

Mara Callegaro

** The size shown below the photographic works is relative to the print size, the dimension of the frame is not counted here. For further information please contact info@maracallegaro.com*

** La grandezza riportata sotto alle opere fotografiche è relativa alle dimensioni di stampa, l'ingombro della cornice non è qui conteggiato. Per maggiori informazioni contattare info@maracallegaro.com*

WEBSITE	www.maracallegaro.com	
E-MAIL	info@maracallegaro.com	
LINKEDIN	maracallegaro	
IG	mara.cleo.callegaro	
2025	Paris. 7 Thoughts on a Well-known City, 7 Images From Here	P. 02
2023	Toccata e fuga	P. 13
	Cheek to Cheek, Slapping Beat	P. 21
	Di qua, di là, di su, di giù	P. 25
	Acqua, Fuochino, Fuoco	P. 27
2022	Mezzasega	P. 31
	Indomabili	P. 34
	Ma anche se non fosse successo niente, sarebbe stato quello che ci si aspettava	P. 38
	A briglia sciolta	P. 42
2021	In Case of War	P. 45
2020	20's Special	P. 47
	Captcha	P. 50
2019	Polvere	P. 52
*	Bio / Statement	P. 61

Paris. 7 Thoughts on a Well-known City, 7 Images from Here

photographs, texts, variable size + fanzine

Paris. 7 Thoughts on a well-known City, 7 Images from Here, is a narrative composed of 7 photographic images and 7 diaristic texts, developed during a four-month stay in Paris. It constitutes the first chapter of a broader series linked to the theme of living, with which the artist sets out to explore, through an itinerant practice that combines photography, performance and literature, the “being” in different parts of the earth, experiencing it first-hand. In this French interlude, the artist has detected a transition in her way of observing the city: the tourist gaze has been superimposed by a vision that is more lucid and rooted in reality, but not yet contaminated by that mixture of affection and indifference typical of those who are settled.

Pre-departure, the artist asked friends, acquaintances and strangers to provide her with their desires, memories, personal stories, tasks or curiosities related to the city of Paris, with the aim of being guided by others’ thoughts during her stay in France: a ploy to feel accompanied in physical or mental territories, a stimulus to take unusual paths in her own creative process, relying on traces to be slavishly followed or gently distorted. With these urges in mind she moved between indoor and outdoor space, discovering, capturing and mixing the received influences, in an atypical rediscovery of a popular city.

At the *Cité Internationale des arts*, the glassed-in apartment that hosted her during the experience acted as a collection center for what the artist found and felt in the course of her numerous wanderings; it was an observatory of subtle flows, a theater in which each object became the subject of a script written by several hands.

fotografie, testi, dimensioni variabili + fanzine

The project *Paris. 7 Thoughts on a well-known City, 7 Images from Here* was born within the framework of the *Nouveau Grand Tour* project, supported and promoted by the *General Directorate for Contemporary Creativity of the Italian Ministry of Culture*, realized in collaboration with the *General Directorate for Public and Cultural Diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation* and the *Italian Cultural Institute in Paris*.

Paris. 7 Thoughts on a well-known City, 7 Images from Here, è una narrazione composta da 7 immagini fotografiche e altrettanti testi diaristici, sviluppati durante un soggiorno di quattro mesi a Parigi. Costituisce il primo capitolo di una più ampia serie legata al tema dell’abitare, col quale l’artista si propone di esplorare tramite una pratica itinerante che unisce fotografia, performance e letteratura lo “stare” in distinte parti della terra, facendone esperienza in prima persona. In questa parentesi francese l’artista ha rilevato una transizione nel suo modo di osservare la città: allo sguardo turistico si è sovrapposta una visione più lucida e radicata alla realtà, ma non ancora contaminata da quella miscela di affetto e indifferenza tipica di chi è stanziale.

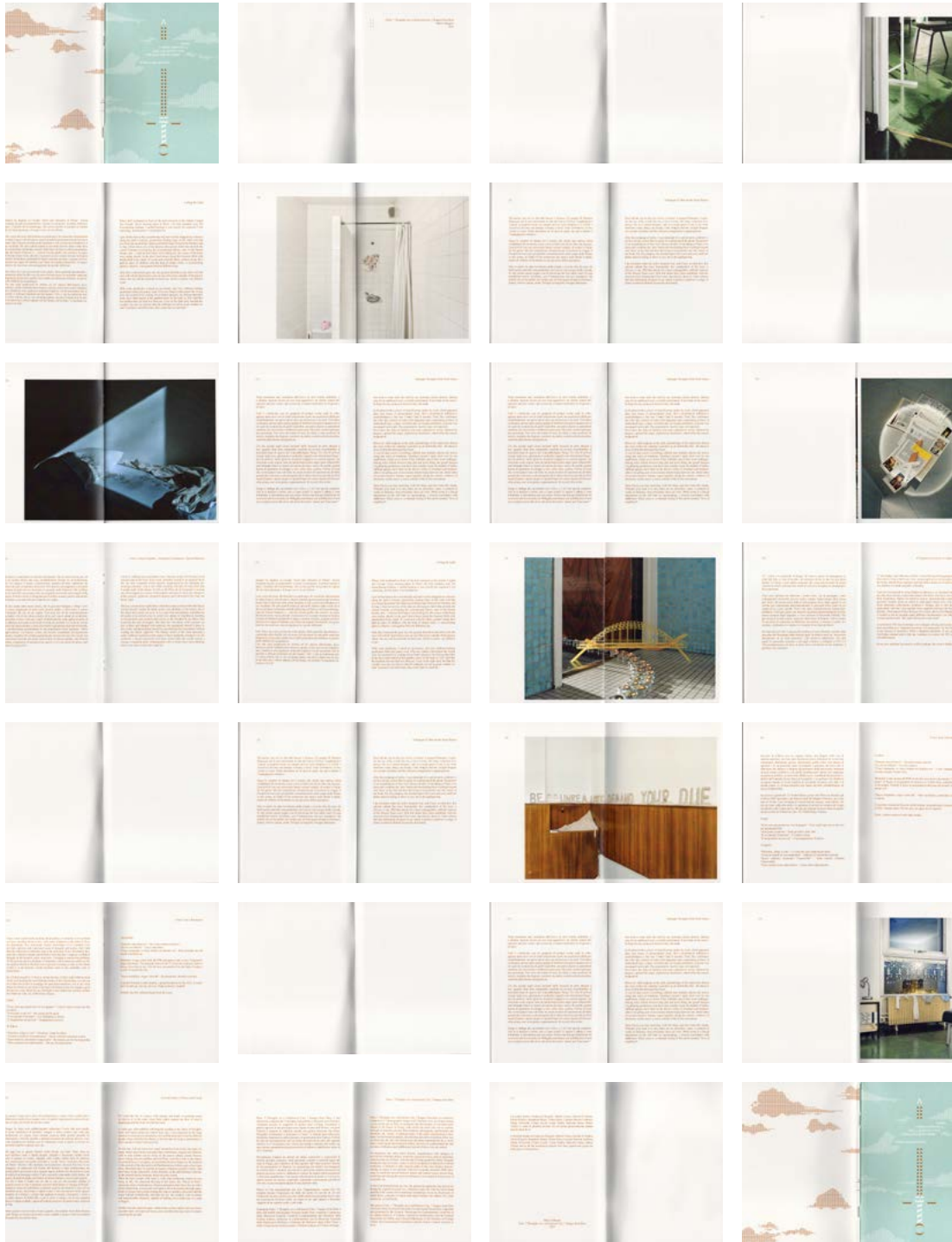
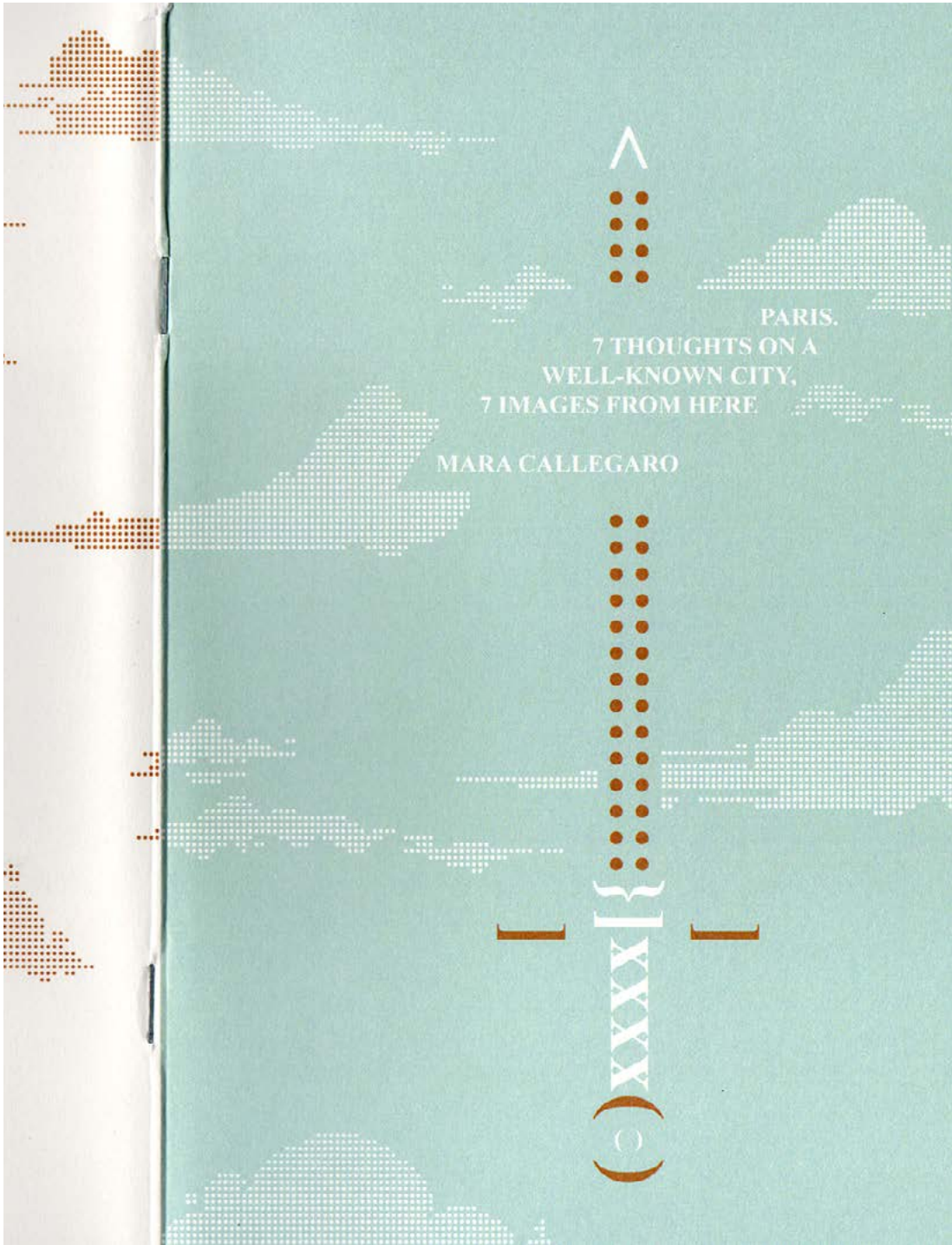
Pre-partenza l’autrice ha chiesto ad amici, conoscenti e sconosciuti di donarle desideri, memorie, storie personali, compiti o curiosità legate alla città di Parigi, con l’obiettivo di farsi guidare dall’altrui pensiero durante la sua permanenza in Francia: un *escamotage* per sentirsi accompagnata in territori fisici o mentali, uno stimolo a percorrere sentieri inconsueti nel proprio processo creativo, affidandosi a tracce da seguire pedissequamente o distorcere gentilmente. Con queste sollecitazioni in mente si è mossa

