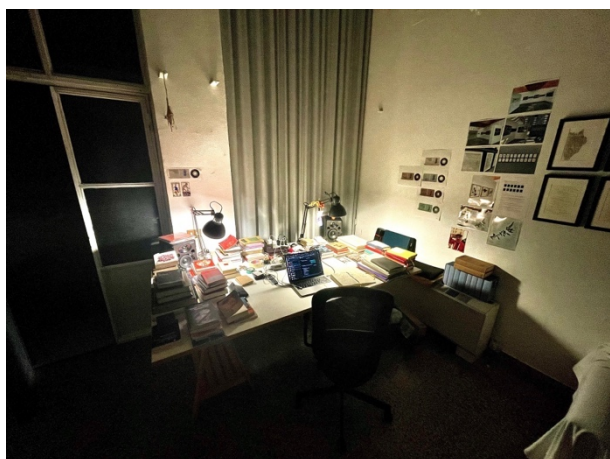

Commenti sulla violenza illustrata.

Marcelo Expósito.

Comentarios sobre la violencia ilustrada es el título general del conjunto de las obras realizadas en Italia durante un ciclo de trabajo de un año, teniendo como base mi residencia en la Academia de España en Roma (2022-2023).

Mi trabajo en Italia tomó inicialmente como punto de partida las conversaciones que mantuve hace 15 años con Nanni Balestrini (1935-2019) —figura clave tanto de las neovanguardias culturales como de las izquierdas radicales italianas de las décadas de 1960-1970— en las que me compartió su inquietud acerca de cómo actualizar su novela experimental *La violencia ilustrada* (publicada en 1976, dos años antes de que estallase el largo proceso a millares de militantes del área de la autonomía italiana), tanto en el sentido de traer al presente sus procedimientos constructivos (por ejemplo, las técnicas de escritura mediante el cut-up, a su vez adoptadas por Balestrini inspirándose en William Burroughs) como a la hora de tratar otras temáticas contemporáneas relacionadas con las nuevas violencias sistémicas desencadenadas a partir de 2001, en los primeros compases del siglo actual.

A lo largo de un año, mi trabajo ha reactivado esas herramientas experimentales para producir una constelación de obras interrelacionadas, que consisten principalmente en artefactos visuales y musicales derivados de experimentaciones escriturales y sonoras, fundamentalmente a través de la articulación entre textos manuscritos e impresos, voces y sonidos documentales. *Comentarios sobre la nueva violencia ilustrada* es un ciclo de trabajos desarrollado en una Italia que constituye

el laboratorio político de un fenómeno contemporáneo de doble cara extendido en Europa y con resonancias en todo el mundo: por un lado, el ascenso de nuevas formas de fascismo derivadas del colapso neoliberal, y, por otro lado, la dificultad de actualizar en el presente las insurrecciones globales que emergieron en torno a 1968. Dos problemáticas íntimamente relacionadas.

Algunos de los trabajos que se recopilan en este dossier han sido mostrados en dos ocasiones. La primera, en [Macchine del dissenso](#), una exposición del Parco Arte Vivente (PAV) de Turín con la curaduría de Marco Scotini, y la segunda, en la [exposición final](#) de mi residencia en la Academia de España en Roma. Estas dos muestras parciales han servido como experiencias de instalación preliminares para verificar el funcionamiento de estas piezas en formato expositivo.

ÍNDICE DE OBRAS DOCUMENTADAS EN ESTE DOSSIER

1. Sceneggiatura diagrammatica de L'Appeso (dedicata a Nanni Balestrini), 2023.

Escenario diagramático de El Colgado (dedicado a Nanni Balestrini).

Papel de Fabriano con anotaciones manuscritas a tinta y enmarcado; 119 x 84 x 4 cm.

2. Polittico perché il naufragio non avvenga, 2023.

Políptico para que el naufragio no suceda.

21 páginas de libros intervenidas, folios mecanografiados y anotaciones manuscritas a tinta, enmarcadas, 32 x 24 x 3 cm c/u.

3. Polittico per una vita non fascista (ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz), 2023.

Políptico para una vida no fascista (recuerda lo que te han hecho en Auschwitz).

21 páginas de libros intervenidas, folios mecanografiados y anotaciones manuscritas a tinta, enmarcadas, 32 x 24 x 3 cm c/u.

4. Erbario della differenza italiana (secondo Toni Negri, Luisa Muraro e Mario Tronti), 2023.

Herbario de la diferencia italiana (según Toni Negri, Luisa Muraro y Mario Tronti).

3 láminas con plantas y anotaciones manuscritas a tinta, enmarcadas, 63 x 39 x 3,5 cm c/u.

5. Pagine del poema Le cenere di Gramsci calpestate in Piazza del Popolo a Roma dalla folla che festeggia sotto la pioggia il decimo compleanno del partito Fratelli di Italia tre mesi dopo la sua vittoria alle elezioni politiche italiane nello steso anno in cui è stato commemorato il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, 2022.

Páginas del poema Las cenizas de Gramsci pisoteadas en Piazza del Popolo de Roma por la multitud que celebra bajo la lluvia el décimo cumpleaños del partido Fratelli di Italia tres meses después de su victoria en las elecciones generales italianas en el mismo año en que se ha conmemorado el centenario del nacimiento de Pier Paolo Pasolini.

5 páginas de un libro intervenidas y enmarcadas, 32 x 24 x 3 cm c/u.

6. Canti della città ideale, 2023.

Cantos de la ciudad ideal.

6 folios mecanografiados enmarcados, 32 x 24 x 3 cm c/u.

7. L'Appeso, 2023.

El Colgado.

Libro-disco, impreso y vinilo en tirada de 500 ejemplares numerados, 185 x 185 x 1 cm c/u.

