

DRIFT & SHIFT

Gianluca Marziani

In a historical phase of vivid **(con)fusion** between tradition and progress, in the midst of a settling of software cultures (digital industry) within the post-Fordist mechanics of the hardware cycle (analogue industry), the **unstable vibration** of visual artists is evident, their clairvoyance certifying the **ongoing misalignment**, that juncture in which the old traditions attempt an unproductive resistance as they give way to a system of maximum global impact and minimum physical risk. The war perfectly underlines the clash between the new 'silent' technologies and the persistence of a muscular struggle, with often unequal weapons, within a biblical violence that still celebrates sacrificial bloodshed and raw murderous rage. The geopolitical picture speaks clearly: the old power preserves and re-adapts by its very nature, managing caste privileges with the tools (its own and improper weapons) of a perverse and archaic cycle, based on destruction and reconstruction, like an ouroboros in the viral circuit of purchasing capital.

It is no longer a question of ideological transitions between progressives and conservatives, now the supernode is about the tension towards a **different equilibrium** that will characterise future decades, when **anthropological homeostasis** will take place (let us hope so, otherwise the object of reading will not even exist) in the fusion link with quantum speed and algorithmic gigantism. As the ecological facts reiterate, such a balance will only be possible if our environment (Earth) finds an energy-saving physiognomy, divided between partial regeneration and geodynamic adaptation, so that the environment preserves oxygen, photosynthesis and climatic stability. In such a fragile system, human beings will have to fuse the best of centuries-old wisdom with the synthesis of technological knowledge. If we want a tomorrow that is wonder-building and not pure survival, we will have to seize the last great opportunity that God (Nature) is offering us; otherwise our ending will resemble the epilogue of MELANCHOLIA, when Lars Von Trier used the meteorite to implode the Great Ego in the final collision before the new darkness.

James Lovelock wrote: *'Gaia as a complex entity comprising the Earth's biosphere, atmosphere, oceans and soil, the whole constituting a feedback or cybernetic system that seeks an optimal physical and chemical environment for life on this planet. The maintenance of relatively constant conditions through active regulation can be adequately described by the term homeostasis...'* *

There is a stalemate point in the cycle of earthly events, an instant that becomes the metaphysical limbo between growth and death: on that invisible line pulses Giuseppe Ripa's moral reflection, his minimal and silent nature, that way of venturing into the landscape as Ben Rivers does in his documentaries, observing the infinitesimal gap, the determined absence, the shift of function and sense, the recovery as the possibility of another ethical aerobics. Ripa sets his

gaze on the point of new beginnings, along human crossroads of community resistance, unseating the perennial struggle between greed and investment, immorality and ethics, individual vice and collective risk.

Films and television series are nowadays the main tool for shaping the collective imagination, so as to compose futuristic landscapes between the apocalyptic and the utopian, almost as if to form a reserve memory, a vaccine with progressive release, so that body and mind can adapt to extreme solutions that two decades ago seemed pure science fiction. *THE LAST OF US* tells of a devastated yet plausible Earth, where the survivors struggle for primary preservation, breathing after the instrumental end of the algorithm, fighting for a future without horizon but still perceived by the senses. In the resilient landscapes of *DUNE*, one senses the radical space of a planet that selects the species on radioactive and immune principles, exasperating certain biblical passages of collective destiny, as if *LIFE* required a constant commitment even for simply breathing. The post-human is no longer the one prophesied by the artists of the 1990s, when it was thought that prostheses and cyborg circuits would create the new man between techné and twentieth-century archaeology. The new century has transformed prosthetic man into an entity that rearranges synapses and the immune system, integrating itself with machines but from within its own organs, towards the dynamic definition of **quantum man**, resistant to viruses and bacteria, genetically modified but still physiologically and psychoanalytically centred.

