MARINELLA SENATORE

42 rue de Turenne, Paris - F-75003 / +33 1 42 72 68 13 / galerie@michelrein.com
Washington rue/straat 51A, Brussels - B-1050 / +32 2 640 26 40 / contact.brussels@michelrein.com

SUMMARY | SOMMAIRE

EXHIBITIONS/PERFORMANCES | EXPOSITIONS/PERFORMANCES 3

ARTWORKS | OEUVRES 38

PRESS | PRESSE 90

PUBLICATIONS | PUBLICATIONS 97

BIOGRAPHY | BIOGRAPHIE 101

EXHIBITIONS/PERFORMANCES
EXPOSITIONS/PERFORMANCES

There is so much we can learn from the sun, Chiesa di San Giuseppe delle Scalze, 2024

Io Contego Moltitudini, Rotonda Diaz, Naples (commission) 2024

We Rise by Lifting Others, Villa Stuck, Munich, Germany, 2023

We Rise by Lifting Others, Villa Stuck, Munich, Germany, 2023

We Rise by Lifting Others, Villa Stuck, Munich, Germany, 2023

The School of Narrative Dance, Museum der moderne Salzburg, Austria, 2023

The School of Narrative Dance, Museum der moderne Salzburg, Austria, 2023

The School of Narrative Dance, Museum der moderne Salzburg, Austria, 2023

We Rise by Lifting Others, Museum der moderne Salzburg, Austria, 2023

We Rise by Lifting Others, Museum der moderne Salzburg, Austria, 2023

We Rise by Lifting Others, Museum der moderne Salzburg, Austria, 2023

We Rise by Lifting Others, Museum der moderne Salzburg, Austria, 2023

Festival *Alliance des corps*/carte-blanche à Marinella Senatore, Palais de Tokyo, Paris, 2022

Festival *Alliance des corps*/carte-blanche à Marinella Senatore, Palais de Tokyo, Paris, 2022

Festival *Alliance des corps*/carte-blanche à Marinella Senatore, Palais de Tokyo, Paris, 2022

Festival *Alliance des corps*/carte-blanche à Marinella Senatore, Palais de Tokyo, Paris, 2022

Art meets city, Baden Baden, Germany, 2022

Art meets city, Baden Baden, Germany, 2022

Art meets city, Baden Baden, Germany, 2022

34 Biennal of Sao Paolo, Brazil, 2022

Dior show, Lecce, Italy, 2020

Dior show, Lecce, Italy, 2020

Dior show, Lecce, Italy, 2020

Protext!, Centro Pecci, Prato, Italy 2020

Protext!, Centro Pecci, Prato, Italy 2020

The School of Narrative Dance, Cold Spring, USA, 2019

We Rise by Lifting Others, Palazzo Strozzi, Florence, Italy, 2020

The School of Narrative, Venice, Italy, 2018

The School of Narrative Dance, Hayward gallery, London, UK, 2018

The School of Narrative Dance, Johannesburg, South Africa, 2018

The School of Narrative, Manifesta 12, Palermo, Italy, 2018

The School of Narrative, Evora, Portugal, 2017

The School of Narrative Dance, Shenzhen, China, 2017

The School of Narrative Dance, Shenzhen, China, 2017

The School of Narrative Dance, Shenzhen, China, 2017

The School of Narrative, Centre Pompidou, Paris, France, 2017

The School of Narrative, Centre Pompidou, Paris, France, 2017

The School of Narrative, Centre Pompidou, Paris, France, 2017

Piazza Universale/Social Stages, Queens Museum, New York, USA, 2017

Piazza Universale/Social Stages, Queens Museum, New York, USA, 2017

The School of Narrative Dance, Venice, Italy, 2015

The School of Narrative Dance, Ebensee, Austria, 2015

Agora, High Line, New York, USA, 2015

Agora, High Line, New York, USA, 2015

Agora, High Line, New York, USA, 2015

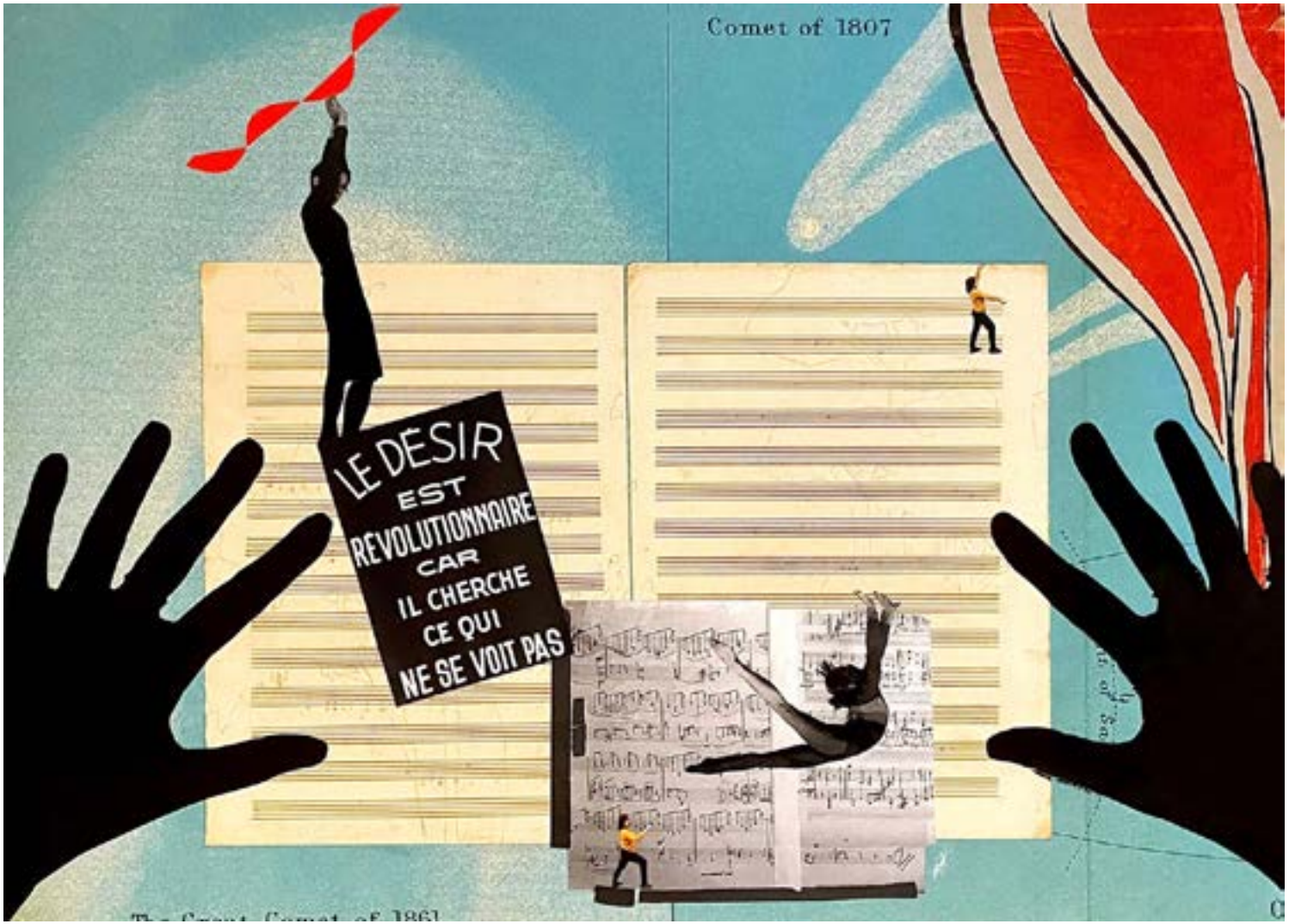
La Vie Moderne, 13th Biennale de Lyon, France, 2015

Open Museum, Open City, "Narrazioni", MAXXI, Rome, Italy, 2014

ARTWORKS
ŒUVRES

I contain multitudes #1, 2023
collage on Fine Art Print
70 x 50 cm (27.56 x 19.69 in.)
unique artwork
SENA23001

I contain multitudes #2, 2023
collage on Fine Art Print
70 x 50 cm (27.56 x 19.69 in.)
unique artwork
SENA23002



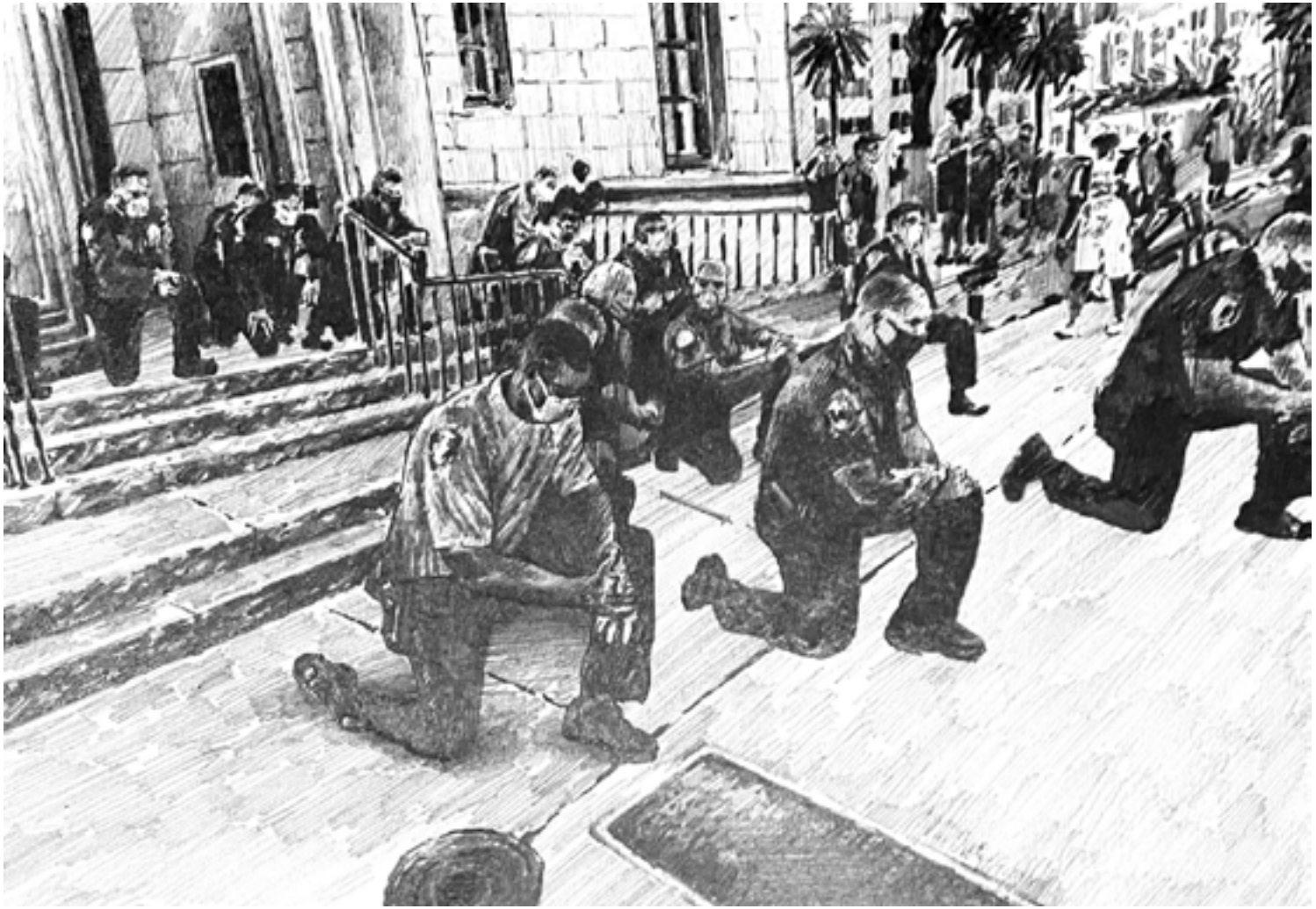
I contain multitudes #3, 2023
collage on Fine Art Print
50 x 70 cm (19.69 x 27.56 in.)
unique artwork
SENA23003

Opera Opera! #2, 2023
9 elements : collages on Fine Art Print
70 x 50 cm (27.56 x 19.69 in.) each
unique artwork
SENA23005

Manifesta, 2023
graphite and charcoal on paper
21 x 29,7 cm (8.27 x 11.42 in.)
unique artwork
signed on the back
SENA23009

Manifesta, 2023
graphite and charcoal on paper
21 x 29,7 cm (8.27 x 11.42 in.)
unique artwork
signed on the back
SENA23011

Manifesta, 2023
graphite and charcoal on paper
21 x 29,7 cm (8.27 x 11.42 in.)
unique artwork
signed on the back
SENA23012



Protest forms: memory and celebration, 2023
graphite and charcoal on paper
21 x 29,7 cm (8.27 x 11.42 in.)
unique artwork
signed on the back
SENA23014

Protest forms: memory and celebration, 2023
graphite and charcoal on paper
21 x 29,7 cm (8.27 x 11.42 in.)
unique artwork
signed on the back
SENA23016

Protest forms: memory and celebration, 2023
graphite and charcoal on paper
21 x 29,7 cm (8.27 x 11.42 in.)
unique artwork
signed on the back
SENA23018

PRESS
PRESSE

INSIDEART

Marinella Senatore
Inside art
2023
By Fabrizia Carabelli

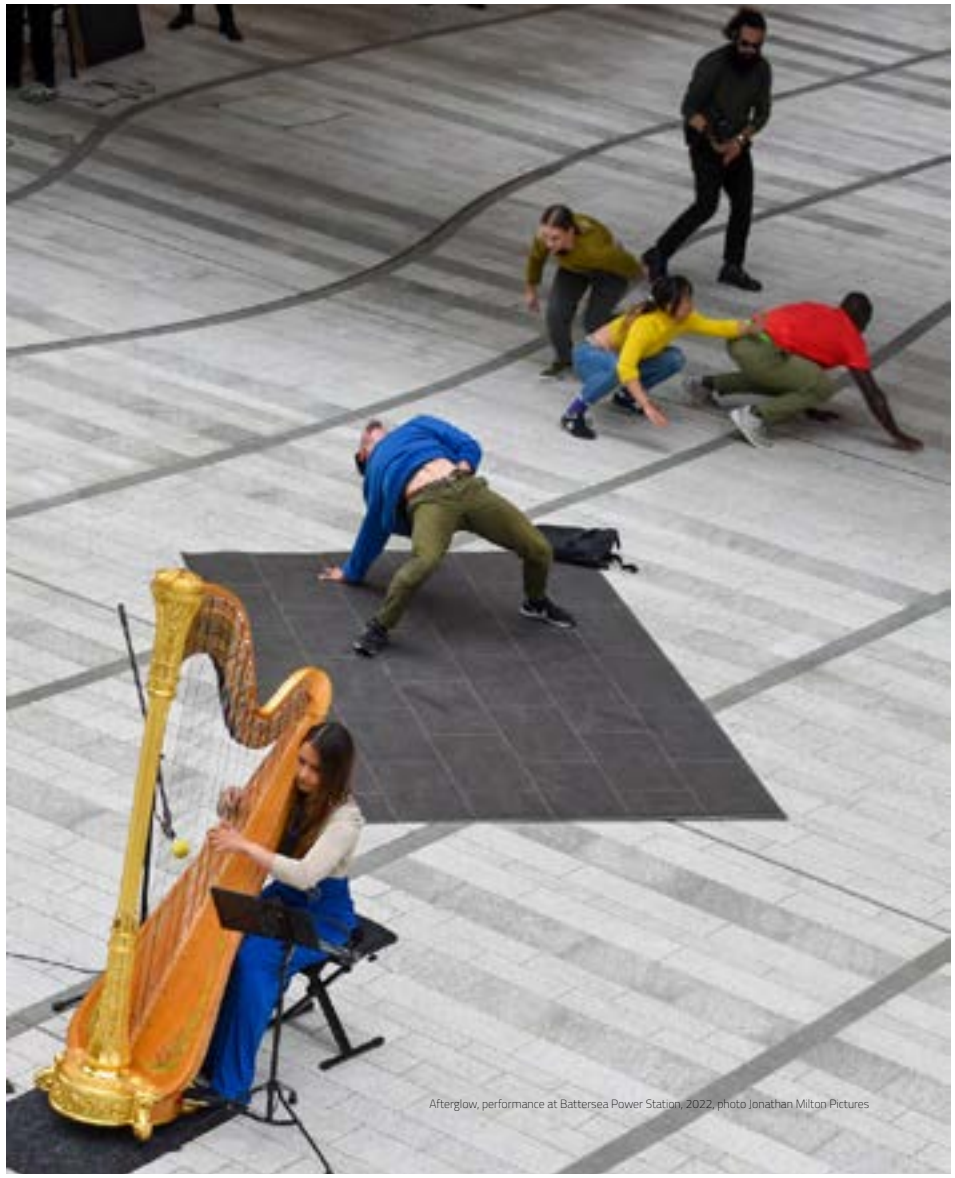
Marinella Senatore

La performance come rito ancestrale in grado di attivare dinamiche di riscatto fuori dagli schemi sociali imposti

