

THE INSTANT OF CHANGE

Mo. 1950 showroom, Via Molino delle Armi 14, Milan

A conversation with Alecio Ferrari and Studio Fludd in collaboration with Ceramiche Caesar, Quadrodesign, Rexa Design. Hosted by Mo. 1950.

5 — 18 September 2021

The research project *The Instant of Change* is a workshop on changes in the state of matter.

Transformation necessarily implies the passage of time. Change, or evolution, is a paradigm of survival.

With curiosity and method, the instants were subjected to processes of slowing down and expansion. Phenomena have been triggered and isolated, observing constants and variations. Visual thought manipulated the present, one instant at a time. This working dialogue between photographer Alecio Ferrari and Caterina Gabelli + Sara Maragotto of the creative collective Studio Fludd is intended to be a laboratory of human transformation.

Curated by Luca A. Caizzi

Words by Alice De Santis and Robin Sara Stauder

The Instant of Change seems almost a paradox. How do you represent what is changing, without interfering with the change? How can a static image translate a dynamic process?

Alecio Ferrari: *The Instant of Change* may sound like a paradox but it is not. It is representation. If we take into consideration chemistry or physics, the transformation of matter may occur in a second, or an instant, depending on the elements involved.

Within our “experiments”, interferences are unavoidable when you’re playing around with the matter. As non-scientists, we are looking more for unexpected elements results that can give us visual opportunities. When tension is created, then it means the direction is becoming engaging and stimulating. Some art theorists may refer to it as punctum, or «that visual accident in the image which pricks, bruises me», as Roland Barthes used to say. At the end of the day, photography is a representation of time. Within a still frame, we tell a story that happened through the passage of time, while selecting a single moment. What happened before and after is not recorded but left to the viewer’s imagination.

Caterina and Sara (Studio Fludd): We have always been captivated by the challenge of telling a story of a matter that changes shape and state. Our inspiration comes from the multi-coloured tradition of alchemical treaties, where pro-to-scientists challenged themselves to understand the various stages of transformations of reality, describing it with schemes and detailed diagrams. We find that this desire for change is the heart of the creative process. To freeze in a picture a dynamic process is to embrace a solid dose of unexpected. One of the things we have in common with Alecio’s practice is the tendency not to dictate the final result in a picture. The setting is set to be surprised by the moment when shapes, materials, colours and consistencies join or collide. When a single image has the power to evoke feelings, analogies, sensory data – it becomes dynamic.

Stability is often synonymous with safety. What doesn’t move sustains us. But, in the face of change, transformation means salvation. How has instability become the survival strategy of the contemporary?

AF: Speaking about science theories again, adaptation is the main survival strategy for animals.

The change of somebody physical features through the passage of time has provided competitive advantages like speed, strength, or attractiveness for several species, increasing the survival chances in their particular natural environment. However, adaptation can also be behavioural, affecting the way an organism responds to its environment, not only physically but mentally as well. For this reason, the ability to change and transform became a key attribute for the species.

As I have lived for several years in different countries, I am personally involved in this conversation. Adapting to a new language and new habits is part of a journey that requires time, effort, and the struggle is just behind the corner waiting for you. However, there is where the real challenge starts. In my own experience, I find real excitement and trepidation when I am putting myself out of my comfort zone, triggering the adventure and striving to find a way to overcome bounds and limits. For me, working with photography generates the same sort of challenges that makes me feel alive. Every single photography set is a unique environment, where choices have to be taken quickly and freely.

SF: We don’t play really safe: we undertake various projects, connecting different fields of visual design – we have obsessions and recurring themes but no rigid templates or typical layouts. Our modus operandi at work requires continuous adaptation skills. In the last ten years as Studio Fludd we found flexible and maybe less conventional ways to collaborate: this is our personal survival strategy. The key aspect is to try to follow an internal logic, less to be influenced by how-things-should-be-done and external standards. Maybe the female brain is more inclined to organic adaptation and fluctuation. It is not about a rational strategy.

What makes a changing material always the same? What is the relationship between form and substance?

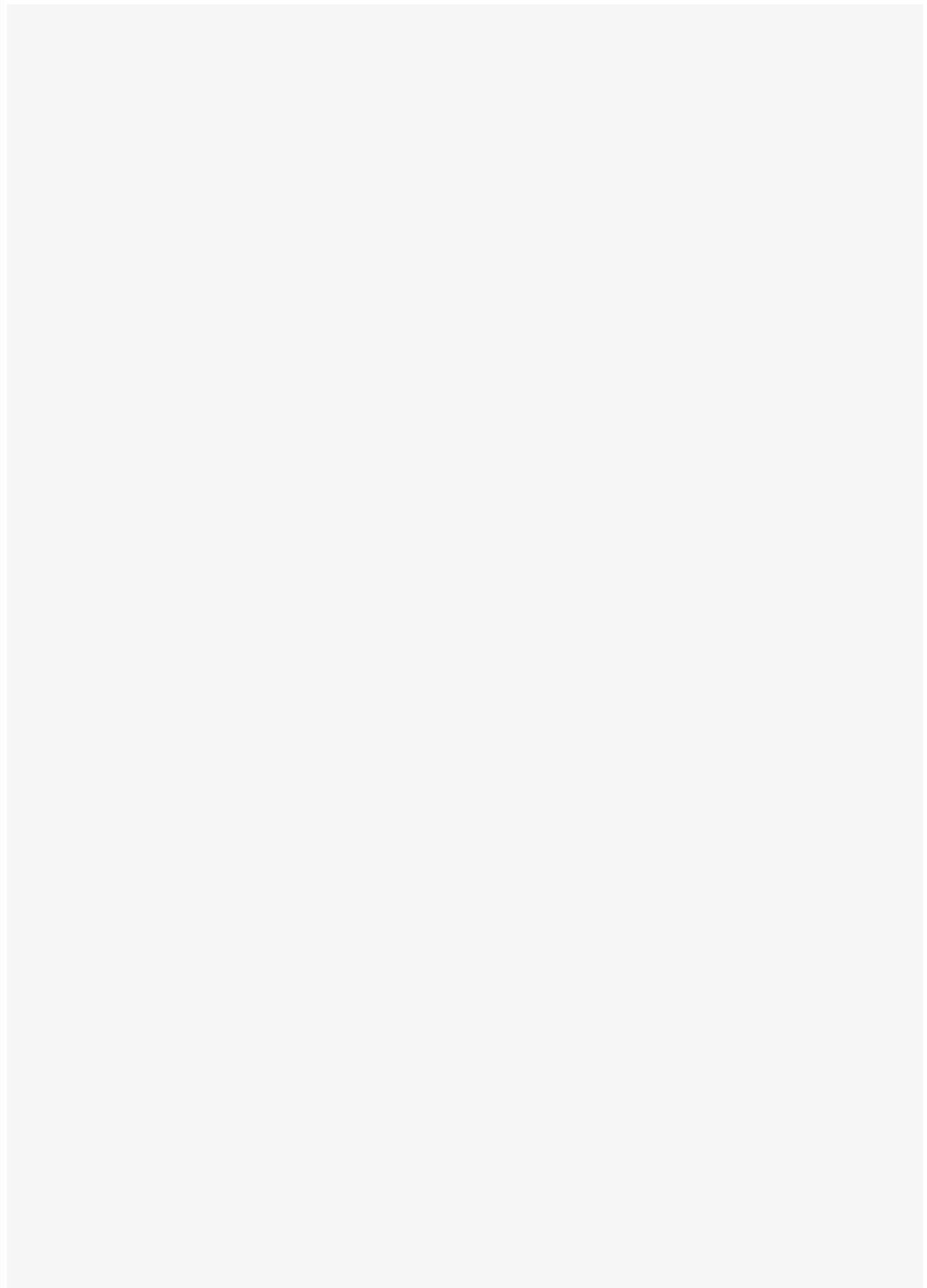
AF: «All things in nature have a shape, a form, that tells us what they are, that distinguishes them from ourselves and from each other. That these shapes express the inner life of the thing is a law of nature, which should be followed in any organic architecture». These words said by Louis Henri Sullivan, widely considered America’s first truly modern architect, accompany the principle that Form must follow Function. Within the photography realm, I would replace the word Function with the word Narrative: «Form follows Narrative». In my opinion, within the creation of a visual body of work, the narrative should lead the sequence of images, setting up a condensed storyline.

