

MIRKO SMERDEL

Mirko Smerdel's artistic research is mainly focused on the narrative and ideological power of images, on the relationship between collective and individual memory and on the human habitat in the late capitalist world.

Through practices of appropriation and manipulation resides the idea of digging among the waste of the collective imagination, treating images and cultural objects as if they were ruins of a disappeared civilization (or about to disappear), giving them the value of testimony, trying to decipher and reconstruct facts by inserting them into networks of relationships, comparisons and similarities.

His main expressive languages are photography, drawing, collage and video.

Since 2013 he is co-founder of Discipula (www.discipula.com): a collaborative research platform dealing with contemporary image research and visual culture.

Since 2018 he works as a teacher of Artistic Anatomy and Painting Techniques at NABA (Nuova Accademia di Belle Arti), Milan.

<http://www.mirko-smerdel.com>

<http://www.discipula.com>

La ricerca artistica di Mirko Smerdel è focalizzata principalmente sul potere narrativo e ideologico delle immagini, sul rapporto tra memoria collettiva e memoria individuale e sull'habitat umano nel mondo tardo capitalista.

Attraverso pratiche di appropriazione e manipolazione risiede l'idea di scavare tra i rifiuti dell'immaginario collettivo, trattando immagini e oggetti culturali come se fossero rovine di una civiltà scomparsa (o in procinto di scomparire), dando loro il valore di testimonianza, cercando quindi di decifrare e ricostruire dei fatti inserendoli in reti di relazioni, comparazioni e similarità.

Principali linguaggi espressivi sono la fotografia, il disegno, il collage e il video.

Dal 2013 è co-fondatore di Discipula (www.discipula.com): piattaforma di ricerca collaborativa che si occupa di ricerca sull'immagine contemporanea e cultura visuale.

Dal 2018 lavora come insegnante di Artistic Anatomy e Painting Techniques presso NABA (Nuova Accademia di Belle arti), Milano.

<http://www.mirko-smerdel.com>

<http://www.discipula.com>

MONGOLIA INTERNA

2021 - Series of hand-drawn cnc drawings, fineliner pen on paper

<https://www.exibartdigitalgallery.com/edg/artists/mirko-smerdel>

Inner Mongolia is a formal study on the current landscape, that which surrounds us in this time we live in, which as predicted by many scholars including Richard Leaky and Roger Lewin is probably that time which has been called the eve of the sixth mass extinction*.

While the environment is being increasingly compromised by human intervention, we must also recognise that humanity is increasingly overwhelmed by the profound climatic changes it has generated itself, so much so that it is now being predicted that the sixth great mass extinction in the history of the planet will probably bring about the end of humanity as we know it.

The intention of this project is to show, in an experimental way, these enormous changes in the planet and what we commonly call landscape, through the interaction of different forms of visual representation (human and mechanical) with a focus on the small details that affect the daily lives of humans.

At the heart of the work lies a collection of personal videos and found footage of natural and artificial landscapes selected on the basis of an idea of human habitat at the end of time. From this selection of videos come drawings, made by hand tracing the moving landscapes on the monitor. These drawings are then digitised and drawn by a numerically controlled machine.

This creates a continuous cross-reference between landscape, man and machine through different forms of expression and representation, from video to hand drawing to mechanical drawing.

Mongolia Interna è uno studio formale sul paesaggio attuale, quello che ci circonda in questo tempo che viviamo, che come predetto da molti studiosi tra cui Richard Leaky e Roger Lewin probabilmente è quel tempo che è stato definito vigilia della sesta estinzione di massa*.

Se, da un lato l'ambiente è sempre più compromesso dall'intervento umano, dall'altro dobbiamo anche constatare come l'umanità sia sempre più sopraffatta dai profondi cambiamenti climatici da essa stessa generati, tanto che si sta ipotizzando l'inizio della sesta grande estinzione di massa nella storia del Pianeta, che porterà verosimilmente alla fine dell'umanità così come la conosciamo.

L'intenzione di questo progetto è di mostrare, in maniera sperimentale, questi enormi mutamenti del Pianeta e di quello che comunemente definiamo paesaggio, attraverso l'interazione di diverse forme di rappresentazione visuale (umana e meccanica) con una attenzione particolare ai piccoli dettagli che condizionano la vita quotidiana degli umani.

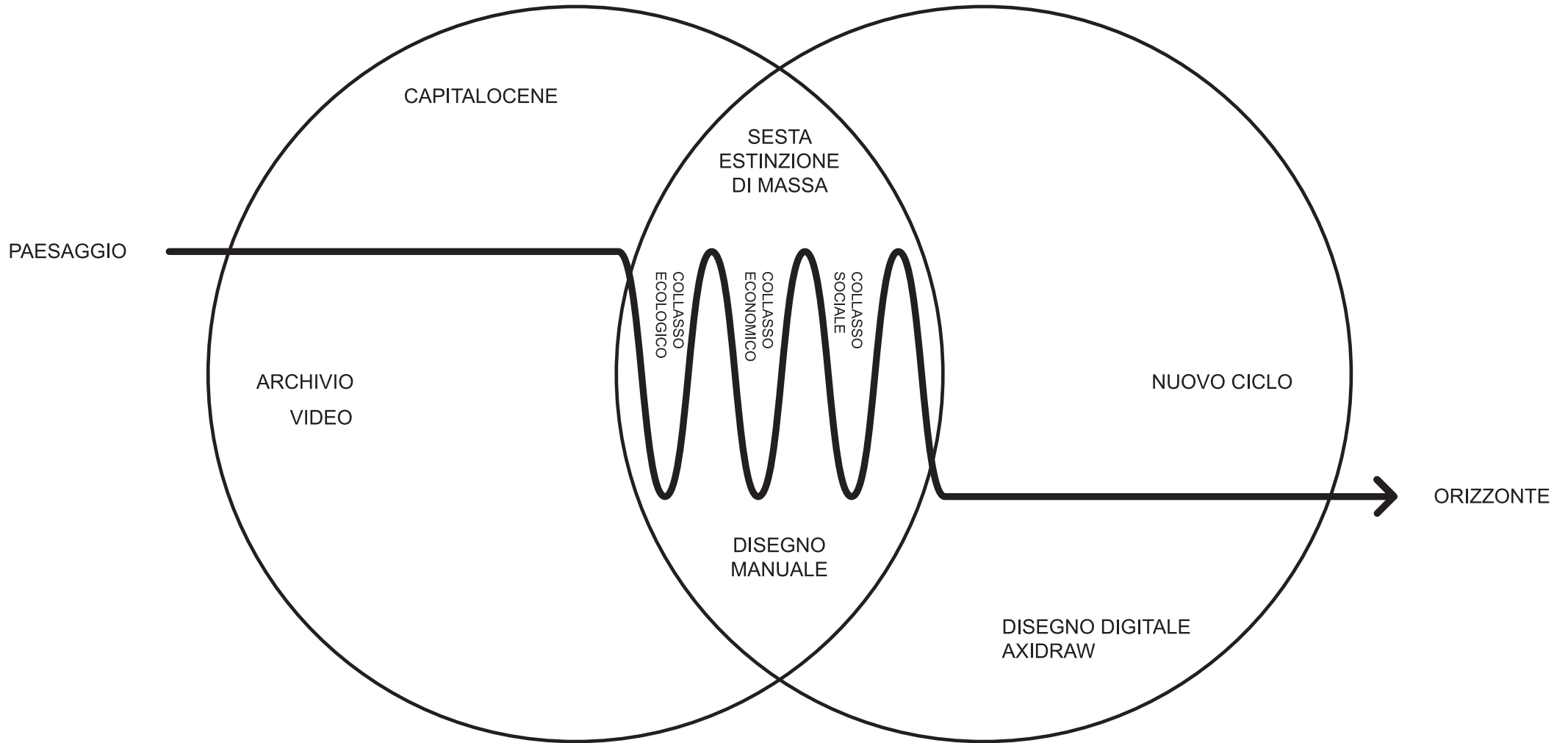
Al centro del lavoro risiede la raccolta di video personali e found footage di paesaggi naturali e artificiali selezionati sulla base di un'idea di habitat umano alla fine dei tempi. Da questa selezione di video nascono i disegni, realizzati ricalcando a mano i paesaggi in movimento sul monitor. Questi disegni sono poi digitalizzati e fatti disegnare da una macchina a controllo numerico.