Performance as an ancestral rite that can activate redemption dynamics outside the schemes imposed by society

Bisognerebbe trovare un nome diverso per le performance di Marinella Senatore. Forse non un sostantivo ma un'attitudine che affondi le sue ragioni in una dimensione pagana del rituale, in una memoria ancestrale del culto di civiltà lontane da quelle occidentali, fatta di pratiche magiche e di tradizioni evocative. «Un giorno sono sicura che qualcuno troverà una definizione migliore», dice l'artista, che con un ruolo più simile allo sciamano che al regista scandisce i movimenti dei partecipanti in uno spazio pubblico di confine, dove le regole si piegano all'imprevisto e dove l'irrazionale si insinua nell'azione collettiva. In questo modo il gesto artistico si attacca alla vita, diventando uno strumento per l'emancipazione dell'individuo più simile alle manifestazioni popolari che alla performance. La stessa dinamica di riscatto sociale che Ernesto De Martino leggeva nella taranta attraverso una lente antropologico-etnografica, nell'arte di Marinella Senatore assume un'accezione politica: ogni azione performativa portata in strada ha il valore di una protesta, ogni rito collettivo è politico. «Anche l'idea della festa – spiega Senatore – non solo in Sud Italia ma anche in Sud America. Pensiamo ai carnevali che erano manifestazioni di resistenza nelle loro origini o alla stessa Samba che nasce proprio come movimento di dissenso». Nella SOND - School of Narrative Dance, la scuola nomade da lei fondata, da ormai dieci anni si attivano dinamiche a partire da queste riflessioni, con l'obiettivo di creare un sistema che segua parametri diversi da quelli che governano le società: «Nel mio lavoro sei libero, hai l'opportunità di mettere in atto una trasformazione e riscrivere il tuo ruolo nella società lontano da una struttura competitiva, gerarchica che ti vuole sempre performante. Ecco, performante, poi ti chiedi perché non mi piace il termine performance»

We should find a different name for Marinella Senatore's performance. Perhaps what fits best is not a noun but an aptitude that sinks into a pagan ritual, into an ancestral memory of the cult of civilizations far from Western ones, made up of magical practices and evocative traditions. «One day I'm sure someone will find a better definition», says the artist who, with a role more similar to a shaman than to a director, sets the beat to the participants in a borderline public space where the rules bend to the unexpected and where the irrational creeps into collective action. In this way, art is linked to life and becomes a tool for the emancipation of the individual more similar to popular demonstrations than to performance. The same dynamic of social redemption that Ernesto De Martino read in the 'taranta' through an anthropological-ethnographic lens takes on a political meaning in Marinella Senatore's art, where every performative action has the value of a protest, every collective ritual is political. «Even the idea of a party, not only in Southern Italy but also in South America. Let's just think of the carnival celebrations which, once upon a time, were demonstrations of resistance or of 'Samba' itself, which was born as a form of dissent». SOND - School of Narrative Dance, the itinerant school she founded, has inspired different dynamics starting from these reflections for the past ten years, with the aim of creating a system that follows parameters other than those that govern society. «In my work you are free, you have the opportunity to transform and rewrite your role in society away from a competitive, hierarchical structure that always wants you to perform. That's it, perform. And then you wonder why I don't like the term performance».



Afterglow, performance at Battersea Power Station, 2022, photo Jonathan Milton Pictures

Make it Shine, Mazzoleni Turin, 2021-22, courtesy Mazzoleni, London – Turin, © Alto Piano, photo Agostino Osio

We Rise by Lifting Others, 2020, Palazzo Strozzi, Florence, courtesy the artist, photo OKNOstudio

Trasformazione invece è un concetto che usi spesso. E in un'accezione che sembra presa in prestito dalla filosofa Laurie Anne Paul: di un'esperienza trasformativa lontana dal pensiero razionale e impossibile da prefigurare.

Lavoro con tante persone considerate vulnerabili, stigmatizzate, con minoranze etniche e anche con persone che non la pensano come me, come i neo-nazi. Nel corso della mia carriera ho visto cose che mai mi sarei aspettata potessero succedere. Facciamo l'esempio di un clochard: nella vita quella persona è considerata una fallita, nella performance diventa leader, superando i propri limiti e cambiando la sua condizione. Grazie a quello che facciamo con SOND tante volte ho visto i ruoli ribaltarsi. Io stessa mi sono evoluta come essere umano, mi sono data in quel contesto la possibilità di pensarmi in maniera diversa. Ma è una trasformazione individuale sempre legata al contesto collettivo, in questo Jacques Rancière aveva ragione: solo un essere può emancipare un altro essere, perché siamo animali sociali e abbiamo bisogno degli altri per definirci.

Dagli stessi titoli dei tuoi lavori emerge questo impegno collettivo: *I contain multitudes, Alliance des Corps, We rise by lifting others*. Alcuni dei tuoi progetti prendono il nome da citazioni ,da Walt Whitman a Judith Butler, ma in generale sembrano claim che ricordano gli slogan di artiste come Barbara Kruger o Jenny Holzer.

Vero, ma molto più spesso vengono da persone sconosciute, da attivisti che partecipano ad assemblee, a proteste in strada e soprattutto nascono da progetti partecipativi. C'è un potere magico in questi motti che fa sì che risuonino in altre persone, diverse, lontane tra loro, che a volte non hanno nulla a che fare con la comunità da cui ho estrapolato la citazione. Questi lemmi hanno un intento attivante, non dottrinale, educativo o dogmatico. Ci tengo che emerga questo aspetto: l'empowerment e l'emancipazione dell'individuo sono temi importanti della mia ricerca ma prima di tutto attivano me. Tutto è vissuto sulla mia persona, nelle mie performance non sono uno spettatore, anche se non mi si vede ci sono dentro con tutto il mio privato, sono l'ingrediente necessario che chiude il cerchio.

Contrariamente alle performance di artisti come ad esempio Anne Imhof, che spesso prendono forme e toni inquietanti, nelle tue emerge sempre una dimensione quasi terapeutica, benefica. Quale pensi sia la giusta chiave di lettura per le performance di oggi?

Per me oggi ci troviamo a un punto nodale per la performance. Nel progetto che ho presentato di recente al Palais de Tokyo, a Parigi, subito dopo Anne Imhof, è successo qualcosa a cui non avevo mai assistito. Ho raddoppiato i visitatori, il pubblico era impazzito, era contagiato da un'euforia strana, un'estasi collettiva. Le performance di Imhof sono bellissime ma sicuramente più classiche nella loro struttura. Le mie, invece, rientrano più nella dimensione del rito che in quella del teatro perché l'eredità dei riti ancestrali delle comunità è molto più vicina di quello che pensiamo al presente. Danza, sport, mindfulness, in tutte le attività che mettiamo in campo non ci sono professionisti,

Transformation, on the other hand, is a concept you use often. And you give it a meaning that seems to come from philosopher Laurie Anne Paul: a transformative experience far from rational thought and impossible to prefigure.

I work with many people who are considered vulnerable, stigmatized, with ethnic minorities as well as with people who don't share my views, like the neo-Nazis. Throughout my career I have seen things that I never expected could happen. Let's take a homeless person as an example: that person is considered a failure in life yet when it comes to performance they become a leader, overcoming their own limits and changing their condition. Thanks to what we do with SOND, I have often seen roles getting reversed. I myself have evolved as a human being; I have given myself the opportunity to think of myself differently. But it is an individual transformation always linked to the collective context. Jacques Rancière was right about this: only a being can emancipate another being, because we are social animals and we need others to define us.

This collective commitment emerges from the titles of your work: I contain multitudes, Alliance des Corps, We rise by lifting others. Some of your projects take their names from quotes, from Walt Whitman to Judith Butler, but in general they seem like claims that recall the slogans of artists such as Barbara Kruger or Jenny Holzer.

That's true but much more often they come from unknown people, from activists who participate to assemblies and street protests. Above all, they come from participatory projects. There is a magic power in these mottos that makes them resonate for other people, different, far from each other, who sometimes have nothing to do with the community I am quoting. These terms have an activating intent, and not a doctrinal, educational or dogmatic one. This is important to me: the empowerment and emancipation of the individual are important themes of my research but above all they activate me. Everything is experienced on my person. When it comes to my performances, I am not a spectator: even if I cannot be seen, I am inside with all my private life. I am the necessary ingredient that closes the circle.

Contrary to the performances of artists such as Anne Imhof, which often take on disturbing shapes and tones, an almost therapeutic, beneficial dimension always emerges in yours. What do you think is the right interpretation for today's performances?

I believe that today we are at a crucial point for performance. In the project I recently presented at the Palais de Tokyo, in Paris, right after Anne Imhof, something happened that I had never witnessed before. I doubled the number of visitors, the audience went crazy, they were infected by a strange euphoria, a collective ecstasy. Imhof's performances are beautiful but certainly more classical in their structure. Mine, on the other hand, fall more into the category of the ritual than of the theater because the legacy of ancestral rites is closer to the present than what we think. Dance, sport, mindfulness: whatever discipline we use, there are no professionals, there is no script, and

Make it Shine, 2021, courtesy the artist and Mazzoleni, London - Turin

non c'è un copione, i partecipanti sono persone come noi. Questo per dire che il successo di una performance non ha nulla a che fare con un'energia chiara o scura ma con la partecipazione del pubblico. Lo scarto è questo e i musei lo devono tenere ben presente anche per l'economia perché sarà la discriminante del futuro. Tante istituzioni, soprattutto all'estero, ce lo hanno ben chiaro, la stessa cosa non posso dire degli artisti. Spesso alla base ci sono ragioni di mercato ma anche gli artisti hanno la responsabilità di difendere il proprio lavoro in un sistema che non riconosce il nostro come un mestiere. L'arte è il rimedio contro la disperazione, contro la rabbia sociale e la performance è l'arte del qui e dell'ora, rappresenta il presente e futuro. E il futuro si risolve non con gli oggetti ma con le esperienze.

Nel tuo lavoro però ci sono anche oggetti: luminarie, collage, sculture. Il tuo desiderio di assemblare sembra rivolgersi indistintamente a persone, forme, luci e materiali.

Sono un'artista quindi creo opere e mi piacciono gli oggetti perché non sono solo materia, hanno un potere narrativo. I miei vengono dalla tradizione nel senso che portano con loro un senso di appartenenza alle comunità ma allo stesso tempo sono in grado di attivare dinamiche nuove. Le luminarie, ad esempio, si rifanno al barocco ma solo per un aspetto scenico. Mi interessano per il loro archetipo della festa di matrice prima pagana che religiosa e perché sono dei dispositivi energetici fortissimi, apparati scenografici effimeri che creano intorno a loro spazi di aggregazione.

the participants are people like us. This is to say that the success of a performance has nothing to do with light or dark energy but with audience participation. This is what makes a difference and museums must keep it in mind also for the economy because it will be the discriminating factor of the future. Many institutions, especially abroad, have this very clearly in mind; I cannot say the same for artists. There are often market reasons behind it but artists too have the responsibility to defend their work in a system that does not recognize ours as a profession. Art is the remedy against despair, against social anger, and performance is the art of the here and now, showing the present and the future. And the future is resolved not with objects but with experiences.

But there are also objects in your work: lights, collages, sculptures. Your desire to assemble seems to address people, shapes, lights and materials indiscriminately.

I am an artist so I create pieces and I like objects because they are not just matter; they have a narrative power. Mine come from tradition in the sense that they bring with them a sense of belonging to the community. Yet they can activate new dynamics. Lights, for example, refer to the Baroque but only for a scenic aspect. I am interested in them due to their archetype of the party, first pagan and then religious, and because they are very strong energy sources, ephemeral scenographic devices that create spaces for aggregation. Despite their reversibility, I consider them

Protest Forms: Memory and Celebration, 2019-20, Mazzoleni, London - Turin

Palermo Procession Production, 2018, Manifesta 12, courtesy the artist, photo Andrea Samonà

Nonostante la loro reversibilità, li considero a tutti gli effetti dei monumenti per la comunità. Forse è un concetto un po' estremo ma è quello che cerco nell'architettura: anche il monumento è uno strumento politico che mi piace mettere in discussione. Solleva domande su come e su chi la comunità celebra. Faccio un esempio: ci sono nella storia monumenti eretti in nome di figure femminili indigene o queer?

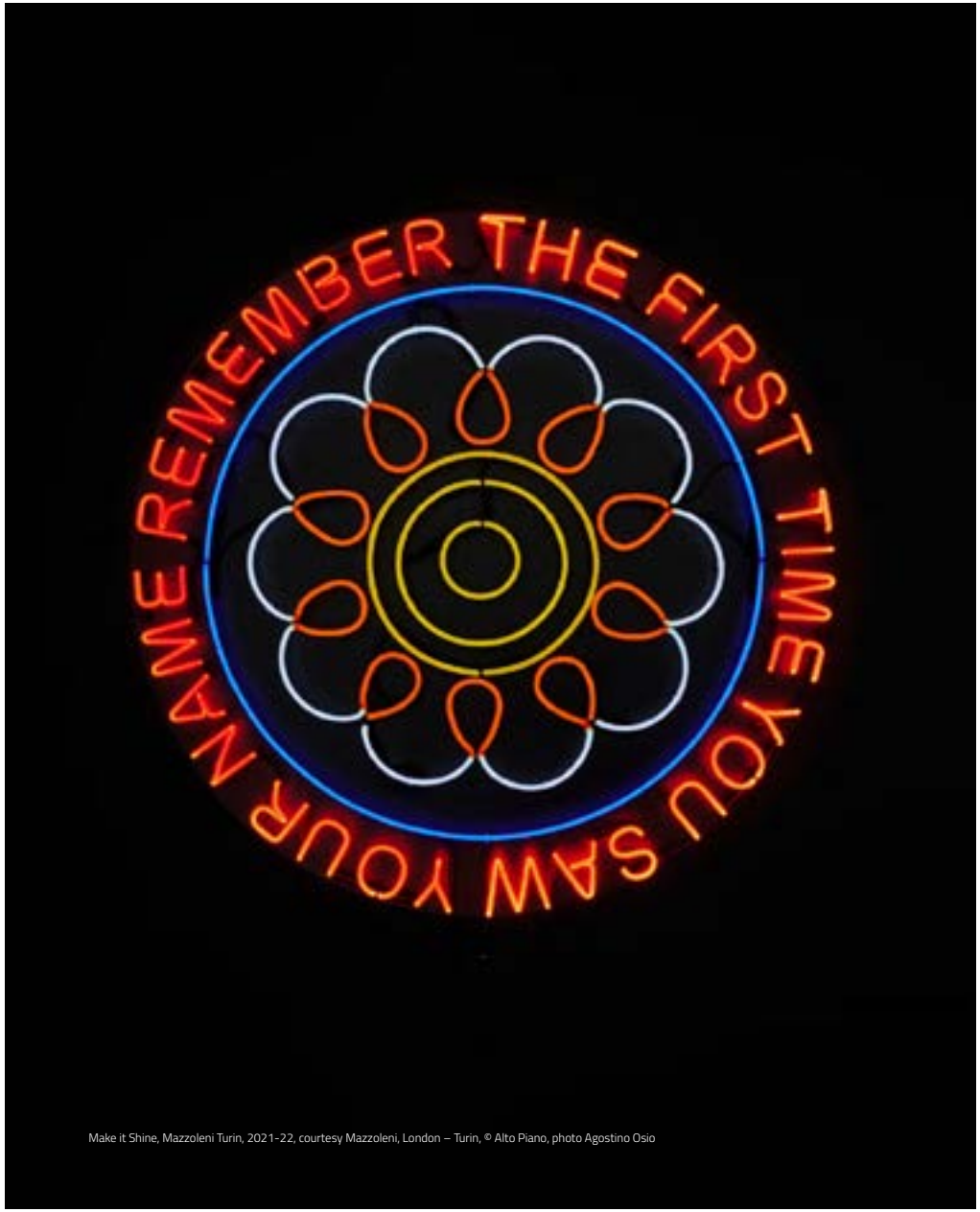
Parlando di inclusività, tanti sono i progetti a cui hai preso parte che mettono al centro la questione di genere, da *100% Women*, passando per *Pasquarosa* fino a *Manifest Yourself*. Carla Lonzi negli anni '70 scriveva *Sputiamo su Hegel*. Oggi su chi dovremmo sputare?