SF: The shape is extremely relevant: ice cubes are ice cubes and not water. Names are always shapes. Form and substance can be peaceful or unruly couples, but always temporary. We enjoy tricking the eye – especially when we use the photographic media – staging shapes made out of deceiving materials. We are at ease with contradictions. We are fanatics of the ambiguity of matter.

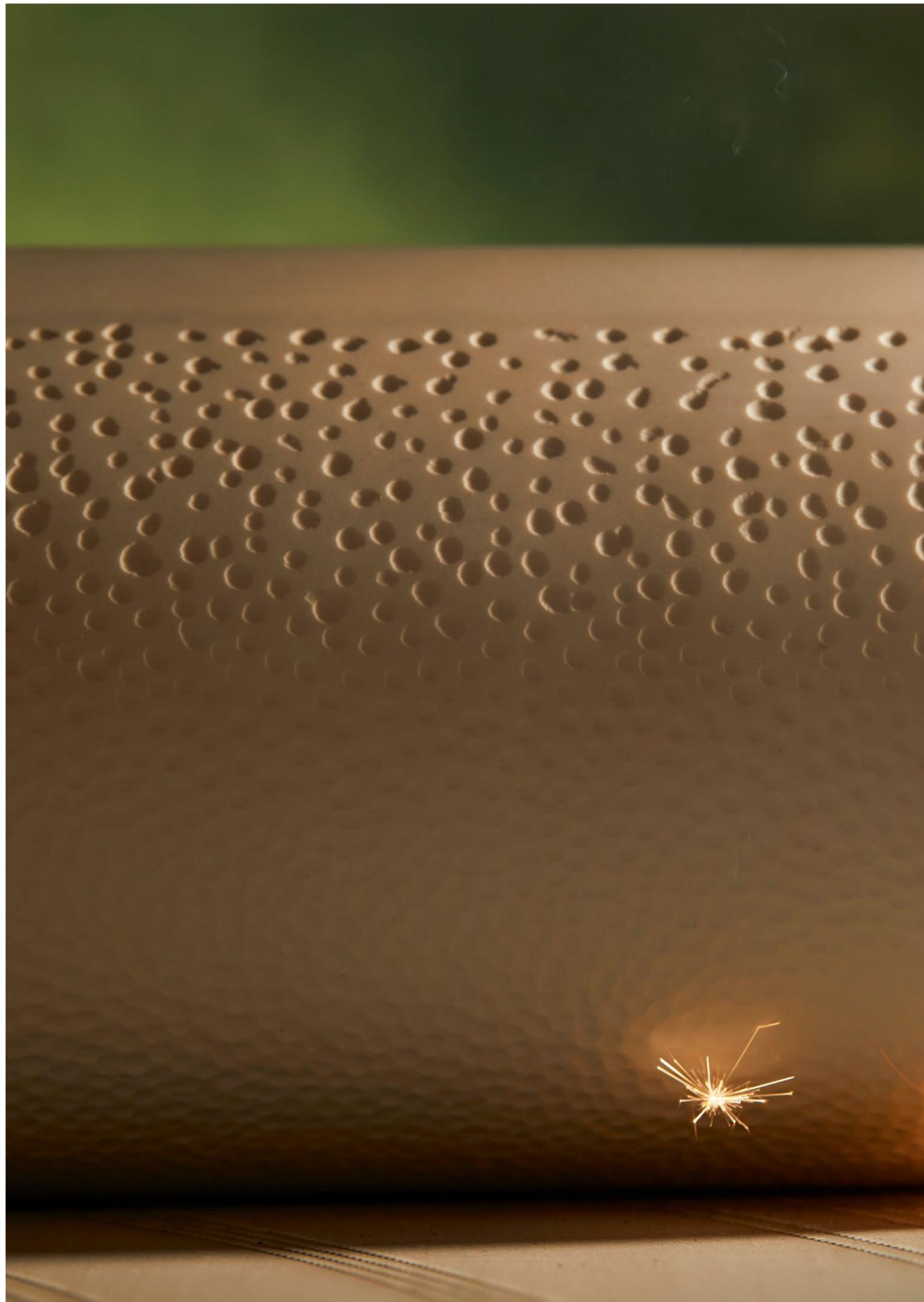
A laboratory on changes in the state of matter. A conversation with Alecio Ferrari and Studio Fludd in collaboration with Ceramiche Caesar, Quadrodesign, Rexa Design.

Un laboratorio sui cambiamenti di stato della materia. Una conversazione con Alecio Ferrari e Studio Fludd in collaborazione con Ceramiche Caesar, Quadrodesign, Rexa Design.