tra spazio interno ed esterno, scoprendo, catturando e mescolando gli influssi ricevuti, in una riscoperta atipica di una popolare città.

Presso la *Cité Internationale des arts*, l’appartamento vetrato che l’ha ospitata durante l’esperienza ha funto da centro di raccolta di ciò che l’artista ha trovato e sentito nel corso delle numerose peregrinazioni; è stato un osservatorio di flussi sottili, un teatro in cui ogni oggetto è diventato soggetto di un copione scritto a più mani.

Il progetto *Paris. 7 Thoughts on a well-known City, 7 Images from Here* è nato nell’ambito del progetto *Nouveau Grand Tour*, sostenuto e promosso dalla *Direzione Generale Creatività Contemporanea* del *Ministero della Cultura italiano*, realizzato in collaborazione con la *Direzione Generale della Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale* e l’*Istituto Italiano di Cultura di Parigi*.

Surfing the Light

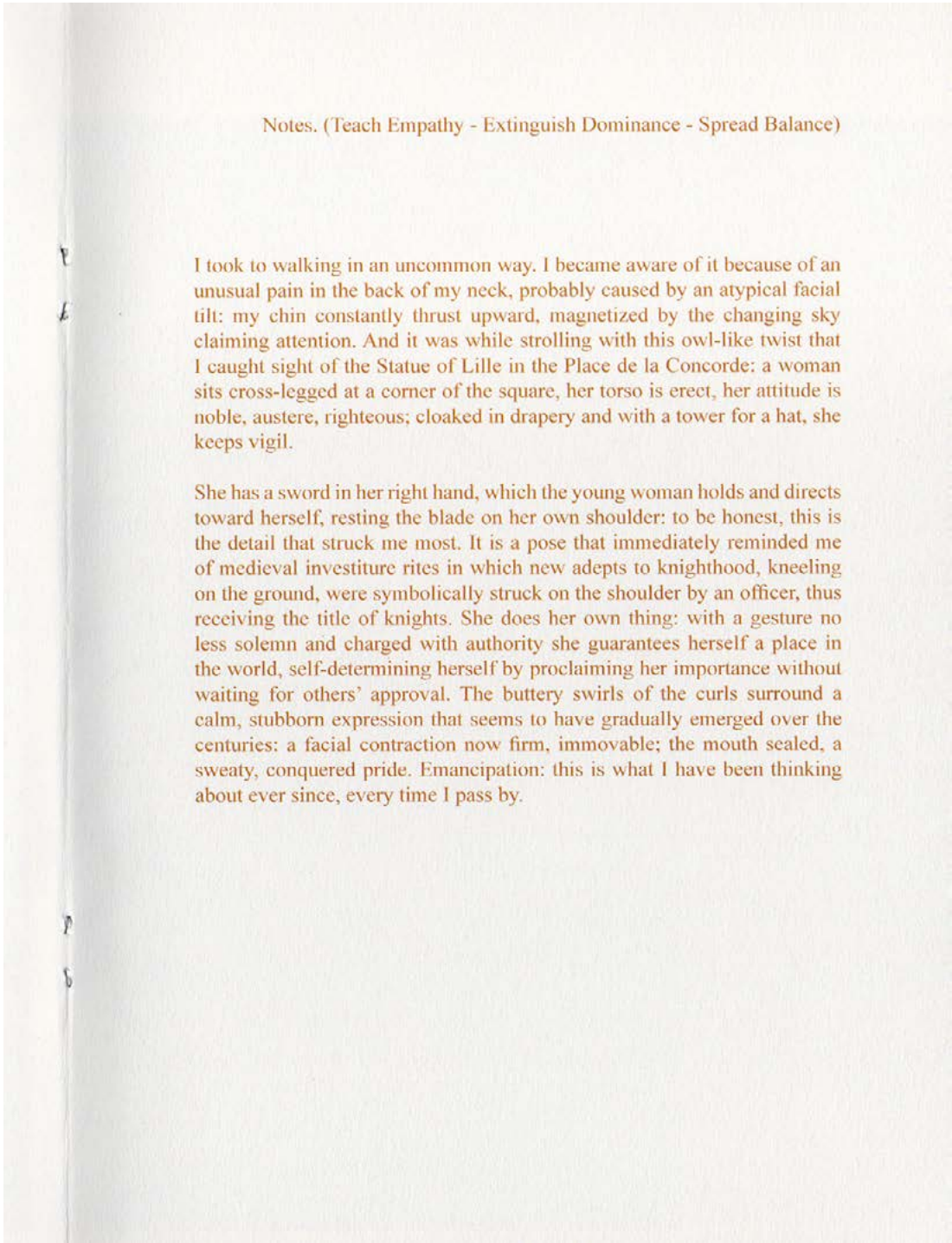
When, half enchanted in front of the belt conveyor at the airport, I typed into Google “most relaxing place in Paris”, the first response was: the Luxembourg Gardens. I smiled because it was exactly the response I was expecting, and the place I was headed for.

