear, I allow it to construct like a slow metamorphosis.

What is it about the human form that captivates/interests you?

The fragility, the slow transformation, deciduous and unknowing. The human being is like a cloth to be embroidered.

What do you like about your work

I like the aspect of time and anticipation. I like to think I am taking care of a healing process, I like the sound of the needle when it touches the cloth and the thread it pulls.

I like to walk to find thorns and seeds to apply to the embroideries. I like to look at the reverse of the cloth after completion and discover I am being told things I did not previously know.

Name 3 artists that you would like to be compared to.

I have a deep love for an Italian artist called Maria Lai. She is a Sardinian artist who, in the seventies, had already transformed thread and embroidery into a new visual language, demonstrating that a profound difference can exist between the male and the female and that we cannot truly 'be' without an awareness of this duality. Moving out of technical tradition, she knew how to redefine the origin to be "in the present". Another artist is Gina Pane, a woman who put herself into play with her entire body and who learnt to heal in order to rise again. Likewise for Louise Bourgeois.

How do you think/want other people to respond to your art?

Who looks at my art is not answerable to me, but to themselves.

What would you consider some of your greatest artistic strengths and weaknesses?

My strength lies in the constancy of the gesture, the repetitive, because when I embroider I feel estrangement, as in the act of meditation, by the act of embroidery one becomes strong because one is seated for ours in the same position; it is a continual performance and when for one reason or another I am obliged to not enter into this trance-like state, I can feel that my energies are no longer in equilibrium.

My weakness instead is that all this doing and becoming has no value in the art market (at least in Italy) where all must be fast and contemporary, provocative and instantaneous, as if an advertisement for a fashion item. My work is intact a continuous provocation, but outside time, because it does not concern itself with the wound, but with the healing of the wound. And our world does not concern itself with healing.

How do you know when you have achieved success? How do you know when an artwork is finished?

There are different types of success. I remember a scene in the film on Basquiat directed by Julian Schnabel where the former is asked if he wants to be famous or to be an artist. They are two different levels. Art is research, not entertainment. So it is not 'success' which is of importance, but how much we artists maintain our freedom.

Do you think contemporary art is more about confrontation rather than creativity?

I think that creativity is the point of departure, but it is not enough to make an artist. And I believe that confrontation is necessary but only when one is open to changing one's own way of seeing the world.

Il Giardino delle Somiglianze - 2018/21

Sono i libri che mi scelgono, mi portano a incedere sui soliti interrogativi e a perseguire sentieri che, pur aprendosi a infinite direzioni, mi conducono presso lo stesso paesaggio ricorrente, il quale a sua volta si mostra sempre più ricco di nuovi elementi e di dettagli insoliti, evolvendosi in un territorio complesso, elaborato e profondo.

Tre di questi libri in particolare, i quali negli ultimi anni ho lasciato che influenzassero la mia ricerca artistica, usano la metafora del paesaggio naturale come luogo della psiche, sviluppando un pensiero che crea mondo partendo dal punto comune del porsi domande inserite in altre ancora:

" La politica della bellezza" di Hillman

" Meditazioni del Chisciotte" di Ortega

"Il libro delle Somiglianze" di Jabès

Tutti e tre gli autori, imbastiscono un territorio che si estende all'infinito dentro al quale, ponendo i propri interrogativi al paesaggio che attraversano, delineano una mappa in grado di orientarli all'interno dei labirinti della scrittura.

Esortano dunque il lettore ad abbandonare l'affannoso inseguimento nel cercare risposte e di concentrarsi ad accrescere la complessità della domanda iniziale, come se la stessa potesse avere l'aspetto di un possibile giardino pronto per essere creato e, al contempo, incarnare il luogo in costante compimento per contenere tutte le domande possibili.

Un giardino è lo spazio, nel quale ogni elemento si manifesta: alberi, sentieri, ponti ma anche intuizioni, insegnamenti, relazioni.

Il giardino è il luogo metaforico della nostra anima, che non dovrebbe crescere spontaneamente, ma che ha bisogno di essere rastrellata, potata, sistemata, ha bisogno di sostegni e perfino di contenuti insoliti che vengono da lontano.

