

ARTISSIMA VOLUME

...dissonant and rhythmic soundtrack

This year Artissima Volume, the section of the fair devoted to contemporary music curated by Nero Magazine, will be moving along two parallel lines: performance and entertainment. On the one hand, there are two important projects, which have been specially commissioned and created, which will take place on the great Rampa at Lingotto on the days when the fair is open. On the other, two musical evenings will provide a night-time backdrop to the opening days and will take place in the stunning setting of the Circolo Esperia di Torino. Lastly, there will be collaboration with *Club To Club* on Saturday night, now renamed the Contemporary Arts Night. Here is some advance information about the programme: the start will be on Thursday 6 November, the day when the fair opens, with the Italian debut of New Humans, a young but already highly acclaimed group of New York artists and musicians who work on the borderline between musical performance and the visual arts. A complex and fascinating performance that will be followed, on the same evening, by the inauguration party with the exclusive DJ set of Francisco. A transversal journey through disco music with an Italian DJ-producer who is one of the most popular among the public and international critics. House, disco, kitsch inspirations, techno, funk, soundtrack music and irresistible dance visions. The following evening, on Friday, again at the Circolo Esperia, after the official Artissima dinner, there will be an auteur after-hour, with an original set by Paolo Di Nola, an Italian DJ and producer from New York, and one of the first to rediscover and spread the word of cosmic music. His musical pseudonym is indeed Cosmic Metal Mother, and represents a mixture of disco, 1970s psychedelic funk, Italo, Afro-beat, and the original house. Groove and musicality, sexy sounds and relentless rhythms all come together in his sets. The programme will come to an end on Saturday 8 November with two separate events: there will be a performance by Lustfaust, the legendary and mysterious German band of the 1980s. The event will be presented by Jamie Shovlin, the successful young English artist who has promoted this strange, and profoundly ambiguous, musical rediscovery. The performance will once again take place in the Rampa area. This final evening will come to a close late with *Club To Club* – now a historic Torino festival of club culture – which will present a huge event: a sort of legal rave night in which Artissima will curate the visuals with a previously unscreened video by the legendary artist, curator, and editor Willoughby Sharp.

NEW HUMANS/ Mika Tajima

Performance curated by Nero Magazine with Cecilia Alemani

Countering the legacy and function of the Lingotto factory as an icon of Futurist progress, productive efficiency, and modernist architecture, New Humans will present a performance that is a scene for a post-industrial disassembly line located at the bottom of the Rampa – the original starting point for Fiat car production. Consisting of an installation of an overturned car on top of large sheets of mirrored glass, towers of beverage products, and prop-like sculptures by artist Mika Tajima, New Humans will methodically destroy and disassemble the car and the constructed scene using power tools as part of a sonically intense sound performance. The tools, car, and mirrors will be microphoned, sampled, and amplified live along with guitar and drum sound sequences. Instead of sounds of a production assembly, New Humans will invigorate the space with noises of a working factory occupied with the methodical destruction of a car as its falling parts crack the surrounding floor of fragile mirrors, creating a dissonant and rhythmic soundtrack for the deconstruction of ideological and physical space. The performance draws on the specific political strains of destructive Fluxus happenings of the 1960s led by such artists as Gustav Metzger and Raphael Ortiz among others while connecting persistent visual and sonic themes from the past to the present using the context of the Lingotto as a backdrop.

Starting from Marinetti's precipitous Bugatti car crash in 1908 to the Jean Luc Godard's car accident strewn cultural landscape of late capitalism; from early revolutionary factory worker councils to the new "children of Marx and Coca Cola"; New Humans proposes a new unexpected function for the once active factory space: the production of contradictions.

Opened in 1923, the Fiat Lingotto building was touted as a symbol of architectural modernism and technological achievement. Described as the "first invention of Futurist construction" by Filippo Marinetti, the building had soon come to embody proto-nationalist ideas of convulsive industrialism, Fordist efficiency, and mechanized speed. While capturing the imagination of the cultural avant garde, this revolutionary ideology as it entered the social sphere became fated with the conflicted political forces of the time, highlighting the fine line between cultural radicalism and reactionary conservatism.