Sicuramente sul nostro vicino. Continuiamo a perpetrare il patriarcato anche solo sopportandolo. Lo subiamo nella microsfera della nostra vita. È nostro padre, nostro fratello, nostro cugino, il vicino accanto. Non sono lesbica, anche se a volte me lo sento dire, ma sicuramente femminista e rompicoglioni perché a una donna artista si richiede moltissimo di più per essere credibile. Non conosco artiste donne che sono riuscite a costruirsi una vita normale. Gli studi di genere ci insegnano tanto ma è il silenzio del quotidiano che mi preoccupa perché oggi c'è un patriarcato più subdolo, ripulito. E non è solo una questione di genere ma una questione di classe. Quindi io oggi sputo a chi sta accanto a me che dice che oggi tutto va bene, che è tutto meglio di prima.

to all intents and purposes monuments to the community. I realize that maybe it's a somewhat extreme concept but it's what I look for in architecture: even monument are political tools that I like to question. Indeed, they raise questions about how and who a community celebrates. For example: have there been monuments in history erected in the name of indigenous or queer female figures?

Speaking of inclusivity, you have taken part in many projects that focus on gender issues, from 100% Women, to Pasquarosa, to Manifest Yourself. In the 1970s, Carla Lonzi wrote Spitting on Hegel. Who should we spit on today?

Definitely on our neighbor. We continue to perpetrate patriarchy if only by enduring it, experiencing it in our everyday lives. It is our father, our brother, our cousin, our next door neighbor. I'm not a lesbian - even if sometimes people have called me that - but certainly I am a feminist and a pain in the ass because a lot more is required of a female artist to be credible. I don't know any female artists who have managed to build a normal life for themselves. Gender studies teach us a lot but it's the silence of everyday life that worries me because today there is a more sneaky, cleaned-up version of the patriarchy. And it's not just a gender issue but a class issue. So today I spit on those who are next to me, those who say that today everything is fine, that everything is better than before.



Make it Shine, Mazzoleni Turin, 2021-22, courtesy Mazzoleni, London – Turin, © Alto Piano, photo Agostino Osio

photo Christina Almeida

Marinella Senatore

Marinella Senatore (Cava de' Tirreni, 1977) è un'artista multidisciplinare, con una formazione in musica, belle arti e cinema. La sua pratica si basa sull'estetica della resistenza e sul potere trasformativo dell'impegno sociale ed è caratterizzata da una forte componente collettiva e dimensione partecipativa. Tra le istituzioni che hanno commissionato ed esposto i suoi lavori ci sono ad esempio il Centre Pompidou, il Palais de Tokyo, il Queens Museum e l'High Line a New York e in Italia il Museo del Novecento a Milano, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino e il MADRE di Napoli. L'artista, che in Italia è rappresentata dalla galleria Mazzoleni di Torino, ha preso parte inoltre alle più importanti biennali di tutto il mondo. Attualmente sta lavorando a una retrospettiva in due parti: al Museum Villa Stuck di Monaco di Baviera e al Museum der Moderne di Salisburgo. In programma anche un progetto a Tel Aviv e alcune commissioni di opere pubbliche in Italia. «Ho la sensazione – racconta l'artista – che adesso la mia visione sia finalmente compresa. Non ci sono più barriere nei miei lavori, tutto è integrato nella dimensione partecipativa. Sono in un momento della mia carriera in cui sono esattamente dove volevo essere e sto facendo esattamente quello che volevo fare».

Marinella Senatore (Cava de' Tirreni, 1977) is a multidisciplinary artist with a background in music, fine arts, and cinema. Her practice is based on the aesthetics of resistance and the transformative power of social engagement. It is characterized by a strong collective component and participatory dimension. Among the institutions that have commissioned and displayed her works are the Center Pompidou, the Palais de Tokyo, the Queens Museum and the High Line in New York, the Museo del Novecento in Milan, the Fondazione Sandretto Re Rebaudengo in Turin, and the MADRE in Naples. The artist, who is represented in Italy by the Mazzoleni gallery in Turin, has also taken part in the most important bienniale exhibitions around the world. She is currently working on a retrospective in two parts, at the Museum Villa Stuck in Munich and at the Museum der Moderne in Salzburg. She is also planning a project in Tel Aviv and some public works commissions in Italy. «I have the feeling that my vision has finally been understood. There are no more barriers in my pieces: everything is integrated in the participatory dimension. I'm at a point in my career where I'm exactly where I wanted to be and I'm doing exactly what I wanted to do».

Marinella Senatore
Correire della Sera
May 3rd, 2023
By Alessandro Martini
and Maurizio Francesconi

CORRIERE DELLA SERA

«La sfida è uscire dai musei: c'è bisogno di arte partecipata»

Marinella Senatore racconta com'è nata l'opera che inaugura sabato nel parco della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a Guarene

«C'è molto della comunità locale di Guarene nella mia nuova installazione e questo rende l'opera di tutti, che è ciò che l'arte pubblica deve essere oggi. Io adoro gli interventi pubblici, che sono sempre un'occasione fantastica per conoscere una nuova comunità». Marinella Senatore è oggi una delle artiste italiane più acclamate in patria e all'estero. Sabato inaugura la sua nuova opera *In ognuno la traccia di ognuno*, installata nel Parco d'Arte Sandretto Re Rebaudengo che, inaugurato nel 2004, ospita 21 opere di artisti come Carsten Höller, Katja Novitskova e Ludovica Carbotta.

Quanto questa nuova opera è stata determinata dalla collina di San Licerio, poco fuori il borgo di Guarene?

«Come sempre, ho lavorato a partire dalla comunità che avrebbe accolto quest'opera. Per me è molto importante, specialmente quando faccio interventi di arte pubblica, avere ben presente "il modo" in cui entro in un gruppo di persone: un modo che deve essere non abusivo ma concertato con i cittadini stessi. Del resto la mia pratica si basa totalmente sulla partecipazione, sia come modalità sia come contenuto concettuale. *In ognuno la traccia di ognuno* ha una forte base partecipativa, perché il testo che dà anche il titolo all'opera è stato il risultato di una "open call" che i cittadini di Guarene hanno accolto con entusiasmo, offrendoci citazioni poetiche, motti, lemmi... È stato bello capire come diversi gruppi sociali, anche molto lontani per età, genere o interessi, possano fondersi in un'opera d'arte».

Lei è molto attiva nell'arte pubblica, in spazi aperti. Qual è il valore aggiunto rispetto all'esposizione in musei e gallerie, al chiuso?

«Immettere nel mondo un'opera porta sempre con sé una serie di responsabilità che mi assumo come artista. Un'opera permanente dialoga però con il paesaggio e con il tessuto sociale, quindi è per me una sfida ancora più grande e certamente meno sicura e confortevole di come può essere in un museo. Proprio per questo trovo che sia molto eccitante. Fin dalla pandemia, è chiarissimo che la gente desidera questo tipo di interventi. Ne ha bisogno».

Questo non è il suo primo intervento in Piemonte. Ha altri progetti?

«Ho molte idee e anche alcune proposte. Mi piacerebbe partecipare a Luci d'Artista. Il Piemonte è un territorio molto generoso con me (si è conclusa a febbraio una sua mostra a Venaria, *ndr*). Ho appena inaugurato una grande personale a Salisburgo e a Monaco di Baviera. Sono in un momento intensissimo e vedo tanti risultati e rispetto dopo vent'anni di lavoro molto duro, anche da istituzioni straniere. Stiamo già lavorando per i prossimi anni: una grande commissione a Londra, una personale a Tel Aviv, progetti permanenti in Francia e uno enorme a Parigi».

Che cosa prova di fronte a questi riconoscimenti, come artista e come persona?

«Provo molta serenità perché mi restituisce il valore di tutto ciò che ho fatto. La mia gavetta è stata molto lunga e anche dolorosa perché, quando ho cominciato, in Italia non si parlava di arte partecipativa ed era molto difficile convincere i committenti, i colleghi e i curatori. Poi sono andata a vivere negli Stati Uniti e si è aperto un mondo di possibilità. Non mi sono più sentita isolata nella mia ricerca, nonostante le mie difficoltà di artista e di donna del Sud, priva di un network familiare e di un percorso facilitato. Il risultato di tutto questo è oggi una grande calma e anche una certa lentezza, che mi consente di gustarmi molto di più le cose rispetto a quando ero più giovane».

Alessandro Martini
Maurizio Francesconi

Chi è

- Marinella Senatore è nata a Cava de' Tirreni nel 1977 e vive e lavora tra Roma e New York
- È un'artista multidisciplinare, con una formazione in musica, belle arti e cinema

ELLE DECOR

Marinella Senatore
Elle Decor
2023
By Paola Carimati

Marinella Senatore

I codici della tradizione come linguaggio di luce universale: l'artista italiana più amata all'estero, costruisce comunità allineando i battiti del cuore

di Paola Carimati – ritratto di Giovanni Battista Righetti

"Una luminaria tra le palme", accenna divertita appena rientrata dagli Emirati. "Ci pensi? La mia architettura, salentina e superlocal, che planana nel deserto e dialoga con mondi lontanissimi", è sicuramente anche per questi cortocircuiti emotivi, del tutto inaspettati, che Marinella Senatore oggi è tra le voci della scena artistica italiana più amate all'estero. A suscitare il moto di stupore, l'installazione site specific 'Bodies in Alliance' che, insieme ad 'Assembly', alla Reggia di Venaria di Torino, è tra le sue opere più recenti: eretta in occasione dell'evento 'Artist Commissions in Cultural Sites', ad Abu Dhabi, rimarrà esposta sino a fine gennaio. Sculture di luce, le cue sono esplosioni luminose che giganteggiano nei cortili di palazzi antichi e nelle piazze, punteggiate da migliaia di Led. Sempre in armonia con il paesaggio, molto più di quinte scenografie, sono innesti poetici che evocano momenti di festa: celebrano la vita e trasformano gli spazi pubblici in luoghi magici dove accadono cose nuove, come perdersi nel cielo e fare yoga. Non a caso, in queste cattedrali barocche, anche gli arabi hanno riconosciuto nel disegno e nei colori dei rosoni tondi, i simboli della loro cultura.

"Il passato è un insieme di codici intimi e archetipici, solo apparentemente legati in maniera esclusiva al territorio", ci spiega l'artista, che affonda le radici della sua pratica creativa nella tradizione italiana. "Quando i segni attivano le persone, le ingaggiano, allora diventano universalmente comprensibili", e fanno comunità. E attorno a questo valore, diventato priorità assoluta, che in vent'anni di ricerca multidisciplinare Marinella ha scolpito la sua poetica, e i suoi 'oggetti energetici', quelli che avviciniamo alle fiere più importanti, rappresentati dalla galleria Mazzoleni di Torino: "I collezionisti dicono 'che parlano come parla io'", sono generosi e aperti al dialogo. E consapevoli, come il processo che li porta a compimento: "Tutto è sostenibile: i tubi, in vetro di Murano riciclato e riciclabile, i neon, senza mercurio, prima volta nella storia della light-art", sottolinea soddisfatta, senza dimenticarsi del legno delle strutture e delle vernici. "Io non immetto rifiuti nel mondo: le mie costruzioni, una volta dismesse, sono materiali che le stati up con le quali collaboro rendono disponibili a nuovi riusi". Anche l'arte, dunque, può generare economia circolare.

Prima che di artista, Marinella rivendica il ruolo di attivista, attenta all'uomo e all'ambiente. "Ho vissuto vent'anni lontana dall'Italia, sempre in modalità nomade, e sono rientrata quando è scoppiata la pandemia", tappa obbligata, prima di raggiungere Roma, Palazzo Strozzi. Insieme ad Arturo Galansino ha provato a riscaldare una bolla e impaurita Firenze con i bagliori struggenti di 'We rise by lifting others'. "Ho sempre lavorato seguendo le comunità di militanti. In Francia, Spagna, Germania, Uk: contro il patriarcato e al fianco del collettivo punk rock russo femminista Pussy Riot; contro le discriminazioni e per l'empowerment difeso dai portoricani Young Lords", il racconto di alcuni suoi passaggi giovanili mi restituisce di lei il profilo di una vera 'warrior', una guerriera. E infatti, "negli Usa, dove ha vissuto cinque anni, ho militato al fianco delle Black Panther e dei Black Lives Matter, contro la white supremacy", puntualizza la causa, quasi ad anticipare la ricaduta della stessa sulla sua pratica artistica. "A Dresda ho avuto paura", confida rabbuiandosi (le sobbalza, incalzata dal ritmo delle sfide). "Era il 2017 e stavo lavorando alla mia 'Protest bike'": una bicicletta completa di megafono, a disposizione di chi voleva condividere il proprio disagio. "A infiorarla però sono stati i gruppi neo-nazisti, che mi hanno attaccato per la mia razza, per le mie origini: nella Germania dell'Est, un'italiana non è ancora oggi benvoluta". Ma l'artista non può silenziare il dissenso, deve darsi all'altro, "costi quel che cost". Includere vuol dire ascoltare tutti, non solo le persone delle quali condividiamo idee e principi. "La cura, se mai può esserci, a tanta violenza, deve passare dalla spazio", accogliere è fare spazio.

L'entusiasmo che sprigiona l'arte di Marinella Senatore è sempre frutto di un lavoro partecipato, che nel 2012 si concretizza nel progetto di 'The School of Narratives Dance': SOND, l'acronimo, è una piattaforma itinerante il cui programma didattico, di workshop e performance, ruota attorno al movimento. "Inteso non solo come danza, coreografia, gesto artistico, ma come azione che può guarire e fare del bene", spiega. Fiera di un CV interdisciplinare che le ha insegnato a trasformare il lavoro sul corpo in opportunità di fioritura del singolo. "Solo un uomo può emancipare un altro uomo", afferma citando Jacques Rancier, "in dieci anni abbiamo costruito una comunità di 7 milioni di persone in 24 Paesi diversi".

