

Edoardo Tresoldi,
Artista

info@edoardotresoldi.com

L'Eteronomia dell'architettura «è intesa come la condizione da perseguire se ci si pone l'obiettivo di produrre edifici che appartengano al proprio tempo, al complesso intreccio di valori ed esigenze che lo caratterizzano, al luogo in cui sorgono»¹. L'eteronomia in architettura permette di rompere i confini legati ancora al concetto di settore scientifico ormai obsoleto. La rottura di questi confini permette l'apporto di un contributo transdisciplinare e ci porta ad avere una visione trasversale. Una delle persone che recentemente ha perseguito con successo la strada dell'eteronomia dell'architettura e dell'arte attraverso un percorso borderline è Edoardo Tresoldi, scultore italiano che «indaga le poetiche del dialogo tra uomo e paesaggio utilizzando il linguaggio architettonico come strumento espressivo e chiave di lettura dello spazio». L'artista gioca con la trasparenza della rete metallica per trascendere la dimensione spazio-temporale e narrare un dialogo tra Arte e Mondo, una sintesi visiva che si rivela nella dissolvenza dei limiti fisici delle sue opere².

Cinque sono stati i temi presi in considerazione per affrontare la tematica dell'eteronomia dell'architettura con lo scultore Tresoldi. Il primo riguarda il LUOGO perché l'architettura, in quanto materialmente utilitaria, risulta del tutto condizionata dal contesto tanto materiale quanto immateriale di cui è parte. Le opere di Tresoldi, nell'accezione di arte pubblica, sono da considerarsi espressione di una disciplina eteronoma. Infatti, il suo lavoro è fortemente legato a questo concetto già nella scelta iniziale del materiale e nel desiderio di esprimere la trasparenza incontrando percorsi, linguaggi e dialoghi trasversali tra gli elementi dell'opera e quelli del paesaggio. «Inserendo un elemento all'interno di un contesto si costruiscono relazioni e dinamiche di intreccio che dialogano in un gioco di rimandi. Gli elementi fisici ci ricol-

legano agli archetipi che abbiamo costruito nel nostro percorso esperienziale e diventano poi culturali. Nel momento in cui vediamo un albero, ad esempio, la relazione che intercorre tra noi e l'albero è quella che abbiamo costruito entrando in contatto con gli alberi nella nostra vita. Automaticamente l'albero, così come una casa, il cielo o altri elementi basilari è già un'esperienza che determina una sorta di automatismo nel relazionarci con quello o con qualsiasi altro elemento già sperimentato. Esistono poi altri elementi che fanno parte del nostro retaggio culturale, che conservano e custodiscono in sé dei linguaggi differenti».

Lavorando con l'archeologia Tresoldi ha associato la sacralità del linguaggio classico alla trasparenza e agli elementi del paesaggio costruendo immagini, linguaggi e racconti dello spazio circostante. Le cascine lombarde hanno avuto per lo scultore una rilevanza importante nello sviluppo della sua sensibilità sul paesaggio. Luoghi che in giovane età sfuggivano dalla sua quotidianità, le cascine abbandonate sono oggi rovine colme di poetica caratterizzate da una dimensione di caducità. Sono i luoghi che ispirano l'artista perché è qui che chiunque può recarsi e concedersi un momento di sospensione con sé stesso e con il luogo.

Il secondo tema affrontato è il PROGETTO, inteso come azione di prefigurazione, del gettare avanti, al di là delle influenze di carattere culturale, sociale e storico. Secondo Tresoldi un autore può essere paragonato ad un organismo che assorbe determinati concetti, li vive e infine li rilascia attraverso l'atto creativo. Nel momento in cui l'artista stesso si trova a creare un'opera preferisce andare sul posto per cercare di intercettare le dinamiche del luogo in cui potersi ritrovare ed esprimere. Quando si connette con un luogo e scorge la chiave per intercettarne determinati elementi vive questo processo in modo in parte egoistico, mentre

EDOARDO TRESOLDI AND THE HETERONOMY OF ARCHITECTURE

The Heteronomy of architecture «is understood as the condition to be pursued if one sets one's goal of producing buildings that belong to one's own time, to the complex interweaving of values and needs that characterise it, to the place where they arise»¹.

