

VALERIO ROCCO ORLANDO

VALERIO ROCCO ORLANDO

Born 1978 in Milano (Italy). He lives and works between Milano and New York (USA).

EDUCATION

2003

MA in Film Directing, Queen Mary College, London (UK)

2001

BA in Dramaturgy, Università Cattolica, Milano (Italy)

2000

Diploma in Theatre Direction, Scuola Civica d'Arte Drammatica, Milano (Italy)

SOLO EXHIBITIONS

2013

The Reverse Grand Tour, GNAM Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, Roma (Italy)
¿Qué Educación para Marte?, Villa e Collezione Panza, Varese (Italy)

2012

Quale Educazione per Marte?, CRAC, Cremona (Italy)

2011

Quale Educazione per Marte?, Nomas Foundation, Roma (Italy)
Lover's Discourse, Careof DOCVA, Fabbrica del Vapore, Milano (Italy)

2010

Coexistence, Galleria Tiziana Di Caro, Salerno (Italy)
Lover's Discourse, Momenta Art, New York (USA)

2008

Niendorf (The Damaged Piano), curated by Caroline Corbetta, Galleria Maze, Torino (Italy)
Valerio Rocco Orlando, Lucie Fontaine, Milano (Italy)
Niendorf (The Damaged Piano), Teatro Regio, Parma (Italy)
Niendorf (The Damaged Piano), curated by Marco Tagliafierro, Palazzo del Broletto, Novara (Italy)

2007

The Sentimental Glance, curated by Caroline Corbetta, Galleria Maze, Torino (Italy)

2006

Video Invitational#3, curated by Milovan Farronato, Viafarini, Milano (Italy)

2005

Behind the Moon, Pitti Uomo, Sala ottagonale, Fortezza da Basso, Firenze (Italy)
Eva, curated by Andrea Lissoni, Spazio Lima, Milano (Italy)

2004

Le Vertige, Gallery Ihn, Seoul (KO)

GROUP EXHIBITIONS (SELECTION)

2013

Premio Maretti / Valerio Riva Memorial, curated by Raffaele Gavarro, Pan Palazzo delle Arti di Napoli, Napoli (Italy)

2012

Nessuno e niente scompaia, curated by Raffaele Gavarro, 1/9 unosunove arte contemporanea, Roma (Italy)
XI Bienal de la Habana, Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, La Habana (Cuba)

Neon. La materia luminosa dell'arte, curated by David Rosenberg and Bartolomeo Pietromarchi, MACRO, Roma (Italy)
Re-generation, MACRO, Museo d'Arte Contemporanea, Roma (Italy)
Pay attention, please!, Kunsthuis SYB, Beetsterzwaag (Netherland)
Talent Prize, La Pelanda, Rome (Italy)
Io, tu, noi e gli altri | Fotografia Europea 012, curated by Julia Draganovich and Claudia Löffelholz, LaRete Art Projects, Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia (Italy)
Estate, Marianne Boesky Gallery, New York (USA)
The Suburbans: Never before a girl done so much with so little, The Suburban, Chicago (USA)
100³: 100 anni, 100 stanze, 100 artisti, curated by Ignazio Maria Colonna, Art Hotel Gran Paradiso, Sorrento (Italy)
Entourage, Lucie Fontaine, Milano (Italy)
Voglio Soltanto Essere Amato, curated by Gabi Scardi and Ruth Cats, EX3, Firenze (Italy)

2011

Social Photography, Carriage Trade, New York (USA)
Voglio Soltanto Essere Amato, Museo Arte Gallarate MAGA, Gallarate (Italy)
Nurture Art, Chelsea Art Museum, New York (USA)
Perchè ti amo non so, Festival Comodamente, curated by Daniele Capra, Codalunga bynight, Vittorio Veneto (Italy)
Tuttocchi, Museo di Villa Croce, Genova (Italy)
Io non ho mani che mi accarezzino il volto, White Fish Tank, Ancona (Italy)
Momenta Art Annual Benefit, Loretta Howard Gallery, New York (USA)
My Name is..., [Box] Videoart Project Space, Milano (Italy)
Education Lab, Fabbrica del Vapore, Milano (Italy)
Pure Water Vision, Auditorium della Conciliazione, Roma (Italy)

2010

SOMETHING: Random, Unexpected, Desired, Imagined, Risky, Pratt Manhattan Gallery, New York (USA)
videoREPORT ITALIA: 08_09, Galleria Comunale d'Arte Contemporanea, Monfalcone (Italy)
Open Studios, ISCP, International Studio & Curatorial Program, New York (USA)
BYOA, X Initiative, New York (USA)
L'arpa Magica, Lucie Fontaine, Milano (Italy)
Los Ninos, Recyclart, Bruxelles (Belgium)
Salon, Valerio Rocco Orlando | Stuart Ringholt, ISCP, International Studio & Curatorial Program, New York (USA)
Studio Program Mixer, Smack Mellon, New York (USA)

2009

A.A.A. L'Arte di Amare l'Arte, La Triennale, Milano (Italy)
Renaissance Arts Prize, Italian Cultural Institute, London (UK)
Biennale di Monza, Serrone della Villa Reale, Monza (Italy)
Through the Looking Glass, Italian Cultural Institute, Belgrad (Serbia)
Espansione (mobile). Inno alla mobilità del video, Neon>campobase, Bologna (Italy)
Emerging Talents - New Italian Art, CCCS, Palazzo Strozzi, Firenze (Italy)
Video.it 2009, A Bridge Over the Mediterranean, Fondazione Merz, Torino; Teatro Sangiorgi, Catania; Fabbrica del Vapore, Milano; La Casa del Cinema, Villa Borghese, Roma; XIV Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen, Marseille (France)

2008

Phantakalifragilistigexpialigetisch, Galerie Adler, Frankfurt am Main (Germany)
videoREPORT ITALIA: 06_07, Galleria Comunale d'Arte Contemporanea, Monfalcone (Italy)
Eppi Femili (la famiglia felice), Teatro Studio, Scandicci (Italy)
STARS: luci a nordest, Galleria Comunale d'Arte Contemporanea, Monfalcone (Italy)
Il rimedio perfetto, Galleria Riccardo Crespi, Milano (Italy)
Fine Art Cheap Art, Convivio, Fieramilanocity, Milano (Italy)
A, B, F, G, M, N, O, R, O, Z..., Chiostro SS. Cosma e Damiano, Fondazione Bevilacqua la Masa, Venezia (Italy)

2007

Light Whiteness, XII International Media Art Biennale WRO 07, Wroclaw (Poland)

White Sun, Galleria Comunale d'Arte Contemporanea, Monfalcone (Italy)
Albedo: a new perspective in italian moving images, Teatro Junghans, Venezia (Italy)
Love Addiction: pratiche video dal '61 ad oggi, Galleria Comunale d'Arte Contemporanea, Monfalcone (Italy)
Arte in Video_Forward Fendi, Palazzo Fendi, Roma (Italy)
videoREPORT ITALIA: 04_05, Filmstudio 1 e 2, Roma; V|07, Isola di S. Servolo, Venezia, I; Museum of Modern and Contemporary Art, Rijeka (Croatia)

2006

videoREPORT ITALIA: 04_05, Galleria Comunale d'Arte Contemporanea, Monfalcone (Italy); MAN, Nuoro (Italy)