Si crea così un continuo rimando tra paesaggio, uomo e macchina attraverso differenti forme di espressione e rappresentazione, dal video al disegno manuale al disegno meccanico.

* Richard Leakey & Roger Lewin: "The Sixth Extinction. Life on Earth and the Future of Humankind", 2015

* Richard Leakey & Roger Lewin: "La sesta estinzione. La vita sulla Terra e il futuro del genere umano", 2015

M.I. #10 (FF005_4K30 Ultra HD Skyscraper 360.mp4), pigment pen on paper, cm 50 x 65, 2021

M.I. #14 (FF035Glacier Calving Huge Wave.mov), pigment pen on paper, cm 50 x 65, 2021

Installation View at TIST Situations, Bologna, november 2021

I TESTIMONI

2021 - Film [00:23:50]

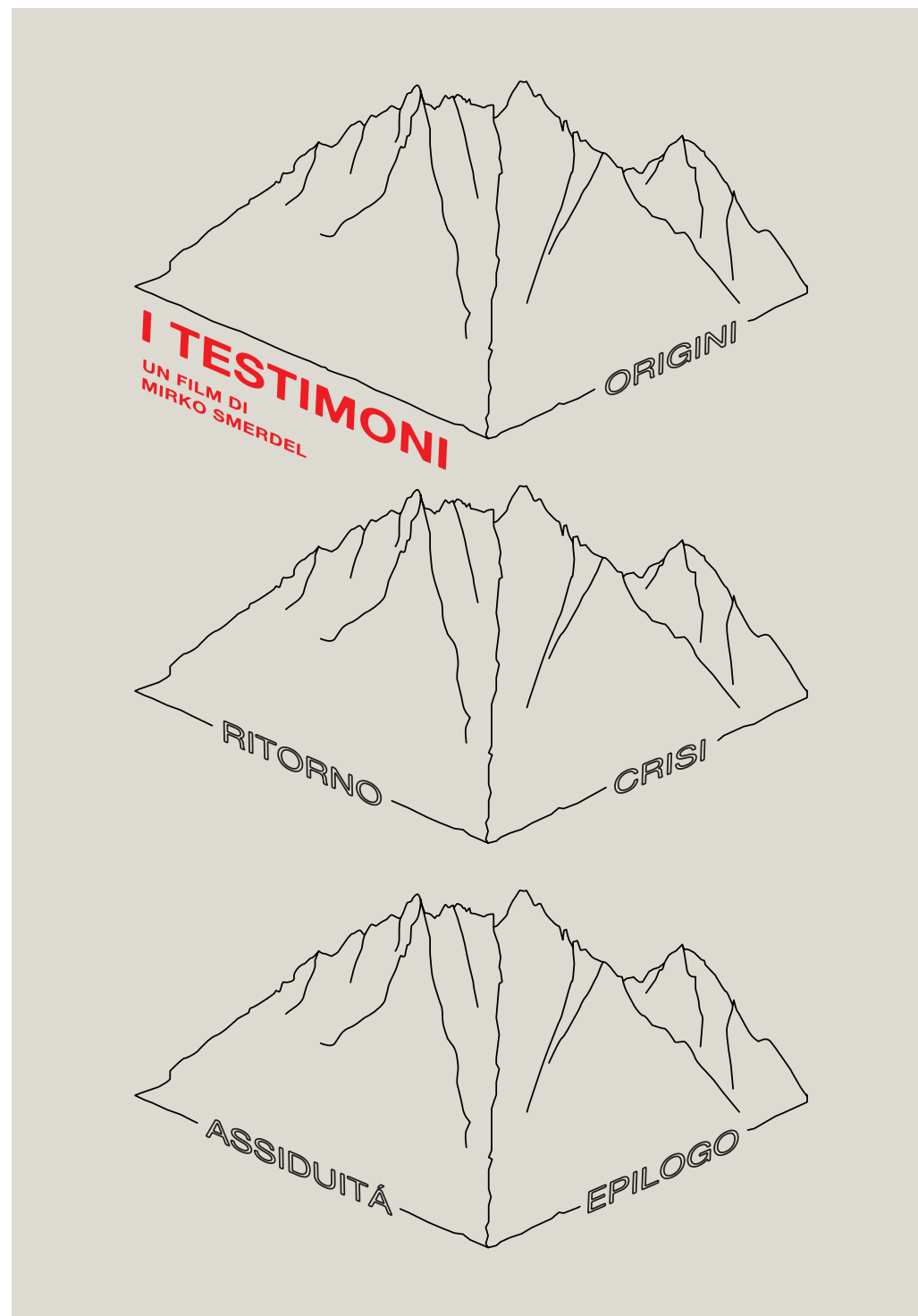
https://youtu.be/Of_Y8kNMUdQ

I testimoni is a film created as part of the "Aperto - Art on the Border" artistic residency and is set in the village of Monno in the upper Camonica Valley, in the Italian Alps.

Initially conceived as a documentary on a project called "Campi Sperimentali" (an attempt to reactivate ancient flax and hemp crops for the production of yarns) and the local community involved, it became something else due to the Corona-Sars 2 epidemic and the events that followed: the attempt to recover ancient crops and handicraft practices linked to the territory becomes the pretext to talk about, on the one hand, survival to depopulation and tourism dynamics and, on the other hand, to survive the global crisis and the "infinite growth" that is proving increasingly unsustainable and impracticable.

I testimoni è un film nato all'interno della residenza artistica "Aperto - Art on the Border" ed è ambientato nel paese di Monno in alta valle Camonica.

Inizialmente concepito come un documentario sul progetto dei "Campi Sperimentali" (un tentativo di riattivazione di antiche colture di Lino e di Canapa finalizzate alla produzione di filati) e sulla comunità locale coinvolta, che a causa dell'epidemia di Corona-Sars 2 e degli eventi che ne sono conseguiti, è diventato altro: il tentativo di recupero di antiche colture e pratiche artigianali legate al territorio diventa il pretesto per parlare, da un lato, di sopravvivenza allo spopolamento e alle dinamiche del turismo e, dall'altro, di sopravvivere alla crisi globale e alla "crescita infinita" che si sta dimostrando sempre più insostenibile e impraticabile.