Open Air

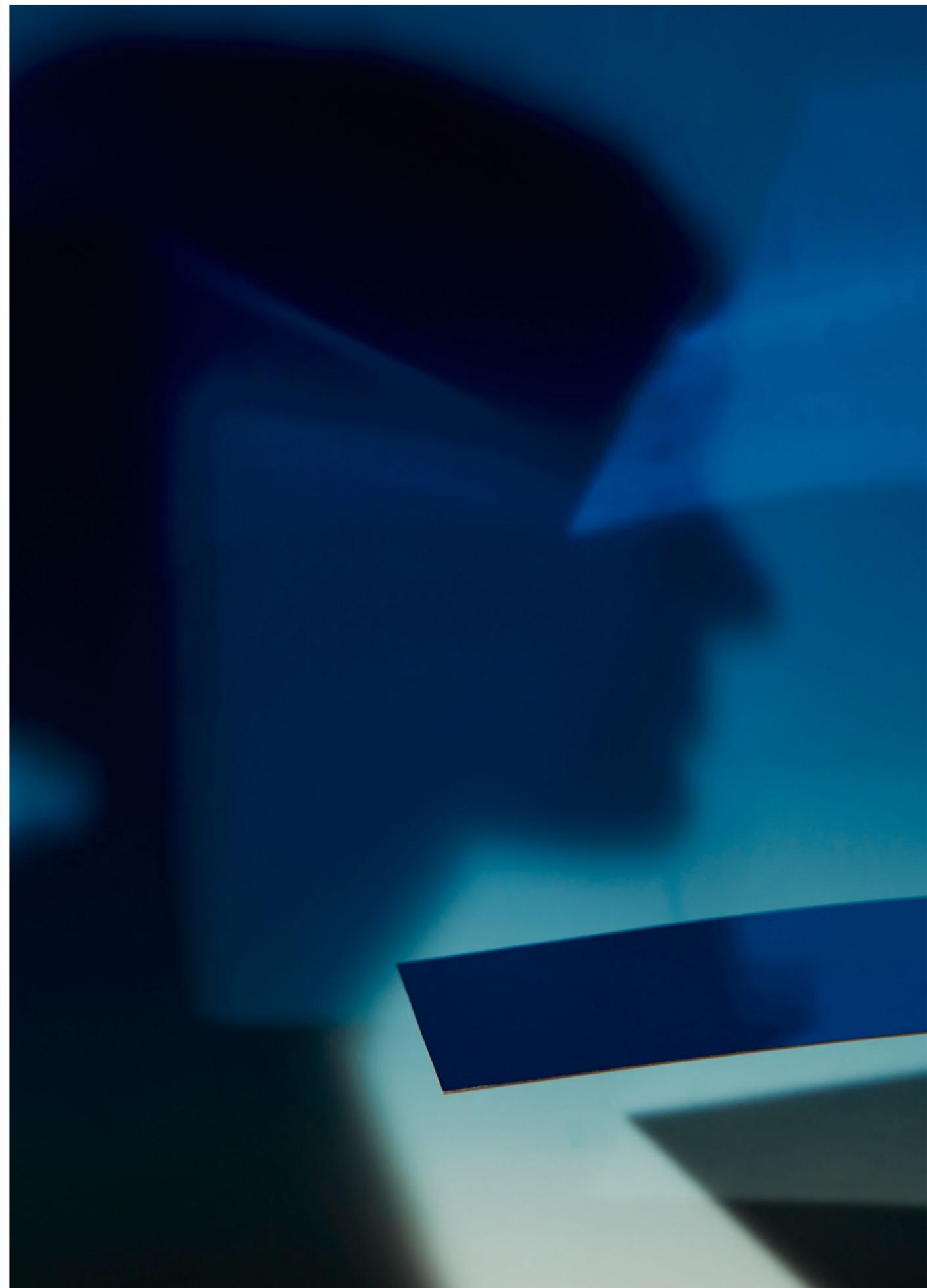

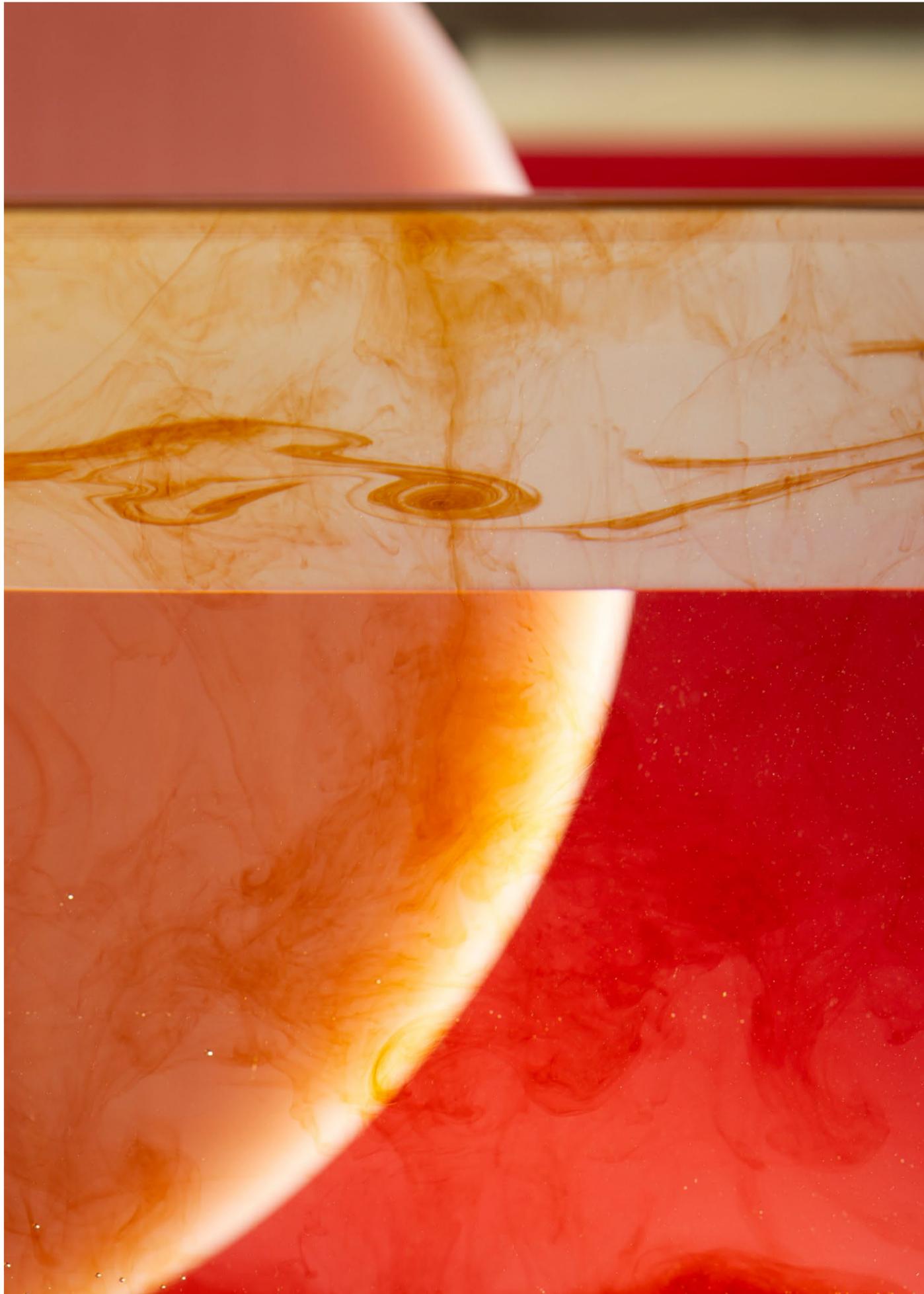

Indoors

Una conversazione con Alecio Ferrari and Studio Fludd in collaborazione con Ceramiche Caesar, Quadrodesign, Rexa Design. Hosted by Mo. 1950.

5 — 18 September 2021

Il progetto di ricerca *The Instant of Change* è un laboratorio sui cambiamenti di stato della materia.

La trasformazione implica necessariamente il passare del tempo. Il cambiamento, o evoluzione, è un paradigma di sopravvivenza.

Con curiosità e metodo, gli istanti sono stati sottoposti a processi di rallentamento e dilatazione. Sono stati innescati e isolati fenomeni, osservando costanti e variazioni. Il pensiero visivo ha manipolato il presente, un istante alla volta. Questo dialogo operativo tra il fotografo Alecio Ferrari e Caterina Gabelli + Sara Maragotto del collettivo creativo Studio Fludd vuole essere un laboratorio di umana trasformazione.

Curato da Luca A. Caizzi
Intervista a cura di Alice De Santis e Robin Sara Stauder

The Instant of Change («l'istante del cambiamento») sembra quasi un paradosso. Come si rappresenta ciò che cambia, senza interferire col cambiamento? In che modo un'immagine statica può tradurre un processo dinamico?

Alecio Ferrari: *The Instant of Change* («l'istante del cambiamento») può sembrare un paradosso, ma non lo è. È una rappresentazione. Se prendiamo in considerazione la chimica o la fisica, la trasformazione della materia può avvenire in un secondo, o in un istante, a seconda degli elementi coinvolti. Nei nostri «esperimenti», le interferenze sono inevitabili quando si gioca con la materia. Come non scienziati, cerchiamo più che altro risultati di elementi inaspettati che possano darci opportunità visive. Quando si crea tensione, allora significa che la direzione sta diventando coinvolgente e stimolante. Alcuni teorici dell'arte possono riferirsi ad essa come *punctum*, o «quell'incidente visivo nell'immagine che mi punge, mi ferisce», come diceva Roland Barthes. In fin dei conti, la fotografia è una rappresentazione del tempo. All'interno di un fotogramma, raccontiamo una storia che è accaduta attraverso il passare del tempo, pur selezionando un singolo momento. Quello che è successo prima e dopo non viene registrato, ma lasciato all'immaginazione dello spettatore.

Caterina e Sara (Studio Fludd): Siamo sempre state affascinate dalla sfida di raccontare la storia di una materia che cambia forma e stato. La nostra ispirazione viene dalla tradizione multicolore dei trattati alchemici, dove i proto-scienziati si sfidavano a capire le varie fasi di trasformazione della realtà, descrivendola con schemi e diagrammi dettagliati. Troviamo che questo desiderio di cambiamento è il cuore del processo creativo. Congelare in