Heteronomy in architecture allows us to break the boundaries still linked to the concept of the now obsolete scientific sector. The breaking of these boundaries makes a trans-disciplinary contribution possible and consequently leads us to having a transversal vision. One of the people who recently successfully pursued the road of the Heteronomy of architecture and art through a borderline path is Edoardo Tresoldi, an Italian sculptor who «investigates the poetics of the dialogue between man and landscape using architectural language as an expressive tool and key to reading space». The

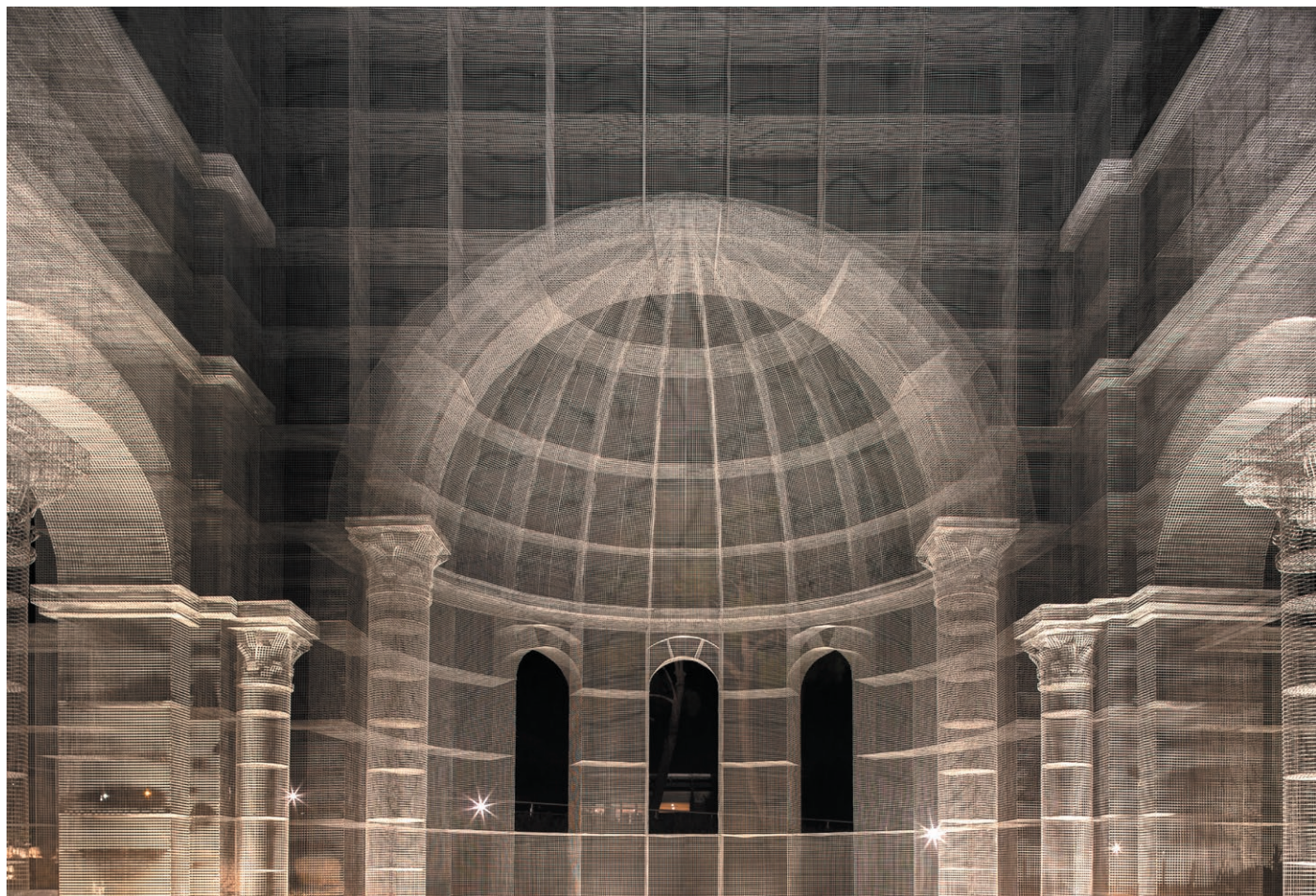
artist plays with the transparency of the metal mesh to transcend the space-time dimension and narrate a dialogue between Art and World, a visual synthesis that reveals itself in the fading of the physical limits of his works².