An aerial photograph of a mountainous landscape. In the background, a large mountain peak is partially covered in snow. The middle ground is dominated by a dense, lush green forest. In the foreground, there are several small, white buildings scattered across a grassy area. The sky is a pale, overcast blue.

EPILOGO

Reading the landscape thus becomes a key to understanding the complexity of reality

ALLE 8 DEL MATTINO

2020 - Oil Paintings on Semi-Translucent Black Paper, Inkjet Prints on Paper

Inspired by Ray Nelson's science fiction story *Eight O'Clock in the Morning* from 1963 (the story that generated the screenplay for John Carpenter's film *They Live* in 1988), the project is a formal study of the historical and psychological legacy of popular and public architecture in the urban area of the Giambellino and Barona neighbourhoods, two working-class neighbourhoods in south-west Milan.

The project was initially created from a photographic mapping of the popular and public architecture of the two neighbourhoods. From such mapping, some outlines deriving from the projection of shadows created on particular architectural details were isolated.

These shadows are unexpected and ephemeral forms, not planned by any architect or urban planner. They are forms that we constantly see (and which therefore unconsciously condition us), but to which we do not normally pay attention unless we intentionally look at them.

The shapes deriving from the shadows have finally been reported with oil colours on sheets of semi-transparent black paper, thus becoming filters through which we can reread some photos of urban details printed on paper and placed under them.

The shapes deriving from the shadows sketched on the buildings become filters through which we can reread the urban fabric of the neighbourhood. It is like in Ray Nelson's story, where the protagonist John Nada, hears the words 'wake up' from the television and comes out of a state of hypnosis to which all humanity seems to have fallen, and discovers a race of aliens, apparently similar to us, who control humanity with methods of hidden persuasion.

Ispirato dal racconto di fantascienza di Ray Nelson *Alle otto del mattino* del 1963 (racconto che ha generato la sceneggiatura del film *Essi vivono* di John Carpenter nel 1988), il progetto è uno studio formale sull'eredità storica e psicologica delle architetture popolari e pubbliche nell'area urbana dei quartieri Giambellino e Barona, due quartieri popolari nel sud ovest di Milano.

Il progetto nasce in una prima fase da una mappatura fotografica delle architetture popolari e pubbliche dei due quartieri, poi da tale mappatura sono state isolate alcune forme derivanti dalla proiezione delle ombre che si creano su particolari dettagli architettonici. Queste ombre sono forme imprevedute ed effimere, non pianificate da nessun architetto o urbanista, forme che abbiamo costantemente sotto gli occhi (e che ci condizionano inconsciamente), alle quali non facciamo caso normalmente ma che solo uno stato di attenzione particolare permette di scoprire.

Le forme derivanti dalle ombre sono state infine riportate con dei colori a olio su dei fogli di carta semitrasparente nera diventando così dei filtri attraverso i quali rileggere alcune foto di dettagli urbani stampati su carta e disposti su un livello retrostante.

Come nel racconto di Ray Nelson in cui il protagonista, John Nada, per puro caso esce da uno stato di ipnosi alla quale tutta l'umanità sembra caduta e scopre così una razza di alieni, apparentemente simili a noi, che controlla l'umanità con metodi di persuasione occulta, così le forme derivanti dalle ombre tratteggiate sui palazzi diventano dei filtri attraverso i quali rileggere il tessuto urbano del quartiere, proprio come il protagonista del racconto che riesce a vedere cose che gli altri non vedono.

Oil painting on black translucent paper + digital print, 79 X 54 cm. - 2020

Oil painting on black translucent paper + digital print, 79 X 54 cm. - 2020

Oil painting on black translucent paper + digital print, 40 X 30 cm. - 2020

RELIGIONE (ARCHIVIO)

2018 / Ongoing - Collages of found objects on Transparent Film, Folders A4

"The churches are empty, and the monarchy shipwrecked itself on its own vanity. Politics is a racket, and democracy is just another utility, like gas or electricity. Almost no one has a civic feeling. Consumerism is the one thing that give us our sense of values. Consumerism is honest, and teaches us that everything good has a barcode. The great dream of the Enlightenment, that reason and rational self-interest would one day triumph, led directly to today's consumerism."

(J.G. Ballard, Kingdom Come)

"Le chiese sono vuote e la monarchia è naufragata schiantandosi contro la sua stessa vanità. La politica è un caos e la democrazia è soltanto un servizio pubblico come il gas o la luce. Non c'è quasi nessuno che abbia un briciolo di senso civico. È il consumismo a darci la misura dei nostri valori. Il consumismo è sincero e ci insegna che ogni merce ha un codice a barre. Il grande sogno dell'Illuminismo, cioè che la ragione e l'egoismo razionale un giorno avrebbero trionfato, ha portato direttamente al consumismo dei nostri giorni."

(J.G. Ballard, Regno a venire)

If one of the main characteristics of every religion is the blind faith in a vision of our existence to be taken as the only truth, then late capitalism can be considered as something very similar to a religion. In fact, it presupposes, in its ideology and propaganda, the assumption that it is the only possible system that we can accept and live in.

Religione starts as a collection of small objects (prints, receipts, advertising, various currencies, expired credit cards) perceived as traces capable to reveal and tell how the global crisis (economic, political, ecological) impacts our everyday life and how the Macroeconomic processes are re-elaborated and absorbed by common people.

All these objects are well known to us; often squalid and miserable, they carry a sense of failure. By collecting, re-composing and decontextualising them, it is possible to let their invasiveness emerge revealing their asphyxiating presence.

Religione therefore wants to investigate the less visible but at the same time more invasive symptoms of this apocalypse in slow motion that goes under the name of late capitalism.

A world of images and objects - as sacred symbols in a liturgy - inside which we are so immersed that we no longer realize their existence and their presence; an ideological substrate that dominates and crosses us, that will continue to live after us.

Se la caratteristica principale di ogni religione è l'atto di credere ciecamente ad una interpretazione del mondo data per vera, quindi il tardo capitalismo si può considerare in un certo senso simile ad una religione in quanto presuppone - nella sua ideologia e nella sua propaganda - il fatto che sia l'unico sistema possibile in cui poter vivere.

Religione nasce da una collezione di piccoli oggetti (stampe, scontrini, advertising, monete di vario tipo, carte di credito scadute) percepite come tracce capaci di rivelare e raccontare come la crisi globale (economica, politica, ecologica) si rifletta nella vita quotidiana e come i processi macroeconomici vengano rielaborati e vissuti nell'esperienza comune.