un'immagine un processo dinamico significa abbracciare una sostanziale dose di imprevisto. Una delle cose che abbiamo in comune con la pratica di Alecio è la tendenza a non dettare il risultato finale in un'immagine. Lo scenario è impostato per essere sorpreso dal momento in cui forme, materiali, colori e consistenze si uniscono o si scontrano. Quando una singola immagine ha il potere di evocare sentimenti, analogie, dati sensoriali – diventa dinamica.

Stabilità è spesso sinonimo di sicurezza. Ciò che non si muove ci sostiene. Ma di fronte al cambiamento, la trasformazione

è salvezza. In che modo l'instabilità è diventata la strategia di sopravvivenza del contemporaneo?

AF: Parlando ancora di teorie scientifiche, l'adattamento è la principale strategia di sopravvivenza degli animali. Il cambiamento di alcune caratteristiche fisiche attraverso il passare del tempo ha fornito vantaggi competitivi come la velocità, la forza o l'attrattiva per diverse specie, aumentando le possibilità di sopravvivenza nel loro particolare ambiente naturale. Tuttavia, l'adattamento può anche essere comportamentale, influenzando il modo in cui un organismo risponde al suo ambiente, non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Per questo motivo, la capacità di cambiare e trasformarsi è diventata un attributo chiave per le specie. Avendo vissuto per diversi anni in diversi paesi, sono personalmente coinvolto in questo discorso. Adattarsi a una nuova lingua e a nuove abitudini fa parte di un viaggio che richiede tempo, sforzo, e la lotta è dietro l'angolo che ti aspetta. Tuttavia, è lì che inizia la vera sfida. Nella mia esperienza personale, trovo vera eccitazione e trepidazione quando mi metto fuori dalla mia zona di comfort, intraprendendo un'avventura e sforzandomi di trovare un modo per superare limiti e confini. Per me, lavorare con la fotografia genera quello stesso tipo di sfide che mi fanno sentire vivo. Ogni singolo set fotografico è un ambiente unico, dove le scelte devono essere prese rapidamente e liberamente.

SF: Non giochiamo molto sul sicuro: intraprendiamo vari progetti, collegando diversi campi del visual design – abbiamo ossessioni e temi ricorrenti, ma nessun modello rigido o layout tipico. Il nostro *modus operandi* al lavoro richiede una continua capacità di adattamento. Negli ultimi dieci anni come Studio Fludd, abbiamo trovato modi flessibili e forse meno convenzionali di collaborare: questa è la nostra personale strategia di sopravvivenza. L'aspetto chiave è cercare di seguire una logica interna, meno di essere influenzati da come le cose dovrebbero essere fatte e da standard esterni. Forse il cervello femminile è più incline all'adattamento organico e alla fluttuazione. Non si tratta di una strategia razionale.