We do not know what will really happen in the next thirty years, we can only imagine preventative solutions, accept new integrations and trust in the less adverse fate. What is needed is a combination of newfound wisdom, resilient adaptation, courage, sacrifice and humble respect for the divine. It is science meeting the spiritual, pragmatism trusting in some evidence without certain proof, the best of positivism moulding itself on syncretisms and revolutionary philosophies. Only one certainty, at least in terms of habitable space, that is, the humans of the future will walk along **fragmentary and stratified landscapes**, among multiple discards to be activated, along enormous archaeological habitats that become matter of rebirth beyond the dimension of coal; a possible new age of recycled iron, towards those models that *MAD MAX* has exasperated but that catalyse the gaze on the essence before the collapse, on a factual theme that accepts the end of privileges and the beginning of a real and cruel **eco-sustainability**.

Partial structures of original forms, limbic fragments of abstract geometry, fluctuating elements of a disintegration that belongs to the composition of the object world. Giuseppe Ripa acts in the natural scenery of coastlines and uninhabited spaces, where land and water draw variable perimeters of the Italic profile. On those zigzagging drawings acts the artist's conceptual eye, his engagement of visual captures among the waste that the sea releases on land, along an implacable cycle of absorption and restitution, within a breath of the

world that engulfs and spits out the molecular digestion of individual fragments. At the same time, the urban periphery, the countryside and other landscapes are scoured by Ripa's surgical and compassionate eye, evoked in their silent essence, visually caressed in their precipitous value. In this dual nature whisper, in their vibrant absence, the last of the social landscape, the outcasts of contemporary dharma, those silent humans we find in the ethnographic cinema of Roberto Minervini, the author closest to the political and conceptual heart of Giuseppe Ripa. Both authors conceive the landscape as a field of lost battles, a semantic place that encompasses death in its natural processes; the difference between them lies in the human ritual, made up of presences on the edge in Minervini, like traces of a marked epilogue, made up of absences in Ripa, like shadows of an era that awaits the new sons of men.

DRIFT & SHIFT metaphorises the game of unstable balances between soft and hard, high and low, heavy and light, a peasant dance between the status of expectations and that of surprises; a photographic step that theatricalises the track, becoming a natural backdrop for a mineral ballet that re-establishes the human limit and the healthy potential of our brains and emotions. The deliberate reference to Mario Merz and Giovanni Anselmo, masters of a movement - ARTE POVERA - that sensed the end of an era and the prologue of a rebirth from below, in the natural system around the industrial landscape, in the alchemy of prophetic symbols, in the overcoming of the work through the radiant waste of social production, is not accidental. There is no art more 'political' than that which shows the possibilities of a shared salvation, of an evolution through dissolution and rebirth. Merz's sheaves mingled with Fibonacci's number system, bringing nature back to its mathematical essence, to something that precedes knowledge, that argues the future with the basic tools of the humanitarian encyclopaedia. Thus the stones immediately recall Anselm's masterpieces, when the artist set compasses in the granite boulder: a sublime way of receiving the cosmic power of the universe, demonstrating the constant coming and going between general and particular, unity and complexity, idea and action.

Ripa unites those two archetypal materials and invents his metaphorical and poverist dialectic, an iconographic instant of an anti-monumental photograph, an ethnographic document of a gaze that contains the prophecy of the deluge and the consciousness of a fairy tale that is still possible.

*James Lovelock, "Gaia - Nuove idee sull'ecologia", Bollati Boringhieri.

DRIFT & SHIFT

Gianluca Marziani

In una fase storica di vivida **(con) fusione** tra tradizione e progresso, nel pieno di un assestamento delle culture software (industria digitale) dentro le meccaniche postfordiste del ciclo hardware (industria analogica), risulta evidente la **vibrazione instabile** degli artisti visivi, la loro veggenza che certifica

il **disallineamento in corso**, quel frangente in cui le vecchie tradizioni tentano una resistenza improduttiva mentre cedono il passo ad un sistema di massimo impatto globale e minimo rischio fisico. La guerra sottolinea perfettamente lo scontro tra le nuove tecnologie “silenziose” e il permanere di una lotta muscolare, ad armi spesso impari, dentro una violenza biblica che tuttora celebra il sangue sacrificale e la cruda ira omicida. Il quadro geopolitico parla chiaro: il vecchio potere conserva e si riadatta per propria natura, gestendo i privilegi di casta con gli strumenti (armi proprie e improprie) di un ciclo perverso e arcaico, basato su distruzione e ricostruzione, come un urobòro nel circuito virale del capitale d’acquisto.