Progettato dagli Assemble, nel 2014 la scuola è planata al Maxxi per consolidare il legame tra istituzione e tessuto sociale di quartiere. In quattro mesi hanno partecipato migliaia di persone di ogni genere ed età, inclusi analfabeti, clochard, rifugiati. "Il 90% del nostro pubblico è vulnerabile: sono marginalizzati che hanno perso il lavoro o portatori di disabilità, fisiche o mentali, comunque esclusi dai circuiti culturali". I 'failures', così definiti dalla società, con la scuola di Marinella riscoprono risorse perdute: "Li riconosci sfilare per le strade, spesso le stesse nelle quali dormono, alla testa delle parate di fine corso. E nei messaggi dei quali sono autori, stilisti nelle mie opere: frammenti di memoria come 'dance first, think later'. E viene spontaneo domandarsi: che cos'è la vulnerabilità?", chiude l'artista. "La scienza ha dimostrato che nei cortei, persone che non si conoscono allineano i battiti del cuore spontaneamente. Esiste qualcosa di più comunitario di una condivisione all'unisono?". Ascoltiamoci, il corpo non mente. –

L'artista italiana ritratta sulla scalinata del museo Maxxi di Roma. La fondazione, alla quale è molto legata, nel 2014 l'ha premiata per la sua installazione/evento dal titolo 'The School of Narrative Dance – Roma'.

La Provincia

Marinella Senatore
La Provincia
January 28th, 2023
By Alessio Brunialti

L'INTERVISTA MARINELLA SENATORE. Artista, tra i protagonisti della rassegna Miniartextil, per l'ultimo weekend a Villa Olmo di Como

«USO LA TRADIZIONE PER ATTIVARE IDEE DEL PRESENTE»

Marinella Senatore

Domani ingresso gratis dalle 16

CORRIERE DELLA SERA

Marinella Senatore
Corriere della Sera
March 24th, 2022
By Roberta Scorranese

I dati Generali promuove il primo rapporto sul «peso» dell'arte contemporanea italiana. Il maestro: «I giovani oggi sono delle isole»

GENERAZIONI A CONFRONTO

DIALOGO TRA PISTOLETTO E SENATORE

marie claire

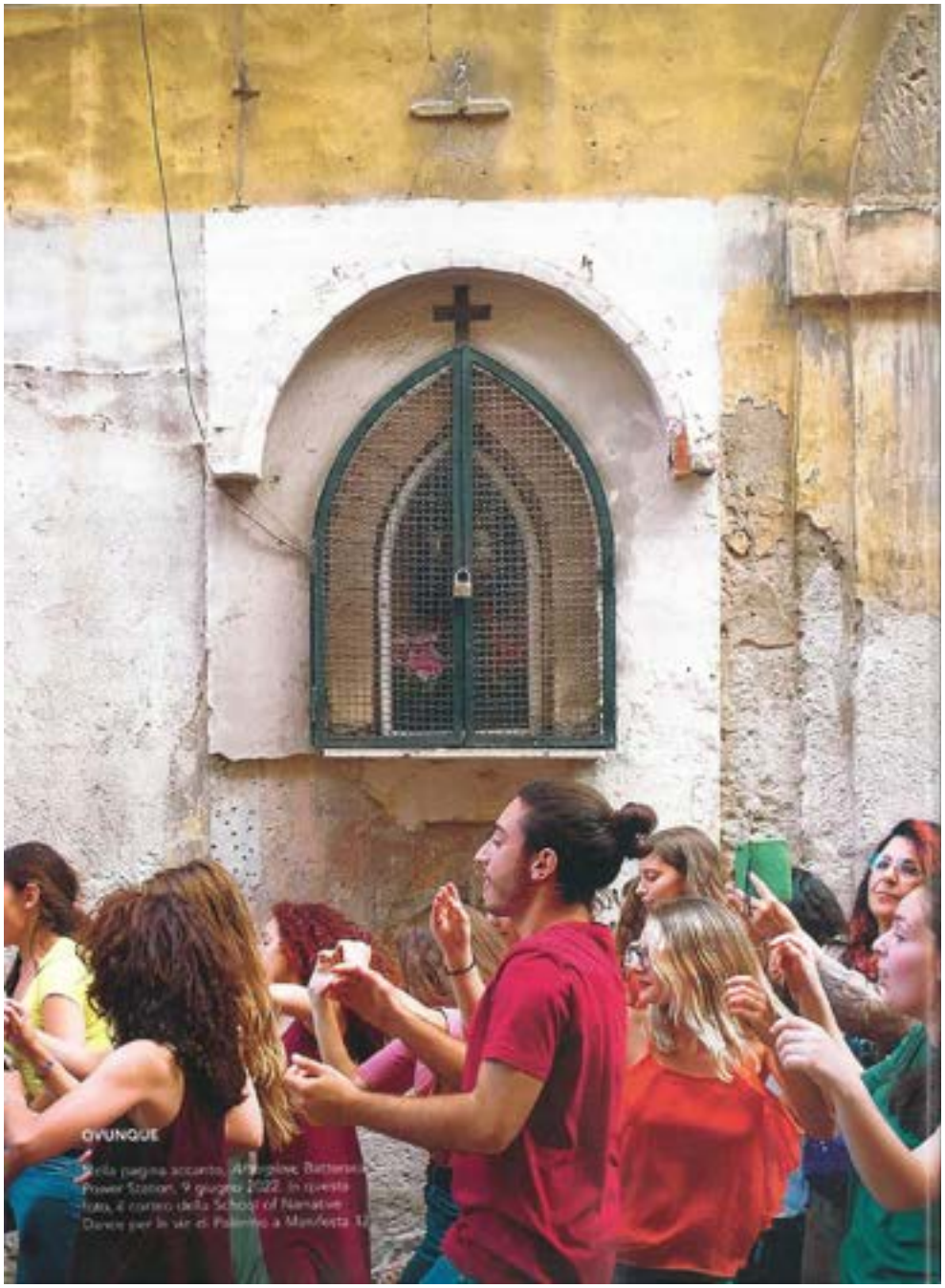
Marinella Senatore
Marie Claire
September, 2022
By Silvia Criara

IN UN POMERIGGIO DI METÀ LUGLIO, col sole che batteva forte sulla spiaggia libera di Cecina, a un certo punto vedo un amico in lontananza. È seduto vicino a una donna che mi ricorda qualcuno. Mi avvicino e davanti ai miei occhi si produce una visione bizzarra. Marinella Senatore, sulla battigia, in mutande e reggiseno come se nulla fosse. Era lì di passaggio e non aveva con sé il costume, niente che potesse trattenere il suo spirito libero dal tuffarsi in mare. Ci siamo viste spesso, da allora, e ciò che ogni volta mi resta addosso è la sua energia che straripa. Quella stessa carica che l'artista e attivista, nata nel 1977 a Cava de' Tirreni, vicino a Salerno, mette nelle sue tele, nelle installazioni luminose, nei cortei e nelle performance con cui muove intere comunità a suon di tamburi, poesie e capriole. È il suo modo per risvegliare il pubblico, che da osservatore diventa finalmente protagonista. Sono le grandi processioni della School of Narrative Dance, la sua scuola nomade, gratuita e aperta a tutti, con cui da dieci anni organizza manifestazioni in giro per il mondo e ha già fatto scendere in piazza sette milioni di persone per rivendicare l'emancipazione e i diritti di tutti. «È una fortuna che oggi pratiche come la mia, legate alla giustizia sociale e all'attivismo, siano finalmente appoggiate da collezionisti e da gallerie private come quella che sostiene il mio lavoro, Mazzoleni», racconta, «sono attori importantissimi nella scena artistica e ora più che mai hanno grandi responsabilità». **«BASATE SULLA CONDIVISIONE DI UN BATTITO CARDIACO** le mie performance sono viscerali», dice quando mi racconta del mega evento che farà in settembre a Parigi (dal 15 al 18/9). Il Palais de Tokyo, tra le più celebri istituzioni per l'arte contemporanea, le ha affidato il format Carte Blanche, con cui dà carta bianca ad artisti di fama internazionale. Così lei si è inventata *Alliance des Corps*, un festival per celebrare le comunità e le diversità, in cui artisti, attivisti, sociologi e filosofi occuperanno il museo con una serie di workshop. Da quelli con i parkourist francesi a quelli con le Hijabeuse, un gruppo di calciatrici che si batte per il diritto a usare il velo nello sport,

Che arte è senza le PERSONE

Testo di Silvia CRIARA

Consuma la suola delle scarpe per connettere le strade, chi ci vive e ogni tipo di performer. Così Marinella Senatore costruisce il suo show rumoroso e vivo.



OVUNQUE
Nella pagina accanto, Arlington Battery Power Station, 9 giugno 2022. In questa foto, il corteo della School of Narrative Dance per le vie di Palermo a Manifesta 12.

alle cheerleader queer, ai performer in sedia a rotelle. **«BENVENUTA NELL'ARTE PARTECIPATIVA»**, mi ha detto durante la performance di Londra in giugno, quando eravamo nel Doubledecker, lo storico bus rosso dove all'unisono, in pochi metri, si esibivano un gruppo di ottoni, una cantante folk e un parkourist. Lo diceva con particolare enfasi, perché il conducente, sbigottito da ciò che accadeva, non voleva far partire il bus. «La mia è un'arte fatta di coinvolgimento, ma anche conflitto», mi ha detto. «Io sorrido perché devo tenere la parte, ma dentro muoio, perché ho fatto un patto con i miei collaboratori, devo rispettare la loro dignità e il carico di emotività. Non sono comparse del cinema, se li usassi li renderei ridicoli e non verrebbe nessuno alle mie performance».

«MI INNERVOSISCO QUANDO SI PARLA DI INCLUSIONE», mi dice al telefono, sempre a proposito di "tenere tutti dentro". «La cultura non è inclusiva per niente, è fatta da ricchi per i ricchi, possibilmente uomini, bianchi e puliti, invece io voglio parlare alla pancia di tutti», dice. La performance in effetti è solo l'atto finale, celebrativo. Non sono comparse, le sue, sono centinaia di persone di ogni tipo che hanno risposto a una call dell'artista, di volta in volta diversa, a seconda delle città. «Cerco di capire come funziona il tessuto sociale», racconta, «se c'è una rete di associazioni e come posso entrarci in contatto. Intervisto operai e professori universitari, vado nei job center, nelle case di riposo e nei centri accoglienza, cercando di portare in un museo chi non ci è mai entrato». A volte per invitare la gente usa le radio, altre le free press o il volantinaggio. In Sicilia girava per i paesini con un megafono, al New Museum di New York e al Castello di Rivoli ha fatto attivare centralini telefonici per parlare con le persone. Senatore si mette in gioco e consuma le suole delle scarpe.

«LA COSA CHE MI PIACE DI PIÙ DELLE PERSONE È LA POSSIBILITÀ DI CAMBIARE». Chi potrebbe dirlo se non lei, che il potere trasformativo l'ha vissuto sulla sua pelle. «Sono sempre stata in conflitto con il mio corpo, ho una malattia autoimmune, per questo ne ho fatto un campo di sperimentazione, cerco di trovare nuove possibilità e linguaggi da condividere con tutti, perché il mio grande dono è avere un'energia fuori dal comune, sono una miccia che si accende non appena incontro gli altri». Prima era lei quella invisibile, a cui nessuno dava fiducia, e che invece poi ha fatto rivoluzioni quando, ancora adolescente, impacciata e timida, fu chiamata da due compagni di scuola per fare il direttore della fotografia nel loro cortometraggio, doveva illuminare un mare notturno con Schubert in sottofondo. Quella è stata la sua prima luce, quella che l'ha portata all'arte e a riscrivere in caratteri cubitali parole come vulnerabilità e rivoluzione. «volevo cambiare la storia e il senso di quelle parole, per me e per gli altri», dice.

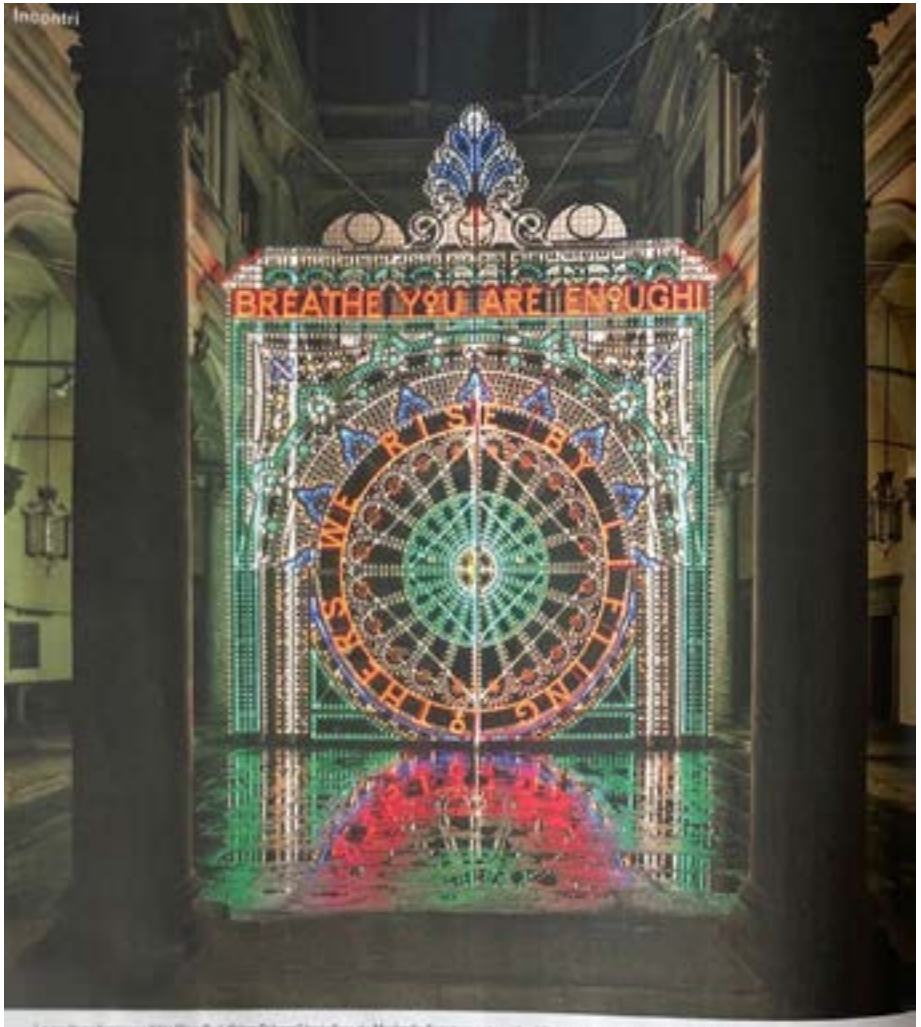
VUOLE DECOLONIZZARE GLI SPAZI, il corpo e le idee dagli stereotipi, quelli con cui lei era stata etichettata e attraverso cui tutti noi ci muoviamo. «Quante persone stanno davvero bene secondo te?», mi chiede la Senatore. «Se mi guardo in giro, ne vedo poche», mi dice. «Certo, il fatto di parlarne con gli esperti aiuta. Ma ci potrebbe soccorrere una risorsa davvero innata, che fa parte di noi, di cui non usiamo nemmeno il 10% del potenziale: si chiama arte». **mk**

EVENTI Sopra, il Festival Alliance des Corps, al Palais de Tokyo, Parigi, sostenuto da Maison Dior. A fianco, ancora a Manifesta 12, Palermo, 2018.