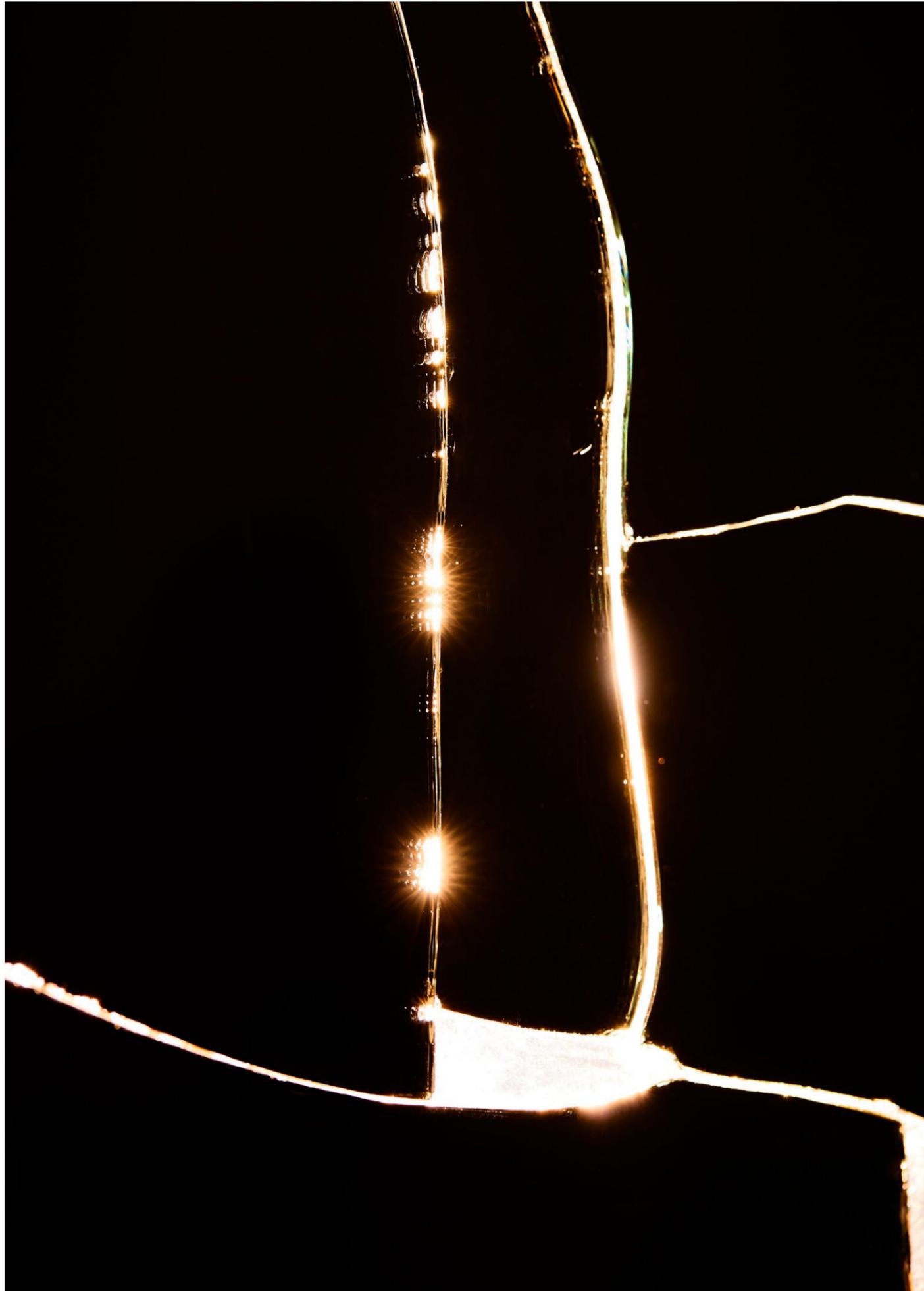
Cosa rende un materiale che cambia sempre uguale a se stesso? Che rapporto c'è tra forma e sostanza?