2005

XIII Arcipelago Film Festival, Roma (Italy)
XXVII Festival International du Court Métrage, Clermont-Ferrand (France)
XIV Visionaria, International Video Festival, Siena (Italy)

2004

Private Screen, Fondazione Nicola Trussardi, Marino alla Scala, Milano (Italy)

RESIDENCIES, GRANTS AND AWARDS

2012

Deutsche Akademie Rom Villa Massimo; RAER, Real Academia de España; ISR, Istituto Svizzero di Roma, Roma (Italy) – Residency
Talent Prize la Repubblica, (Italy) - Award

2011

SIM Residency, Reykjavik (Iceland) - Residency
Civitella Ranieri Foundation Fellowship, New York (USA) - Residency

FDV Residency Program, Careof DOCVA, Milano (Italy) - Residency & Production Grant
Nomas Foundation, Roma (Italy) - Residency

2010

ISCP, International Studio & Curatorial Program, New York (USA) - Residency

2009

Seat Pagine Bianche d'Autore 2009 - Aquisition Prize & ISCP New York Prize
Biennale di Monza (Italy) - Aquisition Prize

2008

NAC, Novara Arte Cultura (Italy) - Production Grant

2007

GC. AC. Monfalcone (Italy) - Production Grant

ACADEMICS AND CONFERENCES

2012

Educational Turn, Fondazione Filiberto Menna, Salerno (Italy)
Coexistence, Accademia di Belle Arti, L'Aquila (Italy)

2011

Education Lab, Theory, IULM, Milano (Italy)
Gli stati generali dell'educazione, l'arte come metodo didattico, Musei Capitolini, Roma (Italy)

2010

Lover's Discourse, ISCP, International Studio & Curatorial Program, New York (USA)

2009

Identità (New Video & Film Works), IED, Milano (Italy)

2008

Video Culture, IED, Milano (Italy)

The Sentimental Glance, Università Cattolica, Milano (Italy)

COLLECTIONS

Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, La Habana (Cuba)

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisbon (Portugal)

GC. AC Galleria Comunale d'Arte Contemporanea, Monfalcone (Italy)

MACRO Museo d'Arte Contemporanea Roma, Roma (Italy)

Nomas Foundation, Roma (Italy)

Villa Reale, Monza (Italy)

Private collections

STATEMENT

Non esiste alcun senso se il senso non è condiviso, e non perché ci sarebbe un ultimo o primo significato che tutti gli esseri hanno in comune, ma perché il senso è esso stesso la condivisione dell'Essere.
(J. L. Nancy)

Come l'antropologo sociale Anthony Cohen guardava ai modi in cui i confini delle comunità vengono simbolicamente definiti e come le persone diventano consapevoli di appartenere a una comunità, allo stesso modo io sono interessato a esplorare il senso di identità che deriva da una percezione simbolica della condivisione di un'esperienza.

Per Martin Buber l'incontro (*Begegnung*) ha un'importanza oltre la compresenza e la crescita individuale. Egli era alla ricerca dei modi in cui le persone potevano essere pienamente coinvolte le une con le altre – per incontrarsi con sé stesse. Quando un essere umano si rivolge a un altro come un altro e cerca di comunicare con lui attraverso il linguaggio o il silenzio, qualcosa avviene tra loro che non è riscontrabile in nessun altro luogo in natura. Buber chiamava questo incontro tra uomini "la sfera del tra".

Dal 2007 lavoro a *community based projects*, creando differenti cicli d'installazioni incentrate sulla relazione tra identità individuale e collettiva.

Confrontandomi con temi come il rapporto delle più giovani generazioni con il folklore (Bisiac), le relazioni all'interno di una coppia (Lover's Discourse) e della scuola come istituzione (Quale Educazione per Marte?), sto portando avanti una profonda esplorazione del concetto di senso di appartenenza e della relazione tra individuo e comunità, usando come strumenti l'incontro, il dialogo e la discussione.

Traendo ispirazione da diverse teorie contemporanee sull'identità umana e sui suoi mutamenti interiori (quali quelle elaborate da Rudolf Kassner, Jacques Lacan, Zygmunt Bauman, Erik Ericsson e Jean-Luc Nancy), la mia ricerca nasce dalla profonda comprensione che la nostra identità in continuo cambiamento vive all'interno di strati di memorie e cresce attraverso la condivisione di relazioni e sentimenti.

Rudolf Kassner ha scritto che "ogni viso, ogni essere è metamorfosi". La nostra identità è metamorfosi, in una tale polarità e in-differenza di caratteristiche fisse e mobili, fisiognomiche e mimiche, statiche e dinamiche. Così l'Uomo non può essere come appare, semplicemente perché egli non è limitato all'essere, ma continua a diventare, trasformando se stesso per esprimere la propria assoluta unicità in quanto individuo, il volto non è più spazio, ma tempo. Il viso è storia, o piuttosto esso racconta le proprie storie, le proprie trasformazioni, in una "mutualità di sguardi".

Il viso dell'uomo sul grande schermo assume dimensioni e proporzioni inusuali, diventa un mondo e un paesaggio.

L'origine etimologica del termine "volto o viso" indica sia la visione sia la vista, e dunque la completa mutualità e intercambialità tra l'osservatore e l'oggetto che è osservato.

Stando di fronte agli altri, diventiamo più vicini, in qualche modo simili a loro, creando nuove proiezioni e corrispondenze.

Film, video e installazioni sonore meglio rappresentano queste trasformazioni. Lavoro anche con la fotografia, sempre tradotta in strutture molteplici, al fine di ricreare una relazione emozionale e significativa anche con lo spettatore.

Valerio Rocco Orlando

There is no meaning if meaning is not shared, and not because there would be an ultimate or first signification that all beings have in common, but because meaning is itself the sharing of Being.
(J. L. Nancy)

As social anthropologist Anthony Cohen looked at the ways in which the boundaries to communities are symbolically defined and how people become aware of belonging to a community, in the same way I am interested in exploring the sense of identity which comes from a symbolic perception of sharing an experience together.

For Martin Buber encounter (Begegnung) has a significance beyond copresence and individual growth. He looked for ways in which people could engage with each other fully – to meet with themselves. When a human being turns to another as another and tries to communicate with him through language or silence, something takes place between them which is not found elsewhere in nature. Buber called this meeting between men the sphere of the between.

Since 2007 I have been working on community based projects, creating different cycles of installations focused on the relationship between individual and collective identity.

Dealing with themes as the relationship of newer generations with folklore (Bisiàc), the relationships within a couple (Lover's Discourse) and within the school as an institution (Quale Educazione per Marte?), I am carrying out an in-depth exploration of the concept of the sense of belonging and of the relation between individual and community, using the activities of meeting, dialogue and discussion as tools.

Drawing inspiration from a number of contemporary theories about human identity and its inner changes (such as Rudolf Kassner, Jacques Lacan, Zygmunt Bauman, Erik Ericsson and Jean-Luc Nancy), my research springs from the deep understanding that our ever changing identity lives within layers of memories and it grows up by sharing relationships and feelings.