Five themes were taken into consideration to address the issue of the heteronomy of architecture with the Sculptor Tresoldi. The first one concerns the PLACE, because architecture, as materially utilitarian, is completely conditioned by the material and immaterial context of which it is part. Tresoldi's works, in the sense of public art, are to be considered the expression of a heteronomous discipline. In fact, his work is strongly linked to this concept already in the initial choice of material and in the desire to express transparency by encountering paths, languages and transversal dialogues between the elements of the work and those of the

landscape. «Inserting an element within a context builds relationships and intertwining dynamics that dialogue in a game of cross-references. The physical elements reconnect us to the archetypes we have built in our experiential journey and then become cultural. The moment we see a tree, for example, the relationship between us and the tree is the one we have built by coming into contact with trees in our lives. Automatically the tree, as well as a house, the sky or other basic elements is already an experience that determines a sort of automatism in relating to that or any other element already experienced. Then there are other elements that are part of our cultural heritage, which preserve and hold within themselves different languages».

Working with archaeology, Tresoldi associated the sacredness of the classical language with the transpar-

01 |

ency and elements of the landscape, constructing images, languages and narratives of the surrounding space. For the sculptor, the Lombardy farmsteads have had an important relevance in the development of his sensitivity to the landscape. Places that at a young age escaped from his everyday life, the abandoned farmhouses are ruins full of poetry characterized by a dimension of transience today. They are the places that inspire the artist because it is here that anyone can go and allow themselves a moment of suspension with themselves and with the place.

The second theme tackled is the PROJECT, understood as an action of prefiguration, of casting ahead, beyond cultural, social and historical influences. According to Tresoldi, an author can be compared to an organism that absorbs certain concepts,

lives them and finally releases them through the creative act. When the artist finds himself creating a work, he prefers to go to the place to try to intercept the dynamics of the place in which he can find himself and express himself. When he connects with a place and sees the key to intercept certain elements, he lives this process in a partially selfish way, while in the phase of elaboration of the installation the artist expresses himself through recognizable languages common to all. From here the goal is to intercept and work with simple archetypes that make his works as direct as possible: «the process is similar to that of composing a love song that, most of the time, is written by the author in a specific moment lived with a specific person. In that case, the experience is extremely personal but the moment it is told, it becomes a choral experience».

A project is therefore nothing more than a work that can build, transcend, or transport from an intimate experience to a collective one. The sculptor also argues that as human beings we construct our knowledge based on personal experiences and we learn about hate, love or a range of feelings often through the same experiences. «Even just talking as human beings we possess a common alphabet that allows us to structure a series of collective experiences. All of this is the synthesis that allows us to connect deeply with what is around us».

Beginning with "Opera", Tresoldi's latest installation consisting of a colonnade of forty-six wire mesh elements up to eight meters high, located in Reggio Calabria, the third theme can be introduced: TIME. Tresoldi's forty-six columns, according to the architect Maria Pilar Vettori, recall

the "Danteum" project by Giuseppe Terragni and Pietro Lingeri designed in 1939 (never built) and the fresco present in "Sala del Bacio" of Bertoja, realized between 1570 and 1573, in Parma (where Terragni did his military service). Between these three works there seems to be an interweaving, a kind of mechanism of trace, of memory, as if there is a kind of continuity in the creative process influenced by the times and by innovation. On this proposal of continuity Tresoldi argues that when an artist no longer works for references, but for necessity of expression, it becomes fascinating to imagine that both he and Terragni, as well as Bertoja, felt the need to use the column element and transparency to tell their essential concept linked to their own time and perception. His choice to use columns in Reggio Calabria is linked to the idea of being able

nella fase di elaborazione dell'installazione l'artista si esprime attraverso linguaggi riconoscibili e comuni a tutti. Da qui l'obiettivo è intercettare e lavorare con archetipi semplici che rendano le sue opere il più possibile dirette: «il processo è simile a quello con cui si compone una canzone d'amore che, la maggior parte delle volte, viene scritta dall'autore in un determinato momento vissuto con una persona specifica. In quel caso l'esperienza è estremamente personale ma, nel momento in cui viene raccontata, diventa un'esperienza corale».