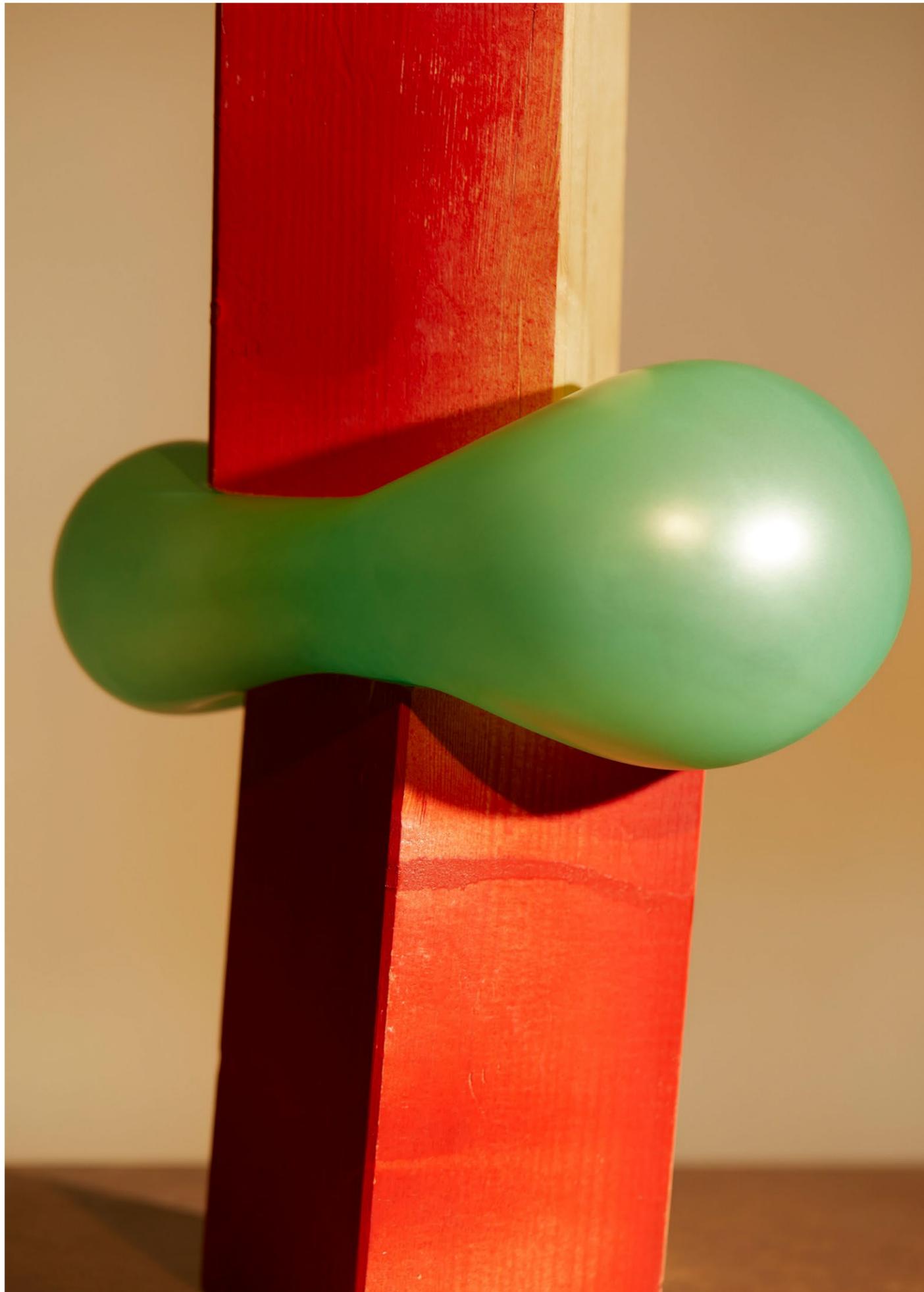
AF: «Tutte le cose in natura hanno una forma, una forma che ci dice cosa sono, che le distingue da noi stessi e tra loro. Che queste forme esprimano la vita interna delle cose è una legge di natura, che dovrebbe essere seguita in ogni architettura organica». Queste parole dette da Louis Henri Sullivan, considerato il primo architetto veramente moderno d'America, accompagnano il principio che la Forma deve seguire la Funzione. Nell'ambito della fotografia, sostituirei la parola Funzione con la parola Narrativa: «La Forma segue la Narrativa». A mio parere, all'interno della creazione di un corpo di lavoro visivo, la narrazione dovrebbe guidare la sequenza di immagini, creando una trama condensata.

SF: La forma è estremamente rilevante: i cubetti di ghiaccio sono cubetti di ghiaccio e non acqua. I nomi sono sempre forme. Forma e sostanza possono essere coppie pacifiche o indisciplinate, ma sempre temporanee. Ci piace ingannare l'occhio – soprattutto quando usiamo il mezzo fotografico – mettendo in scena forme fatte di materiali ingannevoli. Siamo a nostro agio con le contraddizioni. Siamo fanatici dell'ambiguità della materia.

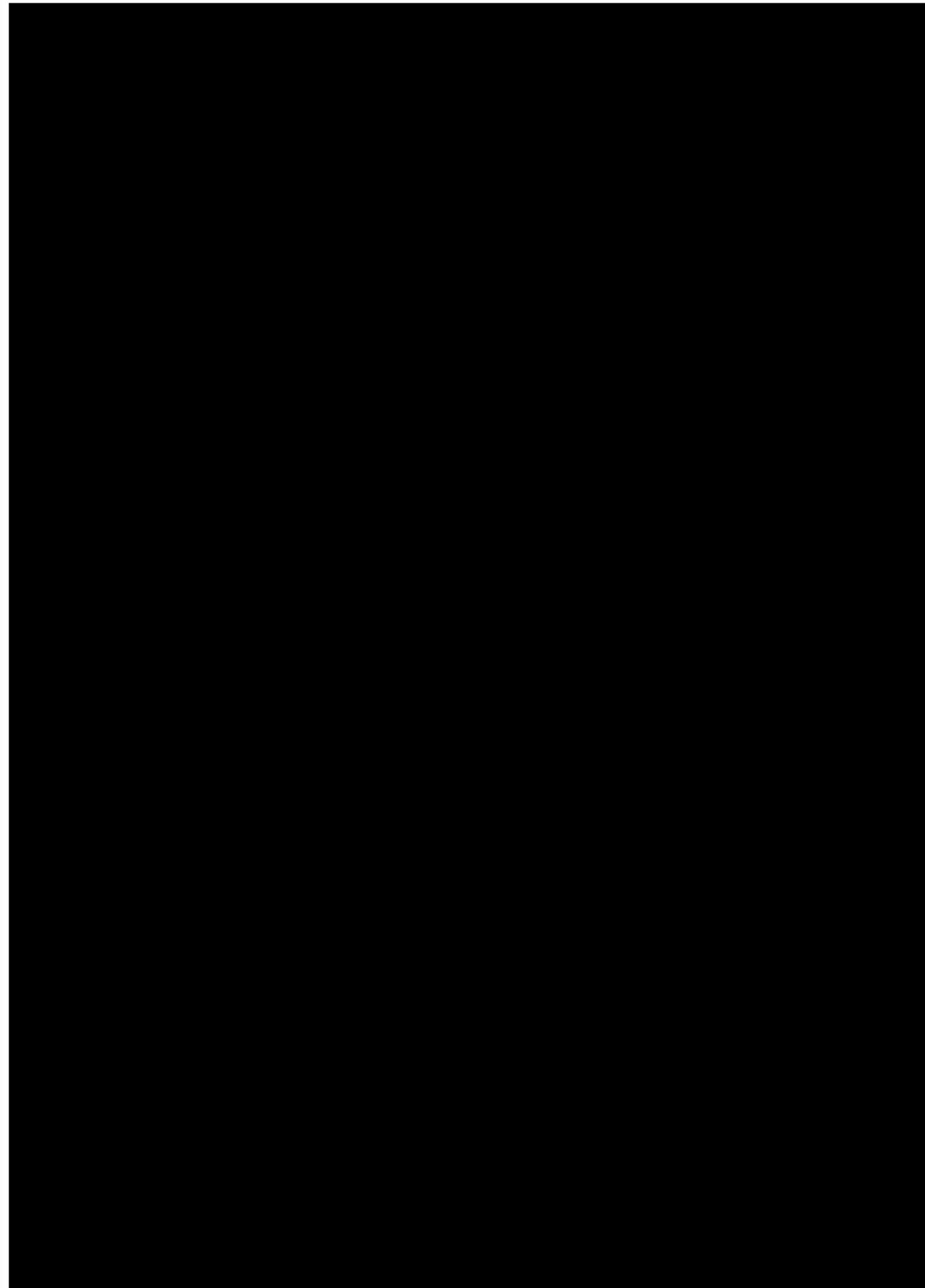
A laboratory on changes in the state of matter. A conversation with Alecio Ferrari and Studio Fludd in collaboration with Ceramiche Caesar, Quadrodesign, Rexa Design.