I got off the train at the Luxembourg stop and wearily dragged my suitcases along the park’s avenues, generously dusting them of the white soil that rose from the ground like shaken powdered sugar between the Pandoro and its bag. I then sat on one of the famous olive-green chairs that encircle the central fountain overlooking the Luxembourg Palace, seat of the French Senate, and ... I did not find what I was looking for: the waters of the basin were empty, placid. In the past I had always found the fountain filled with handcrafted boats made of wood and colorful fabric, pushed along their path by pairs of children with the help of simple sticks. A mesmerizing game to observe, a navigation between different eras.

Only then I noticed the gray sky, the general desolation and, above all, the ease with which I had found a seat on one of the most valuable of the present chairs, the one with the partially reclined seat, which is usually very difficult to get.

With some perplexity, I asked an un-touristy and very ordinary-looking gentleman where the games were, if by any chance I had gotten the wrong area. He seemed to be waiting for no better question: he told me that little boats have been rented at the gardens since as far back as 1881 and that the tradition has not died out; that yes, I was in the right spot, but that the weather was not: he told me that the sailboats set sail in good weather, he said “you know, the little boats, they come back in sunshine.”

(5)

37: i ponti e le passerelle di Parigi. Mi ritrovo spesso ad immaginare la città dall'alto, a vista d'uccello: un territorio diviso in due da una ferita aperta, la Senna, e tutti questi segmenti che come piccoli punti di sutura cercano di tenere assieme due lembi di una terra incapace di rimarginarsi, di cicatrizzarsi.

Non sono abituata ad utilizzare i ponti come vie di passaggio, come collegamenti strutturali; per me hanno sempre rappresentato delle pause per coloro che hanno perso fiducia nella propria meta, degli oggetti su cui sostare per contemplare panoramicamente le personali ferite: punti in cui capire dove, come, perché. Trovo che siano intrinsecamente malinconici, meditativi. Sarà per questo che durante un periodo particolarmente triste ho messo assieme degli spaghetti e ci ho costruito la Passerelle Debilly; l'ho poi messa lì tra due stanze, sopra un caldo fiume di fiamme. Volevo testare la sua forza di resistenza in differenti circostanze: è rimasta in piedi; si è storta e imbrunita. Lo studio si è riempito di un buon profumo.

Ho letto che nel 1941 la passerella rischiava d'esser distrutta, essendo stata descritta dal Presidente della Società degli Architetti come un "accessorio dimenticato di un festa trascorsa". Che deliziosa definizione. Ad ogni modo la passerella resistette e tutt'oggi continua a collegare il XVI e il VII arrondissement. Di tanto in tanto torno ad annusare le sue ringhiere: il profumo sta scemando.

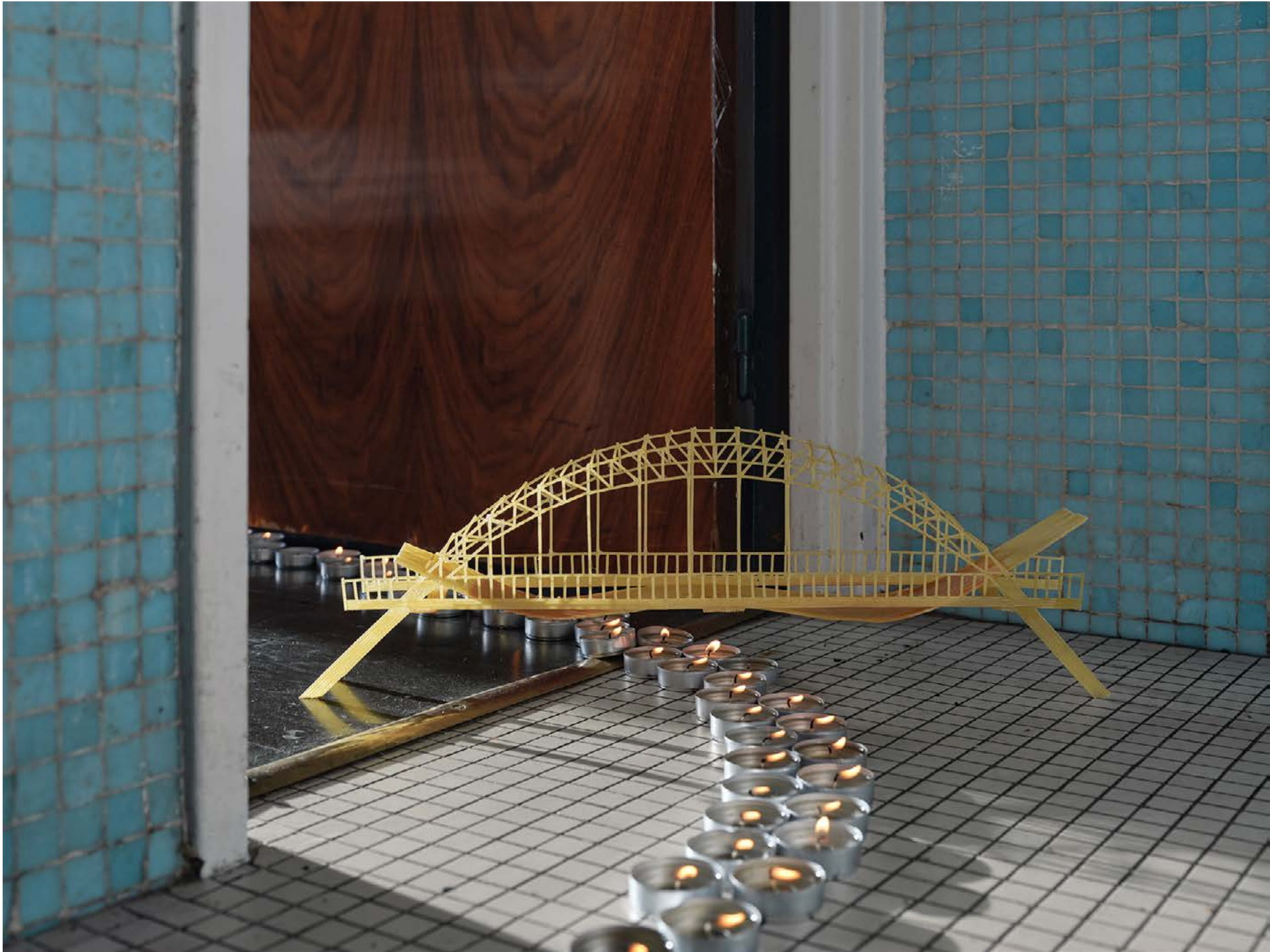
A Forgotten Accessory of a Spent Party

37: the bridges and walkways of Paris. I often find myself imagining the city from above, from a bird's-eye view: an area split in two by an open wound, the Seine, and all these segments that like little stitches try to hold together two patches of a land incapable of healing.

I am not accustomed to using bridges as pathways, as structural links; for me they have always represented pauses for those who have lost faith in their destination, objects on which to stop to panoramically contemplate personal wounds: points at which to understand where, how, why. I find them inherently melancholic, meditative. Perhaps that is why during a particularly sad time I put together some spaghetti and built the Passerelle Debilly; I then placed it there between two rooms, above a hot flaming river. I wanted to test its strength under different circumstances: no collapse; it twisted and browned. The studio filled with a nice smell.

I read that in 1941 the footbridge was in danger of being destroyed, having been described as a "forgotten accessory of a spent party" by the President of the Society of Architects. What a delightful definition. In any case, the footbridge endured and to this day continues to connect the XVI and VII arrondissements.

Every now and then I go back to sniff its railings: the scent is fading.

An Embroidery of Bones and Clouds

If I smell the air, it is heavy with change, and death. Everything seems to refer to it: in the same visual field, pupils register the flow of what is happening and the fixity of what has been.

A while ago, after publicly soliciting the sending to my inbox of thoughts, tasks and stories about my current host city, I was surprised by the large amount of references to cemeteries, loss and the dead sent to me by different people. Once settled in the Marais, it did not take me long to understand, to find a match to what I had received.

To this day, I do not know how many cemeteries Paris hosts, but many. So many. Bones upon bones rest under bare tombstones, elegant and inhuman, cold as only marble can be; lying on the graves solitary plastic flowers, never rotting, but also pebbles and old Tiket+ used for a ride on the Métro. No printed faces to recognise, no smoothed photos to linger on: the tradition of the portrait of the deceased is all Mediterranean, in these parts a bare rigor rules, disturbed only by tourists in search of famous people's tombs. And then bones in the catacombs, in the churches, in the paleontology museum, in the natural history museum, bones in every corner.