Il giardino è natura lavorata e, come l'anima, chiede di prendersene cura, di essere costruito, consolidato e allo stesso tempo di restare naturale. (Hillman)

Ecco perché il giardino può essere connotato come il luogo delle somiglianze che si crea a partire dalle nostre domande, essendo metafora della nostra psiche, esso sarà somigliante a colui che se ne prenderà cura e ai suoi metodi nel farlo.

Da quando ho iniziato a ricamare mi sono incontrata/ scontrata, con un nuovo significato di creazione dell'opera e mi sono resa conto che il vuoto è molto più vasto del pieno, l'invisibile è molto più importante del visibile e il tempo che trascorre dentro la creazione, non è un tempo lineare, ma una successione di eventi intessuti l'uno nell'altro.

Il filo è un flusso che intreccia, pensa e si muove seguendo linee circolari che si espandono fino ai confini dell'universo e, in questa lunga traccia temporale, fatta soprattutto di cura e di attesa, l'opera non è altro che il territorio sul quale vanno a depositarsi tutte le domande possibili e le trasformazioni invisibili, essendo attuazione di ciò che è accaduto.

Ogni creazione è compimento di somiglianza è l'atto con cui essa assume il rischio di affermarsi. (Jabès)

Una domanda è un luogo, mille domande sono mille luoghi e il filo non è altro che uno strumento per condurci nei luoghi delle domande che costruiscono e costituiscono il giardino.

Somigliare al nostro giardino, significa sforzarsi per orientarsi negli interrogativi che ci poniamo, per accettare di essere quella creazione.

(...) Pensare, scrivere, è rendersi somiglianti. (Jabès)

Ilaria Margutti

Edificio delle linfe (Building of lymph)
Installation view. Pinacoteca Civica di Follonica, Grosseto, Italy, 2021

Le stelle di Miss Leavitt - work in progress

"La natura è un bellissimo arazzo, del quale noi possiamo vedere solo il retro e, osservandone i fili lenti, proviamo a cercare di capire il disegno che sta davanti" (J.D. Barrow - Le teorie del tutto.)

Il ricamo è una tecnica che ha origini lontanissime e si intreccia con la narrazione della grande storia e della Storia dell'Arte, ma nel suo lento procedere, invisibile e silenzioso, non è mai stata riconosciuta come uno strumento di ricerca artistica, sia perchè era una mansione femminile, sia perchè le arti maggiori erano solo quelle riguardanti la pittura, scultura e architettura.

Le donne trovavano il loro senso di libertà negli ambienti in cui si riunivano a tessere o a ricamare e mi piace pensare che, durante l'epoca del medioevo ellenico, fossero questi i luoghi nei quali le madri raccontavano i miti omerici ai loro figli, mantenendo in vita la narrazione che ha dato origine all'arte e alla cultura greca durante un'epoca in cui si era persa anche la scrittura.

Nel corso della storia e delle grandi vicende di conquista e di scoperta, esiste dunque un sottosuolo culturale invisibile e del tutto femminile, creatosi grazie alla silenziosa disciplina del ricamo che passa attraverso la storia del filo - un tessuto denso, intrecciato strettamente nella rete dei grandi avvenimenti, che ha saputo trasformare il pensiero del mondo senza far rumore, senza creare abbaglianti esplosioni, senza farsi intercettare, per non interrompere l'unico flusso possibile verso la connessione con l'infinito a cui le donne avevano accesso: una "materia oscura della grande storia".

Oggi le cose sono diverse, ma il punto sul quale vorrei concertare la mia riflessione, è di far emergere un modo diverso di pensare il ricamo: è la possibilità di considerarlo come metodo di indagine dentro le logiche del processo scientifico.

Il mio percorso artistico inizia dall'accademia di belle arti, pittura, i miei maestri, fino ai 35 anni, erano esclusivamente tutti uomini, la mia formazione occidentale è stata tutta al maschile.

Quando ho iniziato a ricamare ho dovuto ripartire da zero, dimenticare tutto, acquisire nuovi strumenti, un nuovo sguardo da posare sulla tela, entrare nelle logiche dei punti e dei materiali; tutto è cambiato, nel mondo del filo, gli strumenti e i pensieri sono diversi, lo spazio di lavoro è diverso, così come le pose e i gesti che ho iniziato ad assumere.

Mi sono resa conto che nello spazio grande quanto una sedia e un telaio, avevo iniziato ad esplorare l'infinito.