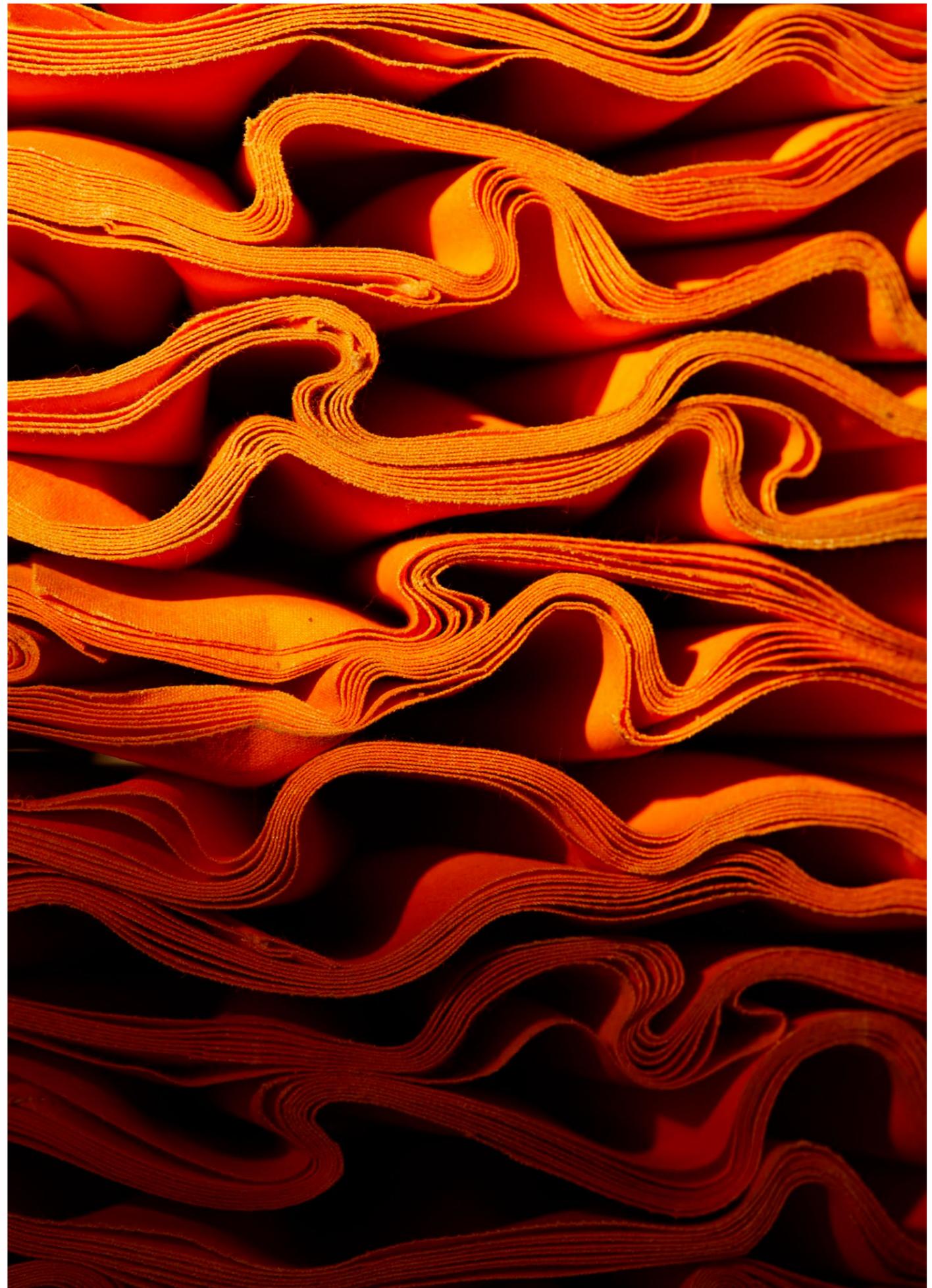
Un laboratorio sui cambiamenti di stato della materia. Una conversazione con Alecio Ferrari e Studio Fludd in collaborazione con Ceramiche Caesar, Quadrodesign, Rexa Design.