What has been merges with what is, with what stubbornly claims its own being in life: the perpetual flowing of the Seine, the "blood of Paris"; annoying sirens of ambulances, firemen and police that cleave the air with a sharp hammering, as incessant and rapid as their movement through space; herds of runners and cyclists cutting the road to outsiders; the colors and the warm hubbub of Belleville; and then the sky, the weather, with its abrupt and unpredictable character, capable of making you a small prey in a snap of fingers.

All this coexists under my gaze, which looks out the window and sees Paris: an embroidery of clouds and bones, pure and dirty like lacework of curtains caressing the ground.

Toccata e fuga

installation view, luogo_e, Bergamo (BG) - IT, 2024

photographs

Toccata e fuga (Get in and Get out) is a collection of photographic images born from the need to reflect on the theme of transience, the common denominator of most contemporary relational structures (with and between people, organisms, groups, places, ideas and ideologies), and the emotions and sensations that accompany it.

It is a moving forward in labile spaces of sharing, it is a hovering until the propulsive thrust that generated them runs out; it is a gravitating in senses of belonging that swell and deflate between one kilometre and the next, worn-out tyres whose footprints, perhaps, remain.

fotografie

Toccata e fuga è una raccolta di immagini fotografiche nate dall'esigenza di riflettere sul tema della caducità, comune denominatore di buona parte delle strutture relazionali contemporanee (con e tra persone, organismi, gruppi, luoghi, idee e ideologie), e sulle emozioni e sensazioni che la accompagnano.

È un avanzare in spazi di condivisione labili, volteggiando fino all'esaurirsi della spinta propulsiva che li ha generati; è un gravitare in sensi di appartenenza che si gonfiano e sgonfiano tra un chilometro e l'altro, consunti pneumatici di cui restano, forse, le impronte.

Cheek to Cheek, Slapping Beat

installation view, Carioca S.p.a, Settimo Torinese (TO) - IT, 2023
PH: Giorgio Perottino / Artissima

plastic marker tanks, fiber filters, nylon wire, jingle bells, steel, Ø 175x320 cm

Cheek to Cheek, Slapping Beat, is a large tent that can be crossed and walked through by the user. The basic unit from which it takes form is the marker pen, broken down into tanks and fiber filters of various colours and sizes. The transition between its interior and exterior is marked by a flicker of meaning. In fact, if one observes the cylinder from a proper distance, it emerges the design of an inviting circle of chairs with the word "PALS" (friends) on the backrest, reminiscent of the running in circles of the group game of *musical chairs*; on the other hand, if one places oneself inside the curtain, the seats turn into an enclosure of "SLAP".

The work plays on the sudden change of sensations determined solely by the way one interacts with it: what on the façade may appear as a welcoming and delightful group conceals within it a judgmental, adverse, inhospitable, rejecting environment. The complexity of social relationships and their contradictions, appearances and behavioural conditioning within a group are the points of reflection from which the installation was born.

Cheek to Cheek, Slapping Beat was created as part of the MADE IN residency project, curated by Artissima in partnership with Carioca S.p.a., a company specialising in the production of tools for developing children's creativity.

fusti pennarelli in plastica, tamponi, filo di nylon, sonagli, acciaio, Ø 175x320 cm

Cheek to Cheek, Slapping Beat, è un'ampia tenda attraversabile e percorribile da parte del fruitore. L'unità di base da cui prende forma è il pennarello, scomposto in fusti e tamponi di svariati colori e dimensioni. Uno sfarfallio di senso marca il passaggio tra il suo interno ed esterno. Se si osserva infatti il cilindro da debita distanza a focalizzarsi è un invitante cerchio di sedie riportanti sullo schienale la parola "PALS" (amici), che richiama alla mente le corse in tondo del gioco di gruppo delle *sedie musicali*; se al contrario ci si pone all'interno del tendaggio, le sedute si trasformano in un recinto di "SLAP" (schiaffi).

L'opera fa leva sul cambio repentino di sensazioni determinato unicamente dalla modalità di interazione con essa: quello che in facciata può apparire come un gruppo accogliente e dilettevole nasconde al suo interno un ambiente giudicante, avverso, inospitale, respingente. La complessità dei rapporti sociali e le loro contraddizioni, le apparenze e i condizionamenti comportamentali all'interno di un gruppo sono i punti di riflessione da cui l'installazione è nata.

Cheek to Cheek, Slapping Beat è stata realizzata nell'ambito del progetto di residenza MADE IN, curato da Artissima in partnership con Carioca S.p.a., azienda specializzata nella produzione di strumenti per sviluppare la creatività dei bambini.

Di qua, di là, di su, di giù

installation view, Carioca S.p.a, Settimo Torinese (TO) - IT, 2023
PH: Giorgio Perottino / Artissima

mixed media on cotton paper, 100x140 cm

Di qua, di là, di su, di giù (This Way, That Way, Up, Down) is a pictorial work resulting from the translation of the choreographic movements of the company's colour processing machines into graphic gestures, which the artist witnessed during the MADE IN residency project, curated by *Artissima* in partnership with *Carioca S.p.a.*, a company specialising in the production of tools for developing children's creativity.

The extensive testing of the colouring products created in the Piedmontese factory favoured the development of shapes and signs that highlight the intrinsic qualities of the individual media.

media misti su carta cotone, 100x140 cm

Di qua, di là, di su, di giù, è un'opera pittorica risultante dalla traduzione in gesti grafici dei movimenti coreografici delle macchine aziendali di lavorazione del colore, a cui l'artista ha avuto modo di assistere durante il progetto di residenza MADE IN, curato da *Artissima* in partnership con *Carioca S.p.a.*, azienda specializzata nella produzione di strumenti per sviluppare la creatività dei bambini.

Il lungo collaudo dei prodotti di coloreria creati nello stabilimento piemontese ha favorito l'elaborazione di forme e segni che mettono in luce le qualità intrinseche dei singoli media.

Acqua, Fuochino, Fuoco

#05, A-B-C #05, B

5 photographic triptychs

Where there is desire there is hope, where there is hope there is mystery, where there is mystery there is curiosity, where there is curiosity there is necessity, where there is necessity there is movement: what drives towards the fulfilment of a dream, given that a fulfilled wish is a depleted desire?

In *Acqua Fuochino Fuoco* (Cold, Warm, Hot), a series of five photographic triptychs, the approach to the fairytale entails the unravelling of contours outlined from afar, the emergence of structural distortions and flaws innate to our imagination. By sea or by land, in the attempt to approach Italian soil that characterises the harrowing daily chronicle, here is the gradual focusing of a mirage, a Disneyesque castle decorated with chimeras and crusts of muddy sea snot. In the shadow of this panorama, it is comforting to think that perhaps it is precisely in the feeding of lack that desire endures.

5 tritici fotografici

Dove c'è desiderio c'è speranza, dove c'è speranza c'è mistero, dove c'è mistero c'è curiosità, dove c'è curiosità c'è necessità, dove c'è necessità c'è movimento: cosa spinge verso il compimento di un sogno, appurato che un desiderio esaudito è un desiderio esaurito?

In *Acqua Fuochino Fuoco*, serie di cinque tritici fotografici, l'approssimarsi alla favola comporta lo sfaldarsi di contorni profilati da lontano, l'emergere di storture e falle strutturali connaturate alla nostra immaginazione. Via mare o via terra, nel tentativo di avvicinamento al suolo italiano che contraddistingue la straziante cronaca quotidiana, ecco la graduale messa a fuoco di un miraggio, un castello disneyano decorato con chimere e croste di melmoso moccio marino. All'ombra di questo panorama, è di conforto pensare che forse è proprio nello sfamarsi di mancanza che il desiderio perdura.

Mezzasega

Triennale Teatro, Milan (MI) - IT, 2022
PH: Lorenza Daverio

performance, variable duration

Mezzasega (Half-pint) is a performance of variable duration, presented for the first time in a specific section of *Triennale Teatro* (Milan): behind the scenes. The audience, placed directly on the stage, watches the action from an unusual position.

The artist enters the stage, cutting through the onlookers and wedging herself into a dark corner of the stage, where, knees on the ground and head to the wall, she “self-punishes”. What can be glimpsed: a repeated, constant, masturbatory-like movement of the arms; a thrust of the body towards the wall, the forehead that tries to hollowed out; What can be heard: an organic murmur accompanying the gestures and reminiscent of a rodent’s munching; faint thumps of material falling to the floor; then, silence.