Mika Tajima/New Humans, 2007. Photo of the performance "Dissociate" at Elizabeth Dee Gallery, NYC

Founded in 2003, New Humans is a New York based noise band and moniker for collaborative work by Mika Tajima with musicians, artists, and designers. The objects and elements making up Tajima's projects slip from foreground sculptures to background props, staging markers, and functional structures, their status in continual transition and production. New Humans sound performances employ repetitive aural patterning and a working use of piercing drones, voluminous sheer static, and low bass frequencies. Members for this performance are Howie Chen, Mika Tajima, and Eric Tsai.

As a group, New Humans have presented installations and performances at P.S.1 Contemporary Art Center, Reina Sofia Museum, Swiss Institute, Walker Art Center, Whitney Museum, and Circuit, among others. Recent New Humans recording releases include "AKA" on Berlin-based Semishig label, featuring New Humans sound collaboration with architect/artist Vito Acconci and musician C. Spencer Yeh. Mika Tajima's work was recently featured in the 2008 Whitney Biennial this year in addition to a solo exhibition at The Kitchen, New York. Her work is currently included in the traveling exhibition "Sympathy for the Devil" organized by Museum of Contemporary Art, Chicago, with upcoming New Humans/Mika Tajima project at the San Francisco Museum of Modern art. Mika Tajima is represented by Elizabeth Dee Gallery, New York.

Lustfaust / Jamie Shovlin Performance

Lustfaust is said to be a German band that came together in the mid-1970s in West Berlin. Yet information is hard to come by and, even though their music is beginning to be appreciated, few people are aware of their ambiguous and uncertain past. With the help of the English artist Jamie Shovlin, who in 2006 set up an exhibition of their archive of memorabilia, thereby contributing to their rediscovery, Lustfaust are now back on the wave crest. Shovlin is the behind-the-scenes director in all this. While we do have information, testimonials and period documents of many other bands who were their contemporaries, such as Bauhaus, Neu!, Can and Throbbing Gristle, about Lustfaust we know practically nothing. Even so, they say they have never stopped playing in thirty years, and what really matters today is that they play really well. This is all it takes to dispel any doubts there may be about their past. As well as taking part in a number of festivals, they have recently started working with some leading exponents of the contemporary music scene – for example, in 2007 they performed with Schneider TM, one of the world's most promising talents in electronic music, with whom they also published a 7" on the Mirror World Music label. Together with their music, visual aesthetics is an integral part of the Lustfaust project. Right from the beginning, they have personally looked after their own image and the design of all the material they produce, from record covers to posters, cassettes, and even their own advertising. They will be making their debut performance in Italy on the Rampa at Lingotto in Torino, for Artissima Volume.

(in collaboration with 1/9 unosunove, Rome)

ARTISSIMA VOLUME

...dissonante e ritmica colonna sonora

Il programma di Artissima Volume, la sezione della Fiera dedicata alla musica contemporanea a cura di Nero Magazine, si muove quest'anno su due direttrici parallele: performance e intrattenimento. Da una parte due importanti progetti, commissionati e prodotti ad hoc, si svolgeranno negli spazi della Rampa del Lingotto durante i giorni di Fiera. Dall'altra, due serate di musica faranno da sfondo notturno alle giornate inaugurali e avranno luogo nella bellissima cornice del Circolo Esperia di Torino. Infine la collaborazione con *Club To Club*, la notte del sabato, rinominata appunto 'La Notte delle Arti Contemporanee'.

Ecco alcune anticipazioni sul programma: debutto giovedì 6 novembre, giorno d'inaugurazione della Fiera, con la prima performance italiana dei New Humans, giovane ma già acclamato gruppo di artisti e musicisti newyorkesi che lavora sul confine tra la performance musicale e le arti visive. Una performance complessa e affascinante, di cui troverete maggiori informazioni qui di seguito. La sera stessa, il party d'inaugurazione con l'esclusivo dj set di Francisco. Un viaggio trasversale nella disco music con uno dei dj-produttori italiani più apprezzati dal pubblico e dalla critica internazionale. House, disco, derive kitsch, techno, funk, musiche da colonna sonora e irresistibili visioni dance.