A volte per invitare la gente usa le radio, altre le free press o il volantinaggio. In Sicilia girava per i paesini con un megafono. Al New Museum di New York ha fatto attivare centralini telefonici

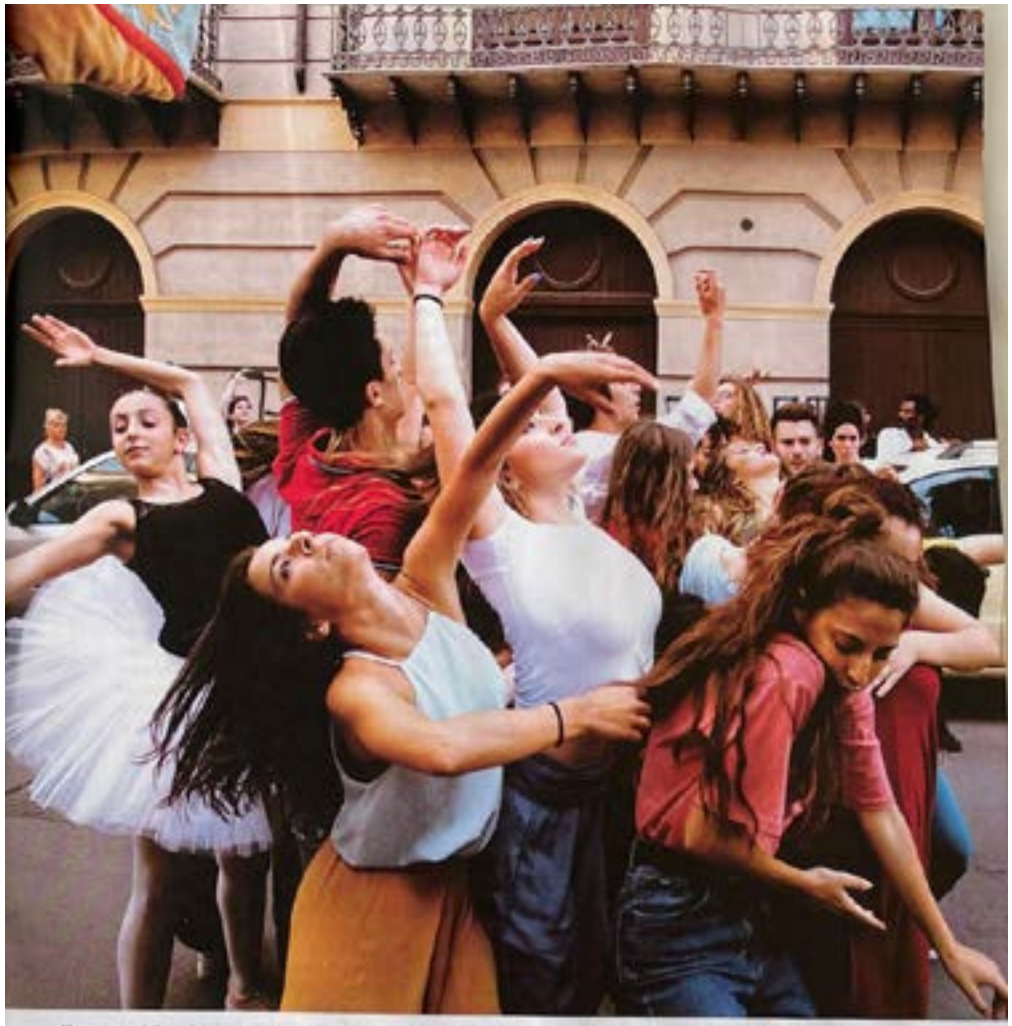
iO DONNA

Marinella Senatore
iO Donna
May 21th, 2022
By Lia Ferrari



Le scultura luminosa "We Rise By Lifting Others" installata da Marinella Senatore nel cortile di Palazzo Strozzi, a Firenze, nel 2020.

L'arte siamo noi



Un momento della performance che la School of Narrative Dance ha portato a Palermo nel 2018, in occasione della Biennale d'arte Manifesta.

Dalle sculture luminose che diventano catalizzatori di energia alle processioni con centinaia di persone, le opere di Marinella Senatore creano un senso di comunità. Come ci racconta l'artista visiva oggi famosa nel mondo

L'arte siamo noi

Collage "Make It Shine", un lavoro del 2001.

"Dance First Think Later", una delle opere che andranno in mostra a Londra.

Negli ultimi dieci anni, la *School of Narrative Dance* di Marinella Senatore ha trascinato nelle sue performance un fiume di persone. Stando ai suoi calcoli, ballerini e cantanti, sei milioni e mezzo. Bonghiari e majorette, cantanti d'opera e cori degli alpini, copiti delle Rsa, bambini, sportivi, il mondo del parkour, le donne dello Zen di Palermo, gli spettatori... Senatore, che è una delle artiste italiane più famose a livello internazionale, tra le pochissime a comparire nella "Poweer 100" de *Il Giornale dell'Arte*, la ha fatti incontrare, ballare, cantare, suonare, occupare le sale dei musei più importanti del mondo e invadere pacificamente le strade con processioni gioiose e travolgenti. Nel suo decimo anniversario, la scuola torna ad animare le città dopo lo stop forzato della pandemia, durante la quale ha lavorato per lo più a distanza. Si parte da Londra con *Allegrhythm* installazioni alla Battersea Power Station e – il 9 giugno – una performance sulle rive di South Bank. Tappa successiva Baden Baden, in Germania, e a settembre il Palais de Tokyo di Parigi.

Partiamo dalla School of Narrative Dance: «Una scuola gratuita, nomadica, focalizzata sull'esplorazione di nuove idee di comunità, empowerment ed emancipazione attraverso diverse discipline». Ci spieghi.

Il focus non è saper ballare o cantare, né creare un'esperienza coreografica. Per quello ci sono i professionisti, non serviva che un'artista vivea aprisse l'ennesima scuola. Noi usiamo i linguaggi dello spettacolo per fare qualcosa che ha molto più a vedere con l'attivismo. Lavoriamo con artisti e associazioni impegnate su temi sociali. A Londra, ad esempio, ci sarà anche una formazione di danza composta soltanto da ragazze di discendenza africana, le "Pointe Black". Non è il balletto russo o francese ma una forma di attivismo. Per il solo fatto di esistere mettono in moto riflessioni sull'iconografia del corpo magro e bianco, decisamente similare ed esclusiva per molti di noi. Non ultimo per me, che sono grassa. Da ragazzina difficilmente sarei stata ammessa a una scuola di balletto.

Dov'è l'arte?

L'arte è nel fare, non c'è un fine secondario. Nessuno si domanda quale sia lo scopo della musica, però tutti se lo chiedono dell'arte contemporanea, soprattutto se partecipata. Come se il valore sociale togliesse la poesia o l'unicità dell'atto artistico, o la potenza trasformativa che può avere. Perché ce l'ha. Durante certi rituali collettivi i battiti cardiaci si accordano, questo non lo dico io ma le neuroscienze, possono addirittura allinearsi all'unisono. Anche tra persone che non si sono mai viste prima, che hanno età, nazionalità, vite molto diverse. Mi sembra una delle manifestazioni più alte dell'umanità.

Per ridleci avrete scelto di richiamare volontari che avevano partecipato ad altre performance. Come le recluta?

Vado sul posto e parlo con la gente: associazioni, scuole, uffici di collocamento, centri di accoglienza... Una volta individuate le realtà che vorrei coinvolgere parte l'"open call". Usiamo tutti i canali che abbiamo a disposizione, dalle tv locali al giornalino di quartiere. E tantissimo volantinaggio, in tutte le lingue parlate in quel luogo, anche delle comunità più piccole. I social non hanno grande richiamo, in questi casi funzionano meglio l'analogico. In Sicilia girano su un furgone con un megafono. Voglio che il messaggio raggiunga più persone possibile o non sarebbe un progetto comunitario.

Poi cosa succede?

Il museo o l'istituzione che mi hanno invitata diventano un centro di raccolta. A volte arrivano così tante persone che non sappiamo dove metterle, organizzare tutti gli appuntamenti è un lavoro enorme. Negli incontri preliminari spiego le possibilità del progetto e cominciamo a stilare insieme un calendario dei workshop. Molti corsi dobbiamo farli di notte, perché di giorno le persone lavorano. Se il museo non può restare aperto, noleggio altri spazi.

Nei corsi cosa si fa?

Si parte da un lavoro sul corpo, che è uguale per tutti. È l'unica regola fissa, oltre al fatto che la performance si fa in strada. Lavoriamo con coreografi locali, se non ci sono faccio arrivare i miei, ma non capita quasi mai. Dalla danza si snodano tutte le possibilità espressive, dal canto alla *slam poetry*, e insieme si costruisce l'opera. Non sono un'artista come Marina Abramović, nelle mie performance il corpo dell'artista è assente. Mi sento più vicina all'arte relazionale e partecipativa, a figure come Tino Rellos.

Marinella Senatore, 46 anni. Artista e attivista, ha studiato arte, cinema e musica. Vive tra Roma e Londra.

Un quadro si può vendere. Una performance?

Anche. È un genere di collezionismo non molto diffuso, ma esiste. Di alcune puoi acquistare il protocollo, che ti dà il diritto di replicarle. In questo caso compri l'azione, in altri gli storyboard, i video, fotografie, disegni preparatori. Un artista come Tino Sehgal vende la descrizione delle sue, io la scaletta rielaborata in forma di *artwork*. Ma si può vivere anche solo di commissioni, l'ho fatto per molti anni: i musei e le istituzioni coprono i costi di produzione e corrispondono all'artista un compenso per creare quel progetto specifico.

Lei usa altri medium. Disegni, collage, luminarie che trasmettono scritte. Quella installata a Firenze in piena pandemia, per la mostra *We Also by Lifting Others* (Ci eleviamo sollevando gli altri), ha fatto il giro del mondo su Instagram.

Sì, l'abbiamo installata nel cortile, la gente passava di lì anche solo per fotografarla. Le luminarie parlano un linguaggio ancestrale, per questo ci arraggiano, ed è bello vederle trasformare in catalizzatori di energia, elementi magici che fanno succedere delle cose.

Sulla High Line di New York, il famoso parco sulla sopraelevata, nel 2015 con le luminarie ha scritto "Give Your Daughters Difficult Names", date alle vostre figlie dei nomi difficili. Cosa significa?

È un verso di Warsan Shire, un'attivista di origine somala. Si riferisce al fatto che i neri spesso devono cambiare il loro nome per renderlo più facile da pronunciare a noi bianchi. Quella frase è risuonata moltissimo nella popolazione di New York. Molte donne della comunità black si sono date appuntamento sotto la scritta per testimoniare le loro storie. Storie di nomi a cui avevano dovuto rinunciare, anche se erano quelli delle loro nonne, pur di essere accettate.

È nata a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno. Madre insegnante elementare, padre impiegato alle Poste. Come hanno preso la sua decisione di fare l'artista?

Credo non l'abbiano presa sul serio. Loro mi hanno fatto studiare musica, sono diplomata al Conservatorio, e anche le mie sorelle suonano violino e violoncello. In casa l'arte non era una stravaganza, ma non avevano davvero capito che io volessi farne un lavoro, o si sarebbero preoccupati. Mi hanno lasciata fare, pensavano che la vita avrebbe deciso per me. Dopo l'Accademia di Belle Arti sono andata a Roma per studiare al Centro Sperimentale di Cinematografia. Lavoravo come assistente della fotografia e intanto seguivo i miei progetti. Poi mi sono trasferita in Spagna, dove ho preso una seconda laurea e ho cominciato a insegnare. Sono diventata un'artista full-time, pur continuando a insegnare, solo più tardi. Credo fosse il 2011, ero stata invitata da Bice Curiger alla Biennale di Venezia. Ero già grande, insomma.

Secondo lei per un uomo sarebbe stato più facile?

I miei colleghi maschi, a parità di curriculum, vengono pagati il quindici per cento in più. Per convincere che ero in gamba ho dovuto fare il triplo della fatica, quasi a dovermi giustificare. Quando hai successo ti chiedono con chi sei andata a letto. Magari, dico io. Se si sono aperte certe porte devo ringraziare la mia ostinazione, non certo il fatto di essere femmina. Ma è costata grandissimi sacrifici. Figli, ad esempio, non ne ho potuti avere.

Con gli altri artisti è in buoni rapporti?

I rapporti migliori li ho con persone più anziane di me, o che vivono in altri Paesi. A me piace fare squadra, ma in Italia è difficile, le occasioni sono poche, ci si litiga quello che c'è. Invece di fare sistema si finisce per isolarsi, tutti contro tutti. Da quando sono diventata ricca, diciamolo pure, sono circondata da cattiverie. Io ho quarantacinque anni, da venti sto in questo delirio. Tanti rinunciario prima e magari sarebbero più bravi di me.

Cosa si può fare?

Tanto. In altri Paesi, come la Germania, gli artisti hanno molte più agevolazioni. Qui siamo mezze figure anche per il fisco: se una scultura non è fatta completamente dalle mani dell'artista – quindi se devi lavorare con una fusione di bronzo o una stampante 3D – non è considerata un'opera d'arte. Equivale a un prosciutto, l'Iva che devi pagare è la stessa. Così costi di più, e i collezionisti preferiscono investire altrove. iO

Marinella Senatore
Arte
February 2022

Arte

RISERVATO & PERSONALE

di Arianna Baldoni

ARTISTI DIETRO LE QUINTE

Marinella Senatore, pioniera e multidisciplinare

Marinella Senatore è nata nel 1977 a Casa de' Tivoni, Salerno. Al Pearl Art Museum di Shanghai, fino al 20 febbraio, partecipa alla mostra Encounter of imagination: dialogue between the Divine Comedy and classic of mountains and seas. *Ha vinto il Premio Acacia 2021 con l'apertura di due opere, fino al 27 febbraio, al Museo del Novecento di Milano.*

Senatore, lei si è diplomata all'Accademia di Belle arti di Napoli. Quali studi hanno influenzato maggiormente la sua poetica?

«Oltre agli studi accademici, quelli di musica classica al Conservatorio. L'esperienza al Centro sperimentale di cinematografia di Roma e il percorso di dottorato che ho svolto a Madrid alla facoltà di Belle arti dell'Università di Castilla - La Mancha».

Qual è la prima opera d'arte che l'ha colpita?

«Il grande Cristo di Alberto Burri al Museo di Capodimonte di Napoli».

Il suo lavoro spazia dalla performance all'installazione, dal video alla fotografia, sino al collage. Qual è la sintesi ideale di tutti questi linguaggi?

«La multidisciplinarietà è estremamente contemporanea. La sintesi sta nella pratica di un artista, ossia nei contenuti, non nel mezzo».

Nella sua ricerca tratta tematiche sociali, politiche e culturali di ordine collettivo e partecipativo. A che cosa aspira?

«A ripensare i sistemi complessi e le strutture della società, adagiate nuove visioni».

La forma di potere più pericolosa?

«Quella dittatoriale».

E invece il bene più alto da salvaguardare, oggi?

«Le possibilità di fioritura dei singoli individui in un contesto collettivo».

Nel 2012 ha fondato *The School of narrative dance*, una scuola multidisciplinare, nomade e gratuita. Come è nato questo progetto?

«Dal 2006 lavoro con una modalità estremamente partecipativa e poco prima della *School of narrative dance*, mi ero resa conto che, relazionandomi con migliaia di persone, avevo bisogno di un contenitore. Inoltre si tratta di un progetto didattico, incentrato sull'emancipazione e sull'organizzazione delle persone».

Quali letture prediligi?

«La narrativa breve e la poesia».

C'è un luogo particolare dove vorrebbe realizzare una sua opera?

«In questo momento, mi piacerebbe lavorare a contatto con popolazioni indigene».

E l'arte, che cosa è per lei?

«Una vibrazione molto viscerale, che ci mette in connessione con gli altri e con il mondo».

Marinella Senatore in tre parole.

«Lavoratrice, pioniera, lavoratrice».

Marinella Senatore, Rosas #12, 2012, stampa Fine Art su carta Epson Hot Press, cm 80x105. Dance first. Think later, 2021, LED e tecnica mista su struttura di legno, cm 202x296.

Marinella Senatore
Arte
June 2022

Arte

LE MOSTRE nel mondo LONDRA

Marinella Senatore, Affrogiro, performance collettiva del 9 giugno 2022 alla Battersea Power Station. Elle is now to go back to street, 2019, graffiti e carboncino su carta. Assembly, 2021, luci al LED e tecnica mista su struttura in legno e metallo, 2 elementi, cm 636x1400x200 ciascuno.

Marinella Senatore, l'arte è per tutti

Musica, danza e sculture di luci, all'insegna della condivisione

di Licia Spagnesi

Con una serie di **azioni** all'aperto in diversi luoghi di Londra e una mostra alla **galleria Mazzoleni** in Old Bond Street fino al 26 agosto, la viaggiatrice **Marinella Senatore** (Casa de' Tivoni, 1977) festeggia i dieci anni dalla nascita del suo originale **progetto partecipativo**, la **School of narrative dance-Sond**: una scuola nomade gratuita, dall'approccio multidisciplinare, che attraverso musica, danza e parole crea **nuove forme di comunità** e mira al «cambiamento sociale grazie al potere trasformativo delle esperienze collettive».