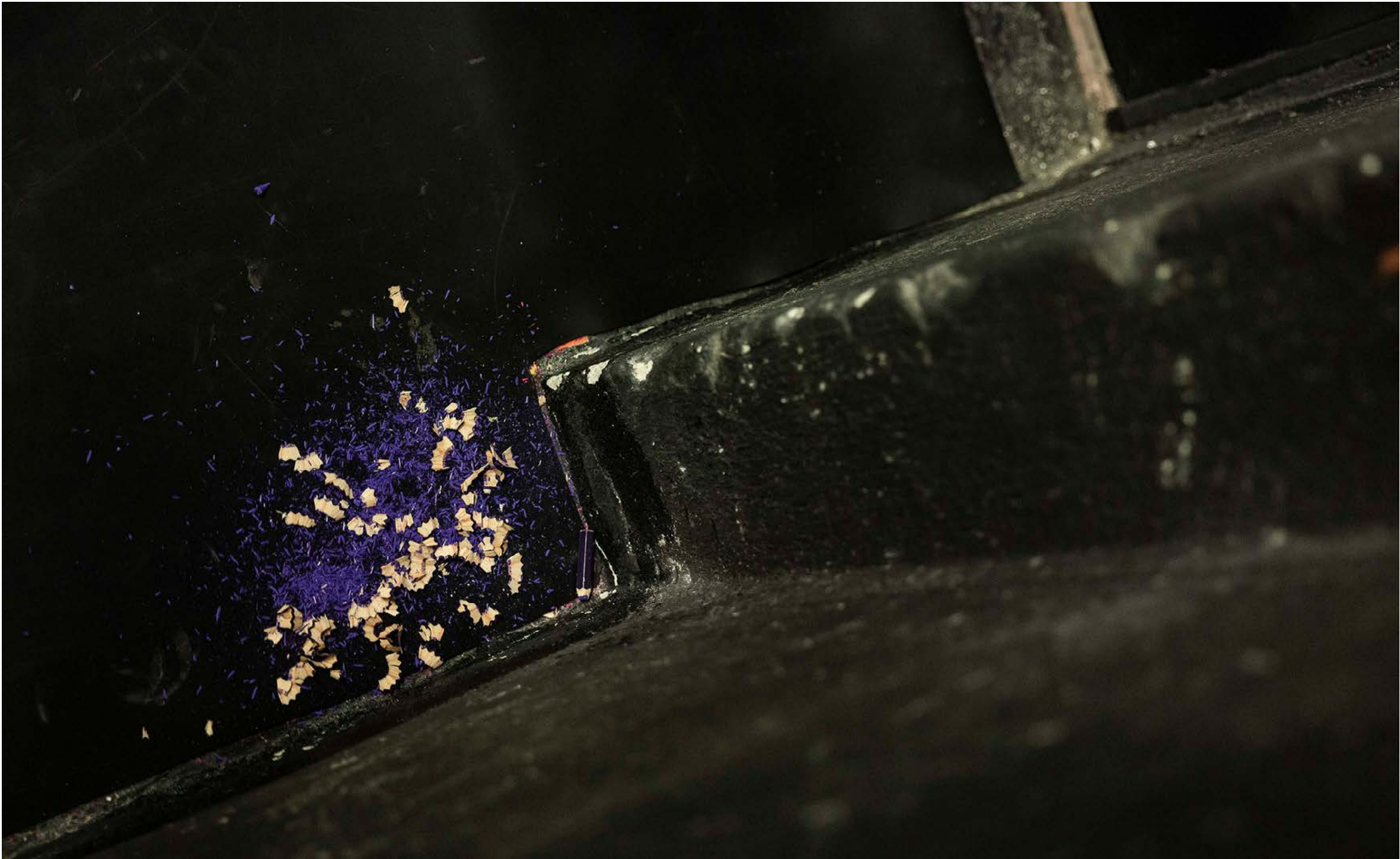
The performer gets up and leaves the way she came in, leaving in her corner the remains of the action, to which there is nothing more to add: shavings of pencil, a pencil butt. A pencil that is repeatedly ready, sharpened and worn, sharpened until it is exhausted. A pencil that does not go into action, but wears out in its preparation. An expressive censorship, a seclusion offering scraps of thought.

performance, durata variabile

Mezzasega è una performance dalla durata variabile, proposta per la prima volta in una sezione specifica di *Triennale Teatro* (Milano): dietro le quinte. Il pubblico, collocato direttamente sul palco, assiste allo svolgersi dell’azione da una posizione inconsueta.

L’artista entra in scena fendendo gli astanti e andandosi ad incuneare in un angolo buio del palcoscenico, dove, ginocchia a terra e testa al muro, si “autopunisce”. Ciò che si intravede: un movimento delle braccia ripetuto, costante, simil masturbatorio; una spinta del corpo verso il muro, scavato con la fronte; Ciò che si ode: un mormorio organico che accompagna i gesti e che ricorda lo sgranocchiare di un roditore; deboli tonfi di materiale che cade a terra; poi, silenzio.

La performer si alza ed esce da dove è entrata, lasciando nel suo spigolo i resti dell’azione, a cui non v’è altro da aggiungere: trucioli di lapis, un mozzicone di matita. Una matita ripetutamente pronta, affilata e consumata, temperata fino al suo totale esaurimento. Una matita che non entra in azione, ma che si logora nel suo prepararsi. Una censura espressiva, un’appartarsi offrendo avanzi di pensiero.

Indomabili

installation view, Casa Tornè, Poschiavo (GR) - CH, 2022
Video

film HD, 8'10"

Indomabili (Indomitable) is a stop-motion video that presents a hypothetical evolutionary history of typical objects related to the rural world, specifically from Northern Italy and Switzerland.

The power of actual or imaginative reinvention of objects is at the heart of the film, in which we follow the evolution of the uses and importance held by “things” within human existence, the changing purposes and conceptions each of us has of them. In an animistic dance characterized by vernacular and alienating overtones, tools are presented as “living matter,” anything but inert: “indomitable” objects that overpower their physical presence, animating memories and tickling visions to come.

Indomabili was produced in the framework of Living ICH cross-border governance tools for the preservation and enhancement of *Living Inangible Cultural Heritage* (Ich), under the Interreg V-A Italy-Switzerland 2014-2020 cooperation program. The Living ICH project was promoted by *Eurac Research, Regione Lombardia, Regione Valle D’Aosta, Polo Poschiavo*.

film HD, 8'10"

Indomabili è un video in stop motion che offre un’ipotetica storia evolutiva di oggetti tipici legati al mondo rurale, specificatamente del Nord Italia e della Svizzera.

Il potere di reinvenzione effettiva o immaginifica degli oggetti è il cuore del film, in cui si segue l’evolversi degli usi e dell’importanza rivestita dalle “cose” all’interno dell’esistenza umana, il mutare degli scopi e delle concezioni che ognuno di noi ha di esse. In una danza animistica dalle tinte vernacolari e stranianti, gli utensili vengono presentati come “materia viva”, tutt’altro che inerte: oggetti “indomabili” che soverchiano la loro presenza fisica, animando memorie e solleticando visioni a venire.

Indomabili è stato prodotto grazie al progetto Living ICH strumenti transfrontalieri di governance per la salvaguardia e la valorizzazione del *Living Inangible Cultural Heritage* (Ich), nell’ambito del programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020. Il progetto Living ICH è stato promosso da *Eurac Research, Regione Lombardia, Regione Valle D’Aosta, Polo Poschiavo*.

Ma anche se non fosse successo niente, sarebbe stato quello che ci si aspettava

giardino Lea Garofalo, Milan (MI) - IT, 2022
PH: Davide D'Ambra

performance with daisy (iron, silicone, wood, acrylic, elastic bands), 120'

Constant indecision and the will to remedy it are the driving force behind *Ma anche se non fosse successo niente, sarebbe stato quello che ci si aspettava* (But Even If Nothing Had Happened, It Would Have Been What Was Expected), a long performance held in Lea Garofalo Public Garden in Milan. Here the artist wanders the space, interacting with a sculptural object and relating to random people she meets in her wanderings.

An outsized daisy, almost a clownish article, is in the hands of the performer who, as in the game *M'ama, non m'ama* (He/She loves me, he/she loves me not), solicits the flower by sterilely pulling its retractable petals; the gesture is accompanied by proclamations of existential doubts to which the daisy cannot give an answer and which the artist then seeks out in those she encounters in her path, until she receives one.