L'idea per l'artista è tutto, ma lo sono di più i processi di apprendimento attraverso la ricerca, gli spostamenti inaspettati, le logiche sovvertite e le dislocazioni dalle certezze.

Ho scoperto che questo mio modo di lavorare è una disciplina che segue un ordine geometrico, dettagli invisibili che sorgono dalla precisione di esecuzione, tutto ciò

mi ha svelato un silenzioso dialogo tra razionale e irrazionale, tra logica e intuizione, tra ciò che posso controllare sul dritto della tela e ciò che mi sfugge e accade sul suo rovescio.

Nel mio appassionarmi alla fisica delle particelle in particolare e poi successivamente ad alcuni argomenti dell'astrofisica, ho iniziato a trovare delle assonanze tra quello che percepivo ricamando e ciò che mi spingeva verso le tematiche di questa scienza. Assonanze che hanno origine dalla storia del mondo, dalla simbologia universale e dalla nascita delle grandi civiltà dell'umanità.

Tutto questo è intrecciato in una rete di fili, punti, distanze, relazioni e sovrapposizioni di materia (tessile nel mio caso).

Ogni mio lavoro, è dunque un insieme di processi, che si sviluppano lungo una linea invisibile che li interconnette; per me ricamare significa narrare, indagare, progettare, mettermi in relazione con lo spazio/tempo e con il mondo che mi circonda. Ogni opera è un insieme di processi che cercano di far emergere un contenuto complesso e impercettibile, un insieme di codici che imparo a decifrare mano mano che procedo.

Le ultime due mostre sono il risultato di una ricerca legata al rapporto tra essere umano e natura, nelle quali ho lavorato esplorando i codici e le connessioni che ci legano ad essa.

Radici e foglie soltanto /Edificio delle linfe.

La natura del filo richiede la relazione tra persone, ambiente, spazio e soprattutto richiede Tempo: mettersi in ascolto, attendere, raccogliere, unire e restituire.

L'interesse che nutro per la fisica delle particelle e l'astrofisica, nasce proprio dalla relazione che ho imparato a riconoscere tra il mio modo di lavorare con il ricamo e le modalità di esplorare l'invisibile dell'universo, come se fossero due facce della stessa medaglia, un retro e un verso di un tessuto in divenire.

Di tutta questa storia che da anni sto cercando di mettere insieme per far emergere la mia visione completa, mi manca un pezzo fondamentale: il confronto con i ricercatori, il dialogo con la scienza, il lavoro di scoperta che solo attraverso l'incontro tra le diverse discipline e il pensiero divergente, può generare direzioni di indagine ancora inesplorate.

Ultimamente è venuta in mio aiuto la storia di Henrietta Leavitt, la sua ricerca mi ha acceso una scintilla, un'intuizione, tanto da farmi sentire la vicinanza con il suo modo di ricercare le distanze tra le cefeidi.

Nella sua posa compressa e delimitata, ha trovato il metodo per misurare l'immensurabile.

Ha metaforicamente "toccato con mano" l'infinito, restando seduta e concentrata in uno spazio circoscritto.

Ciò che sento legarmi a lei, è questa percezione dello spazio compresso e del movimento minimo e allo stesso tempo, con il filo, collego distanze che creano mondi, in una crescente sensazione di espansione, quello che avviene sotto il mio sguardo e tra le mie mani, mi permette in qualche modo di "toccare" l'infinito con le dita.

Sono affascinata dalla necessità umana di indagare le misure impensabili che si estendono oltre la posa, esplorando la vastità ed è questo il motivo per cui so che il mio lavoro potrebbe avere una svolta importante se solo avessi l'occasione di confrontarmi con i ricercatori sulla fisica delle particelle, lo studio sull'origine dell'universo e la sua espansione.

Partendo dagli schemi delle variabili della Leavitt, ho iniziato a riportare a ricamo, le "stelle nere nelle notti bianche" che emergevano dalle sue lastre sovrapposte, positivo su negativo.

Mentre attentamente ricamo i punti delle stelle, sul retro della tela si forma una rete di distanze e connessioni fatte di filo nero, un disegno di geometrie in espansione che non dipendono dalla mia volontà, ma dallo spostamento di un punto rispetto ad un altro.