COLLETTIVA. È un crescendo. Dalla galleria, dove sono esposte sculture in vetro, installazioni luminose e disegni di Marinella Senatore in un'atmosfera raccolta e "lunare" (la sabbia bianca che ricopre il pavimento attutisce perfino il rumore dei passi), seguiamo una **banda di strada** che eseguì una melodia composta dall'artista. Saliamo su un double-decker bus, dove una cantante intona **ballate dei minatori**, mentre un atleta **parkour** compie evoluzioni sulle nostre teste. Arrivati alla **Scuola italiana di Londra**, veniamo accolti da un coro di bambini che intona Bella ciao, poi il bus si dirige alla **Battersea Power Station**, dove sono collocate due grandi installazioni luminose, ispirate alle luminarie delle feste di paese. Qui un'orchestra di **steel drum** interpreta *Life on Mars?* di David Bowie, si alternano balletti in tutù e **tarantella**, **wrestler** e **pole-dancer**, una soprano, una suonatrice d'arpa, un ballerino di tip tap. Cori gospel e di musica classica, di giovani e di ultraottantenni, **performance** di ex concertisti, di dilettanti e professionisti, all'insegna dell'inclusione. I passanti si fermano a guardare, decidono di seguire il corteo, diventano parte di **un'azione collettiva** e di una nuova idea di "comunità". La magia di Marinella si è compiuta.

Marinella Senatore, Afterglow, Londra, galleria Mazzoleni e spazi pubblici in città (mazzoleniart.com). Fino al 26 agosto.

ARTFORUM

Marinella Senatore
Artforum
March, 2022
By Veronica Santi

TURIN

Marinella Senatore, It's time to go back to street, 2019, graphite and charcoal on paper, 8 1/4 × 11 3/4". From the series "It's time to go back to street," 2019–.

Marinella Senatore

MAZZOLENI | TURIN

The body as a political and poetic medium is central to Marinella Senatore's practice. In 2012 she founded the School for Narrative Dance, a cost-free and nomadic institution based on storytelling and a horizontal system of learning. Following an open call and a series of workshops, her projects usually conclude with an art object, a film, or, most frequently, a street procession. The creative flow is made up of assonances and dissonances brought about by participating groups, free to express themselves in an extremely wide range of disciplines, among them dance, slam poetry, parkour, village music bands, calligraphy, street art, synchronized swimming, crafts, and more.

Anyone can participate in Senatore's projects by responding to one of her open calls. The organization of her projects is the most political aspect of her work. She maps out a territory, conducts interviews, assembles a team of locals, tracks down ethnic and political minorities, and investigates the languages, dialects, and forms of communication to be adopted—the best means for reaching the greatest number of people, groups, and associations. Senatore calculates that over the past sixteen years she has involved more than six million people in twenty-three countries. Her principal prerequisites entail, conspicuously, the presence of vernacular culture, as well as the inclusion of local activist groups fighting for equality, gender issues, and civil rights.

Clearly, the a posteriori narration of such complex and vital performative events is always a challenge, which the artist has to take into consideration to avoid creating contradictions between the genuine artistic intention of her community-engaged projects and the way they are received. In her recent show, "Make It Shine," Senatore seemed to have resolved the problem by putting into practice the teaching of Jacques Rancière: Like the participants, she herself ends up becoming an "emancipated spectator" of the performances in her projects, an active interpreter who renders her own translation and who ultimately creates her own story out of it. In the more than one hundred works on view in the exhibition, which the artist described as "a sort of autobiographical journey," Senatore freely combined her own private passions and manual abilities with elements from her archive of participatory projects, including collective works, photographs, banners, installations, and verbal and formal citations of texts shared during the workshops.

For example, in the drawing series "It's time to go back to street," 2019–, Senatore starts from photos or frames taken from video documentation of her projects to portray, in a sort of post–socialist realism, the people involved in her parades and, at the same time, to revisit and elaborate on the significance of her practice in public spaces. In one drawing, she superimposes a chorus of feminist activists, the Ladyfest choir, performing in the parade she organized for Sweden's Göteborg Biennale in 2016, on a score in the kinetographic notation of Rudolf Laban. Senatore's translation of the event focuses on harmony in music and on the body's movements.

On the ground floor of the gallery, viewers encountered a previously unseen group of works that revisit *luminarie*—ephemeral lightbulb-studded constructions traditional in southern Italy—that the artist has often used in her public projects. The ones shown here incorporated slogans such as Judith Butler's BODIES IN ALLIANCE, Robert Ingersoll's WE RISE BY LIFTING OTHERS, and Samuel Beckett's DANCE FIRST, THINK LATER. Traditional *luminarie* can be enormous, but Senatore's are bright and colorful talismans that propagate messages of joyful celebration and social aggregation on a domestic scale.

Translated from Italian by Marguerite Shore.

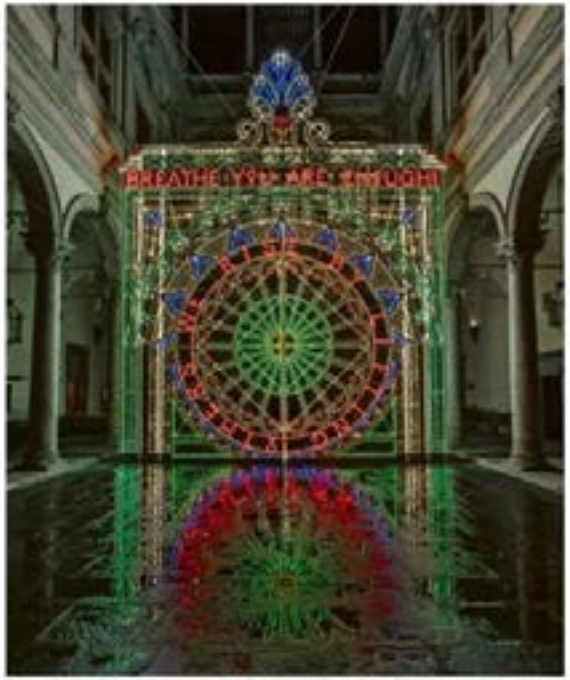
— *Veronica Santi*

Frankfurter Allgemeine
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Marinella Senatore
Frankfurt Zeitung
April 7th, 2021
By Von Juliane von Herz

Die Stille ist einfach zu laut

Städte sind auch Bühnen für die Demokratie, und sie brauchen Ikonen: Warum eine Renaissance der Kunst im öffentlichen Raum überfällig ist.



Installation: Marinella Senatore, „We are by spring season" im Piemonte Palazzo Strozzi, 2020

la Repubblica

Marinella Senatore
la Repubblica
November 2nd, 2021
By Olga Gambari

L'artista presenta la sua personale alla galleria Mazzolani

Senatore "Con le luminarie e i disegni parlo degli altri per raccontare me stessa"

di Olga Gambari

"Ho creato un percorso sul mio lavoro in studio, un luogo sempre aperto a artigiani, street artist e attivisti"

Internazionale Un'opera di Marinella Senatore esposta alla Fiera di Parigi

VANITY FAIR

Marinella Senatore
Vanity Fair
November 10th, 2021
By Francesca Amé

ARTE SENZA CONFINI

Sulle tele o nelle installazioni, per **MARINELLA SENATORE** l'unico linguaggio vincente è quello della diversità e dell'inclusività. Perché in atelier, come nella vita, bisogna puntare alla polifonia delle voci

MILITANZA
Qui e nella pagina accanto, due collage della serie Make it Shine di Marinella Senatore, in mostra alla galleria Mazzoleni di Torino fino al 29 gennaio 2022.

«Sicura che da tutto questo casino riesci a trarne un'opera d'arte?». Marinella Senatore, creativa italiana in rapida ascesa nel mondo per aver sviluppato l'idea di un'arte partecipativa in cui vale tutto (danza, canto, video, pittura) purché svolto in gruppo e a beneficio della collettività, si è sentita porre la domanda dal direttore di un museo che la invitò a presentare i suoi primi progetti. Succedeva a Trento nel 2006: a quel pionieristico «casino artistico» (il video-musical *All the things I need*, si trova ancora su YouTube) ne sono seguiti molti altri: oggi oltre 6 milioni di persone hanno partecipato o assistito a una performance by Marinella Senatore (lei preferisce definirle processioni).

Artista multidisciplinare, è nota anche per le installazioni luminose mutuate dalle luminarie del Sud, su cui ama scrivere messaggi di attivismo: le sue opere più instagrammate del momento sono a Graz (titolo: *Assembly*, su cui si legge, tra l'altro, «Io di me farò una rivoluzione»).

Mentre mi racconta di quella domanda che le fu posta quindici anni fa, penso non sarebbe fuori luogo rifargliela ora, considerato il fatto che durante questa nostra conversazione Senatore si trova nella sua casa-atelier di Roma e sul tavolo da lavoro una dozzina di persone in contemporanea sta terminando *Make it Shine*, opera-collage di pittura collettiva che vi presentiamo in anteprima, insieme ad altri suoi incisivi lavori, in mostra alla galleria Mazzoleni di Torino fino al 29 gennaio 2022.

La vera arte nasce dal caos? «Nel mio atelier capita a volte che cinquanta mani diverse lavorino su una stessa tela: come in una polifonia, tutto si armonizza». Il riferimento alla musica non è casuale: nata a Cava de' Tirreni nel '77 da mamma insegnante e papà impiegato delle Poste, studi in arte e cinema all'Accademia, Marinella Senatore è anche violinista («La mia dimensione è l'orchestra»). Docente universitaria all'occorrenza, poliglotta (tra i tanti idiomi, conosce persino la lingua dei segni in

VANITY Revolution

ENERGIA! Marinella Senatore, 44 anni. A sinistra, il collage *Speak Easy*, in mostra a Torino nella personale *Make it Shine*.

tre varianti: italiano, spagnolo e inglese), ha un passato fascinosamente vagabondo tra New York, Berlino e Madrid e un presente punteggiato di premi e riconoscimenti. Solo nell'ultimo anno ha esposto a San Paolo del Brasile, unica italiana invitata alla Biennale, a Berlino, ad Amsterdam, al Museo del Novecento di Milano. In un ambiente spesso ombelicale come quello dell'arte contemporanea, il suo sguardo mediterraneo si è incistato con caparbietà sull'inclusività e la partecipazione.

Perché?

«Per me l'arte non ha confini. A 19 anni ero a Roma sui set: cercavo di infilarmi sempre nei reparti di fatica, come quello della fotografia, dove trovi solo uomini a sollevare cavi su cavi».

E a che cosa è servito tutto quello sforzo?

«A capire quanta energia è necessaria per lavorare. Ho fatto anche le pulizie negli uffici per un certo periodo: volevo vedere i volti di chi si svegliava alle 4 del mattino per prendere il primo autobus. Come si può realizzare un'arte davvero inclusiva standosene chiusi in uno studio?».

Per questo ha fondato la School of Narrative Dance?

«È una scuola itinerante e gratuita, basata su un sistema orizzontale di apprendimento: non c'è un vero docente, io fungo da cassa di risonanza, rilanciando le idee. Si lavora in modo creativo su concetti quali l'emancipazione e l'inclusività. Il risultato finale è una performance che usa il movimento del corpo, una danza basica che appare come una sorta di processione, utile a narrare storie. Quando, quindici anni fa, ho cominciato a coinvolgere i partecipanti anche nella scrittura del copione della performance, le istituzioni culturali mi guardavano con sospetto. Ma vogliamo o no che l'arte sia un agente di cambiamento?».

Il suo piglio ha colpito anche Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior, che l'ha poi chiamata a realizzare le scenografie di una delle sue sfilate più belle, a Lecce, nel 2020, squarcio di luce in piena pandemia.

«Aveva visto una delle mie processioni-performance americane a Cold Spring, sul fiume Hudson. Tra il pubblico c'era anche Jovanotti, ho poi saputo. Anche chi osserva ha un ruolo attivo: recenti studi hanno confermato che questo tipo di aggregazione allinea il battito cardiaco dei presenti, li trasforma in un unico corpo che respira. Questa è inclusività».

Ovvero?

«Non sono, come qualcuno una volta mi disse facendomi arrabbiare, un'assistente sociale: non pretendo di guarire le persone, non mi sento migliore di altri solo perché faccio l'artista e ho successo. L'arte partecipativa me l'hanno insegnata gli stessi partecipanti».

Come li seleziona?

«L'open call è un vero e proprio atto politico. All'inizio, a New York, andavo porta a porta, anche nei quartieri più disagiati, a spiegare ciò che volevo realizzare al museo: era l'unico modo per attrarre un pubblico diverso dal medio bianco benestante e acculturato. Ho ricevuto un sacco di rifiuti, qualcuno mi dato un dollaro di elemosina pur di sbolognarmi, in pochi capivano. Ora sono le persone a venire da me. Avverto una spasmodica ricerca di appartenenza a una comunità».

Prossimo progetto in cantiere?

«Nel 2022. Un'ampia performance a Rotterdam, con il Museum Boijmans Van Beuningen. Ho scoperto che in città si parlano 135 lingue: incredibile, no? Ci siamo attivati per comunicare adeguatamente il progetto a tutti, senzatetto inclusi. Coinvolgeremo due-trecento persone, l'idea è di sfruttare il parkour, che per molti è solo una spericolata acrobazia da ragazzini mentre è un incredibile movimento di resistenza».

Il parkour?

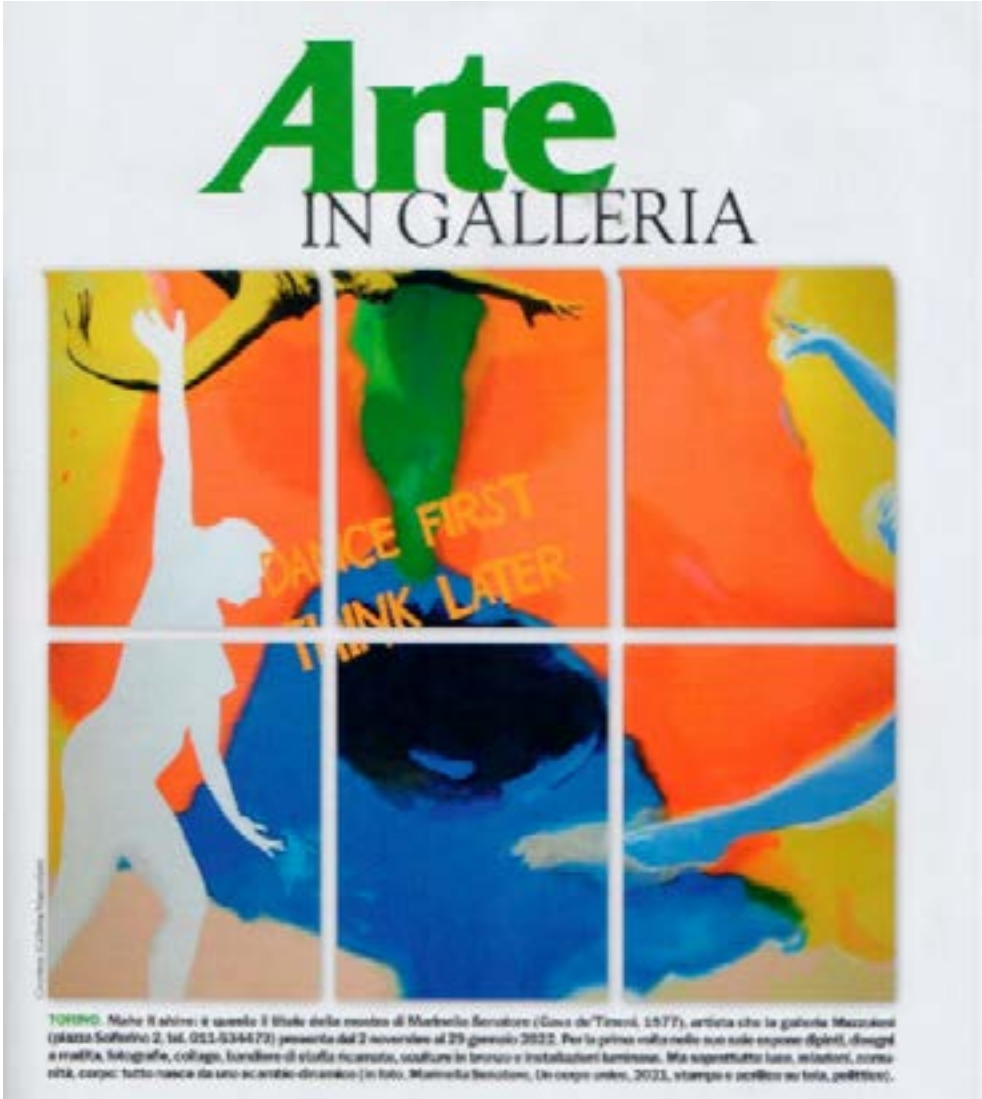
«È una forma di danza che si appropria degli spazi della città. Aiuta a emanciparsi e ad abbattere le paure: per qualcuno la sfida è un salto di 5 metri, per un altro di un solo gradino, per un altro ancora uscire di casa è già un successo. Saranno i partecipanti a scrivere insieme a me il copione, e parleremo della necessità di non lasciare mai indietro nessuno: l'isolamento genera mostri».