8. Photowritings (2011-2019) (Dedicated to Allan Sekulla), 2022.

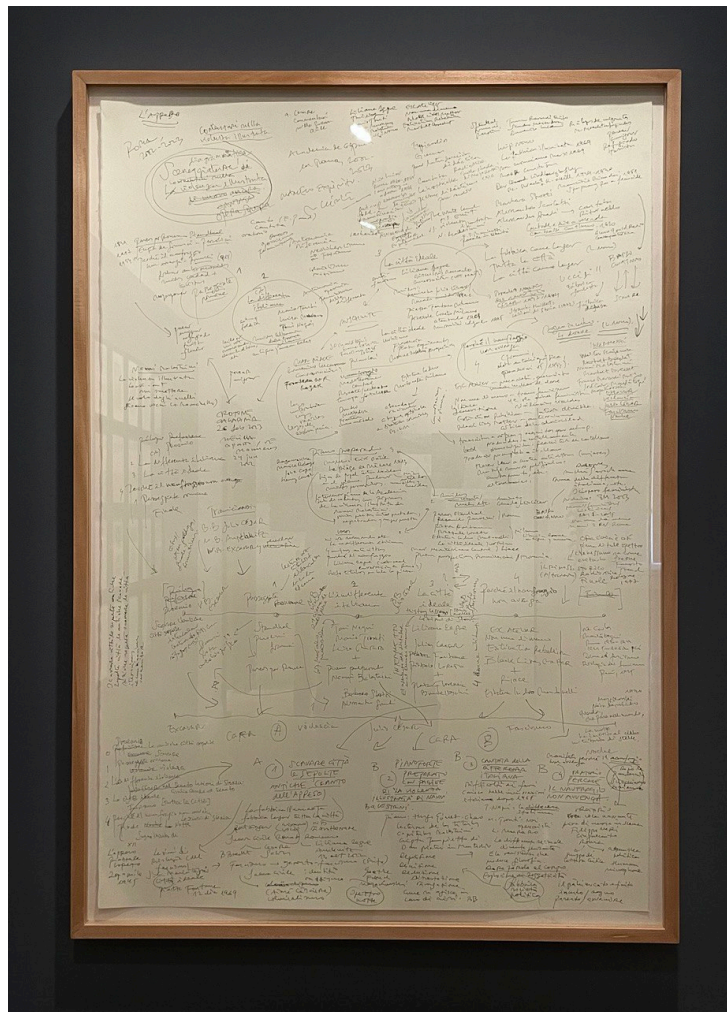
Fotoescrituras (2011-2019) (Dedicado a Allan Sekulla).

10 fotografías impresas acompañadas de textos y enmarcadas, 45 x 125 x 5 cm c/u.

NOTA: El ciclo de trabajo italiano comprende otras obras finalizadas o todavía en proceso no incluidas en este dossier. En conjunto, podrían ser objeto de una exposición comprensiva el próximo año 2024.

1. Sceneggiatura diagrammatica de L'Appeso (dedicata a Nanni Balestrini), 2023.

Papel de Fabriano con anotaciones manuscritas a tinta y enmarcada; 119 x 84 x 4 cm.

El *Guión diagramático de El Colgado (dedicado a Nanni Balestrini)* es la pieza de la que parte el conjunto de esta constelación de trabajos italianos. Muestra la construcción no lineal sino diagramática del proyecto, basada en nodos originarios que al ramificarse se interconectan y, finalmente, se precipitan para dar lugar a una diversidad de obras formalmente disímiles pero que comparten la misma característica estructural: están construidas a partir de la articulación entre apenas dos o tres elementos aparentemente distantes, pero cuyas conexiones profundas surgieron del guión diagramático. Los tres principales nodos de partida han sido los siguientes:

- El nodo de la “diferencia italiana” está basado en un ensayo de Toni Negri publicado en 2005, donde propone que la principal aportación de la filosofía italiana al pensamiento europeo del siglo XX han sido las filosofías de la diferencia, deteniéndose en el feminismo de la diferencia inspirado por Luisa Muraro y en la autonomía de la fuerza de trabajo conceptualizada por Mario Tronti.
- El nodo de la “ciudad ideal” superpone el tropo renacentista sobre la construcción de una sociedad armoniosa (la *Città ideale* en Urbino, la *Civitas solis* de Campanella...) con el imaginario construido históricamente en torno al Senado romano como matriz del parlamentarismo, pero también sede simbólica de la irrupción del autoritarismo, la guerra civil y el magnicidio en el seno de la democracia. En noviembre de 2022, con motivo del ascenso al Gobierno de una coalición neofascista, Liliana Segre (superviviente de Auschwitz y una leyenda viva del antifascismo italiano)

hubo de entregar la presidencia del Senado a un ex militante del Movimiento Social Italiano, organización heredera del Partido Fascista mussoliniano.

- El nodo del “naufragio”, que proviene de un extraño fragmento contenido en los *Cuadernos de la cárcel* de Antonio Gramsci con el título de “Nota autobiográfica”, y que da vueltas en torno a la metáfora del naufragio para reflexionar sobre las consecuencias de que un sujeto pueda llegar a derrumbarse anímicamente cuando se encuentra bajo presión. Descartadas estas páginas en la primera edición histórica de los *Cuadernos* elaborada por la ortodoxia del Partido Comunista italiano, la referencia latente que contienen a propósito de la precariedad y los límites del sujeto se pone en relación con algunos aspectos de las formas de politicidad propias de los movimientos globales surgidos en el seno de la crisis sistémica contemporánea, como el movimiento feminista, el movimiento antirracista y anticolonial, y el movimiento por la justicia climática.

2. *Polittico perché il naufragio non avvenga*, 2023.

21 páginas de libros intervenidas, folios mecanografiados y anotaciones manuscritas a tinta, enmarcadas; 32 x 24 x 3 cm c/u.

3. *Polittico per una vita non fascista (ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz)*, 2023.

21 páginas de libros intervenidas, folios mecanografiados y anotaciones manuscritas a tinta, enmarcadas; 32 x 24 x 3 cm c/u.

Inspirados, evidentemente, por las formas fragmentadas y compositivas de organización pictórica y muralista de la Baja Edad Media y del Renacimiento, cada uno de estos dos polípticos está compuesto a su vez por dípticos, trípticos, etc.

El primero de los realizados, *Políptico para que el naufragio no suceda*, se expuso por vez primera en el Parco Arte Vivente (PAV) de Turín, en marzo de 2023. Se mostró junto con el segundo,

Políptico para una vida no fascista (recuerda lo que te han hecho en Auschwitz), componiendo una especie de retablo de gran escala en la Academia de España en Roma, en julio de 2023.