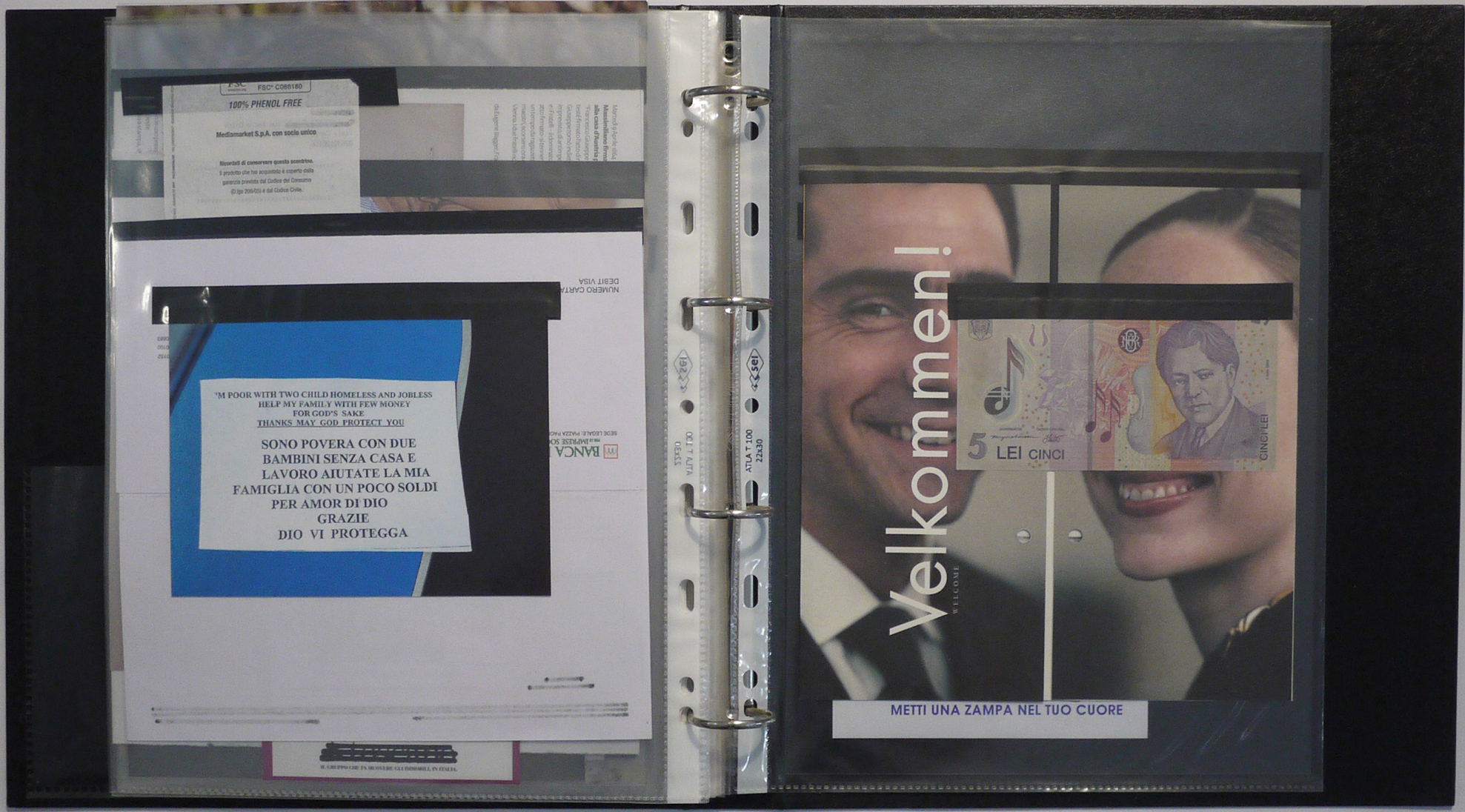
Tutti questi oggetti che ci sommergono, spesso squalidi e miserabili, portano con sé un senso di fallimento. Attraverso la raccolta, la ri-composizione e decontestualizzati dal loro contesto abituale, diventa possibile far emergere la loro invasività, rivelandone la loro asfissiante presenza.

Religione vuole quindi indagare i sintomi meno visibili ma allo stesso tempo più invasivi di questa apocalisse al rallentatore che chiamiamo comunemente tardo capitalismo.

Un mondo di immagini e oggetti - come simboli sacri di una liturgia - dentro al quale siamo talmente immersi da non renderci più conto della loro esistenza e della loro presenza. Un substrato ideologico che ci sovrasta e ci attraversa, che continuerà a vivere dopo di noi.

Folders with Collage on transparent film (part.), A4 (21 x 29,7 cm) - 2018

FSC® C08190
100% PHENOL FREE

Mediamarket S.p.A. con socio unico

Ricordati di conservare questo esemplare.
Il prodotto che hai acquistato è coperto dalla
garanzia prevista dal Codice del Consumo
(D.lgs. 206/2005) e dal Codice Civile.

"I'M POOR WITH TWO CHILD HOMELESS AND JOBLESS
HELP MY FAMILY WITH FEW MONEY
FOR GOD'S SAKE
THANKS MAY GOD PROTECT YOU

SONO POVERA CON DUE
BAMBINI SENZA CASA E
LAVORO AIUTATE LA MIA
FAMIGLIA CON UN POCO SOLDI
PER AMOR DI DIO
GRAZIE
DIO VI PROTEGGA

NUMERO CARTA
DEBIT VISA

BANCA
MILANESI
SEDE LEGALE: PIAZZA VENEZIA
MILANO

ATLANT 100
22430
O.C.T. ALTA
DEBASS

Velkommen!
WELCOME

METTI UNA ZAMPA NEL TUO CUORE

Folders with Collages on transparent film (part.), A4 (21 x 29,7 cm) - 2018

Details from Collage on transparent film, A4 (21 x 29,7 cm) - 2018

RELIGIONE (SCHEDE)

2022 - Collages of found objects on Transparent Film, Perspex, cm 24x31

Detail of expired credit cards embossed on paper

RELIGIONE (RELIQUIE)

2018 - Series of Embossing of Expired credit cards on paper, cm 63x90

Expired credit cards embossed on paper, receipts, plexiglas frame, cm 63 x 90 - 2018

ENDLESS SUMMER

2019 - Collages from Advertising, Perspex, Transparent Acrylic Paint

"The ideology that dominates our lives has, for most of us, no name. Mention it in conversation and you'll be rewarded with a shrug. Even if your listeners have heard the term before, they will struggle to define it."

(George Monbiot)

"L'ideologia che domina le nostre vite, per la maggior parte di noi, non ha un nome. Dillo in conversazione e sarai ricompensato con un'alzata di spalle. Anche se i vostri ascoltatori hanno già sentito questo termine, faranno fatica a definirlo."

(George Monbiot)

Endless Summer is a series of collages created from a collection of advertising images taken from consumer magazines.

These images - as well as the texts that accompany them - are not only a vehicle of commercial propaganda and their function is not limited to the claim of the advertised product, but impose in a subliminal way visual models and lifestyles. These images are vehicles (more or less aware) of a precise propaganda of an ideology made of eternal present and eternal youth that foresees an infinite development. This invisible and unmentionable ideology is called neoliberalism.

Endless Summer is therefore an attempt to sabotage the message of these images through small tearing and recomposition interventions that, through a sort of visual short-circuit, overturn their ideological meaning.