Rudolf Kassner wrote that "each face, being is metamorphosis". Our identity is metamorphosis, in such a polarity and in-difference of set and mobile features, physiognomy and mimic, static and dynamics. As Man cannot be as he seems, simply because he is not limited to being, but keeps on becoming, transforming himself to state his absolute uniqueness an individual, the face is no longer space, but time. The face is history, it tells its stories, its transformations, in a "mutuality of glances".

Man's face on the large screen takes unusual sizes and proportions, it becomes a world and a landscape. The etymological origin of the term "visage or face" indicates both vision and sight, and therefore the complete mutuality and interchangeability between the observer and the object being observed. Facing others, we become closer, somehow similar to them, creating new projections and correspondences.

Film and sound installations better represent these transformations. I also work with photography, but always displayed in multiple structures, in order to recreate an emotional relationship with the spectator.

Valerio Rocco Orlando

THE REVERSE GRAND TOUR

Per analizzare quanto il contesto e le dinamiche relazionali influenzino la pratica di un artista contemporaneo, Valerio Rocco Orlando filma una serie di conversazioni con artisti di diverse nazionalità residenti nelle accademie straniere a Roma, tra cui l'Istituto Svizzero, la Real Academia de España, l'Accademia Tedesca Villa Massimo. Spostandosi idealmente da un paese all'altro, Orlando ripercorre un Grand Tour al contrario, raccogliendo ritratti di artisti di diverse generazioni nei loro studi. Il montaggio alternato di tutte queste storie dà vita a un dialogo corale in cui punti di vista condivisi e metodologie individuali si sovrappongono, esplorando una rete di relazioni tra comunità artistiche appartenenti a un sistema formativo e culturale unico al mondo.

In order to analyze how context and relationships influence an artist's practice today, Valerio Rocco Orlando films his conversations with a number of artists-in-residence in the foreign academies spread out around Rome, such as the Swiss Institute, the Real Academia de España and the Deutsche Akademie Villa Massimo. Ideally moving from one country to another, Orlando retraces a Grand Tour in reverse, collecting a series of portraits of cross-generational artists inside their studios. The alternate editing of all these stories creates a dialogue in which shared perspectives and individual methodologies overlap, exploring a network of relationships between artistic communities that belong to an educational and cultural system which is unique in the world.

Valerio Rocco Orlando
The Reverse Grand Tour
2012
HD video, 16:9, b/w
40'
ed. 5 + 2 A.P.

Valerio Rocco Orlando
The Reverse Grand Tour
2012
installazione, 15 stampe fotografiche a colori / installation, 15 color photographs
40 x 50 cm ognuna / each
dettagli / details

"The Reverse Grand Tour è un ambizioso progetto realizzato, lungo l'arco di un anno, dall'artista italiano Valerio Rocco Orlando, grazie a una residenza itinerante in alcune delle più prestigiose accademie straniere di Roma: un'esperienza mai avvenuta prima, concepita proprio per osservare dall'interno un sistema formativo e culturale unico al mondo e, allo stesso tempo, analizzare l'evoluzione e la natura del Grand Tour oggi, attraverso la relazione degli artisti stranieri con la città.

Al termine di questo viaggio, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, nella sua prima esposizione personale presso una pubblica istituzione in Italia, Valerio Rocco Orlando svela in anteprima assoluta i risultati della ricerca: una videoinstallazione con i ritratti degli artisti stranieri che raccontano, come in una conversazione a più voci, il proprio punto di vista in prima persona (ognuno nella sua lingua nativa, con i sottotitoli in italiano), e una serie di fotografie con vedute degli interni degli studi, in cui viene rovesciato il concetto tradizionale di camera con vista."

"The Reverse Grand Tour is an ambitious project realized, over the period of a year, by the Italian artist Valerio Rocco Orlando, following a series of ad hoc residencies in some of the most prestigious foreign academies in Rome. This was a unique experience, conceived specifically to observe, from the inside, an educational and cultural system that is unmatched in the world and, at the same time, to analyze the development and nature of the Grand Tour today, through the relationship between foreign artists and the city.

This journey now completed, Valerio Rocco Orlando unveils, at the Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea in Rome, and in his first solo show at a public institution in Italy, the results of the research. The exhibition consists of a video installation with portraits of the foreign artists who explain, as if in a group conversation, their personal point of view (each in their own mother tongue, with subtitles in Italian), and a series of photographs showing a panorama of the inside of the studios – reversing the traditional concept of a 'room with a view'."

(dal comunicato stampa della mostra The Reverse Grand Tour, a cura di Ludovico Pratesi e Angelandreina Rorro, GNAM Galleria nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, Roma, 5 marzo – 28 aprile 2013 / from the press release of the exhibition The Reverse Grand Tour, curated by Ludovico Pratesi and Angelandreina Rorro, GNAM Galleria nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, Rome, March 5th – April 28th 2013)

Valerio Rocco Orlando
The Reverse Grand Tour
vedute della mostra / exhibition views, GNAM Galleria nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, Roma, 2013
photo: Sebastiano Luciano

¿QUÉ EDUCACIÓN PARA MARTE?

Dopo aver sviluppato il primo capitolo della ricerca "Quale Educazione per Marte?" nel 2011 a Roma, in seguito a una serie di laboratori con gli studenti di alcuni licei della capitale, nel 2012 Valerio Rocco Orlando ha colto l'invito a partecipare all'XI Biental de La Habana producendo una serie inedita di lavori in collaborazione con una scuola locale, andando ad intervistare gli allievi dell'Istituto Superiore delle Arti de La Habana, un campus modello dove studiano i migliori talenti artistici di Cuba. Le domande che Orlando pone loro sono simili a quelle che ha posto agli studenti del Liceo Artistico romano Giorgio De Chirico, ma tengono naturalmente conto del modello educativo locale derivato da quello impostato sulle idee di Josè Marti. Inoltre nella manifestazione del Primo Maggio è riuscito a realizzare uno straordinario shooting fotografico, seguendo un gruppo di studenti lungo tutto il percorso della manifestazione.

After developing his research "What education for Mars?" first step in 2011 in Rome, through a series of workshops with high schools students, in 2012 Valerio Rocco Orlando took the invitation to participate in the XI Biental de La Habana producing a new series of works in collaboration with a local school, going to interview the students of the Higher Institute of Arts de La Habana, a model campus which is attended by the best artistic talents of Cuba. The questions that Orlando asks them are similar to those posed to students of Artistic High School Giorgio De Chirico in Rome, but keep of course account of the local educational model derived from the setting on the ideas of Jose Marti. Also in the First of May manifestation has managed to realize an amazing photo shoot, following a group of students along the entire course of the event.

Valerio Rocco Orlando
01.05 (La Habana)
2012
C-Print
70 x 100 cm
ed. 1/5 + 1 A.P.

Un mundo mejor es posible

Valerio Rocco Orlando
Un mundo mejor es posible
2012
luce al neon / neon light
15 x 150 cm
ed. 3 + 1 A.P.
photo: Valerio Iacobini

Valerio Rocco Orlando
¿Qué Educación para Marte?
2012
C-print
40 x 50 cm
ed. 1/5 + 1 A.P.

QUALE EDUCAZIONE PER MARTE?