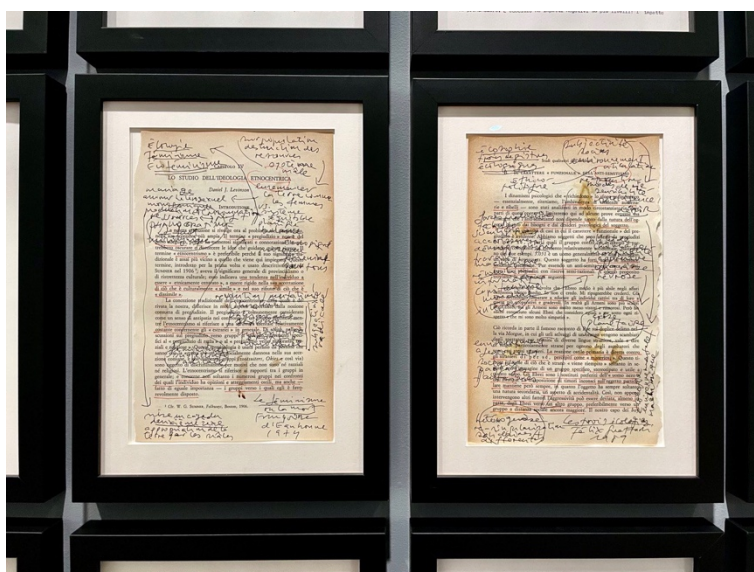
Estos son algunos ejemplos de los distintos procedimientos de experimentación escritural y de intervención sobre textos impresos que contienen estos dos polípticos:

Resti di pagine dei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci sepolte per un mese e poi dissotterrate.

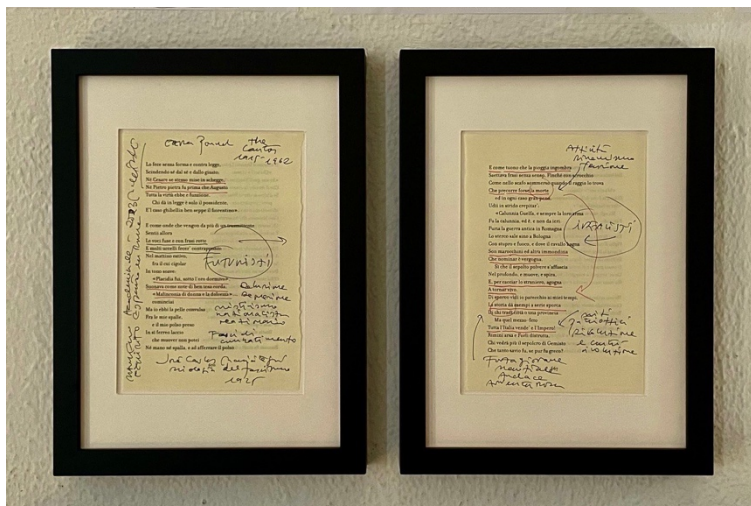
Se trata de páginas de la “Nota autobiográfica” contenida en los *Cuadernos de la cárcel* de Gramsci, a las que se ha aplicado el procedimiento sugerido metafóricamente por Walter Benjamin en su texto “Excavar y recordar”, escrito en la década de 1930 a propósito de la relación entre la memoria, el recuerdo y la resistencia contra el nazifascismo.

La personalità autoritaria di Theodor W. Adorno et al. nell’edizione italiana del 1974 schizzata di sangue, sperma, muco e lacrime con annotazioni su Françoise d’Eaubonne, Félix Guattari, Gregory Bateson e Berta Cáceres.

Se trata de páginas extraídas del famoso informe de la Escuela de Frankfurt en el exilio sobre el racismo, el sexismo y otras formas de “personalidad autoritaria” en los EEUU de la Guerra Fría, salpicadas con fluidos corporales e intervenidas con anotaciones manuscritas en torno al ecofeminismo, la ecosofía, la ecología de la mente y las cosmogonías indígenas sobre la relación con la naturaleza.

Canti in italiano di Ezra Pound annotate con concetti tratti dalla Biología del fascismo di José Carlos Mariátegui.

Páginas de los *Cantos* de Ezra Pound, escritos en torno a su época de afinidad con Mussolini, sobrescritos con anotaciones diagramáticas extraídas de “Biología del fascismo”, las reflexiones tempranas del peruano José Carlos Mariátegui (introducción del marxismo en América Latina, ideas que puso en relación con una temprana reivindicación del indigenismo) sobre el ascenso del fascismo en la década de 1930, del que fue testigo durante su residencia temporal en Italia.

La Grande composizione A di Piet Mondrian in nero, rosso, grigio e blu annotata con concetti tratti dalla Biología del fascismo di José Carlos Mariátegui e dal Principio speranza di Ernst Bloch.

Postales adquiridas en la Galeria Nazionale de Roma que reproducen el cuadro de Piet Mondrian (pintado en 1919, el año en que fue asesinada en Berlín la revolucionaria Rosa Luxemburgo), intervenidas con anotaciones diagramáticas manuscritas a partir de los escritos arriba

mencionados José Carlos Mariátegui y el ensayo citado de Ernst Bloch, una de las obras capitales de la filosofía europea del siglo XX, escrito durante sus largos años de exilio tras huir del nazismo.