TEMPO DI LETTURA: 6 MINUTI

APPUNTAMENTO A TORINO

Dal 5 al 7 novembre il meglio dell'arte contemporanea internazionale si incontra a Torino per la 28ª edizione di Artissima. Il titolo, *Controtempi*, vuole metaforo della capacità dell'arte di battere sugli accenti deboli trasformandoli in punti di forza e creando un contrasto di voce dominante, spiega la direttrice Ilaria Bonacossa. Negli spazi dell'Oval sono attese 154 gallerie storiche sezioni: Main Section, per le realtà più consolidate a livello mondiale; New Entries per quelle emergenti; Dialogue/Monologue per i progetti speciali; *Art Spaces & Editions* aperte anche a realtà no profit (artissima.art).

Marinella Senatore
Arte
November 2021



Arte

IN GALLERIA

TORINO. Make it shine: è quello il titolo della mostra di Marinella Senatore (Gavo de'Tirreni, 1977), artista che la galleria Mazzoleni (piazza Solferino 2, tel. 011-5344473) presenta dal 2 novembre al 29 gennaio 2022. Per la prima volta nella sua sede espone dipinti, disegni a matita, fotografie, collage, bandiere di stoffa ricamate, sculture in bronzo e installazioni luminose. Ma soprattutto luce, relazioni, comunità, corpo: tutto nasce da uno scambio dinamico (in foto, Marinella Senatore, Un corpo unico, 2021, stampa e acrilico su tela, polittico).

LUCE

Marinella Senatore
Luce Magazine
By Jacqueline Ceresoli

La danza della luce di Marinella Senatore

Nel 2012 Marinella Senatore crea "The School of Narrative Dance" (SOND), una scuola nomade non soltanto di danza, gratuita, basata su un'idea di educazione partecipativa, in cui propone metodi alternativi a percorsi formativi più accademici, all'insegna dell'estetica relazionale teorizzata da Nicolas Bourriaud che negli anni Novanta ha sottolineato l'importanza delle reazioni prodotte dall'opera sullo spettatore, diventato co-autore. Il suo lavoro avrebbe attirato l'attenzione anche di Samuel Beckett, Allan Kaprow e altri protagonisti di Fluxus, movimento multidisciplinare che dalla metà degli anni Cinquanta in poi ha incluso pratiche performative, come happening e performance, assemblaggi, collage, video e danza, all'insegna del divertimento, casualità, partecipazione degli spettatori e teatralizzazione dei luoghi pubblici e privati, dove Vita e Arte interagiscono tra loro. L'artista salentina, ambientalista e femminista, nata nel 1977 a Cava de' Tirreni (Salerno), ha studiato all'Accademia di Belle Arti di Napoli, al Conservatorio di Musica e alla Scuola Nazionale di Cinema a Roma. Con un curriculum espositivo impressionante in musei, biennali e altre prestigiose sedi internazionali, è per indole vocata alla sperimentazione di pratiche che accrescano il ruolo sociale dell'arte. Dopo aver studiato Direzione della Fotografia, combina cinema e illuminazione, danza e partecipazione, introducendo bulbi Led di grandi dimensioni in interventi pubblici, musei e festival di tutto il mondo. Ha conquistato il pubblico internazionale e Instagram con la scenografia per la collezione *Cruise 2021* di Dior, condivisa con la direzione artistica di Maria Grazia Chiuri in occasione della spettacolare sfilata di moda della maison francese inscenata nella piazza del Duomo di Lecce e concepita come una grande festa di paese. Oltre a pittura, collage, installazioni, video e fotografie, le luminarie in particolare sono diventate la sua cifra stilistica, dispositivo funzionale per strutture effimere e di partecipazione sociale, proprio come accade in certe feste popolari, soprattutto nella cultura vernacolare del sud Italia. Nel 2017 Senatore ha incluso le prime installazioni luminose in occasione di una mostra personale a New York al Queens Museum e l'anno successivo per la mostra alla High Line; da allora corre più veloce della luce, espone in rassegne importanti, segue diversi progetti e tiene workshop e talk di approfondimento in giro per il mondo. Marinella Senatore si caratterizza per interventi di arte collettiva e partecipata. La sua è una luce tangibile che si fa architettura e parola, simbolo e possibilità di relazione e resistenza in cui mescola cultura vernacolare e popolare, danza, musica e impegno sociale che coincidono con la sua ricerca sinestetica. Tra le danze popolari e le sue luminarie, o sculture di luce site-specific sviluppate intorno a tematiche sociali e questioni urbane quali l'emancipazione e l'uguaglianza, tutto il suo fare si esplica in un'azione corale qui e ora, come ha dimostrato anche nella sua mostra personale alla Galleria Mazzoleni di Torino nel contesto di *Make it Shine* (2020).
Per l'artista le luminarie definiscono aree di

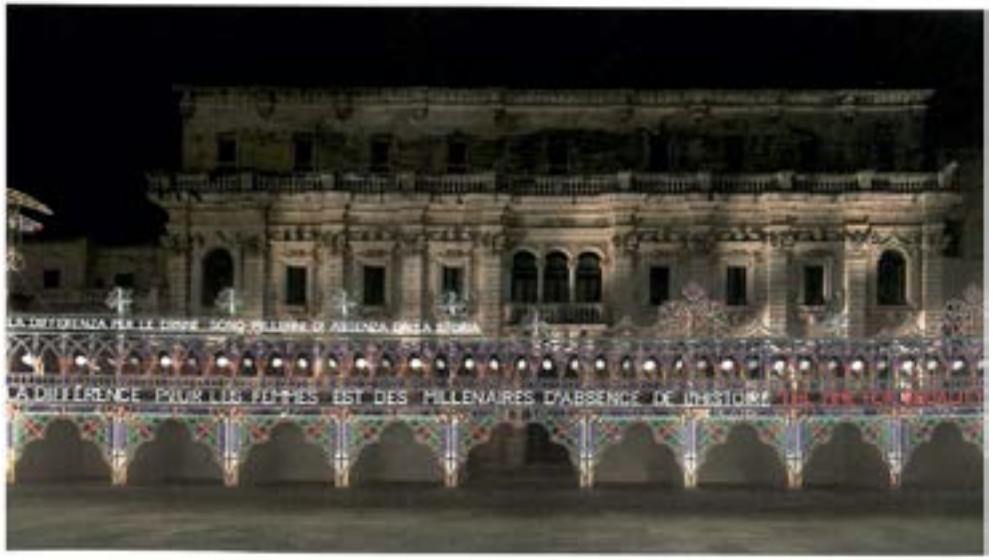
Marinella Senatore

MAXXI, 2014; Fellowship Castello di Rivoli, 2013; American Academy in Rome Fellowship; Gotham Prize e del 23rd H Behrens Prize nel 2012; del New York Prize e del Premio Terna nel 2010; della Dena Foundation Fellowship, 2009. Marinella Senatore insegna in varie università e istituzioni internazionali come Goldsmiths, London; ICA-Institute of Contemporary Arts, London; Fondation d'Entreprise Ricard, Parigi; NYU, Berlino; Guggenheim, New York; Accademia di Belle Arti, Napoli; Università di Madrid; Università di Granada; Università di Torino; Bauhochschulzug, Bruxelles; Accademia di Belle Arti, Marchetto; Nuova Accademia di Belle Arti, Milano; IUAV, Venezia; Hochschule für Gestaltung, Francoforte sul Meno.

Scenografie per la sfilata **Cruise 2021** di Dior / Set design for Dior's **Cruise 2021** fashion show
Piazza Duomo, Lecce, 2020

Marinella Senatore's dance of light

In 2012, Marinella Senatore created "The School of Narrative Dance" (SOND), a nomadic school of dance, free of charge and not only of dance, based on an idea of participatory education, in which alternative methods to the more academic educational courses were proposed, under the banner of the relational aesthetics theorized in the 1990s by Nicolas Bourriaud, who emphasised the importance of the reactions produced by the work on the viewer, who became a co-author. Her work would have attracted the attention of Samuel Beckett, Allan Kaprow and other protagonists of Fluxus, a multidisciplinary movement that from the mid-1950s onwards included performance practices such as happenings and performances, assemblages, collages, videos and dance in the name of fun, chance, audience participation and the dramatization of public and private places, where Life and Art interacted with each other. The artist from the Salento region, an environmentalist and feminist, was born in 1977 in Cava de' Tirreni (Salerno): she studied at the Academy of Fine Arts in Naples, and then at the Conservatory of Music and the National Film School CSC in Rome: she has an impressive exhibition curriculum in museums, biennials and other prestigious international venues, and is by temperament keen to experiment with practices that enhance the social role of art. After studying Direction of Photography, she began to combine cinema and lighting, dance and participation and introduced large LED bulbs for public events, museums and festivals around the world. She conquered an international and Instagram audience with the set design for Dior's *Cruise 2021* collection, shared with the artistic direction of Maria Grazia Chiuri at the French maison's spectacular fashion show staged in the square facing Lecce Cathedral and conceived as a major village celebration. Besides painting, collage, installations, videos and photography, in particular the "luminarie" (handmade lighting structures with coloured bulbs, translator's note) have become her stylistic signature, a functional device for ephemeral structures and social participation. Just as happens in some popular festivals common throughout the vernacular culture of southern Italy. In 2017, on the occasion of a solo exhibition in New York at the Queens Museum, Senatore included in her work the first lighting installations and so the following year for the exhibition at the High Line; since then, she has been running faster than light, exhibiting in important shows, following different projects and holding workshops and in-depth talks around the world. Marinella Senatore's work is characterised by collective and participatory art, and here is a tangible light that becomes architecture and word, a symbol and a possibility for relationship and resistance in which she mixes vernacular and popular culture, dance, music and social commitment coinciding with her synesthetic research. Between folk dances and site-specific illuminations or light sculptures, developed around social themes and urban



Marinella Senatore
Il suo lavoro è stato esposto in tutta Italia e all'estero / Her work has been exhibited throughout Italy and abroad

Biennale di San Paolo; Manifesta 12; Centre Pompidou; Kunsthaus Zurich; Berlinische Galerie; Museo MAXXI; Castello di Rivoli; Palais de Tokyo; Schirn Kunsthalle; Museum of Contemporary Art of Chicago; High Line, NY; Kunsthalle Sankt Gallen; Frieze Art Forum Miami; Bozar; BYL; Queens Museum; Fondazione Sandretto Re Rebaudengo; Serpentine Gallery; OCA Tel Aviv; Museo Madre; Musée d'art contemporain de Montréal; ICA, Richmond; MAK Utrecht; Centro de Arte Dos de Mayo; Palazzo Grassi; Museo Boymans Van Beuningen; Moderna Museet; UABB Di Shenzhen; Biennale de Lyon; Biennale di Salonicco; Biennale di Liverpool; Biennale di Atene; Biennale dell'Avana; Biennale di Göteborg; Biennale de Cuenca; 54a Biennale di Venezia «LUMINA» [illegible]
Vincitrice della IV e VII edizione di Italian Council, dell'Evelyn Award presso la York Museum, Regno Unito, dell'Art Grant della The Foundation of Arts and Music dar Dresden, Germania, 2017, Premio [illegible]

Marinella Senatore: Make it Shine
Galleria Mazzoleni, Torino
Dal 2 novembre 2021 al 29 gennaio 2022 / From November 2, 2021 to January 29, 2022

comunione sociale e si generano in relazione con il territorio, la cultura locale e le persone, anche attraverso il gioco. Tutte le sue sculture luminose sono realizzate da artigiani pugliesi, portatori delle antiche pratiche tradizionali, maestri nel creare scenografie spettacolari di luce. Ha dichiarato l'artista: "Mi interessa moltissimo il senso primigenio di queste strutture che creano delle architetture effimere e temporanee (due caratteristiche per me molto importanti quando si tratta di interventi nello spazio pubblico), e non ultimo, al di là di tutti i significati religiosi e celebrativi sovente connessi a tali strutture, la possibilità di creare degli spazi per rituali comunitari, vicini di assemblea e di festa come momento archetipo di riunione tra le persone".
Le sue sculture e installazioni luminose sono volte all'environment, in cui luce, effetti sonori e altri materiali creano nuovi ambienti comunitari.

Nel cortile geometrico di Palazzo Strozzi a Firenze, nell'anno buio del lockdown e della chiusura di musei, gallerie e tutte le istituzioni culturali, l'installazione *We Rise By Lifting Others* (2020) è un'architettura di luce variopinta, tra letteratura e cultura popolare, che invita a riflettere su temi di partecipazione e inclusione sociale, con l'obiettivo di creare una nuova consapevolezza e motivazione alla relazione con l'altro, soprattutto dopo lunghi mesi di distanziamento sociale. Come una quinta teatrale, fluida e di grande impatto scenografico, l'opera di oltre 10 metri di sostegno scandita da centinaia di luci a Led è capace di definire uno spazio per una festa e di ritrovo comunitario, accogliendo e radunando attorno alla luce una narrazione condivisa per riscoprirci comunità.
La componente testuale nel suo lavoro è una costante e spesso introduce slogan di piazza o citazioni di filosofi come Zygmunt Bauman, Jacques Rancière e Judith Butler o estrapolati da altri contesti; mentre la poesia per Senatore resta uno strumento di resilienza dal potenziale socio-politico soggettivo e universale al tempo stesso. *Invito 2021* è la mostra presentata in occasione del MIART e della Art Week 2021 al Museo del Novecento a Milano dedicata all'artista vincitrice del Premio ACACIA – Associazione Arte Contemporanea Italiana, che per la ciclottesima edizione ha scelto proprio Marinella Senatore. Due le opere esposte: *Dance first think later*, un dipinto composto da 8 tele che si concentra sul tema della partecipazione intesa come concetto e non come linguaggio, e *Dance first think later*, luminaria che fagocita lo sguardo degli spettori, perché la luce per l'artista "è uno degli strumenti più poetici a nostra disposizione" per alimentare la ragione e l'emozione, conoscenza creatrice e creativa.