The resolution of one doubt is followed by another doubt, which is publicly proposed by stimulating a collective reflection on generic, absurd, metaphysical or strictly personal questions; fundamental or minor questions that the artist pours out, seeking help but not certain of finding it.

performance con margherita (ferro, silicone, legno, acrilico, elastici), 120'

La costante indecisione e la volontà di porvi rimedio sono il motore di *Ma anche se non fosse successo niente, sarebbe stato quello che ci si aspettava*, lunga performance svoltasi all'interno del *Giardino Pubblico Lea Garofalo* a Milano. Qui l'artista vaga nello spazio, interagendo con un oggetto scultoreo e relazionandosi con persone casuali che incontra nel suo girovagare.

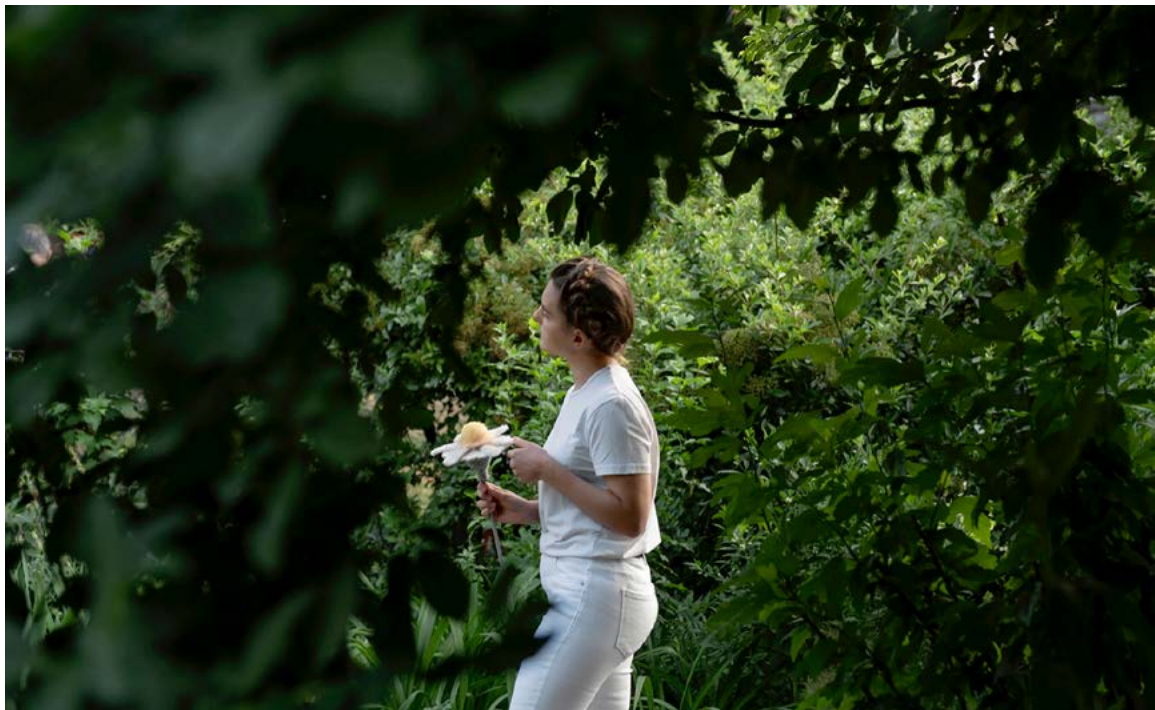
Una margherita fuori scala, quasi un articolo clownesco, è nelle mani della performer che, come nel gioco *M'ama, non m'ama*, sollecita il fiore tirando sterilmente i suoi petali retrattili; il gesto è accompagnato dai proclama di dubbi esistenziali a cui la margherita non riesce a dare risposta e che l'artista ricerca quindi in chi si imbatte nel suo percorso, fino al riceverne una.

Alla risoluzione di un dubbio segue un altro dubbio, che viene proposto pubblicamente stimolando una riflessione collettiva su domande generiche, assurde, metafisiche o strettamente personali; quesiti fondamentali o di poco conto che l'artista riversa fuori di sé, in cerca di aiuto ma non certa di trovarlo.

But Even If Nothing Had Happened, It Would Have Been What Was Expected Ma anche se non fosse successo niente, sarebbe stato quello che ci si aspettava

A briglia sciolta

Milan (MI), Turin (TO), Varese (VA) - IT, 2022

performance with typographic shoes (zinc, cotton, variable size), variable duration

In *A briglia sciolta*, the artist uses zinc “typographic shoes” to imprint her thoughts in the terrains she traverses, as if she was a free pencil in the space. The metal plates are tied under the soles of the shoes and the body weight generates the imprint: grooves of doubts and observations left behind, obsessive mantras repeated one step after another.

A translation of the correlation between thought and walking, a reflection on how the latter fosters digression and streams of consciousness free to derail off the edges of the desk.

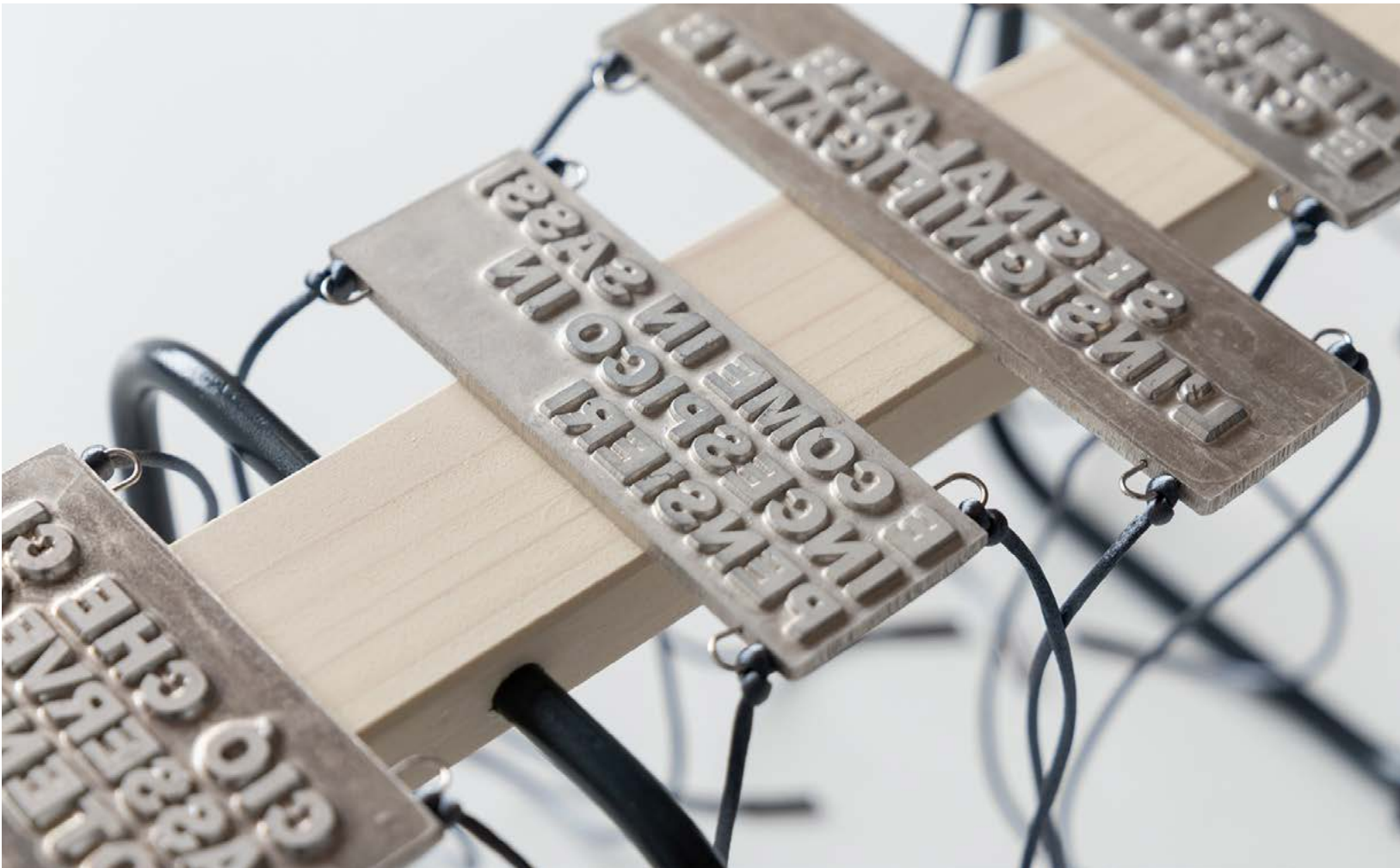
The walk experienced as an exploration of one’s inner world in accordance with the external space, as a chance to redesign the latter by transforming it; an attempt to foster the emergence of new thoughts, one’s own or others’, creating new itineraries of meaning.

performance con calzari tipografici (zinco, cotone, dimensioni variabili), durata variabile

In *A briglia sciolta* l’artista fa uso di “calzari tipografici” in zinco per imprimere i propri pensieri nei terreni che attraversa, come se fosse una matita libera nello spazio. Le placche metalliche vengono legate sotto la suola delle scarpe e il peso corporeo ne genera l’impronta: solchi di dubbi e osservazioni lasciati alle spalle, mantra ossessivi ripetuti un passo dopo l’altro.