Each collage is composed from a single page of advertising torn and recomposed, which is then applied to a gestural intervention with transparent paint.

Endless Summer è una serie di collages che nasce da una raccolta di immagini pubblicitarie strappate da riviste di largo consumo.

Queste immagini - così come i testi che le accompagnano - non sono solo un veicolo di propaganda commerciale e la loro funzione non si limita alla réclame del prodotto pubblicitario, ma impongono in maniera subliminale modelli visivi e stili di vita. Queste immagini sono veicoli (più o meno consapevoli) di una precisa propaganda di una ideologia fatta di eterno presente e eterna giovinezza che prevede uno sviluppo infinito. Questa ideologia invisibile e innominabile si chiama neoliberalismo.

Endless Summer è quindi un tentativo di sabotaggio del messaggio di queste immagini attraverso dei piccoli interventi di strappo e ricomposizione che, attraverso una sorta di corto circuito visivo ne capovolgono il significato ideologico.

Ogni collage è costruito da una singola pagina di pubblicità strappata e ricomposta, al quale viene successivamente applicato un intervento gestuale con della vernice trasparente.

Collage and transparent Acrylic paint on perspex (part.), 35 x 50 cm - 2019

Collage and transparent Acrylic paint on perspex, 35 x 50 cm - 2019

Collage and transparent Acrylic paint on perspex, 35 x 50 cm - 2019

THE DEAD COMMERCIALS

2012 / 2015 - Installation, Various Dimensions

On Wednesday the 4th of May 2011 on the walkside of via Schievano in Milan, near "Schievano-Bilbao" bus stop n°47, a 35 mm film was found, unrolled and abandoned, as if somebody had thrown it out from a car.

The film has been recovered and restored, then scanned. Inside the film are contained six commercials of different products: Lega del filo d'oro, Lipton Tea Time, Diffusionetessile, Foxy Mega, Tantum Angelini, Groupama.

Notes on a Lost Film:

If we look at each photogram separately the perception of these commercials radically changes. Despite the usual status of advertising, in these images the peculiarity is they look like disturbing, they look like photograms of an horror movie.

The reason of this feeling is because of new distance between image and observer, between space and time, but probably this feeling is also embedded in the images themselves, in the compulsive desire of consumption these images would to provoke.

In this context these images become part of a self-referential process:

--> capitalism --> advertising industry --> production of desire (consensus) --> consumption --> refusal --> reality (urban space) --> capitalism --> ...

All the aspects of this circular process are embedded in these photograms. At the same time, through post-production, these images rebuild a new storyboard, a new interpretation of the capitalist society himself.

That's why I decided to compare these photograms with George A. Romero movie "Diary of the Dead", that explicitly reflect about the role of the media in society through horror clichés, then selecting some peculiar quotes from the movie representing a symbolic value, also related to the narrative.

Mercoledì 4 maggio 2011 sul marciapiede di via Schievano a Milano, all'altezza della fermata "Schievano-Bilbao" del bus 47, è stata ritrovata una pellicola 35 mm ammassata e abbandonata, come se qualcuno l'avesse gettata dall'auto in corsa.

La pellicola è stata recuperata, restaurata e infine scansionata. All'interno del nastro sono presenti sei spezzoni di varie pubblicità di diversi prodotti: Lega del filo d'oro, Lipton Tea Time, Diffusionetessile, Foxy Mega, Tantum Angelini, Groupama.

Note su una pellicola perduta:

Se guardiamo ogni singolo fotogramma separatamente la percezione di queste pubblicità cambia radicalmente. Nonostante la tipica natura rassicurante delle pubblicità, la peculiarità di queste immagini è che risultano inquietanti, sembrano fotogrammi di un film horror.

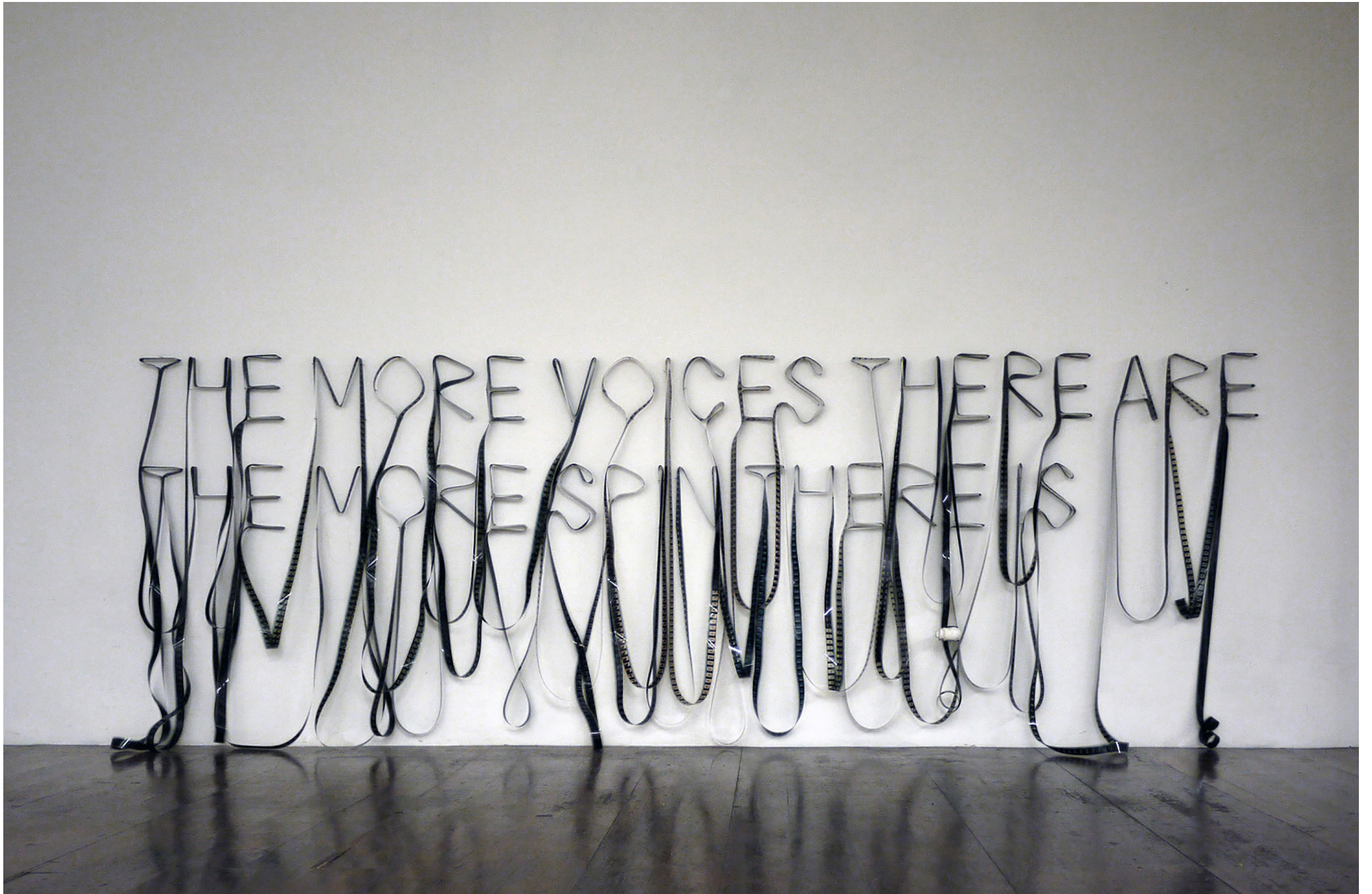
La ragione di questa sensazione è la nuova distanza tra immagine e osservatore, tra tempo e spazio, ma probabilmente questa sensazione è anche incorporata nell'immagine stessa, nel desiderio compulsivo di consumo che queste immagini vogliono provocare. In questo senso queste immagini diventano parte di un processo autoreferenziale:

--> capitalismo --> industria pubblicitaria --> produzione di desiderio (consenso) --> consumo --> rifiuto --> realtà (spazio urbano) --> capitalismo --> ...