4. Erbario della differenza italiana (secondo Toni Negri, Luisa Muraro e Mario Tronti), 2023.

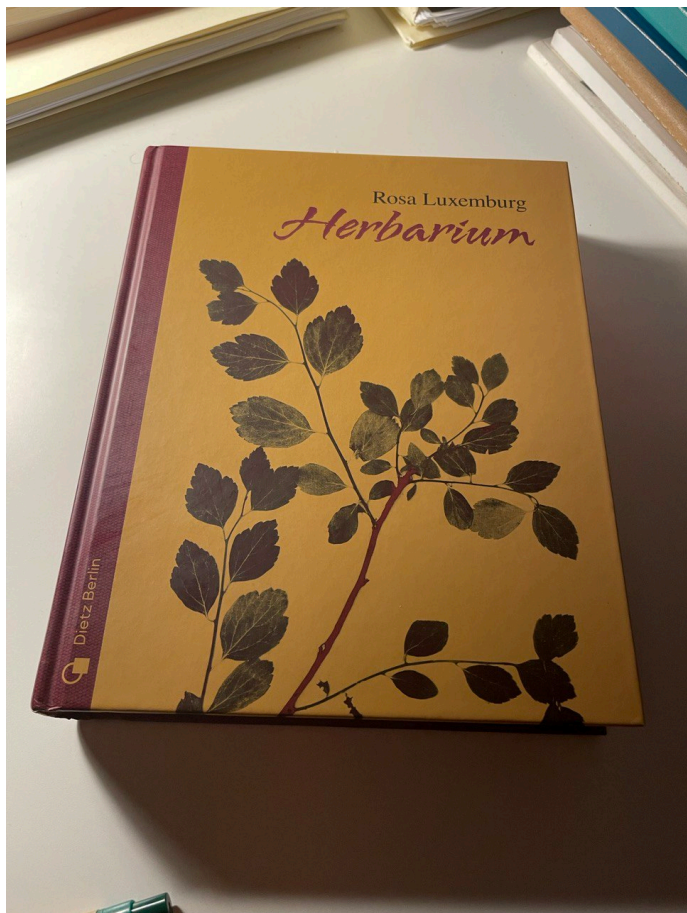
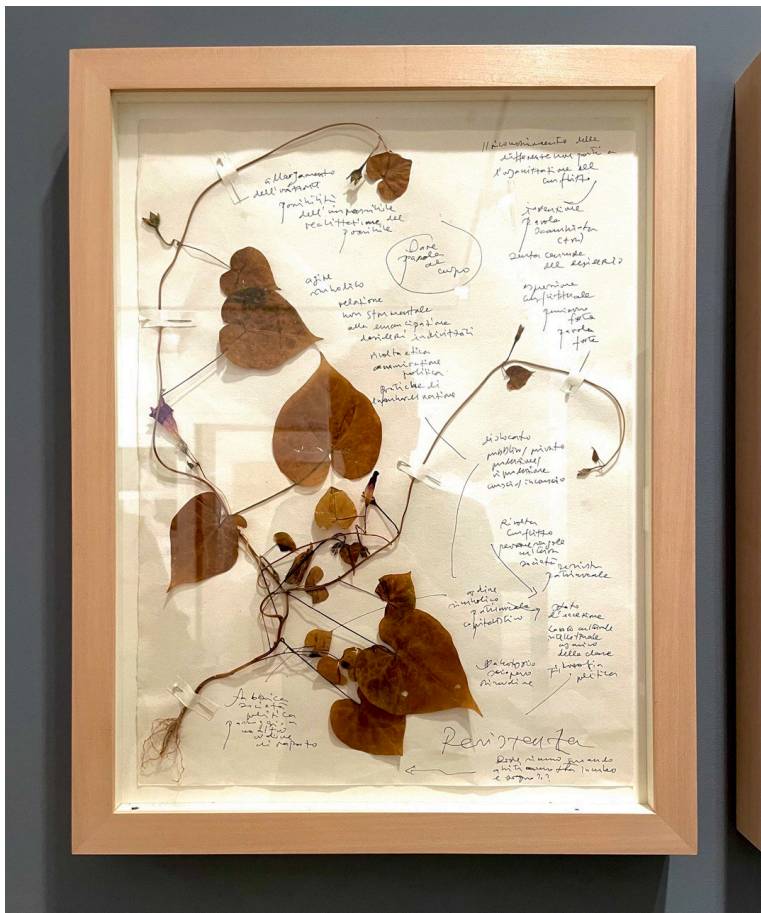
3 láminas con plantas y anotaciones manuscritas a tinta, enmarcadas.; 63 x 39 x 3,5 cm c/u.

Producido en colaboración con el Parco Arte Vivente (PAV) de Turín, este herbario es el primer prototipo de una serie de trabajos que a futuro buscarán intervenir en contextos específicos mediante la elaboración de herbarios sobre el terreno que, en lugar de información botánica o científica, contendrán anotaciones manuscritas diagramáticas de carácter político, filosófico, sociológico o historiográfico. En este caso, el herbario contiene anotaciones extraídas de declaraciones y escritos de Toni Negri, Luisa Muraro y Mario Tronti realizadas en los años 2000 a propósito de las insurrecciones italianas que estallaron a partir de 1968.

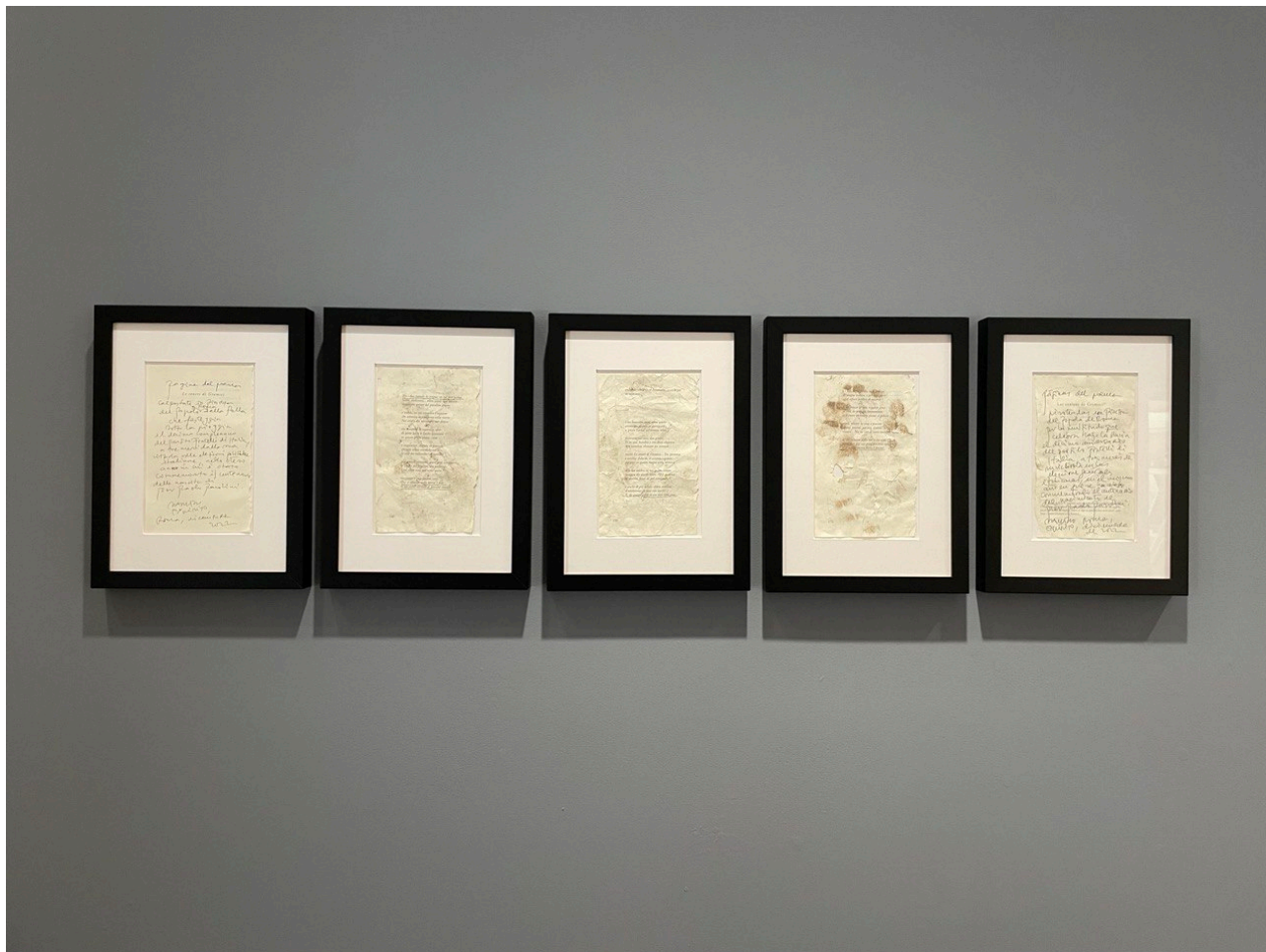
Estos “herbarios diagramáticos” están inspirados por los herbarios realizados por Rosa Luxemburgo, la revolucionaria polaca durante mucho tiempo instalada en Alemania. Sus herbarios, muy poco conocidos, fruto de su interés por la botánica, fueron elaborados en muchas ocasiones durante sus largos periodos de encarcelamiento.