Una traduzione della correlazione tra il pensiero e il cammino, una riflessione su come quest’ultimo favorisca la digressione e flussi di coscienza liberi di deragliare fuori dai bordi della scrivania.

La passeggiata vissuta come esplorazione del proprio mondo interiore in accordo con lo spazio esterno, come una possibilità di ridisegnare quest’ultimo trasformandolo; un tentativo di favorire l’emergere di nuovi pensieri, propri o altrui, creando nuovi itinerari di senso.

In Case of War

installation view, Fondazione Francesco Fabbri, Villa Brandolini (TV) - IT, 2021

sugar, plastic, iron, 24x14x5cm (gun) / 24x160x24cm (+ pedestal)

*Sugar, ah honey honey
You are my candy girl
And you've got me wanting you
Honey, ah sugar sugar
You are my candy girl
And you've got me wanting you
(The Archies, Sugar, Sugar, 1969)*

In Case of War was born from the memory of a room in the maternal grandmother's house, the "war room": now empty, a general decay of furniture and walls, once overflowing with refined sugar in paper packets. In those 10 m², a traumatised woman encapsulated her personal response to the hardships she suffered during wartime. An iconic, sharp vision of her antidote against possible war, impending lean times. A couple of times a month on the shopping list a packet of sugar, a precious commodity of an era, ticked off, bought and added to the mix. "In case of war". War, what does that mean? From a child point of view, that wall of sugar, white tiles hardened by humidity, was multipurpose: it represented a fortification in case of attack, while in the most daring moments a weapon of defence, parallelepipeds of sucrose thrown like hand grenades, explosions of candyfloss.

A strategy of action that has turned into "education": an exercise in subdued violence, an adapted ferocity that hinders thought as much as action. A being trapped in demeanour, a pernicious indulgence. "In case of war" attached to the belt a holster with a harmless weapon, blanks mounted, brutality tamed, detonations of sweet rage, trained instinctuality.

zucchero, plastica, acciaio, 22x15x7 cm (pistola) / 24x160x24 (+ piedistallo)

*Sugar, ah honey honey
You are my candy girl
And you've got me wanting you
Honey, ah sugar sugar
You are my candy girl
And you've got me wanting you
(The Archies, Sugar, Sugar, 1969)*

In Case of War nasce dal ricordo di una stanza nella casa della nonna materna, la "stanza della guerra": oggi vuota, un generale decadimento della mobilia e dei muri, un tempo riboccante di zucchero raffinato in pacchetti di carta stampata. In quei 10 m² una donna traumatizzata racchiudeva la sua personale risposta alle privazioni subite durante il periodo bellico. Una visione icastica, tagliente, del suo antidoto contro possibili guerriglie, imminenti periodi di magra. Un paio di volte al mese sulla lista della spesa una confezione di zucchero, bene prezioso di un'epoca, spuntato, acquistato e aggiunto all'insieme. "In caso di guerra". Guerra, che significa? Agli occhi di una bambina quella muraglia di zucchero, mattonelle bianche indurite per via dell'umidità, era multiuso: rappresentava una fortificazione in caso di attacco, mentre negli istanti più audaci un'arma di difesa, parallelepipedi di saccarosio lanciati come bombe a mano, esplosioni di zucchero filato.

Una strategia d'azione che si è trasformata in "educazione": un esercizio ad una violenza sommersa, una ferocia adattata che ostacola il pensiero quanto l'azione. Un essere intrappolato nel contegno, un'indulgenza pernicioso. "In caso di guerra" attaccata alla cintura una fondina con un'arma innocua, moine montate a salve, brutalità ammansita, detonazioni di dolce rabbia, istintualità addestrata.

20's Special

#01

graphic and photographic design of a limited editions of stamps

The project *20's Special* was developed during the *COVID-19* epidemiological emergency, in which the Italian people found themselves locked inside their homes, unable to go outside. A period in which proximity tends to suggest compressed ranges of vision: eyeballs wandering in 50 square metres, *Grand Tours* of domestic landscapes. The world in a room, *Gino Paoli* would venture.

20's Special presents itself as a set of urban configurations, recreated with domestic elements within a living space. Shaky structures, poised architectures as an emblem of the condition of fragility and temporariness experienced by the country and the souls that inhabit it.

With a touch of irony, the artist imagines a special edition of stamps to seal this year (and a possible future?) marked by uncertainty and segregation. A vague and small-scale evocation of the *Bel Paese*, an exercise in cataloguing that echoes, in an explicitly sardonic and blatant manner, the work begun by the *Fratelli Alinari*.

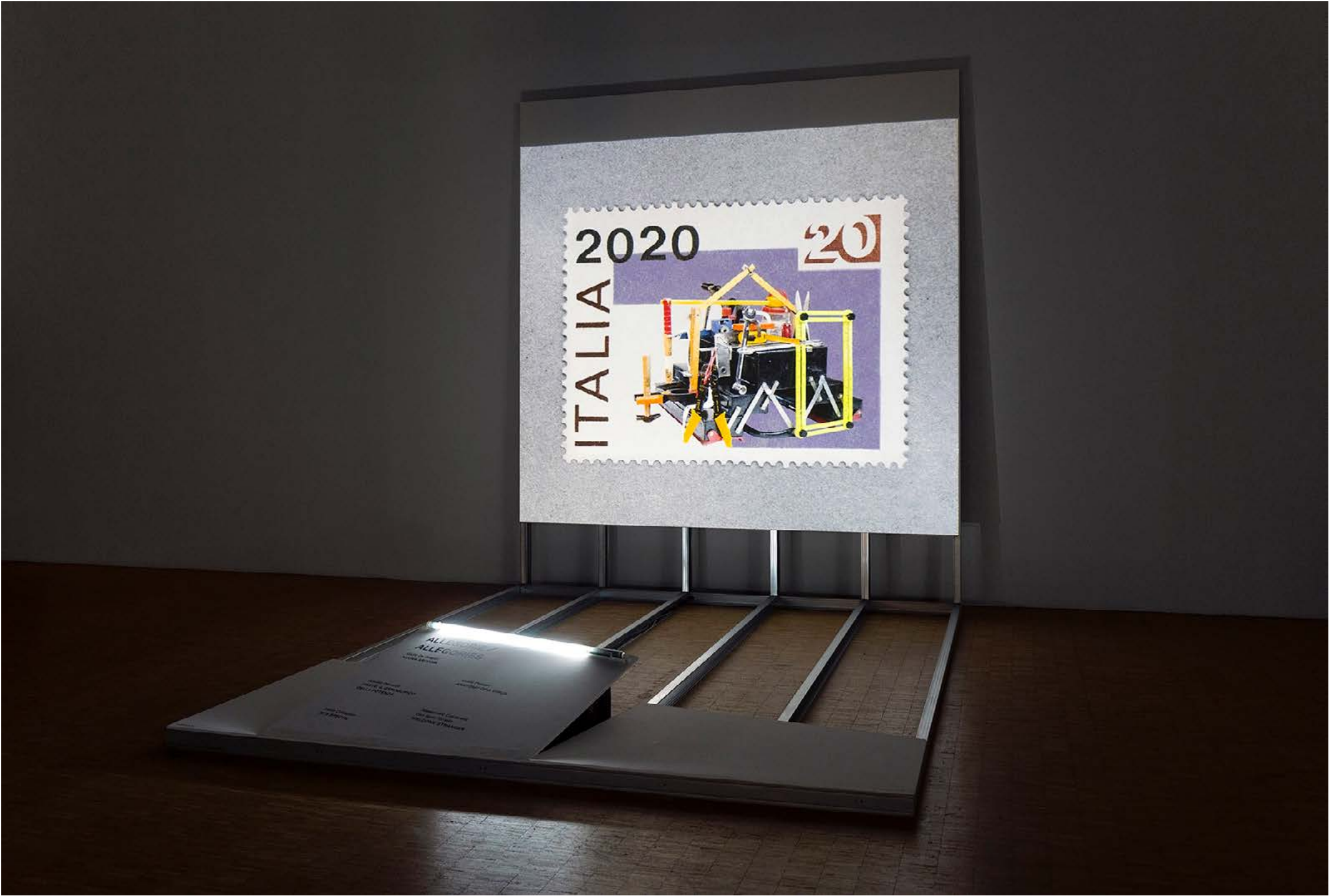
progettazione grafica e fotografica edizione limitata di francobolli

Il progetto *20's Special* si sviluppa durante l'emergenza epidemiologica *COVID-19*, nella quale il popolo italiano si ritrova rinchiuso all'interno delle proprie abitazioni, nell'impossibilità di uscire all'esterno. Un periodo in cui la prossimità tende a suggerire gittate di visione compresse: occhi che vagano in 50 mq, *Grand Tours* di paesaggi domestici. Il mondo in una stanza, azzarderebbe *Gino Paoli*.