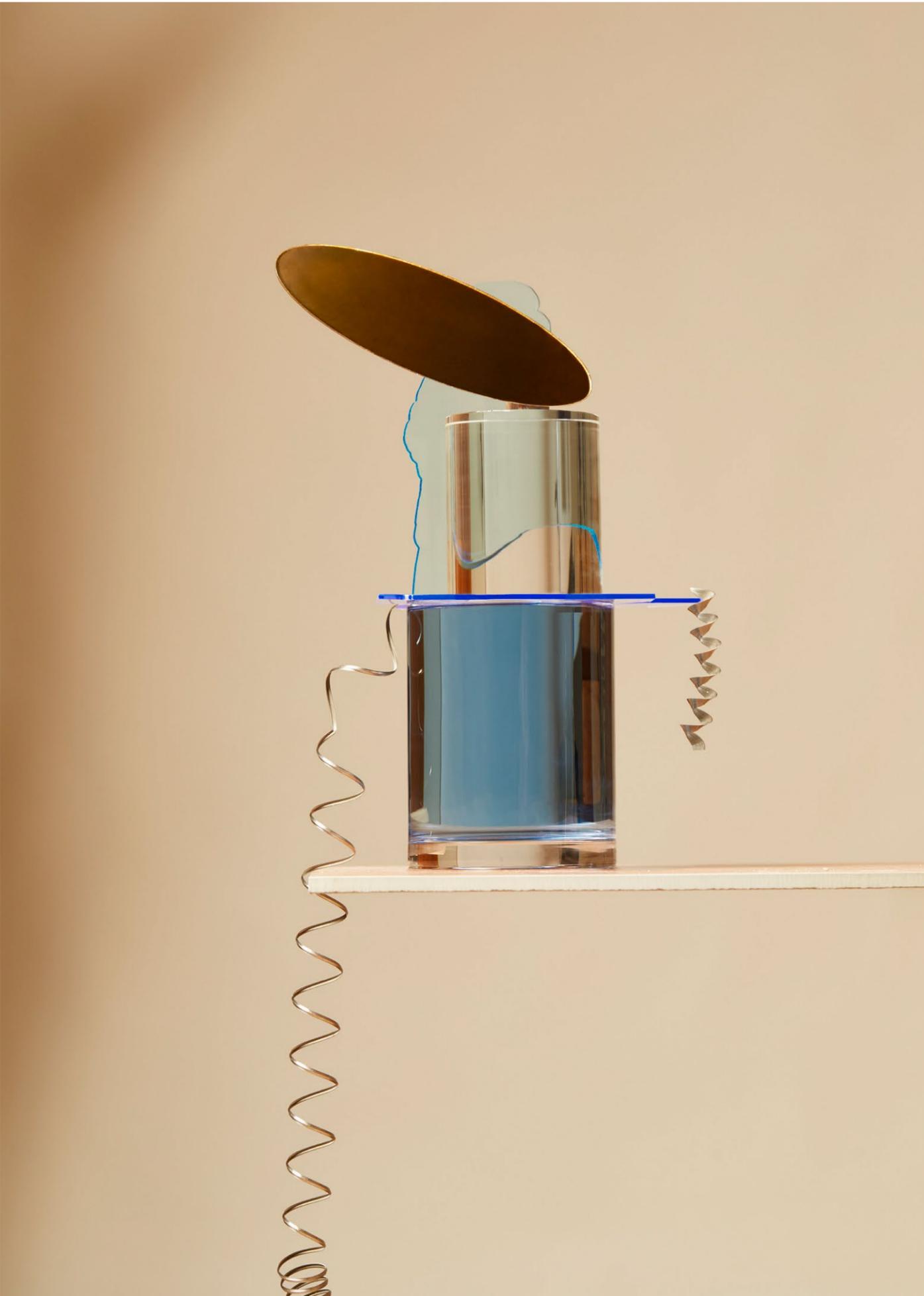

Covered

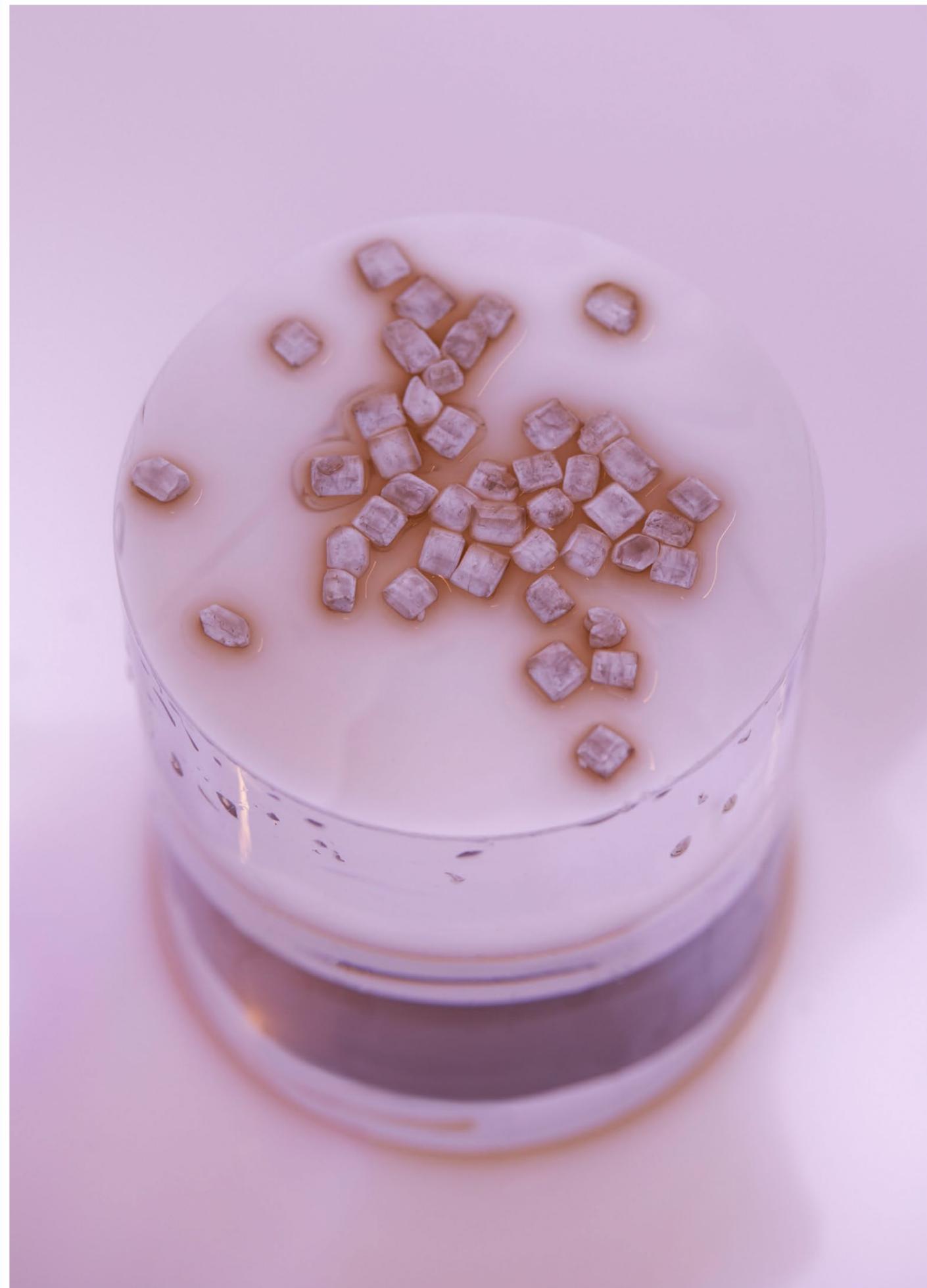

THE INSTANT OF CHANGE
Mo. 1950 showroom

Alecio Ferrari and Studio Fludd
Ceramiche Caesar, Quadrodesign, Rexa.
Hosted by Mo. 1950.

5 – 18 September 2021

Hosted by MO.
1950

A laboratory on changes in the state of matter. A conversation with Alecio Ferrari and Studio Fludd in collaboration with Ceramiche Caesar, Quadrodesign, Rexa Design.

Un laboratorio sui cambiamenti di stato della materia. Una conversazione con Alecio Ferrari e Studio Fludd in collaborazione con Ceramiche Caesar, Quadrodesign, Rexa Design.

CÆSAR
CERAMICHE

QUA
DRO

REXA
DESIGN