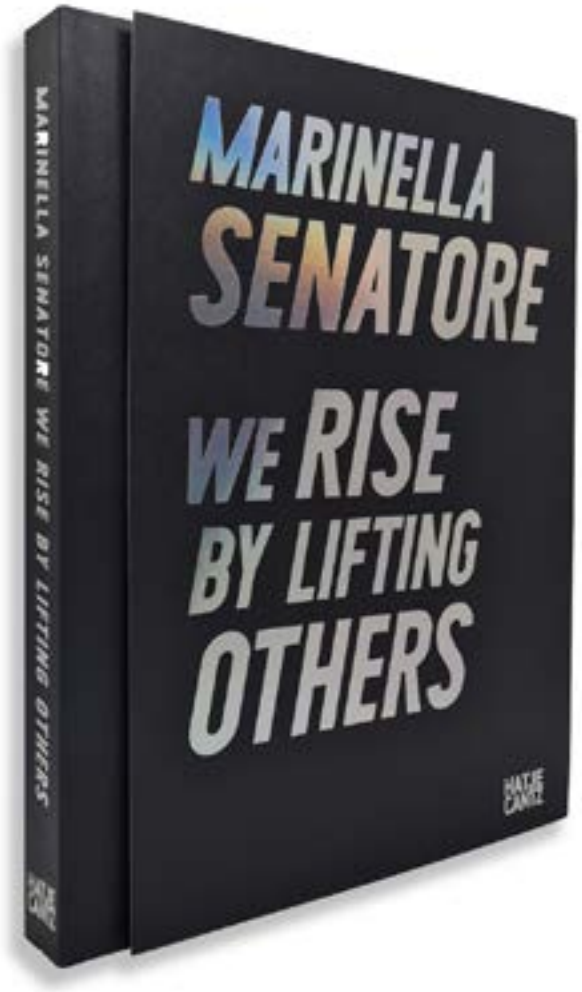
Dance First. Think Later, 2021. Acrilico su 8 tele stampate, ognuna di 100x60 cm / Acrylic on 8 printed canvas, cm 100x60 each

issues such as emancipation and equality, everything she does is expressed in a *new and* now choral action, as showed in her *Make it Shine* (2020) solo exhibition at the Mazzoleni Gallery in Turin.
For the artist, the "luminarie" light installations define areas of social communion and are generated according to territory, local culture and people, even through play. All the luminous sculptures are made by Apulian artisans, bearers of ancient traditional practices and masters in creating amazing sets of light.

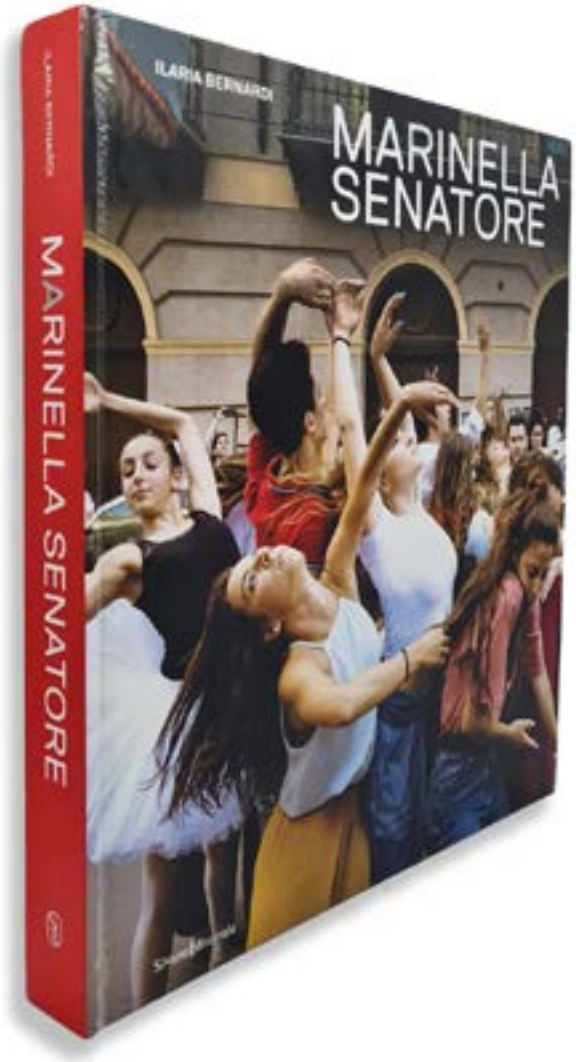
"I am very interested in the primordial sense of these structures that create ephemeral and temporary architectures (two characteristics that are at the core of my works in public space), and not least, beyond all the religious and celebratory meanings often connected with such structures, in the possibility of creating spaces for community rituals, close to the assembly and parties as an archetypal moment of reunion between people."
the artist declared.
Her sculptures and luminous installations are oriented towards the *environment*, where light, sound effects and other materials create new community spaces.
In Florence, in the "geometric" courtyard of Palazzo Strozzi, in the dark year of the lockdown and the closure of museums, galleries and all cultural institutions, the installation *We Rise By Lifting Others* (2020) was an architecture made of colourful lights, between literature and popular culture, which invited you to reflect on issues of participation and social inclusion with the aim of creating a new awareness and motivation to relate with others, especially after long months of social distancing. Like a theatrical backdrop, fluid and of great scenic impact, the artwork of over 10 metres of support punctuated by hundreds of LED lights is capable of defining a space for a feast and a community meeting, welcoming and gathering around light a shared narrative to rediscover ourselves as a community.
The textual element in her work is a constant and often introducing street slogans or quotes from philosophers such as Zygmunt Bauman, Jacques Rancière and Judith Butler, or extrapolated from other contexts; while for Senatore poetry remains an instrument of resilience with a socio-political potential that is both subjective and universal at the same time. At the Museo del Novecento in Milan, during the MIART and the Art Week 2021, Marinella Senatore, winner of the eighteenth edition of the ACACIA Prize – Friends of Italian Contemporary Art Association, presented the exhibition *Invito 2021*. There were two works on display: *Dance first think later*, a painting composed of 8 canvases that focused on the theme of participation understood as a concept and not as a language, and *Dance first think later*, a luminaria that engulfs the viewer's gaze, as for the artist light "is one of the most poetic tools at our disposal" to nourish reason and emotion, creative knowledge.

Nos Erguemos ao Levantar Outras Pessoas (We Rise by Lifting Others), 2021
Su commissione di / Commissioned by Fundação Bienal de São Paulo for the 34th São Paulo Art Biennial

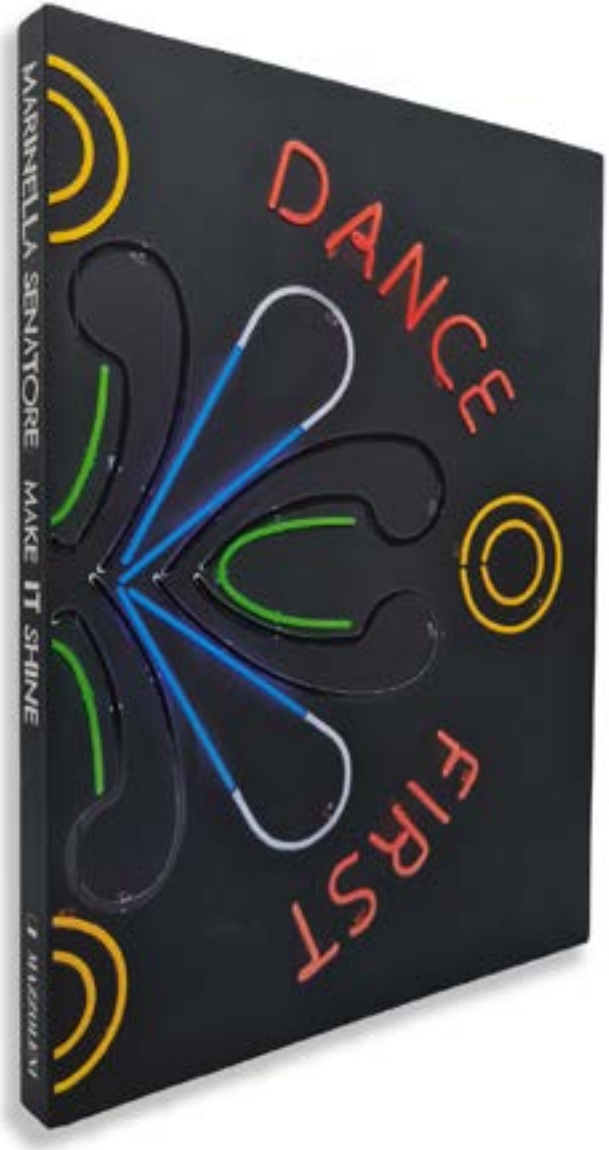
PUBLICATIONS
PUBLICATIONS



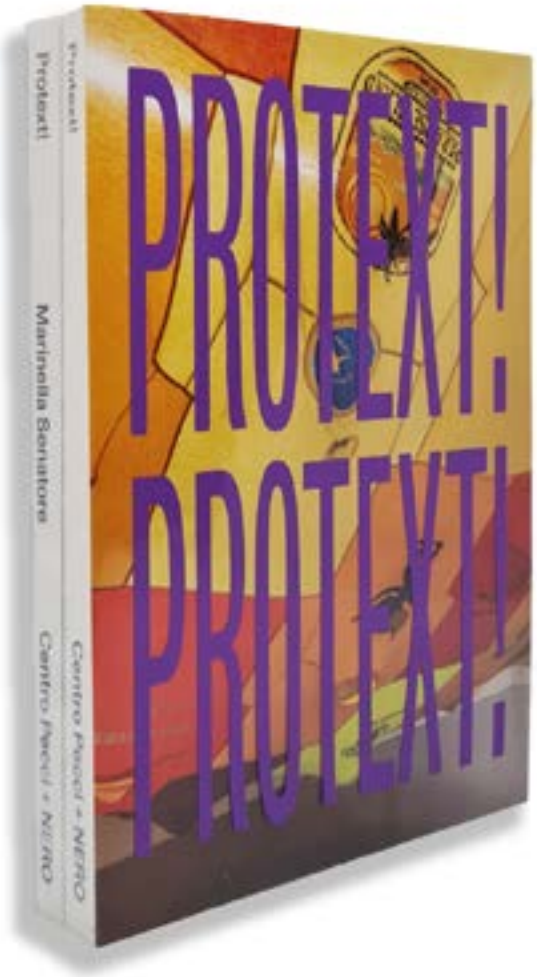
We Rise by Lifting Others, 2023
Museum VILLA STUCK, Museumder Modern Salzburg, Generali Foundation
Hatje Cantz Verlag, Berlin Hatje Cantz Verlag, Berlin
ISBN 978-3775754514



Marinella Senatore, 2022
Ilaria Bernardi
Silvana Editoriale
ISBN 978-8836647569



Make it Shine, 2022
Jose Graci, Alessia Maiuri, Marinella Senatore
Mazzoleni
ISBN 978-8880350125



Protext!, 2020
Marinella Senatore with Vittoria Pavesi
Centro PECCI NERO Editions
ISBN 978-8880561170

BIOGRAPHY
BIOGRAPHIE

Born in Italy, 1977.
Trained in music, fine arts and film, her practice is characterized by public participation, initiating a dialogue between history, culture and social structures. Rethinking the role of the artist as author and the public as recipient, Senatore's work merges forms of protest, learning theatre, oral histories, vernacular forms, protest dance and music, public ceremonies, civil rituals and mass events, reflecting on the political nature of collective formations and their impact on the social history of places and communities.

Her work has been exhibited widely throughout Italy and abroad, including: Bienal of Sao Paulo ; Manifesta 12; Centre Pompidou; Kunsthaus Zurich; MAXXI Museum; Castello di Rivoli; Palais de Tokyo; Schirn Kunsthalle; Museum of Contemporary Art of Chicago; High Line, NY; Berlinische Galerie; Kunsthalle Sankt Gallen; Faena Art Forum; Bozar, BXL; Queens Museum; Petach Tikva Museum; Villa Stuck Munich; Museum der Moderne Salzburg; Hayward Gallery; Sandretto Re Rebaudengo Foundation; Serpentine Gallery; CCA Tel Aviv; Madre Museum; Musée d'art contemporain de Montréal; ICA, Richmond; BAK Utrecht; Centro de Arte Dos de Mayo; Palazzo Grassi; Museum Boijmans Van Beuningen; Moderna Museet, Stockholm; UABB Bi Shenzhen; Biennale de Lyon; Thessaloniki Biennale; Liverpool Biennale; Athens Biennale; Havana Biennale; Göteborg Biennial; Bienal de Cuenca; 54th Venice Biennale «ILLUMinations».

Senatore is the winner of the 4th and 7th editions of Italian Council; The Evelyn Award at York Museum, UK and the Art Grant from The Foundation of Arts and Music for Dresden, Germany in 2017; The MAXXI Prize and AMACI (Association of Italian Museums of Contemporary Art) Prize in 2014; Castello di Rivoli Fellowship in 2013; The American Academy in Rome Fellowship; Gotham Prize and 23rd M.Bellisario Prize in 2012; The New York Prize and Terna Prize in 2010; The Dena Foundation Fellowship in 2009.

In addition to teaching at various universities, the artist regularly lectures at international institutions such as Goldsmiths, London; ICA-Institute of Contemporary Arts, London; Foundation d'Entreprise Ricard, Paris; NYU, Berlin; Guggenheim, NYC; Academy of Fine Art, Naples; ERG, Brussels; University of Madrid; University of Granada; University of Turin; Beursschouwbug, Brussels; Academy of Fine Arts, Mechelen; New Academy of Fine Arts, Milan; IUAV, Venice; Hochschule für Gestaltung, Frankfurt am Main.

Née en Italie en 1977.
Formée en musique, beaux-arts et cinéma, sa pratique se caractérise par la participation du public, initiant un dialogue entre Histoire, culture et constructions sociales. Repensant le rôle de l'artiste comme auteur et du public comme récepteur, le travail de Senatore fusionne formes de protestations, théâtre d'apprentissage, histoires orales, formes vernaculaires, danses et musiques de protestation, cérémonies publiques, rituels civils et événements de masse, réfléchissant à la nature politique des formations collectives et à leur impact sur l'Histoire sociale des lieux et des communautés.

Son travail a été largement exposé en Italie et à l'étranger, notamment : Biennale de Sao Paulo ; Manifesta 12; Centre Pompidou; Kunsthaus Zurich; MAXXI, Rome; Castello di Rivoli; Palais de Tokyo; Schirn Kunsthalle; Musée d'art contemporain de Chicago; High Line, NY; Berlinische Galerie; Kunsthalle Sankt Gallen; Faena Art Forum; Bozar, BXL; Queens Museum; Petach Tikva Museum; Villa Stuck Munich; Musée d'Art Moderne Salzbourg; Hayward Gallery; Sandretto Re Rebaudengo Foundation; Serpentine Gallery; CCA Tel Aviv; Musée Madre, Naples; Musée d'art contemporain de Montréal; ICA, Richmond; BAK Utrecht; Centre d'art Dos de Mayo; Palazzo Grassi; Musée Boijmans Van Beuningen; Musée d'art moderne de Stockholm; UABB Bi Shenzhen; Biennale de Lyon; Biennale de Thessaloniki; Biennale de Liverpool; Athens Biennale; Havana Biennale; Göteborg Biennial; Bienal de Cuenca; 54th Venice Biennale «ILLUMinations».

Senatore est la gagnante de la 4ème et la 7ème édition du Conseil Italienl; The Evelyn Award au York Museum, UK et la bourse d'art de la Foundation of Arts and Music for Dresden, Germany en 2017; Prix MAXXI et prix AMACI (Association of Italian Museums of Contemporary Art) en 2014; Castello di Rivoli Fellowship in 2013; The American Academy in Rome Fellowship; Prix Gotham and 23ème prix M.Bellisario en 2012; The New York Prize and Terna Prize en 2010; The Dena Foundation Fellowship in 2009.

En plus d'enseigner dans divers universités, l'artiste donne réguliérement des conférences dans des institutions internationnales telles que Goldsmiths, London; ICA-Institute of Contemporary Arts, London; Fondation d'Entreprise Ricard, Paris; NYU, Berlin; Guggenheim, NYC; Académie des Beaux-Arts, Naples; ERG, Brussels; Université de Madrid; Université de Grenade; Université de Turin; Beursschouwbug, Brussels; Académie des Beaux-Arts, Mechelen; New Academy of Fine