Il disegno che appare sul retro della tela svela direzioni che sul davanti non possono essere percepite, ma anche viceversa.

La citazione di Barrow, trova corpo in questo gesto.

Il processo si svela solo nel suo farsi.

Sto progettando una serie di disegni che siano l'insieme delle informazioni raccolte dagli schedari delle Leavitt, per creare un grande ricamo distribuito su 7 tele.

Ricamare ogni punto, ogni codice scaturito dall'indagine delle forme della natura e dei suoi modi di manifestarsi.

Sul retro della tela verranno a comporsi delle reti, un disegno al negativo, un motivo impensabile, attraverso il gesto.

Il mio è un lavoro minuzioso, preciso, molto lungo, come quello della Leavitt, fino a comporre una installazione fatta di teli sospesi.

Punto dopo punto, posati tutti sulla superficie della tela, simbolo di creazione perpetua e trasformazione in divenire.

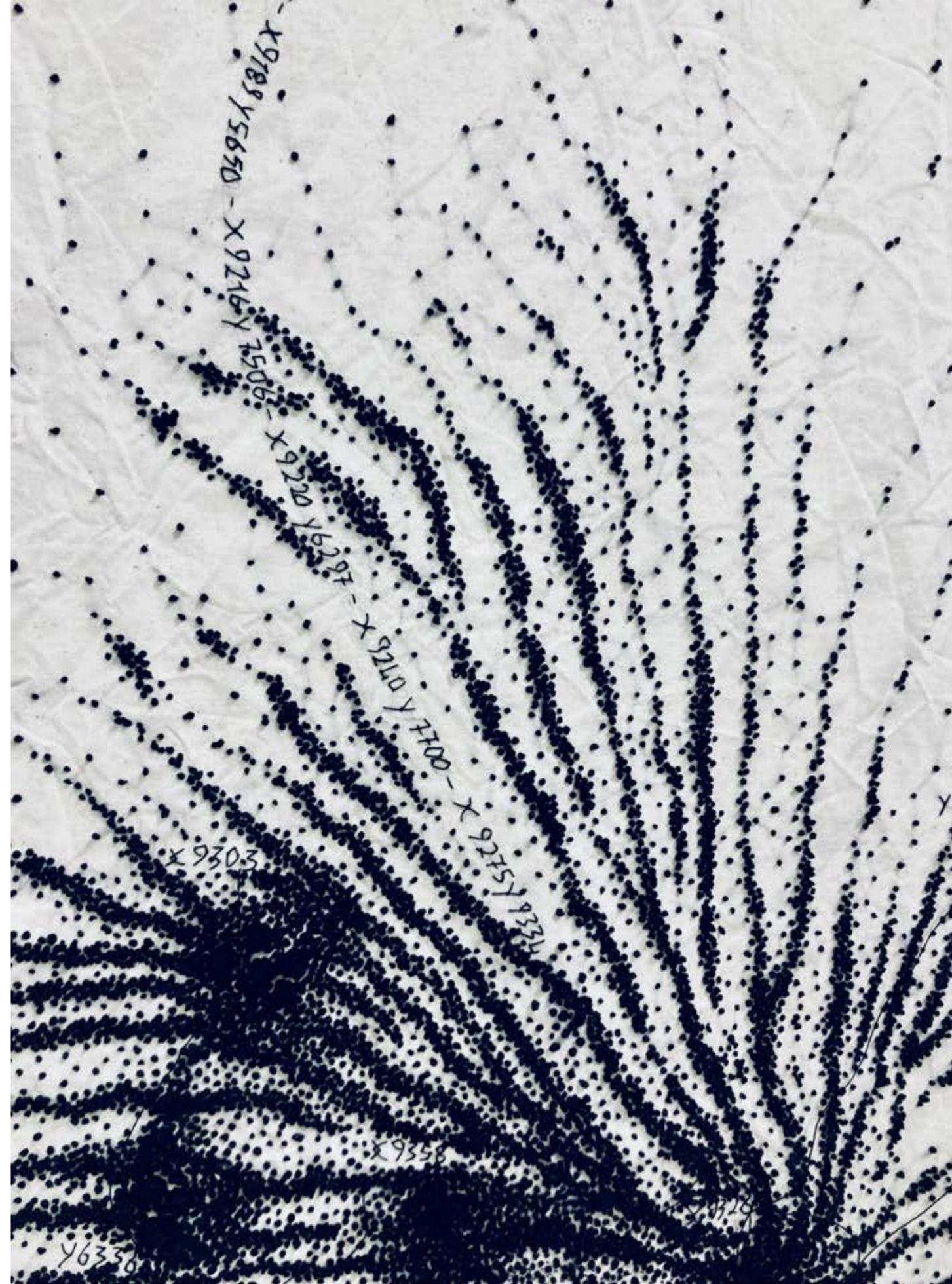
Un retro della tela che possa suggerire uno sguardo "opposto", una lettura femminile, irrazionale e sensibile che vorrei potesse aggiungere un piccolo granello al grande puzzle sull'origine dell'universo.