Quale Educazione per Marte? è un tentativo di sperimentare un modello alternativo di trasmissione del sapere e di relazione all'interno della scuola. Come il filosofo Bruno Latour, nel suo libro "Laboratory Life" (1979), analizza le scoperte scientifiche attraverso lo studio delle relazioni tra gli scienziati e le loro famiglie, Quale Educazione per Marte? indaga sull'attuale sistema scolastico attraverso le relazioni tra gli studenti. In collaborazione con Esterno22 e Nomads Foundation, nella primavera del 2011 Valerio Rocco Orlando ha portato avanti una serie di laboratori con gli studenti di alcuni licei di Roma. Il risultato finale di questo progetto è una video installazione composta di diversi ritratti, interviste, conversazioni con gli studenti nell'ottica di costruire una scuola migliore.

What Education for Mars? is an attempt of experimenting an alternative model of knowledge's transmission and relationships in school. As the philosopher Bruno Latour, in his book "La vie de laboratoire" (1979), analyzes scientific discoveries through the study of the relationships between the scientists and their families, What Education for Mars? researches on the contemporary school-system through the relations between students themselves. Valerio Rocco Orlando, in collaboration with Esterno22 and Nomads Foundation, has been conducted a series of workshops with students in some high school classes in the city of Rome. The final result of this project is a video installation made of different portraits, interviews and conversations with students in order to build up a better school-system.

Valerio Rocco Orlando
Quale Educazione per Marte?
2011
HD video, b/w
25' 20"
ed. 5 + 2 A.P.

Valerio Rocco Orlando
Quale Educazione per Marte?
2011
C-Print
70 x 100 cm
ed. 5 + 1 A.P.

Valerio Rocco Orlando
14.12 (Roma)
2011
C-Print
70 x 100 cm
ed. 5 + 1 A.P.

Personale è politico è uno slogan molto diffuso fin dagli anni Settanta. Durante un workshop che si è tenuto presso il Liceo Artistico "De Chirico" di Roma, Valerio Rocco Orlando ha chiesto ad un gruppo di studenti pensare a degli slogan che si adeguassero alla situazione della scuola contemporanea, e uno di loro, ripensando alla storia dei movimenti studenteschi, ha rievocato proprio "Personale è politico". Il font in cui si articola il neon, è in realtà la grafia dello studente. Il lavoro di Valerio, da sempre concentrato sulle relazioni, si sviluppa attraverso un intenso scambio, quello tra lo studente che interpreta un pensiero e diventa l'opera dell'artista.

Personale è politico (What is personal is political) has been a very popular slogan since the Seventies. During a workshop which has taken place at High School "De Chirico" in Rome, Valerio Rocco Orlando has asked some students to think about some slogans that could have been appropriate for the Italian school system today. One of student, thinking about the students' movements, has found "What is personal is political". The font of the neon, is the exact replica of that student's handwriting. Valerio's work has always been concentrated on the developing of relationships between people; for this occasion in particular between the student who is interpreting an idea, which has become the artist's artwork.

Valerio Rocco Orlando
Personale è politico
2011
luce al neon / neon light
20 x 142 cm
ed. 3 + 1 A.P.
photo: Sebastiano Luciano

"La mostra allestita negli spazi della Nomas Foundation è il compimento dei laboratori condotti dall'artista Valerio Rocco Orlando nelle classi di alcuni licei della città di Roma lo scorso inverno. Parafrasando il titolo della mostra di Dominique Gonzalez-Foerster Quelle architecture pour Mars? (2001), Quale educazione per Marte? è il tentativo di sperimentare un modello alternativo di trasmissione di conoscenze e di rapporti all'interno dell'istituzione scuola, attraverso il modello laboratoriale. [...]
Nel corso del workshop, gli studenti, insieme all'artista, hanno discusso in seduta intima e informale i meccanismi alla base delle relazioni che intercorrono nella scuola e hanno raccolto storie, a partire dall'analisi dei luoghi che le attraversano.
L'obiettivo era di attivare, attraverso interviste individuali realizzate in modo omogeneo (riprese con medesime inquadrature e luci), un gioco di specchi che riflettesse la molteplicità dei rapporti tra studenti, insegnanti e famiglie."

"Nomas Foundation presents an exhibition that recounts and documents the workshop held last winter by artist Valerio Rocco Orlando, involving the students of different high school classes of the city of Rome. Quale educazione per Marte?, quoting Dominique Gonzalez-Foerster's exhibition Quelle architecture pour Mars? (2001), is an attempt of experimenting an alternative model of knowledge's transmission and relationships in school through a workshop conducted by Valerio Rocco Orlando. [...]
During the workshop, the students together with the artist discussed the mechanisms that inform relationships in the school environment, thus collecting stories about the place where they spend most of their everyday life.
The aim of the project was to show different points of views through a series of individual interviews, reflecting the multiplicity of relationships among students, teachers and families."

(dal comunicato stampa della mostra Quale educazione per Marte?, un progetto di Valerio Rocco Orlando ed Esterno22, in collaborazione con Nomas Foundation Lab, Nomas Foundation, Roma, 9 giugno – 9 luglio 2011 / from the press release of the exhibition Quale educazione per Marte?, a project by Valerio Rocco Orlando and Esterno22, in collaboration with Nomas Foundation Lab, Nomas Foundation, Rome, June 9th – July 9th 2011)

Valerio Rocco Orlando
Quale Educazione per Marte?
2011
veduta dell'installazione / installation view, Nomas Foundation, Roma
photo: Sebastiano Luciano

ENDLESS

ENDLESS è un libro d'artista stampato in edizione limitata di 600 copie e pubblicato da Mousse nel 2011. Un'edizione speciale delle prime 10 copie è composta da una scatola di plexiglass contenente il libro e una lettera scritta a mano da Valerio Rocco Orlando. "ENDLESS è un libro aperto, un ritratto condiviso che si completerà nel tempo, raccontando storie, relazioni e visioni attraverso differenti esperienze della mia vita" (Valerio Rocco Orlando)

ENDLESS is an artist's book printed in a limited edition of 600 copies and published by Mousse in 2011. A special edition of the first 10 copies is composed of a plexiglass box containing the book and a letter handwritten by Valerio Rocco Orlando "ENDLESS is an open book, a shared portrait that will be composed over time, recounting stories, relationships and visions through the different experiences of my life" (Valerio Rocco Orlando)

Valerio Rocco Orlando

Endless

2011

libro d'artista, scatola in plexiglass, lettera autografa / artist book, plexiglass box, autographic letter
edizione speciale di 10 / special edition of 10

Valerio Rocco Orlando
Endless
2011
libro d'artista / artist book
pagine 72 (40 + 32) / pages 72 (40 + 32)
20 x 14,5 cm
ed. 600

LOVER'S DISCOURSE

A partire dalle teorie del filosofo francese Jean-Luc Nancy sull'essere-in-comune, sulle dinamiche dell'autoriflessione che coesistono in una rete di relazioni e sull'esperienza amorosa, *Lover's Discourse* è un community based project che evidenzia la fondamentale importanza della reciprocità per l'evoluzione della coscienza di una comunità.

Gli innamorati, gay ed eterosessuali, che hanno risposto agli annunci disseminati in caffè, bar, lavanderie a Williamsburg, Brooklyn, sono stati invitati nello studio dell'artista per una video-intervista.

Il risultato finale è una collezione di ritratti di differenti relazioni, personaggi e racconti, che esplorano tutti i cambiamenti e le corrispondenze sperimentate all'interno dell'identità di coppia.