Ogni aspetto di questo processo circolare è incorporato in questi fotogrammi, allo stesso tempo, attraverso la manipolazione, queste immagini costruiscono una nuova narrazione, una nuova interpretazione della stessa società che le produce.

Per questo motivo ho deciso di confrontare questi fotogrammi con un film di George A. Romero, "Diary of the Dead", che riflette in maniera esplicita sul ruolo dei media nella società attraverso i cliché del genere horror, selezionando una serie di frasi significative e dal valore simbolico che diventano funzionali alla narrazione.

(the shape of the installation can change according to specific spaces and contexts)

AT HOME HE FEELS LIKE A TOURIST

2013 - Photo Book, A5, 56 pages

The photographs all come from the same group of negatives bought online sight unseen from the USA. They describe what looks like the time off of three separate groups of anonymous people.

To connect all of them, is their acting within a common frame. Like tourists at home, these people in fact pose and move within symbolic and iconic places characteristics of the American landscape and culture.

Notes on found pictures:

Originally conceived as private memories, once these images are made public and seen through the eyes of the stranger, they undergo an inevitable process of transformation.

By playing on the ambiguous nature of this material, the work is builded and organized in 3 intertwined stories that look at the American society from an inner and intimate point of view.

Joined up by extracts from a text of cultural geography - "Memorial landscapes: analytic questions and metaphors" by Owen J. Dwyer and Derek H. Alderman (in GeoJournal Springer Science+Business Media B.V. 2008) - the pictures in this project create a multi-layered narrative construct open to speculation and interpretation.

Le fotografie provengono tutte dallo stesso gruppo di negativi comprati online a scatola chiusa dagli Stati Uniti e illustrano quella che sembra essere la vita quotidiana di almeno tre gruppi distinti di persone anonime.

Ciò che accomuna questi soggetti è il loro essere ritratti all'interno di una cornice comune. Come turisti a casa loro, queste persone si muovono in luoghi simbolici e iconici caratteristici del paesaggio e della cultura americana.

Appunti su alcune immagini trovate:

Originariamente concepite come memorie private, dal momento in cui queste immagini vengono rese pubbliche e viste attraverso uno sguardo estraneo, esse subiscono inevitabilmente un processo di trasformazione.

Giocando sulla natura ambigua di questo materiale, il lavoro è costruito e organizzato in 3 storie relazionate tra loro che guardano alla società americana da un punto di vista interno e intimo.

Accompagnati da alcuni estratti di un testo di geografia culturale - "Memorial landscapes: analytic questions and metaphors" di Owen J. Dwyer and Derek H. Alderman (in GeoJournal Springer Science+Business Media B.V. 2008) - le fotografie in questo progetto creano una costruzione narrativa su più livelli aperta a speculazioni e interpretazioni.

DO NOT BEND

US POSTAGE
\$2.59
AUG 11 2011
Mailed from ZIP 26210
2 oz First-Class Intl Parcel Rate

ITN/Exemption Code:
NOEEI 30.37(a)

LN 171 214 537 US
USPS First-Class International

From: [Redacted]
To: mirko simetoli
ambrogio Binda 16/b
Milano, MI 20143
ITALY

Contents		Qty	Weight (lb oz)	Value (US \$)
Documents	☐	1	2	\$6.99
Commercial Sample	☒			
Other	☐			
Detailed description of contents:				
old photo negatives				
HS tariff number and country of origin:				
US				
Total Wt		1	2	\$6.99
Total Value				\$6.99

Mailing Office Date Stamp
AUG 11 2011
26210

Sender's signature: [Redacted] Date: 8/11/2011

US Form 2976-ECM Do not duplicate this form without USPS approval. The addressee may be opened offically.

Detail of a picture

Book on Discipula editions

THE LOOKING GAME

2014 - Book - Installation: Digital collages, Engraved Acrylics

The Looking Game is project that examines the photographic archive of the serial killer and amateur photographer Rodney Alcala.

In 1968, on the run from the California police after the first of a series of crimes, Alcala moved to NYC where he assumed the alias John Berger - the same name as the British writer and art historian famed for the BBC TV series *Ways of Seeing*. Was this a mere coincidence? Did Alcala know about John Berger?

The Looking Game further explores the limits of documentary storytelling by juxtaposing Alcala's pictures with excerpts from Berger's books and theoretical notes by the artists.