Non si tratta più di passaggi ideologici tra progressisti e conservatori, ormai il supernodo riguarda la tensione verso un **diverso equilibrio** che caratterizzerà i decenni futuri, quando l’**omeostasi antropologica** avverrà (speriamolo altrimenti non esisterà neanche l’oggetto del leggere) nel legame fusionale con la velocità quantica e il gigantismo algoritmico. Come ribadiscono i fatti ecologici, tale equilibrio sarà possibile solo se il nostro environment (Terra) troverà una fisionomia di risparmio energetico, divisa tra rigenerazione parziale e adattamento geodinamico, affinché l’ambiente conservi ossigeno, fotosintesi e stabilità climatica. In un sistema così fragile, gli esseri umani dovranno fondere il meglio della sapienza ultrasecolare con la sintesi del sapere tecnologico. Se vogliamo un domani che sia costruzione di meraviglia e non pura sopravvivenza, dovremo cogliere l’ultima grande occasione che Dio (Natura) ci sta offrendo; in caso contrario il nostro finale somiglierà all’epilogo di MELANCHOLIA, quando Lars Von Trier ha usato il meteorite per far implodere il Grande Ego nella collisione definitiva prima del nuovo buio.

Scriveva James Lovelock: “Gaia come un’entità complessa comprendente la biosfera della Terra, l’atmosfera, gli oceani e il suolo, l’insieme costituendo una retroazione (feedback) o un sistema cibernetico che cerca un ambiente fisico e chimico ottimale per la vita su questo pianeta. Il mantenimento di condizioni relativamente costanti mediante una regolazione attiva può essere adeguatamente descritto con il termine di **omeostasi**...”*

Esiste un punto di stallo nel ciclo degli eventi terrestri, un istante che si trasforma nel **limbo metafisico tra crescita e morte**: su quella linea invisibile pulsa la riflessione morale di Giuseppe Ripa, la sua natura minimale e silenziosa, quel modo di avventurarsi nel paesaggio come fa Ben Rivers nei suoi documentari, osservando lo scarto infinitesimale, l’assenza determinata, lo spostamento di funzione e senso, il recupero come possibilità di un’altra aerobica etica. Ripa pone lo sguardo sul **punto di nuovo inizio**, lungo incroci umani di resistenze comunitarie, disarcionando la perenne lotta tra avidità e investimento, immoralità ed etica, vizio individuale e rischio collettivo.

Film e serie televisive sono oggi il principale strumento per plasmare l’immaginario collettivo, così da comporre paesaggi futuribili tra l’apocalittico e

l'utopia, quasi a formarci una memoria di riserva, un vaccino a rilascio progressivo, affinché corpo e mente possano adattarsi a soluzioni estreme che due decenni fa parevano pura fantascienza. THE LAST OF US racconta una Terra devastata eppure plausibile, dove i sopravvissuti lottano per la salvaguardia primaria, respirando dopo la fine strumentale dell'algoritmo, lottando per un futuro senza orizzonte ma ancora percepito dai sensi. Nei paesaggi resilienti di DUNE si intuisce lo spazio radicale di un pianeta che seleziona la specie su principi radioattivi e immunitari, esasperando certi passaggi biblici del destino collettivo, come se la VITA richiedesse un impegno costante anche per il semplice respirare. Il postumano non è più quello profetizzato dagli artisti anni Novanta, quando si pensava che protesi e circuiti cyborg avrebbero creato l'uomo nuovo tra techné e archeologia novecentesca. Il nuovo secolo ha trasformato l'uomo protesico in un'entità che riassetta sinapsi e sistema immunitario, integrandosi alle macchine ma dall'interno dei propri organi, verso la definizione dinamica di **uomo quantico**, resistente a virus e batteri, geneticamente modificato ma ancora centrato sul piano fisiologico e psicanalitico.