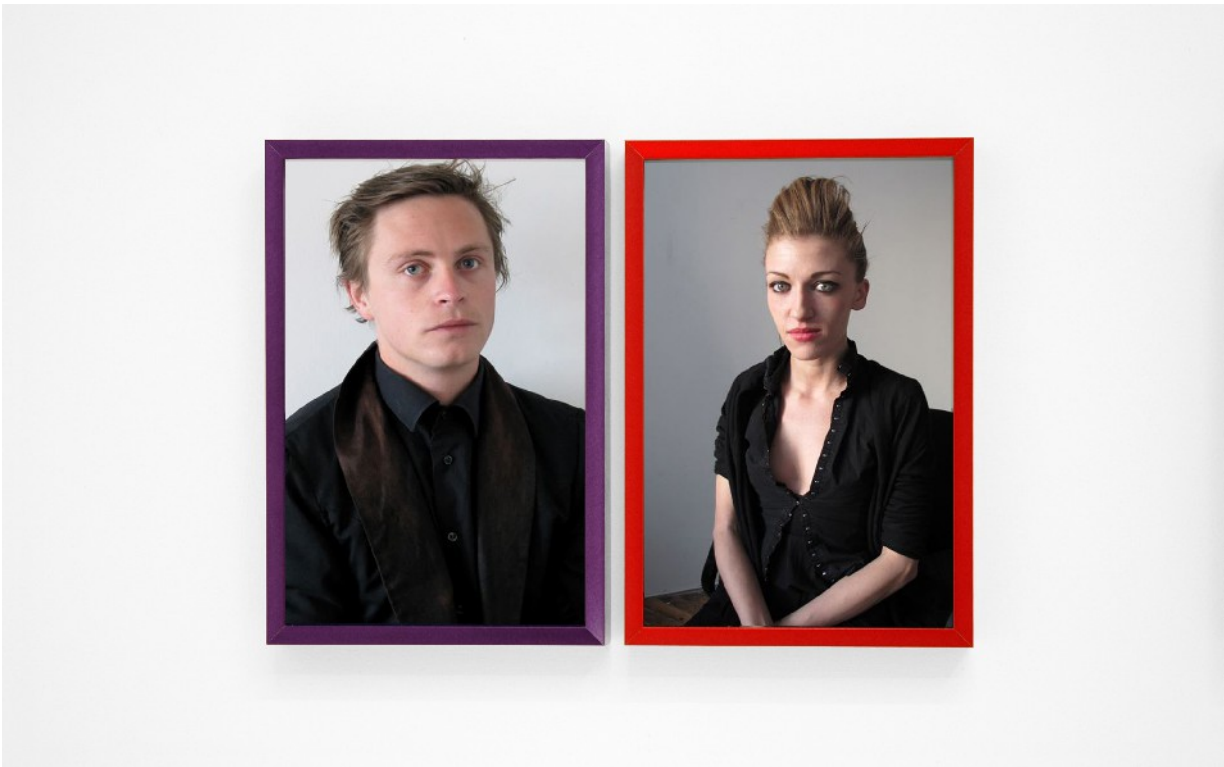
Starting from the French philosopher Jean-Luc Nancy's theories about being-in-common and the dynamics of self-reflection coexisting in web of relations, this work shows the fundamental importance of reciprocity in order to evolve the community's awareness.

Gay, lesbian and straight lovers who answered to the flyers left in cafès, bars, laundromats in Williamsburg, Brooklyn were invited to the artist's studio for a video interview.

The final result is a collection of portraits of different relationships, characters and narratives, exploring all the changes and correspondences experienced inside the identity of a couple.

Valerio Rocco Orlando
Lover's Discourse
2010
video installazione a 2 canali / 2-channels videoinstallation
9'20"
ed. 5 + 2 A.P.

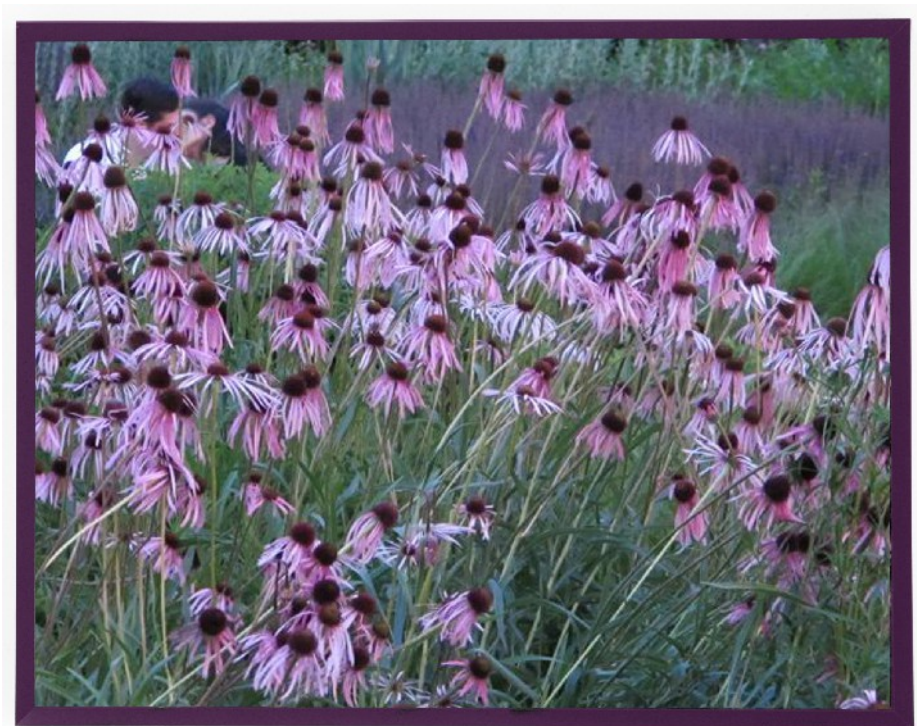
Valerio Rocco Orlando
Gustaf, Yasmin
2010
C-Print
30 x 20 cm ognuna / each
ed. 5 + 1 A.P.

Valerio Rocco Orlando
Gustaf, Yasmin, Natalie, Dustin, Geno, Joanna
2010
C-Print
30 x 20 cm (ognuna / each)
ed. 5 + 1 A.P.