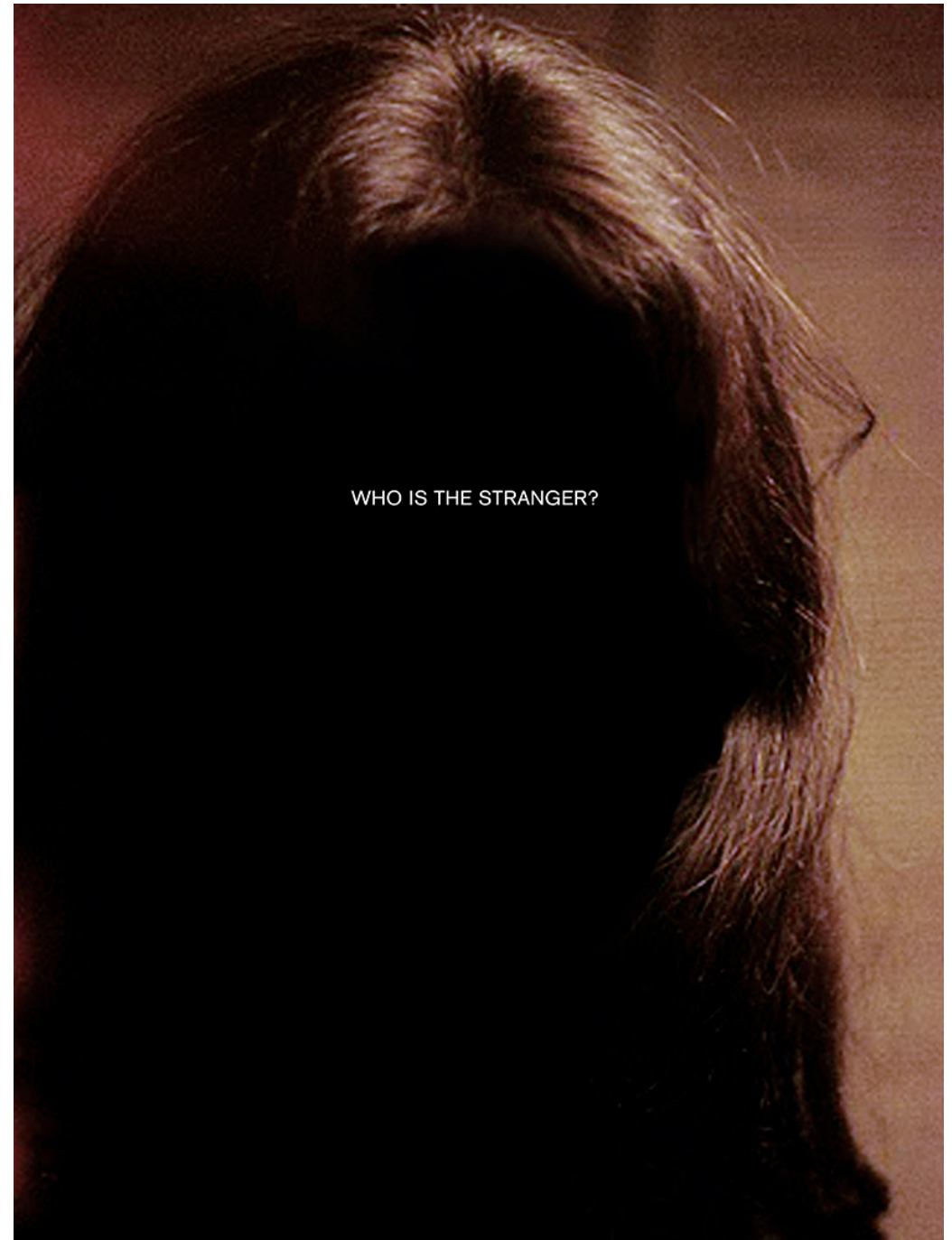
Through the manipulation and progressive deconstruction of the original photographic material, the project investigates and expands issues related to authorship, appropriation as well as the processes of production and consumption of images.

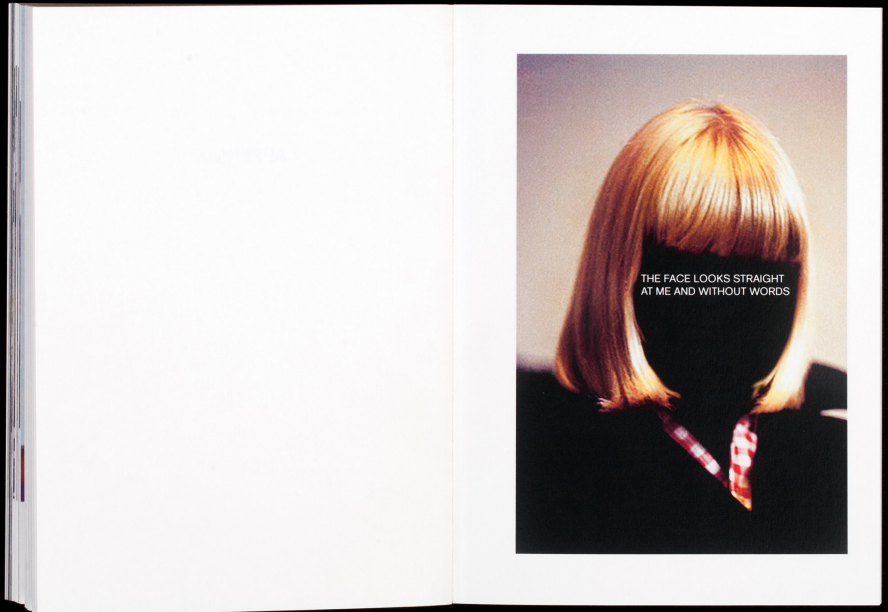
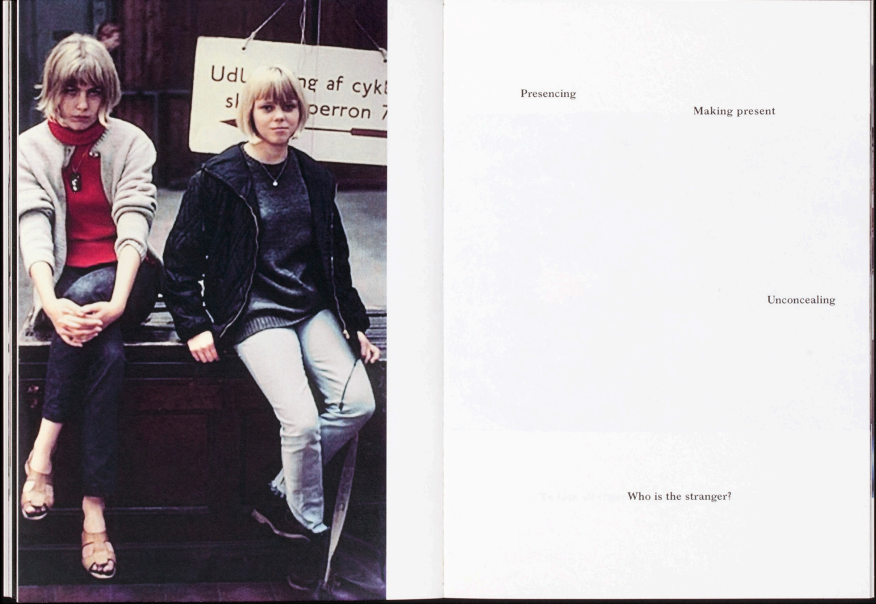
The Looking Game è un progetto che esamina l'archivio fotografico del serial killer e fotografo amatoriale Rodney Alcala.

Nel 1968, in fuga dalla California dopo il primo di una lunga striscia di crimini, il serial killer e fotografo amatoriale Rodney Alcala si rifugia a New York. Qui, dove frequenta corsi di cinema presso la NYU, adotta un falso nome identico a quello di uno dei maggiori scrittori e critici d'arte inglesi: John Berger (famoso per la serie TV della BBC "Ways of Seeing"). Possiamo considerare questa solamente una coincidenza? R. Alcala conosceva John Berger?

The Looking Game vuole esplorare i limiti della narrazione documentaria mettendo in dialogo le foto di Alcala con estratti di testi raccolti da diverse pubblicazioni di Berger

Attraverso la manipolazione e la progressiva decostruzione del materiale fotografico originale, il progetto investiga ed espande questioni legate ad autorialità, appropriazione e al processo di produzione e consumo di immagini.

Engraved acrylic, series of 9, 70 x 50 cm

Engraved acrylic, series of 9, 70 x 50 cm

MANNEQUINS AND MANKIND

2010 / 2016 - VIDEO [00:05:13], Installation

https://youtu.be/DUjbJ1qbq_Q

The pages became from a found album compiled by an anonymous fan of italian pop star Massimo Ranieri, named Betty.