La frase di Barrow con cui ho aperto il mio testo, accompagna da anni la mia arte e ora sento che è arrivato il momento dell'incontro tra la mia ricerca artistica e quella scientifica.

Ogni tela è grande 75x270cm l'una.

Ricamate a mano con filo di cotone nero, ritorto fiorentino e perline. Le immagini qui sotto, mostrano il work in progress, il lavoro è ancora in corso e non sono opere definitive.

Sto lavorando anche alla progettazione di come verranno esposte: una struttura in alluminio a forma di gabbia nella quale sarà possibile entrare per vedere il retro e il verso delle tele.

"Miss Leavitt's stars", *hand embroidery on canvas, 300x80cm.*

Work in progress that I am doing and it is an example to show the difference between the front and the back of the canvas.

This project, which has just started, will consist of 7 canvases of the same size on which I will embroider the coordinates of the Leavitt report of 1777 variables, published in 1912.

This is the idea that inspired me to prepare the project presented.

Bibliography

John D. Barrow

> *Le teorie del tutto*

La ricerca della spiegazione ultima.

Ed. Adelphi, 1992

Carlo Rovelli

> *L'ordine del tempo*, 2017

> *Sette brevi lezioni di fisica*, 2104

> *Helgoland*, 2020

Ed. Adelphi

Guido Tonelli

> *La nascita imperfetta delle cose.*

Ed. Bur, 2016

> *Genesi il grande racconto delle origini.*

Ed. Feltrinelli, 2019

Andrea Cimatti

> *L'universo oscuro.*

Viaggio tra i più grandi misteri del cosmo.

Carichi Editore, 2020

Dava Sobel

> *Le stelle dimenticate.*

Storia delle scienziate che misurarono il cielo.

Rizzoli Editore, 2017

George Johnson

> *Le stelle di Miss Leavitt.*

La storia mai raccontata della donna che scoprì come misurare l'universo.

Ed. codice, 2006

Thuan Trinh Xuan

> *La pienezza del vuoto.*

Dallo zero alla meccanica quantistica, tra scienza e spiritualità.

Ed. Ponte alle Grazie, 2017

Niels Bohr

> *I quanti e la vita.*

Unità della natura. Unità della conoscenza.

Ed. Bollati Boringhieri, 2012

Richard P. Feynman

> *QED. La strana teoria della luce e della materia*, 1985

> *Il senso delle cose*, 1998

Ed. Gli Adelphi

James Owen Weatherall

> *La fisica del nulla*

La strana storia dello spazio vuoto.

Ed. Bollati Boringhieri, 2017

Emanuele Coccia

> *La vita delle piante.*

Metafisica della mescolanza

Ed. Il Mulino, 2018

Jorge Luis Borges

> *Finzioni*

Biblioteca Adelphi, 1942

> *L'aleph*

Roberto Longhi

Piero della Francesca

Ed. Abscondita, Carte d'artisti, 2012

Elena Pontiggia

> *Maria Lai. Arte e relazione*

Art And Connection.

Ed. ILISSO, 2017

Elena Pontiggia

> *Maria Lai, il filo dell'infinito*

Firenze Musei, sillabe, 2018

Emanuela De Cecco

> *Maria Lai. Da vicino, vicinissimo*

Ed. Postmedia data, 2015

Wassily Kandinsky

> *Lo spirituale nell'arte*

Ed. SE, 1989.

Bento de Spinoza

> *Etica*

Bollati Boringhieri, 2006

Giordano Bruno

letture da

> *De l'infinito, universo e mondi.*

> *De la causa, principio et uno.*