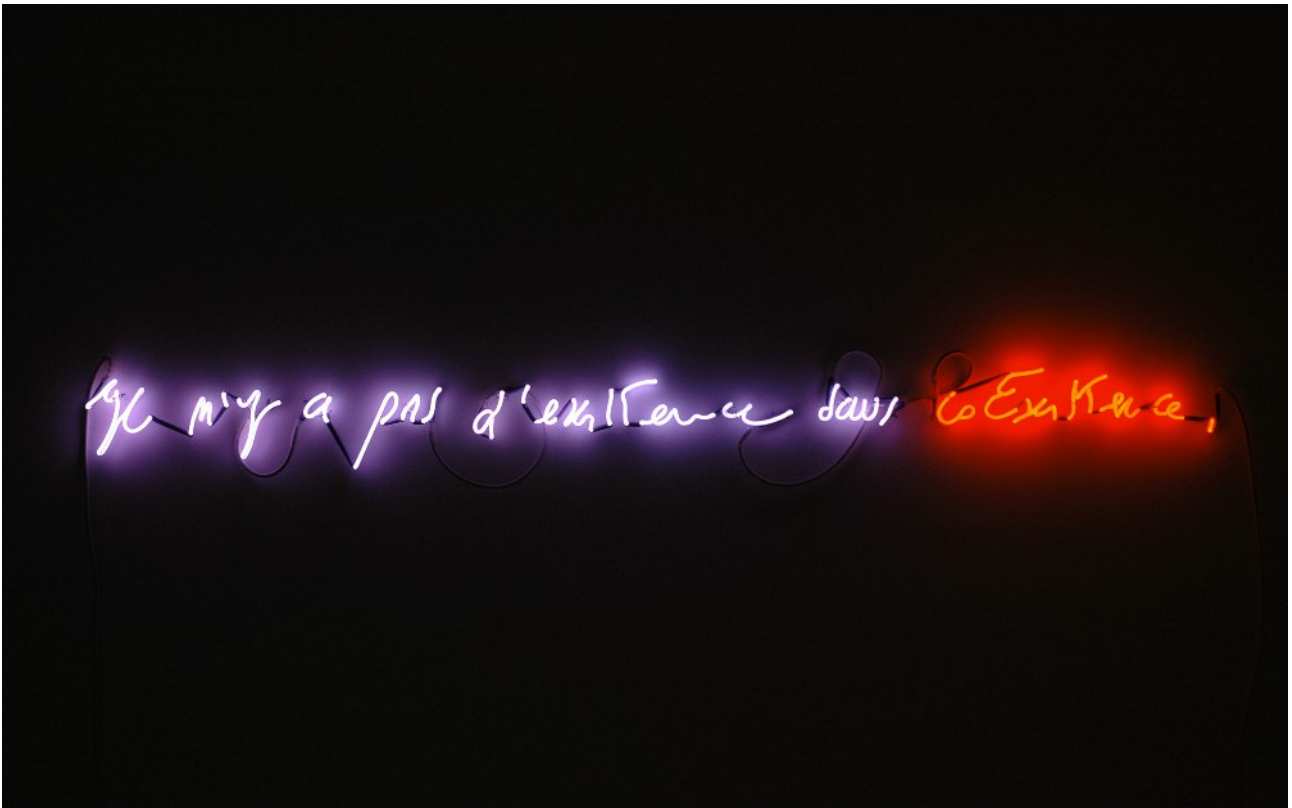
Valerio Rocco Orlando
11th
2010
C-Print
40 x 50 cm
ed. 5 + 1 A.P.

Valerio Rocco Orlando
22nd
2010
C-Print
40 x 50 cm
ed. 5 + 1 A.P.

Valerio Rocco Orlando
Fiction
2010
C-Print
70 x 100 cm
ed. 5 + 1 A.P.

Valerio Rocco Orlando
Coexistence
2010
luce al neon / neon light
15 x 180 cm
ed. 3 + 1 A.P.

"Lavorando con il film, il video, la fotografia e il suono, Valerio Rocco Orlando esplora il concetto e l'essenza dell'identità umana, partendo da teorie filosofiche diverse e differenti suggestioni, al fine di analizzare l'importanza dei rapporti umani e l'incidenza che questi possono avere sulla vita dell'individuo e sulla società. In mostra sono presenti alcuni lavori realizzati durante l'ultimo anno trascorso dall'artista negli Stati Uniti, in occasione di una residenza all'International Studio & Curatorial Program di New York, durante la quale è stato concepito Lover's Discourse, un community based project ispirato alle teorie del filosofo francese Jean-Luc Nancy e alle sue ultime teorie sull'esperienza amorosa. [...]

Vengono presentati in questa occasione anche una serie di fotografie con alcuni ritratti degli innamorati intervistati e due paesaggi in cui emergono, come in fotogrammi tratti da un film romantico, amanti che s'incontrano per un appuntamento.

La mostra si completa con una scritta al neon, Il n'y a pas d'existence sans coexistence (Non c'è esistenza senza coesistenza), citazione tratta dal saggio "Essere singolare plurale" di Jean-Luc Nancy, che ha ispirato questa ricerca e che l'artista fa sua chiedendo al proprio partner di riscriverla a mano con la sua grafia.

La necessità di coesistenza e condivisione scandisce il ritmo dei lavori in mostra, come in un gioco di specchi in cui si riflettono diverse relazioni e si sovrappongono dinamiche individuali e comunitarie, attraverso legami sottili, intessuti drammaturgicamente dall'artista, tra finzione e realtà."

Working with film, video, photography and sound, Valerio Rocco Orlando explores the concept and essence of human identity, starting from diverse philosophical theories and influences, in order to analyze the importance of human relationships and the influence these may have on the life of the individual and on society.

The exhibition will feature some of the works produced during the artist's latest period spent in the U.S.A., as artist in residence at the International Studio & Curatorial Program in New York, where he conceived Lover's Discourse, a community-based project inspired by French philosopher Jean-Luc Nancy and his latest theories on the love experience. [...]

This exhibition also features a series of photographs portraying some of the lovers involved, and two landscapes in which lovers meet as in the frames of a romantic film.

The exhibition is closed by a neon sign that reads Il n'y a pas d'existence sans coexistence (There is no existence without coexistence), a quotation from Jean-Luc Nancy's essay Being Singular Plural, which inspired this work and which the artist makes his own by asking his partner to rewrite it his own handwriting.

The necessity of coexistence and sharing marks the rhythm of the works on exhibition, like a mirror effect in which various relationships reflect and both individual and communal dynamics lay over each other, through delicate threads woven by the artist with a great sense of drama, between fiction and reality.

(dal comunicato stampa della mostra Coexistence, Galleria Tiziana Di Caro, Salerno, 11 dicembre 2010 – 26 febbraio 2011 / from the press release of the exhibition Coexistence, Galleria Tiziana Di Caro, Salerno, dicembre 11th 2010 – febbraio 26th 2011)

Valerio Rocco Orlando
Coexistence
veduta della mostra / exhibition view, Galleria Tiziana Di Caro, Salerno, 2010-2011

Valerio Rocco Orlando
Coexistence
vedute della mostra / exhibition views, Galleria Tiziana Di Caro, Salerno, 2010-2011

Valerio Rocco Orlando
Lover's Discourse
vedute dell'installazione / installation view, Careof DOCVA, Milano, 2011
photo: Antonio Maniscalco

THE INFINITE FILM

L'installazione fotografica *The Infinite Film* è un progetto in fieri, work in progress e film aperto che consiste in una molteplicità di fotogrammi o still da film e video che l'artista ha realizzato nel corso della sua carriera. Rievocando il metodo usato in sala di montaggio, Orlando aggiunge o riposiziona singoli personaggi o intere scene nel tentativo di comporre una narrazione in continuo rinnovamento, così da generare sempre differenti sensazioni e significati. Orlando lavora con frammenti della sua memoria, con particelle elementari riassembleate secondo un senso estetico molto personale. Questo perché i suoi ricordi e i suoi sogni sono basati sulla propria natura frammentaria, non regolata da tempo o spazio. In *The Infinite Film* l'artista sembra rielabora i byte della memoria individuale su un terreno che muta continuamente la sua configurazione, offrendo sempre nuove chiavi d'interpretazione.