Actualmente, se encuentra en elaboración un segundo “herbario diagramático”, el que estoy realizando para la XVI Bienal de Cuenca (Ecuador) con el título de *Herbario para una Constitución de la Tierra*.

5. Páginas del poema *Le cenere di Gramsci calpestate in Piazza del Popolo a Roma dalla folla che festeggia sotto la pioggia il decimo compleanno del partito Fratelli di Italia tre mesi dopo la sua vittoria alle elezioni politiche italiane nello steso anno in cui è stato commemorato il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, 2022.*

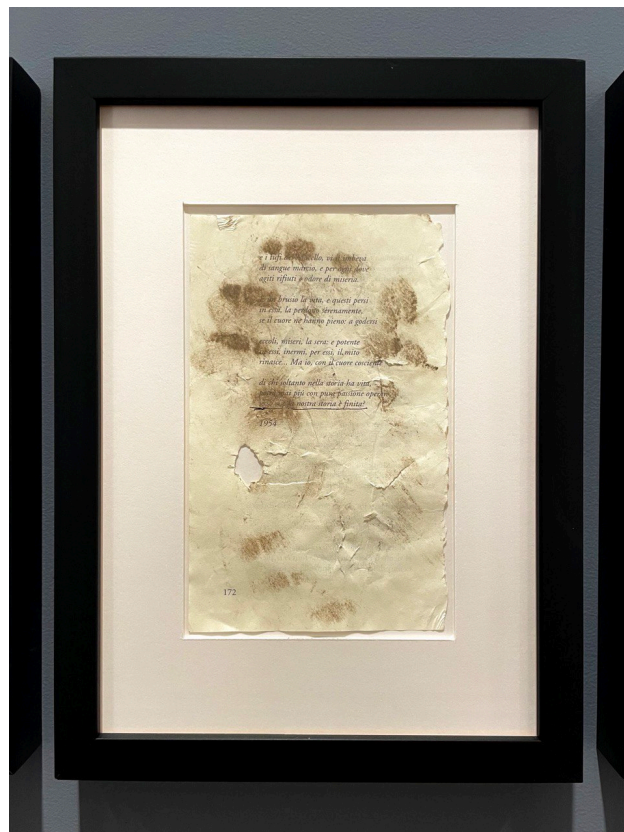
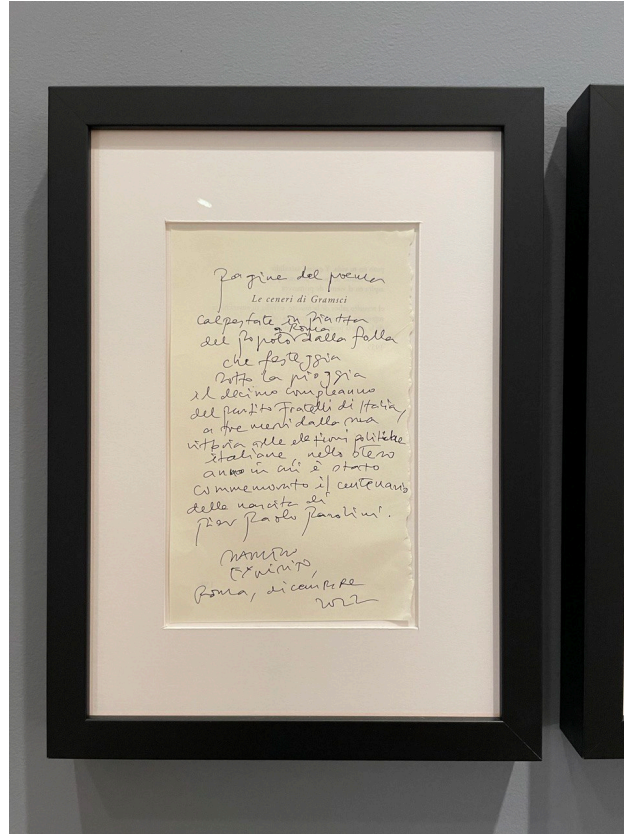
5 páginas de un libro intervenidas y enmarcadas, 32 x 24 x 3 cm c/u.