20's Special si propone come un insieme di configurazioni urbane, ricreate con elementi casalinghi all'interno di uno spazio abitativo. Strutture vacillanti, architetture in bilico come emblema della condizione di fragilità e provvisorietà vissuta dal paese e dagli animi che lo abitano.

Con una punta d'ironia, l'artista si immagina un'edizione speciale di francobolli a suggello di questa annata (e di un possibile futuro?) all'insegna dell'incertezza e della segregazione. Un'evocazione vaga e in scala ridotta del *Bel Paese*, un esercizio di catalogazione che fa eco, in modo esplicitamente sardonico e smaccato, all'opera iniziata dai *Fratelli Alinari*.

Captcha

installation view, Fondazione Francesco Fabbri, Villa Brandolini
(TV) - IT, 2021
PH: Gerdastudio

acrylic and silicone on rubber, 40x60 cm

Captcha investigates the growing sense of circumspection and distrust that governs interpersonal relationships. A doormat, a sober domestic presence, scrutinises and questions disguised forms of tolerance and liberality on the threshold between two opposite and complementary poles. The ordinary “Welcome!” invitation is replaced by a more plausible “Tell me about yourself”: a formula with a romantic echo, apparently affable but veiled by preconceptions and selective criteria.

A solicitation that borrows the graphic look of *Captcha* tests, as well as their primary function of protecting against possible abuse through a transfiguration of letters and numbers. A sibylline invitation that reveals a shared attitude aimed at security and control, online and offline.

Formally, the work consists of an expanse of tiny silicone and acrylic drops that cover the surface of a rubber mat. The decorative band reminiscent of Greek vascular painting, the colours of a digitised sunset and a hieroglyphic font are combined to create a kitsch artefact of uncertain date, old and contemporary at the same time. A watchful presence at the entrance, a cautious column-bearing lion.

acrilico e silicone su gomma, 40x60 cm

Captcha indaga il crescente senso di circospezione e diffidenza che regola le relazioni interpersonali. Uno zerbino, sobria presenza domestica, vaglia e mette in discussione mascherate forme di tolleranza e liberalità sulla soglia tra due poli opposti e complementari. L'ordinario invito “Welcome!” viene sostituito da un più verosimile “Tell me about yourself”: formula dall'eco romantico, apparentemente affabile ma velata da preconetti e criteri selettivi.

Una sollecitazione che prende a prestito la veste grafica dei test *Captcha*, così come la loro primaria funzione di protezione da possibili abusi tramite una trasfigurazione di lettere e numeri. Un invito sibillino che palesa un'attitudine condivisa tesa alla sicurezza e al controllo, online e offline.

Formalmente l'opera si compone di una distesa di minuscole gocce in silicone ed acrilico che vanno a ricoprire la superficie di un tappetino in gomma. La fascia decorativa che rievoca la pittura vascolare greca, le cromie di un tramonto digitalizzato e un font geroglifico concorrono a creare un manufatto kitsch e dalla datazione incerta, vecchio e contemporaneo allo stesso tempo. Una presenza vigile all'ingresso di casa, un guardingo leone stiloforo.

Polvere

print proofs

photographs

"The symbols that each of us carries within ourselves, and suddenly finds in the world and recognises, and our hearts leap, are our authentic memories. They are also true discoveries. We must know that we never see things for the first time, but always for the second time. Then we discover them and remember them together."
(Cesare Pavese, Feria d'agosto, 1946)

fotografie

"I simboli che ciascuno di noi porta in sé, e ritrova improvvisamente nel mondo e li riconosce e il suo cuore ha un sussulto, sono i suoi autentici ricordi. Sono anche vere e proprie scoperte. Bisogna sapere che noi non vediamo mai le cose una prima volta, ma sempre la seconda. Allora le scopriamo e insieme le ricordiamo."
(Cesare Pavese, Feria d'agosto, 1946)

Bio / Statement

Lo spirito dell'angolo, 2023
The Spirit of the Corner, 2023

ABOUT

Mara Callegaro (Varese, 1994) is an Italian artist based in Milan.

Her research develops in relation to the spaces she inhabits and crosses and radiates from the everyday and the subtle psychological tensions experienced by the individual and the collective.

The objects, places, relationships and gestures that surround and move us are carefully observed in order to identify those opaque areas in which several figures of meaning overlap, generating possible openings or reversals of meaning.

From a formal point of view, her work is strongly processual and takes shape and consistency in relation to the message it carries, embracing from time to time different modalities and materials.

She graduated in Visual Arts - Painting at *Brera Academy of Fine Arts* (MI) and continued her studies at the two-year Photography and Multimedia Languages course at *CFP Bauer* (MI); she delved into Performing Arts by attending the course *La quinta parete*, with Romeo Castellucci and Silvia Rampelli at *Triennale Milano* (MI) and The momentary now school of performance by Marcella Vanzo at *ZONA K* (MI). From 2020 to 2023 she taught Photography at the Two-year Specialisation Course in Visual Arts and Curatorial Studies at *NABA - Nuova Accademia di Belle Arti* (MI) and was Francesco Jodice's assistant and studio manager.

Her work has been awarded and exhibited in solo and group exhibitions in national and international institutions, including: *Scuderie del Quirinale* (RM), *Triennale Milano* (MI), *Museo Mart* (TN), *Fondazione Stelline* (MI), *Fondazione Francesco Fabbri* (TV), *Triennale Teatro* (MI), *Cité Internationale Des Arts* (FR).

ABOUT

Mara Callegaro (Varese, 1994) è un'artista italiana con sede a Milano.

La sua ricerca si sviluppa in relazione agli spazi che abita e attraversa e si irradia a partire dal quotidiano e dalle sottili tensioni psicologiche vissute dall'individuo e dalla collettività.

Gli oggetti, i luoghi, le relazioni e i gesti che ci circondano e ci muovono vengono osservati attentamente nel tentativo di individuare quelle aree opache in cui più figure di senso si sovrappongono, generando possibili aperture o ribaltamenti di significato.

Da un punto di vista formale, il suo lavoro è fortemente processuale e assume forma e consistenza in relazione al messaggio di cui si fa portatore, abbracciando di volta in volta differenti modalità e materiali.

Si laurea in Arti Visive - Pittura all'*Accademia di Belle Arti di Brera* (MI) e prosegue gli studi al biennio Fotografia e Linguaggi Multimediali al *CFP Bauer* (MI); approfondisce le Arti Performative frequentando il corso *La quinta parete*, con Romeo Castellucci e Silvia Rampelli in *Triennale Milano* (MI) e The momentary now school of performance di Marcella Vanzo a *ZONA K* (MI).

Dal 2020 al 2023 è docente di Fotografia al Biennio Specialistico di Arti Visive e Studi Curatoriali di *NABA - Nuova Accademia di Belle Arti* (MI) e assistente e studio manager dell'artista Francesco Jodice. Il suo lavoro è stato premiato ed esposto in mostre personali e collettive in istituzioni nazionali e non, tra cui: *Scuderie del Quirinale* (RM), *Triennale Milano* (MI), *Museo Mart* (TN), *Fondazione Stelline* (MI), *Fondazione Francesco Fabbri* (TV), *Triennale Teatro* (MI), *Cité Internationale Des Arts* (FR).