La sera seguente, il venerdì, sempre negli spazi del Circolo Esperia, a seguito della cena ufficiale della Fiera, un after-hour d'autore, con un inedito set di Paolo Di Nola, dj e produttore italiano proveniente da New York, uno dei primi a riscoprire e a diffondere il verbo della musica cosmica. Cosmic Metal Mother è appunto il suo pseudonimo musicale, e rappresenta un misto di disco, funk-psichedelico anni settanta, italo, afro-beat e house dei primordi. Nei suoi set convivono groove e musicalità, sonorità sexy e ritmiche incalzanti.

Sabato 8 novembre si chiuderà il programma con due eventi separati: si torna infatti con una performance dei Lustfaust, mitica e misteriosa band tedesca degli anni '80. A presentare il tutto sarà Jamie Shovlin, giovane e affermato artista inglese che si è fatto promotore di questa strana, e profondamente ambigua, riscoperta musicale. Ancora una volta la performance avverrà negli spazi della Rampa e chiuderà il programma di eventi speciali di Artissima Volume.

A chiudere però definitivamente i giochi, a notte fonda, sarà la collaborazione con *Club To Club* — ormai storico festival torinese dedicato alla club culture — che prenderà la forma di un grandissimo evento, una specie di legal rave all'interno del quale Artissima curerà la sezione visiva, proponendo una raccolta inedita di video dell'ormai mitico artista, curatore ed editor Willoughby Sharp.

NEW HUMANS/ Mika Tajima

Performance a cura di Nero Magazine con Cecilia Alemani

In risposta all'eredità e alla funzione di fabbrica del Lingotto, quale icona del progresso futurista, dell'efficienza produttiva e dell'architettura modernista, i New Humans presenteranno una performance nello scenario di una linea di "smontaggio" post-industriale che sarà collocato in fondo alla Rampa — luogo originale di partenza della produzione delle auto Fiat. Il progetto consisterà nell'installazione di una macchina capovolta su un'ampia pavimentazione di vetro a specchio, di torri formate da lattine di bibite, e delle sculture dell'artista Mika Tajima.

I New Humans distruggeranno e smonteranno in modo sistematico la macchina e l'installazione utilizzando attrezzi elettrici che diventeranno parte di una intensa performance sonora. Gli attrezzi, la macchina e gli specchi saranno infatti "microfonati", campionati e i suoni saranno amplificati *live* insieme alle sequenze sonore di chitarra e batteria. Anziché con i rumori di una catena di montaggio, i New Humans infonderanno energia allo spazio attraverso i rumori di una fabbrica intenta alla metodica distruzione di un'automobile, con il suono degli specchi che si infrangono al cadere dei vari pezzi della macchina, creando una dissonante e ritmica colonna sonora per la decostruzione di uno spazio fisico ed ideologico.

La performance si ispira agli sforzi politici degli happening distruttivi messi in scena negli anni Sessanta dagli artisti del Fluxus, tra cui Gustav Metzger e Raphael Ortiz, declinando al presente i temi visivi e sonori del passato e utilizzando lo scenario del Lingotto come sfondo.

A partire dal drammatico incidente di Marinetti con la sua Bugatti del 1908 per arrivare a quello di Jean Luc Godard, nel panorama culturale del tardo capitalismo; dalle prime e rivoluzionarie assemblee degli operai ai nuovi "figli di Marx e della Coca Cola"; New Humans propone una nuova funzione per gli spazi dell'ex-fabbrica: la produzione di contraddizioni.