La celebración del centenario del nacimiento de Pasolini consistió en una extensísima sobrexposición de su obra y su vida en museos y otras instituciones a lo largo y ancho de toda Roma. Esta abrumadora visibilización de Pasolini tenía sin embargo un punto ciego, una sola imagen ni exhibida ni tan siquiera mencionada: las fotografías de su cadáver aplastado yacente en la arena, tras haber sido masacrado en la playa de Ostia en 1975.

Al final del año de su centenario, en diciembre de 2022, se me ocurrió reactivar el procedimiento seguido por Pasolini en 1954 para escribir su poema *Las cenizas de Gramsci*, cuando recorrió a pie el trayecto que mediaba entre su domicilio y la tumba del fundador del Partido Comunista italiano en el Cementerio de los Ingleses de Roma, ejecutando así un tránsito tanto literal como metafórico para invocar de esta manera al fantasma gramsciano en un momento de incertidumbre. El día en que la actual primera ministra italiana Giorgia Meloni celebraba un mitin en la Piazza del Popolo, caminé bajo la lluvia desde mi estudio en la Academia de Roma para arrojar las páginas del poema de Pasolini al suelo y dejar que fueran pisoteadas de manera inadvertida por quienes asistían al acto. Una vez recuperadas, las enmarqué en forma de políptico sin otra intervención posterior que la anotación manuscrita del título.

El largo nombre de la pieza evoca los títulos descriptivos con referencias geográficas característicos de las obras de land-art consistentes en la realización de largas caminatas, o de las obras conceptuales en las que una acción genera inmediatamente un residuo que conforma finalmente la obra. La obra se puede considerar también una extraña reapropiación de los recorridos por Roma de Stendhal.

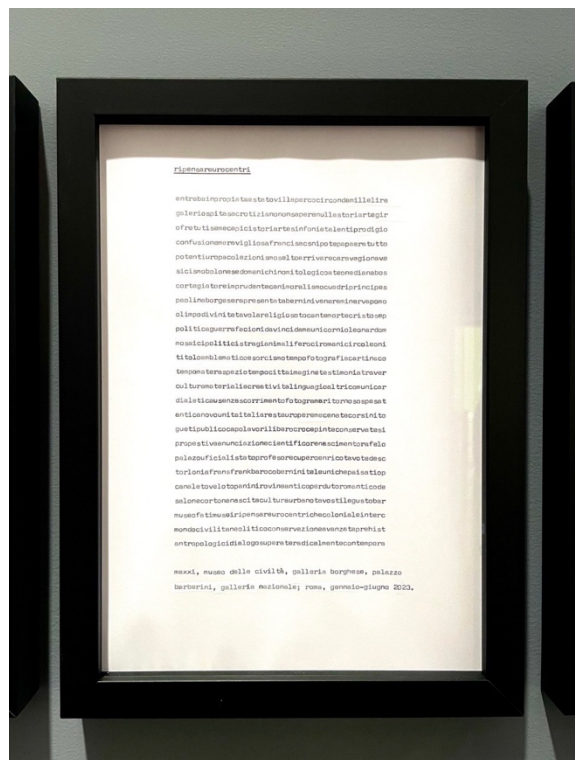
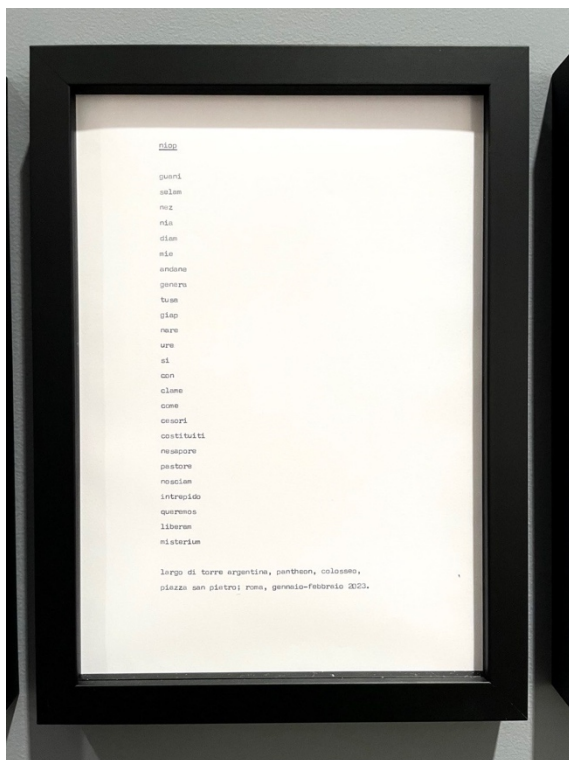
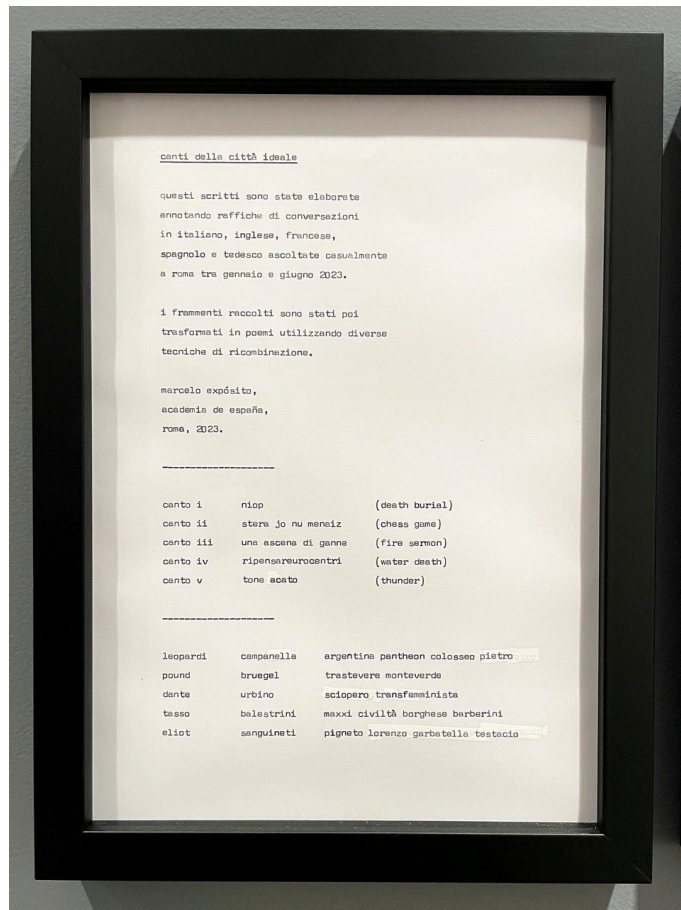
6. *Canti della città ideale*, 2023.