Un progetto quindi altro non è che un'opera in grado di costruire, trascendere o trasportare da un'esperienza intima ad una collettiva. Lo scultore sostiene inoltre che in quanto esseri umani costruiamo la nostra conoscenza sulle basi di esperienze personali e impariamo a conoscere l'odio, l'amore o una serie di sensazioni spesso tramite le stesse esperienze. «Anche solo parlando come esseri umani possediamo un alfabeto comune che permette di strutturare una serie di esperienze collettive. Tutto ciò è la sintesi che ci permette di connetterci profondamente con quello che ci circonda».

Partendo da "Opera", l'ultima installazione di Tresoldi composta da un colonnato di quarantasei elementi in rete metallica alti fino a otto metri, situato a Reggio Calabria, si può introdurre il terzo tema: il TEMPO. Le quarantasei colonne di Tresoldi, secondo l'Arch. Maria Pilar Vettori, ricordano il progetto "Danteum" di Giuseppe Terragni e Pietro Lingeri progettato nel 1939 (mai edificato) e l'affresco presente nella "Sala del Bacio" del Bertoja, realizzato tra 1570 e il 1573, a Parma (dove il Terragni tenne il servizio militare). Tra queste tre opere sembra esistere un intreccio, una sorta di meccanismo di traccia, di memoria, come se si presentasse una continuità nel processo creativo influenzata dai

tempi e dall'innovazione. Su questa proposta di continuità Tresoldi sostiene che nel momento in cui un artista non lavora più per riferimenti, ma per necessità di espressione, diventa affascinante immaginare che sia lui, sia Terragni, sia Bertoja, abbiano

to mark that area with a transparent colonnade that was an open space of crossing and that created perspective corridors both towards the sea and towards the sky: this was for Tresoldi the best way to tell the dimension of the Strait of Messina. «The use of the column as an element refers to a classical archetype and as such is recognized as a pure element for the narrative of a place, of an architectural space».

By working with transparency, the sculptor has tried to translate his idea into the language of contemporaneity. This pure relationship with the elements is also what allows us to understand how the meanings of certain archetypes (the column, transparency) have evolved over time. Time, in Tresoldi, has made his idea of transparency change, transforming it into the concept of Absent Matter.

Starting from a concept, from an instinct towards a material, one can see how his work on absence has transformed over time. Although today many people associate his work with wireframe drawings, in reality Tresoldi's work arises from a strongly real, material, analogue action. In fact, his work is based on "sewing" the net, an act that physically would have been conceivable even in the past. However, in '65, for example, nobody could have connected it to the wireframe. So, his work, compared to that of Terragni and Bertoja, has also been added to the idea of virtual space constructed in the last twenty years. In addition to this, Tresoldi said that he realized that most of the time he himself does not decide the themes of a work, but they are built by instinct, then translated into a story. For example, when at the beginning of his

career he created human figures that lived in the landscape, while building a storytelling around them, these were often defined by the newspapers as "Tresoldi's fanstasms". Even if the work had a concept behind it, it was often summarized with this expression. In the image of transparency, the figure of the ghost and the discourse of absence are already intrinsic. This is due, in part, to the fact that it is a visual construction derived from the cinematic world, where a transparent image was used to render the idea of ghosts. Therefore, the evolution of the visual narrative of man has led to narrate the absence through transparency. All this implies that in the moment in which codes are used, images already narrate a value, a story that can vary in time.