Mika Tajima/New Humans, 2007. Immagine della performance "Dissociate" alla galleria Elizabeth Dee, NYC

Inaugurato nel 1923, il Lingotto fu reclamizzato come simbolo di modernismo architettonico e di conquista tecnologica. Descritto da Filippo Marinetti come la "prima invenzione di costruzione Futurista", l'edificio si erse a rappresentazione delle idee proto-nazionaliste d'industrialismo esasperato, efficienza stile Ford e velocità meccaniche. Pur avendo catturato l'immaginazione delle avanguardie culturali, una volta assimilata dalla sfera sociale l'ideologia rivoluzionaria si ritrovò condannata dai conflitti politici del tempo, evidenziando quella linea sottile che divide il radicalismo culturale dal tradizionalismo reazionario.

Fondata nel 2003, i New Humans sono una band noise di New York, sotto il cui nome collaborano l'artista Mika Tajima e diversi musicisti, artisti e designer. Il progetto di Tajima è costituito da oggetti ed elementi in fase di continua transizione e produzione che vanno da sculture protagoniste a oggetti di scena per lo sfondo, indicatori di posizione per il palco e vari mezzi artistici. Le performance sonore dei New Humans utilizzano ripetizioni di stimolazioni uditive con l'accompagnamento perforante di bordoni, distorsioni improvvise di segnale e accentuazione dei bassi.

Come gruppo i New Humans hanno presentato installazioni e performance in spazi quali P.S.1 Contemporary Art Center, Museo Reina Sofia, Swiss Institute, Walker Art Center, Whitney Museum e Circuit oltre a molti altri. Tra le ultime registrazioni da ricordare "AKA" per l'etichetta Semishigure di Berlino, che presenta una collaborazione sonora dei New Humans con l'architetto/artista Vito Acconci e con il musicista C. Spencer Yeh. Il lavoro di Mika Tajima è stato presentato nel 2008 alla Biennale del Whitney Museum 2008 e in una personale presso The Kitchen, New York. Opere dell'artista sono incluse nella mostra itinerante *Sympathy for the Devil* organizzata dal Museum of Contemporary Art di Chicago, mentre un nuovo progetto New Humans/Mika Tajima sarà esposto a breve al San Francisco Museum of Modern Art. Mika Tajima è rappresentata dalla Elizabeth Dee Gallery di New York.

Lustfaust / Jamie Shovlin Performance

I Lustfaust si dice siano una band tedesca nata a metà degli anni '70 a Berlino Ovest. Tuttavia le notizie sono scarse e, pur cominciando ad essere riconosciuti per la loro musica, solo in pochi conoscono il loro ambiguo e incerto passato. Grazie all'aiuto dell'artista inglese Jamie Shovlin, che nel 2006 ha ideato una mostra del loro archivio di memorabilia, contribuendo alla loro riscoperta, i Lustfaust sono tornati sulla cresta dell'onda. Shovlin ne è, in questo senso, la regia oscura. Se di molti altri gruppi a loro contemporanei, quali Bauhaus, Neu!, Can e Throbbing Gristle, abbiamo notizie, testimonianze e documenti d'epoca, dei Lustfaust non si sa praticamente nulla. Tuttavia, in più di trent'anni dicono di non aver mai smesso di suonare, e quello che conta è che effettivamente, sentiti oggi, suonano bene. Questo basta a dissolvere qualsiasi dubbio sulla loro passata esistenza. Oltre ad aver partecipato ad alcuni festival, ultimamente hanno anche iniziato a collaborare con alcuni dei protagonisti della scena musicale attuale — per esempio nel 2007 si sono esibiti con Schneider TM, uno dei più promettenti talenti della musica elettronica mondiale, con cui hanno anche pubblicato un 7 pollici per l'etichetta Mirror World Music.

Accanto alla musica, parte integrante del progetto Lustfaust è l'estetica visiva. Fin dall'inizio hanno curato personalmente la loro immagine e il design di tutto il materiale prodotto (dalle copertine dei dischi ai poster, alle cassette, fino alle pubblicità).

Per la prima volta in Italia si esibiranno nella Rampa del Lingotto di Torino per Artissima Volume.

(In collaborazione con la galleria 1/9 unosunove, Roma)