Massimo Ranieri (real name: Giovanni Calone), born in Napoli, May 3rd 1951, is an italian singer, actor and showman. The album contained cut-out pictures from various magazines and some handwritten notes. Some of the notes seems directly referred to the subject of the pictures, as is the entire album was conceived to be given to M.Ranieri. In the last page of the album there was this handwritten dedication:

« To Massimo "the most fabulous singer"
...because he always remember lovingly of Betty...
Viareggio 19-1-1972 »

Notes on Documents:

The Subject of the pictures (Massimo Ranieri) is consensually monitored in his (pseudo) private life in a kind of supervisory game of the spectacle. An appropriation act by the same society that produces these images, not only as pure entertainment or information (where is the fact? where's the news?), but also a form of control tool through private pictures of a celebrity in order to assume a supervisory role on people.

Anonymous actor Betty cut out pictures from magazines and collect them in a folder with hand written notes directly related to M. Ranieri.

In this form of appropriation, towards Ranieri's life and his spectacular representation, Betty builded a non-political form of "watchful vigilance from underneath". The final dedication to M.Ranieri himself represent a mirroring circular process by watching:

... Ranieri ---> Paparazzi / Photographer ---> Tabloids / Newspapers ---> Betty ---> Folder ---> Ranieri ...

Some details from the pictures are taken to investigate "from inside" these images and their meanings.

Le pagine provengono da un album trovato, compilato da una ammiratrice anonima della pop star italiana Massimo Ranieri chiamata Betty.

Massimo Ranieri (vero nome: Giovanni Calone), nato a Napoli il 3 maggio 1951, è un cantante, attore e presentatore italiano. L'album conteneva foto ritagliate da riviste e varie note scritte a penna. Alcune di queste frasi scritte sembrano rivolte direttamente al cantante, come se l'intero album fosse concepito per essere poi donato a M. Ranieri. Nell'ultima pagina dell'album era scritta a mano la seguente dedica:

« A Massimo "il più favoloso dei cantanti"
...perché si ricordi sempre affettuosamente di Betty...
Viareggio 19-1-1972 »

Note sui documenti:

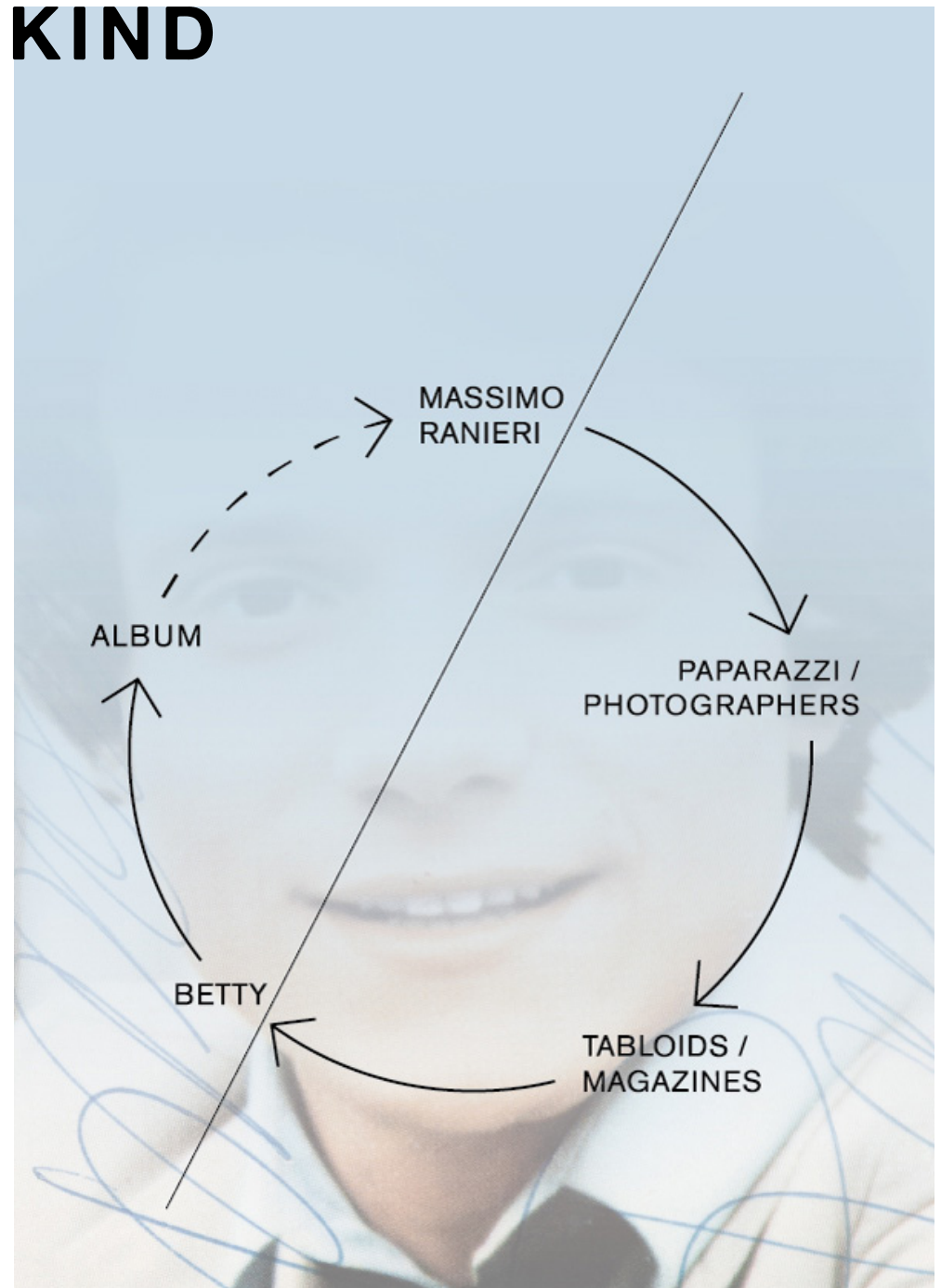
Il soggetto nelle foto ritagliate (Massimo Ranieri) viene consensualmente monitorato nella sua vita (pseudo) privata in una specie di gioco di sorveglianza dello spettacolo. Un atto di appropriazione da parte della stessa società che produce queste immagini, non solo come puro intrattenimento o informazione (dov'è il fatto? dov'è la notizia?), ma anche come strumento di controllo attraverso immagini di vita privata di una celebrità, al fine di assumere un ruolo di sorveglianza sulle masse.

L'anonima protagonista Betty ritaglia le fotografie da giornali e riviste, e le colleziona in un raccoglitore con sopra annotazioni e dediche rivolte direttamente a M. Ranieri.

In questa forma di appropriazione verso la vita di M. Ranieri e la sua rappresentazione spettacolare, Betty costruisce una forma non-politica di "vigilanza attenta dal basso". L'ultima dedica a M. Ranieri rappresenta un processo circolare a specchio attraverso il controllo dello sguardo.

... Ranieri ---> Paparazzi / Photographer ---> Tabloids / Newspapers ---> Betty ---> Folder ---> Ranieri ...

Sono stati presi alcuni dettagli dalle foto ritagliate per investigare "dal di dentro" le immagini e il loro significato.

WHO IS WATCHING WHO?

M

<http://www.mirko-smerdel.com>

<http://www.discipula.com>

e-mail: mirkovitz@gmail.com

mobile: +39 338 7332044