Another theme, already introduced by transparency, is the one related to

MATTER and to Tresoldi's relationship with materiality, with constructability, with the body, with gravity and with the technical part that approaches the artistic one. The use of the net as an instrument is due to the desire to represent transparency by working on the tensions of the structure. The first works, as stated by the sculptor, were all drawn by hand and built starting from the roll of wire mesh, as if it were a puzzle in which the individual elements were drawn, made, cut and assembled. Over time, however, one learns to know a material and therefore to know, without scientific calculations, where problems of static tightness may arise. In this way, experience has made Tresoldi learn real know-how. However, for large projects it is necessary to interface with engineers for a specific and scientific analysis of the works. It

sentito il bisogno di utilizzare l'elemento colonna e la trasparenza per raccontare il loro concetto essenziale legato al proprio tempo e alla propria percezione. La sua scelta di utilizzare delle colonne a Reggio Calabria è legata all'idea di poter scandire quell'area con un colonnato trasparente che fosse uno spazio aperto di attraversamento e che creasse dei corridoi prospettici sia verso il mare che verso il cielo: questo è stato per Tresoldi il migliore modo per raccontare la dimensione dello Stretto di Messina. «L'uso della colonna come elemento fa riferimento ad un archetipo classico e in quanto tale viene riconosciuto come elemento puro per il racconto di un luogo, di uno spazio architettonico».

Lavorando con la trasparenza lo scultore ha cercato di tradurre la sua idea nel linguaggio della contemporaneità. Questo rapporto puro con gli elementi è quello che permette anche di comprendere come si siano evoluti i significati di certi archetipi (la colonna, la trasparenza) nel tempo. Il Tempo, in Tresoldi, ha fatto sì che la sua idea della trasparenza cambiasse arrivando a trasformarsi nel concetto di Materia Assente. Partendo da un concetto, da un istinto verso un materiale, si può notare come il suo lavoro sull'assenza si sia trasformato nel tempo. Sebbene oggi molti associno la sua opera ai disegni *wireframe*, in realtà il lavoro di Tresoldi nasce da un'azione fortemente reale, materiale, analogica. Di fatto il suo lavoro si basa sul "cucire" la rete, un atto che fisicamente sarebbe stato pensabile anche nel passato. Tuttavia, nel '65, ad esempio, nessuno lo avrebbe potuto collegare al *wireframe*. Dunque, il suo lavoro, rispetto a quello di Terragni e Bertojà, si è aggiunto anche all'idea di spazio virtuale costruitasi negli ultimi vent'anni. Oltre a questo Tresoldi ha affermato di essersi reso conto che la maggior parte delle volte non è lui a decidere le tematiche di un'opera, ma si costruiscono per istinto, traducendosi poi in un rac-

| 03

| 04

follows that behind each work there is a process in which the artist draws the idea that will subsequently be realized by the team and where the choral action often involves a contamination of languages; a path, an ancestral experience. In this way Tresoldi decides to remain in the artistic dimension linked to the sensibility and the poetics of meeting places rather than flowing into the architectural sphere. Therefore, the building site is no longer intended as a place of work but becomes a means by which to know the place itself, implying a social responsibility linked to the presence of a community that revolves around it. In fact, the sculptor's artistic training, coming from the world of film set design, still influences his approach characterized by a dimension of collective work in which everyone is part of a process that will be carried

out by the "community". It is precisely from the concept of community and the sculptor's desire to make a construction site such that his desire to give life, together with YAC - Young Architects Competitions, to TRAC - Tresoldi Academy, a school where, moving from the design phase to the execution phase, a construction is built within a construction site that is a fundamental element of the experience itself, was created. In this case, the construction site is not intended only as a place of construction but as an opportunity in which the complexity of a work is perceived by noting how much what has been imagined really corresponds to reality. Theory must therefore be accompanied by practice, since if a student is given responsibility, he or she becomes an integral part of what is being built and of the project. Designing something

in a given place and then building it also allows for the consolidation of "points in the place" that are part of the training experience of designing, understanding and realizing. Training also, according to Tresoldi, should not stop at designers but should concern all stakeholders in the cultural sphere. «In artistic training, the practical approach to the works and experiencing their realization at 360° is also fundamental. For this reason, the goal of TRAC is also to make young people experience all the phases of the installation. The fact that they themselves realize a work from design to production also means letting them deal with all the related needs: from business trips to finding construction services». Another goal of TRAC - Tresoldi Academy is that of a return to the ritual of the past, to the secular sacredness of certain moments lived on