The photo installation entitled *The Infinite Film* is an ongoing project, a work in progress, an open-ended movie consisting of a variety of frames or stills from films and videos that the artist has made over the course of his career. Harking back to the method used in the cutting room, Orlando adds or replaces individual characters or whole scenes in an effort to compose a narrative that is constantly being renewed, thus spawning ever different feelings and meanings. Orlando works with fragments of his memory, with elementary particles reassembled in accordance with a very personal aesthetic sense. This, because his memories and his dreams are based on their fragmentary nature, unchecked by time or space. In *The Infinite Film* the artist appears to be reworking individual memory bytes on a ground that is constantly changing its configuration, offering ever new keys for interpretation.

Valerio Rocco Orlando
The Infinite Film
2009
installazione fotografica / photographic installation
veduta dell'installazione / installation view, CCS, Palazzo Strozzi, Firenze

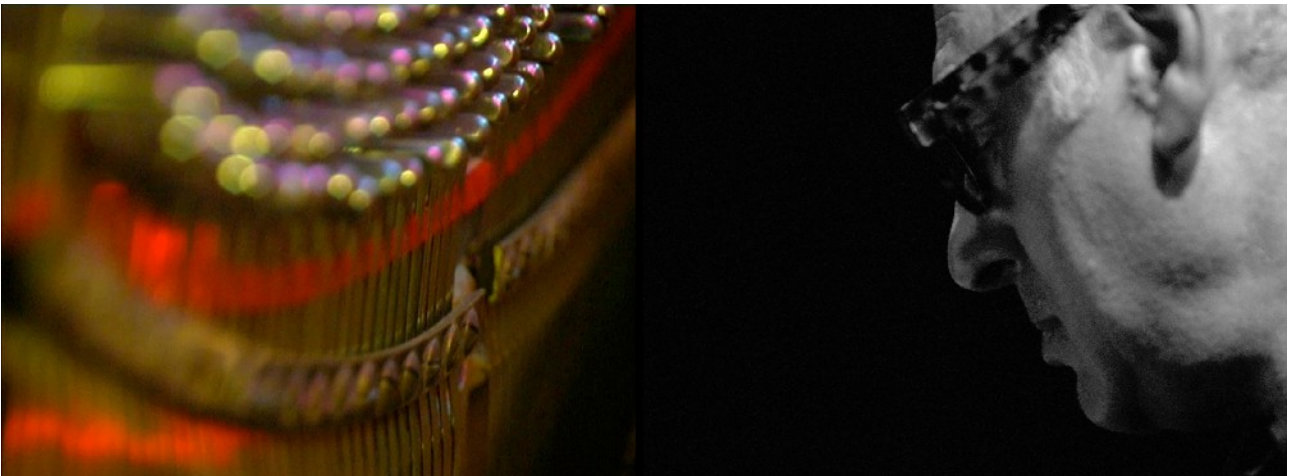
NIENDORF (THE DAMAGED PIANO)

Niendorf è un pianoforte degli Anni '20: dimenticato, danneggiato, e capace di suoni altri, acid i e ancestrali. Quando Michael Nyman lo ha scoperto per la prima volta in un laboratorio di restauro a Berlino, ne è restato ipnotizzato. Questo lavoro deriva dal racconto di quest'esperienza, una considerazione sui ricordi e sulla stratificazione di differenti identità.

La video installazione a due canali mostra da un lato il punto di vista del musicista alla ricerca della magia della sua scoperta esattamente dove essa ha avuto luogo, e dall'altro la registrazione audio dal vivo del concerto di Nyman con il suo ritratto mostrato con una sequenza fissa sul suo volto in bianco e nero, documentando l'unica performance in cui questo piano è stato suonato in pubblico.

Niendorf is a 1920s piano: forgotten, damaged, and capable of other, acid and ancestral sounds. When Michael Nyman discovered it for the first time in a Berlin restorer's workshop, he was mesmerized. This work stems from the story of his experience, a consideration on memories and the stratification of different identities.

The two-channel video installation shows on the one hand the musician's point of view in seeking the magic of his discovery exactly where it took place, and on the other the audio live registration of Nyman's concert with his portrait shown with a fixed sequence on his face in black and white documenting the only performance in which this piano was played in public.

Valerio Rocco Orlando
Niendorf (The Damaged Piano)
2008
video installazione a due canali / 2-channel video installation
8'10"

BISIÀC

Bisiàc è un termine dialettale che indica un esiliato, un fuggiasco, ed evoca un'area di confine unica nella sua stratificazione di identità e tradizione. Due gemelli, un bambino e una bambina, di cinque anni lungo il fiume Isonzo giocano con le pietre nell'acqua e cantano filastrocche nella loro lingua, l'antico dialetto veneto. Una fiaba senza tempo il cui tema è la malinconia che deriva dall'inesorabile perdita delle tradizioni popolari.

Bisiàc is a local word for an exile, a fugitive, and conjures up a border area unique in its layering of identity and tradition. Twin boy-girl aged five are paddling across the Isonzo River, playing with the stones in the water and chanting nursery rhymes in their own language, the old Veneto dialect. A timeless tale whose theme is the melancholy that springs from the inexorable loss of folk traditions.

Valerio Rocco Orlando
Bisiàc
2007
video installazione a due canali / 2-channel video installation
3'10"

THE SENTIMENTAL GLANCE

In questa complessa video installazione i ritratti di sei giovani donne – realizzati tra 2002 e 2006 – sono mostrati insieme al fine di tessere un gioco di specchi e una trama di inedite corrispondenze.