6 páginas mecanografiadas enmarcadas, 32 x 24 x 3 cm c/u.

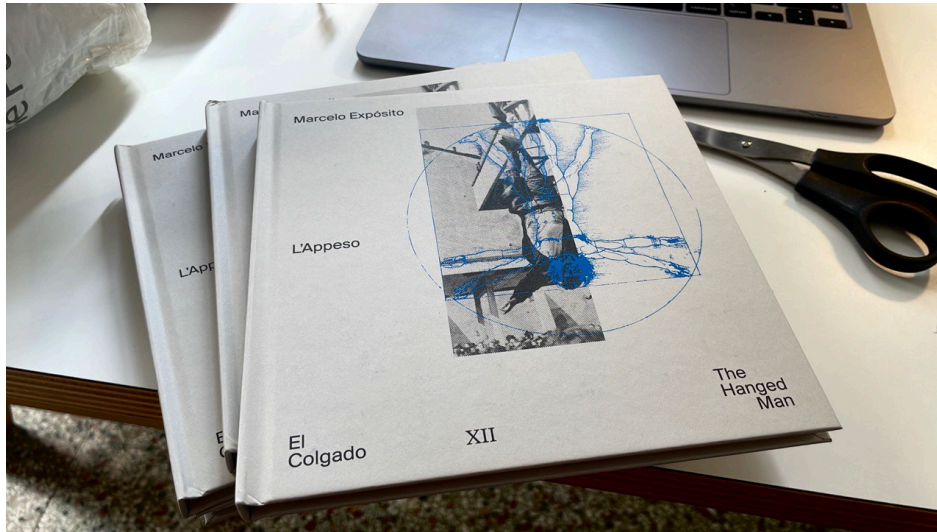
Estos *Cantos de la ciudad ideal* deconstruyen la estructura de cinco partes —o cantos— del largo poema *The Wasted Land* de T. S. Elliot, unos de los escritos fundacionales de la escritura de la modernidad, cuya versión final debe mucho a la mano editora de Ezra Pound. Se trata de 5 poemas —más una página de índice diagramático introductorio— inspirados en los procedimientos de experimentación formal históricamente inventados por la poesía visual, la poesía sonora y la poesía concreta.

Entre enero y junio de 2023, recorrí toda Roma recogiendo al vuelo ráfagas de conversaciones que escuchaba en varias lenguas, y que iba transcribiendo fragmentariamente o incluso de manera onomatopéyica. Estas acumulaciones de materiales sonoros-escriturales se organizaron por áreas geográficas (por ejemplo: Pigneto, Garbatella, San Lorenzo, Testaccio) o por tipologías (por ejemplo: los museos Maxxi, Civiltà, Borghese, Barberini) para finalmente ser modeladas a la manera de poemas de neovanguardia mecanografiados.

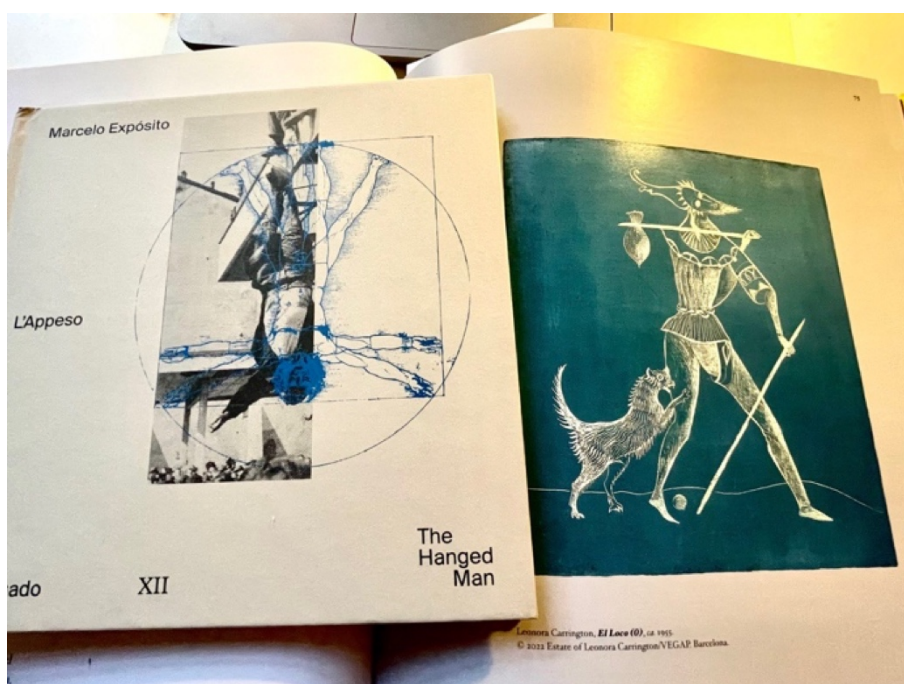
7. *L'Appeso*, 2023.

Libro impreso con disco de vinilo editado en tres lenguas (italiano, español e inglés) y en tirada de 500 ejemplares numerados, 185 x 185 x 1 cm c/u.

Se trata de la edición de un disco de vinilo de 7" que contiene cinco piezas sonoras, varias de las cuales consisten en interpretaciones a varias voces de partituras experimentales que forman parte a su vez de los dos polípticos realizados en Italia, como es el caso de la *Cantata della differenza italiana* o el *Oratorio perché il naufragio non avvenga*, este último interpretado en el Tempietto del Bramante con las voces de 3 mujeres activistas de Roma.

El libro contiene textos de reflexión general sobre el ciclo trabajo realizado en Italia, la transcripción de las piezas sonoras y otros materiales visuales. El libro-disco en su conjunto, que constituye un diálogo directo con *La violencia Illustrata* de Nanni Balestrini y con una serie de obras musicales singulares compuestas por Luigi Nono en la década de 1960, se ha realizado con la colaboración del músico Chinowski Garachana, el filósofo Franco Bifo Berardi, el curador Marco Scotini y el compositor Hugo Gómez-Chao.