Non sappiamo cosa realmente accadrà nei prossimi trent'anni, ormai possiamo solo immaginare soluzioni preventive, accettare nuove integrazioni e confidare nel destino meno avverso. Serve una combinazione di neonata sapienza, adattamento resiliente, coraggio, sacrificio e rispetto umile del divino. È la scienza che incontra lo spirituale, il pragmatismo che confida in alcune evidenze senza prova certa, il meglio del positivismo che si plasma su sincretismi e filosofie rivoluzionarie. Una sola certezza, quantomeno in termini di spazio abitabile, ovvero, gli umani del futuro cammineranno lungo **paesaggi frammentari e stratificati**, tra molteplici scarti da attivare, lungo enormi habitat archeologici che diventano materia di rinascita oltre la dimensione del carbone; una possibile nuova età del ferro riciclato, verso quei modelli che MAD MAX ha esasperato ma che catalizzano lo sguardo sull'essenza prima del collasso, su un tema fattuale che accetta la fine dei privilegi e l'inizio di una reale e crudissima **ecosostenibilità**.

Strutture parziali di forme originarie, frammenti limbici dalla geometria astratta, elementi fluttuanti di una disgregazione che appartiene alla composizione del mondo oggettuale. Giuseppe Ripa agisce nello scenario naturale di coste e spazi disabitati, dove terra e acqua disegnano perimetri variabili del profilo italico. Su quei disegni zigzaganti agisce l'occhio concettuale dell'artista, il suo ingaggio di catture visive tra gli scarti che il mare rilascia sulla terraferma, lungo un ciclo implacabile di assorbimento e restituzione, dentro un respiro del mondo che ingloba e sputa la digestione molecolare dei singoli frammenti. Al contempo, le periferie urbane, la campagna e altri paesaggi vengono perlustrati dall'occhio chirurgico e compassionevole di Ripa, evocati nella loro essenza silenziosa, carezzati visivamente nel loro valore precipuo. In questa duplice natura sussurrano, nella loro assenza vibrante, gli ultimi del panorama sociale, i reietti del dharma contemporaneo, quegli umani silenziosi che ritroviamo nel cinema

etnografico di Roberto Minervini, l'autore più vicino al cuore politico e concettuale di Giuseppe Ripa. Entrambi gli autori concepiscono il paesaggio come campo di battaglie perdute, luogo semantico che ingloba la morte nei suoi processi naturali; la differenza tra loro sta nel rituale umano, fatto di presenze sul bordo in Minervini, come tracce di un epilogo segnato, fatto di assenze in Ripa, come ombre di un'epoca che attende i nuovi figli degli uomini.

DRIFT & SHIFT metaforizza il gioco di equilibri instabili tra morbido e duro, alto e basso, pesante e leggero, una danza contadina tra lo status delle attese e quello delle sorprese; un passo fotografico che teatralizza la traccia, diventando quinta naturale di un balletto minerale che ristabilisce il limite umano e il potenziale sano del nostro cervello e delle nostre emozioni. Non è casuale il voluto rimando a Mario Merz e Giovanni Anselmo, maestri di un movimento - ARTE POVERA - che intuì la fine di un'era e il prologo di una rinascita dal basso, nel sistema naturale attorno al paesaggio industriale, nelle alchimie dei simboli profetici, nel superamento dell'opera attraverso gli scarti radianti della produzione sociale. Non esiste arte più "politica" di quella che mostra le possibilità di una salvezza condivisa, di un'evoluzione attraverso la dissoluzione e la rinascenza. I covoni di Merz si mescolavano col sistema numerale di Fibonacci, riportando la natura alla sua essenza matematica, ad un qualcosa che precede la conoscenza, che argomenta il futuro con gli strumenti basilari dell'enciclopedia umanitaria. Così le pietre che subito richiamano i capolavori di Anselmo, quando l'artista incastonava le bussole nel masso granitico: maniera sublime di recepire la potenza cosmica dell'universo, dimostrando il costante andirivieni tra generale e particolare, unità e complessità, idea e azione. Ripa unisce quei due materiali archetipici e inventa la sua dialettica metaforica e poverista, istante iconografico di una **fotografia anti-monumentale, documento etnografico** di uno sguardo che contiene la profezia del diluvio e la coscienza di una fiaba ancora possibile.

*James Lovelock, "Gaia - Nuove idee sull'ecologia", Bollati Boringhieri.