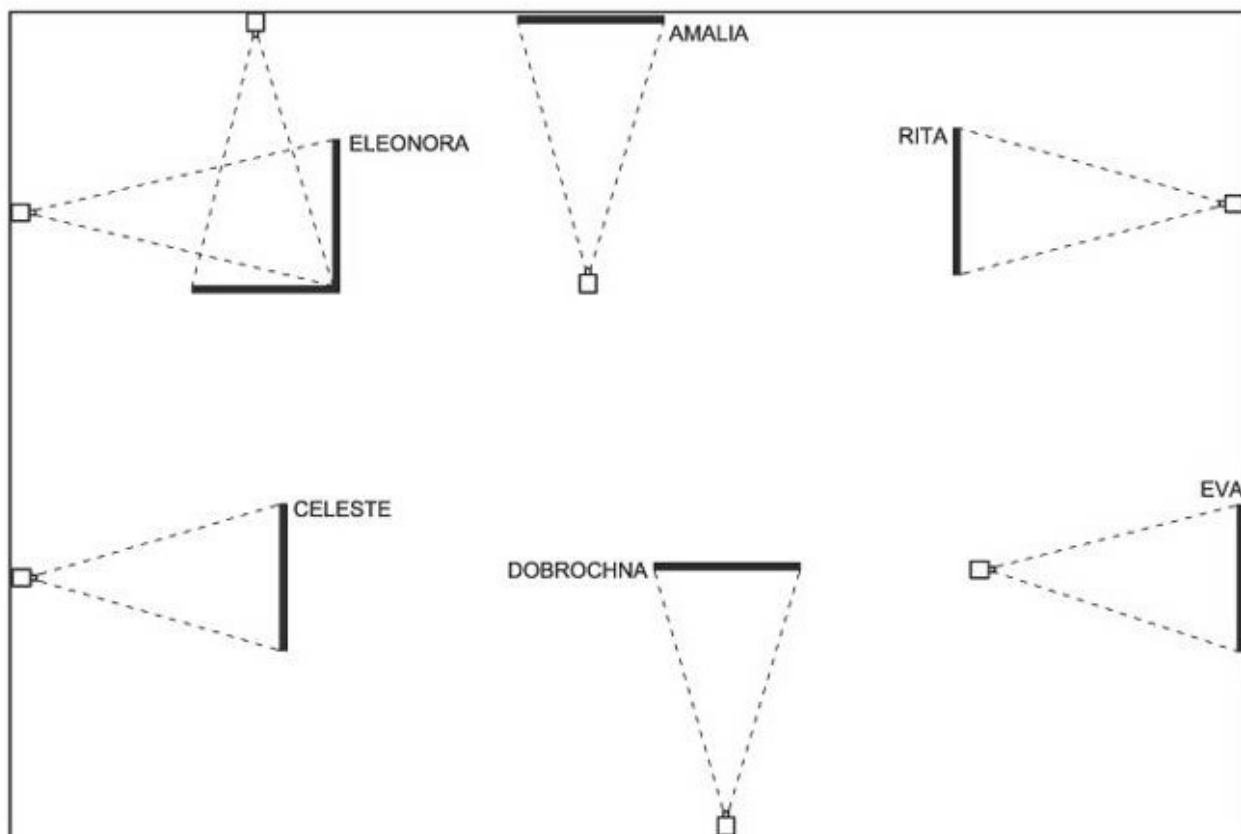
In uno stratificato Bildungsroman Valerio Rocco Orlando concentra la propria ricerca sulla tensione tra infanzia ed età adulta, androginia e femminilità, solitudine e relazioni, con uno stile poetico, lieve e introspettivo. In equilibrio tra realismo e mise-en-scène, i primi film e lavori video rappresentano e comunicano personalità caratteristiche, affrontando temi come malinconia, maternità, travestitismo, infanzia, passione e solitudine.

In this articulated video installation the portraits of six young women - realised between 2002 and 2006 – are displayed together weaving a web of new correspondences.

In a stratified Bildungsroman Valerio Rocco Orlando focuses his research on the tension between childhood and adulthood, androgyny and femininity, solitude and relationships, with a poetic, soft and introspective style. Balanced between realism and mise-en-scène, his first film and video works represent and communicate distinguishing personalities, facing such themes as melancholy, maternity, transvestitism, infancy, passion and loneliness.

Valerio Rocco Orlando
The Sentimental Glance
2007
video installazione a 7 canali / 7-channel video installation
vedute dell'installazione / installation views, Galleria Maze, Torino

Valerio Rocco Orlando
The Sentimental Glance
2007
schema della video installazione / video installation sketch

ELEONORA

Eleonora cammina attraverso la sua città natale, Firenze, fino ai Giardini di Boboli, tra i cui alberi amava perdersi da bambina. Sta portando con sé una lanterna che cambia colore dal giorno alla notte. Eleonora è elettricità, ancor prima di essere luce. È energia magnetica in perpetuo movimento, che si arresta solo per sognare.

Eleonora walks through her native town Florence to the Boboli Gardens, whose trees she used to love to wander through in her childhood. She's carrying a lantern, which changes colour from day to night. Eleonora is electricity, even before being light. She is magnetic energy in perpetual movement, stopping only to dream.

Valerio Rocco Orlando
Eleonora
2006
video installazione a 2 canali / 2-channel video installation
4'

AMALIA

Amalia è una cantante jazz che suona attraverso le corde della sua anima. In questa performance privata libera le sue capacità teatrali per condividere la sua passione per la musica e il suo immenso amore per la vita.

Amalia is a jazz singer who plays using the chords of her soul. In this private performance she releases her theatrical skills, to share her passion for music and immense love of life.

Valerio Rocco Orlando
Amalia
2006
video installazione a canale singolo / single channel video installation
4'40"
veduta dell'installazione / installation view, Viafarini, Milano

DOBROCHNA

Dobrochna, al nono mese di gravidanza nella sua stanza da letto a Milano. Sta leggendo una fiaba polacca della sua infanzia al bambino che nascerà. Il racconto di un uccellino che vola su tutta la Polonia, salutando tutti i suoi amici prima di migrare verso Paesi più caldi, finchè non si rende conto che la sua terra è troppo bella per essere abbandonata.

Dobrochna, nine months' pregnant in her bedroom in Milan. She's reading a polish fairy tale from her childhood to the child who will be born. The story of a baby bird who flies all over Poland, saying goodbye to all his friends before migrating towards warmer countries, until he realises that his land is too beautiful to be abandoned.

Valerio Rocco Orlando
Dobrochna
2005
video digitale trasferito su dvd / digital video transferred to DVD
2'40"

EVA

Eva è a New York che si sporge da una finestra, in un loft sul fiume Hudson. Fuma, canta sommessamente, ricorda. Il suono del traffico è il leitmotiv che ci consente di scivolare tra il dentro e il fuori. Un intimo e ad un tempo melanconico sguardo per un ritratto inusuale, della donna e della città.

Eva in New York leaning out of a window, in a Hudson River loft. She smokes, sings softly, remembers. The sound of live traffic is the leitmotiv which allows us to glide between inside and outside. An intimate and at times melancholic glance for an unusual portrait, of the woman and of the town.

Valerio Rocco Orlando

Eva

2004

video digitale trasferito su dvd / digital video transferred to DVD

8'

veduta dell'installazione / installation view, ISCP, New York, 2010

RITA

Rita è una make-up artist che vive in uno dei suoi personaggi, in una delle sue maschere. Ogni sera, prima di uscire di casa, esegue un rito magico, una performance per ridisegnare la sua anima, ricercando ogni volta un modo diverso da indossare. È attraverso il viso che cerca di rinnovare se stessa, rivelando un'espressione unica.

Rita is a make-up artist who lives in one of her characters, one of her masks. Every evening, before going out, she performs a magic ritual, a soul painting performance and it is as though every time she were looking for a different mood to wear. Faces which keep on renewing themselves, revealing a unique expression.

Valerio Rocco Orlando

Rita
2003

Super 16mm trasferito su DVD / Super 16mm transferred to DVD

2'10"

CELESTE

Celeste vive in un mondo onirico, fiabesco. Vola su un'altalena sospesa nel suo piccolo appartamento, scrive una lettera a un amico su un banco di scuola, alla maniera di Fanny & Alexander. E infine, prepara un picnic a base di ananas in cui il frutto sparisce con un semplice sguardo. Un ironico e divertente ritratto di una Lolita del Ventunesimo secolo.

Celeste lives in a dream-like, fairy tale world. She flies high on a swing hanging from the gallery of her small flat, she writes a letter to a friend on a school desk, a' la "Fanny & Alexander". And lastly, she prepares a pineapple-based picnic in which fruit disappears with a simple glance. An ironic and amusing portrait of a 21st century Lolita.

Valerio Rocco Orlando

Celeste

2002

video digitale trasferito su dvd / digital video transferred to DVD

3'