La portada se ha realizado para formar parte de una serie discográfica sobre las cartas del tarot que desde 1989 viene publicando el sello G33G Records de Barcelona, discográfica que ya ha puesto la obra en [distribución](#). Correspondiente al arcano número XII, El Colgado, esta cubierta superpone la imagen de Mussolini colgado por los pies por los partisanos en Piazzale Loreto de Milán, la figura invertida del Hombre Ideal diseñado por Miguel Ángel a partir de Vitruvio, y la silueta de la carta de El Colgado según el Tarot de Marsella reconstruido por Jodorowsky, quien ha servido de inspiración para este montaje visual junto con el Tarot de Leonora Carrington.

En la Academia de España, *L'Appeso* se ha expuesto tentativamente en formato de instalación sonora, junto con el *Guión diagramático* y los dos polípticos que contienen las partituras experimentales originales de algunas de estas piezas sonoras, en formato mecanografiado.

Una primera presentación pública de este trabajo ha tenido lugar en el marco de una jornada de actividades organizada por Marco Scotini conjuntamente en la Galleria Michela Rizzo y la Fondazione Archivio Luigi Nono de Venecia.

LUIGI NANO

Introduce
Alvise Vidolin

NANNI BALESTRINI

In occasione della mostra
Nanni Balestrini altre e infinite voci

CONTRAPPUNTO DIALETTICO ALLA MENTE

22 settembre 2023
Ore 18.00

Presso Archivio
Fondazione Luigi Nono

dei polmoni lo stesso
della voce ad esempio
esce un soffio d'aria
soffio lungo la rende
frequenze determinate
eservitata riescono
è maggiore che nelle donne
questi due timbri
le corde possono
la tensione delle
rimangono aperte
dobbiamo sempre tener
emissione di suoni
soffi d'aria che

este il nido delle morb
i strapia del petto
ili d'erba fino a forma
dei giunchi che rives
por di petali di fiori
coppa stretta e poco prof
per formare un lungo nido

Handwritten notes and diagrams:
 $D + A + T$
 $T + S$
 $C + D$
 $B + T + C + S$

Visita alla mostra
**NANNI BALESTRINI
ALTRE E INFINITE VOCI**

Presentazione dell'opera
L'APPESO con **MARCO SCOTINI**
e **MARCELO EXPÓSITO**

22 settembre 2023
Ore 16.00

Presso
GMR
Galleria Michela Rizzo

8. Fotoescrituras (2011-2019) (Dedicado a Allan Sekulla), 2022.

10 fotografías impresas con textos y enmarcadas, 45 x 125 x 5 cm c/u.

Se trata de una serie conformada por 10 piezas. Dos prototipos de este trabajo se mostraron por primera vez en la exposición individual *Las imágenes toman la palabra* (galería àngels barcelona, Barcelona, 2020). En la exposición retrospectiva *Nueva Babilonia*, que tuvo lugar en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) de Ciudad de México (2022), se incluyeron 9 de estas

piezas en versión castellana. Y la versión definitiva de la serie completa, 10 piezas en versión inglesa, se incluyó en la exposición que tuvo lugar en el Parco Arte Vivente (PAV) de Turín (2023). Por mediación de la galería àngels barcelona, una edición de la serie completa ha sido recientemente adquirida para formar parte de la Colección Nacional de Fotografía de la Generalitat de Catalunya, y será depositada en la colección del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA).

Diario escrito-visual desarrollado entre el 15-M español y los movimientos globales inmediatamente previos a la pandemia de covid-19, la serie constituye un paisaje global que discurre entre la crisis financiera de 2007 y la crisis de salud pública de 2020, pasando por las eclosiones de la ola global feminista, el movimiento transnacional por la justicia climática, e incluso por el duelo colectivo espontáneo que tuvo lugar en Las Ramblas de Barcelona la noche posterior al atentado terrorista de 2017. Está compuesta por fotografías tomadas y anotaciones escritas realizadas en Barcelona, Madrid, Sevilla, Buenos Aires, Málaga y Río de Janeiro. Del voluminoso archivo de fotografías y anotaciones que atesoré durante la década de 2010, esta serie de 10 piezas constituye la selección de un conjunto de vivencias tanto personales como políticas, existenciales y artísticas, colectivas e íntimas.

Esta pieza, finalizada de formalizar en Italia, constituye un puente entre el ciclo de trabajos italiano y dos ciclos de trabajo anteriores: el relacionado con las emergencias subjetivas al que dan cuerpo estas fotoescrituras (2011-2019), y la serie de vídeos *Entre sueños. Ensayos sobre la nueva imaginación política* (2004-2010), sobre las formas expresivas de los movimientos sociales neoliberales surgidas entre mediados de los años noventa y la primera década del nuevo siglo.

Marcelo Expósito (Puertollano, España, 1966).

Su obra ha sido objeto de exposiciones individuales y retrospectivas recientes entre 2021-2023 en La Virreina Centre de la Imatge en Barcelona; el Festival Internacional de cine FICUNAM 11, el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) y el Centro Cultural de España en Ciudad de México; y el Parco Arte Vivente (PAV) en Turín.

Ha expuesto en muestras colectivas como el Aperto '93 de la Bienal de Venecia, la 3ª Bienal de Arte Contemporáneo de Berlín, la 6ª Bienal de Taipei, la Bienal Europea Manifesta 8 en Murcia, La Bienalsur de Buenos Aires y la XVI Bienal de Cuenca (Ecuador), colaborando así estrechamente con curadorxs como Cuauhtémoc Medina, Ute Meta Bauer, Valentín Roma, Marco Scotini o Ferran Barenblit. Ha actuado durante 2022-2023 con el grupo teatral argentino La Columna Durruti en el Festival Iberoamericano de Teatro (FIT) de Cádiz, el Festival de Otoño de Madrid, el Santiago a Mil de Santiago de Chile y el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA).

Entre sus publicaciones se cuentan *Walter Benjamin, productivista* (2013), *Conversación con Manuel Borja-Villel* (2015) y *Discursos plebeyos* (2019). Participó durante tres décadas en movimientos sociales por la radicalización democrática y ejerció los cargos de secretario del Congreso y diputado en las Cortes Generales españolas (2016-2019).