site linked to the love of things that, even today, are considered a foundation of both making art and making architecture. According to Tresoldi, a perfect example of training in the field concerns festivals as events capable of creating temporary dimensions and, at the same time, of putting into action an experimentation of a futuristic project. In fact, before building a permanent work, the festival allows to have an effect on the temporary not only in terms of structure but also at the level of imaginable society: «When for a week several people inhabit a place, that place becomes a city. From this point of view, festivals are a very formative experience where practice manages to have - compared to theory - a gap that is the dirt of humanity». The last topic discussed is WHAT'S NEXT, Tresoldi's future projects. As

conto. Ad esempio, quando all'inizio del suo percorso realizzava figure umane che vivevano nel paesaggio, pur costruendovi attorno uno *storytelling*, queste venivano spesso definite dalle testate come "I fantasmi di Tresoldi". Anche se l'opera aveva dietro di sé un concept, spesso veniva sintetizzato con questa espressione. In realtà nell'immagine della trasparenza sono già intrinseci la figura del fantasma e il discorso dell'assenza. Questo è dovuto, in parte, al fatto che si tratta di una costruzione visiva derivante dal mondo cinematografico, dove per rendere l'idea dei fantasmi veniva utilizzata un'immagine in trasparenza. Pertanto, l'evoluzione della narrazione visiva dell'uomo ha portato a raccontare l'assenza attraverso la trasparenza. Tutto ciò implica che nel momento in cui si usano dei codici, le immagini già raccontano un valore, un racconto che può variare nel tempo.

Un altro tema, già introdotto dalla trasparenza, è quello relativo alla MATERIA e al rapporto di Tresoldi con la materialità, con la costruibilità, con il corpo, con la gravità e con la parte tecnica che si accosta a quella artistica. L'utilizzo della rete come strumento è dovuto al desiderio di rappresentare la trasparenza lavorando sulle tensioni della struttura. Le prime opere, come affermato dallo scultore, sono state tutte disegnate a mano e costruite partendo dal rotolo di rete metallica, come se si trattasse di un puzzle in cui venivano disegnati, realizzati, tagliati e montati i singoli elementi. Con il tempo, però, si impara a conoscere un materiale e quindi a sapere, senza calcoli scientifici, dove possono nascere problematiche di tenuta statica. In questo modo l'esperienza ha fatto sì che Tresoldi imparasse un vero e proprio know-how. Tuttavia, per i grandi progetti è necessario interfacciarsi con ingegneri per un'analisi specifica e scientifica delle opere. Ne consegue che dietro ogni opera c'è un processo

in cui l'artista disegna l'idea che verrà successivamente realizzata dal team e dove l'azione corale spesso comporta una contaminazione dei linguaggi; un percorso, un'esperienza ancestrale. In questo modo Tresoldi decide di rimanere nella dimensione artistica legata alla sensibilità e alla poetica dell'incontrare i luoghi piuttosto che sfociare nell'ambito architettonico. Così il cantiere non è più inteso come luogo di lavoro ma diventa un mezzo con cui conoscere il luogo stesso implicando una responsabilità sociale legata alla presenza di una collettività che vi ruota attorno. Di fatto la formazione artistica dello scultore, proveniente dal mondo della scenografia cinematografica, influenza tuttora il suo approccio caratterizzato da una dimensione di lavoro collettivo in cui ognuno fa parte di un processo che sarà portato a termine dalla "comunità". Proprio dal concetto di comunità e dalla volontà dello scultore di rendere tale un cantiere nasce la sua volontà di dare vita, insieme a YAC - Young Architects Competitions, a TRAC - Tresoldi Academy, una scuola dove, passando dalla fase di progettazione a quella di esecuzione, si realizza una costruzione all'interno di un cantiere che è elemento fondamentale dell'esperienza stessa. In questo caso il cantiere non è inteso soltanto come luogo di costruzione ma come occasione in cui la complessità di un'opera viene percepita constatando quanto ciò che è stato immaginato risponda veramente alla realtà. La teoria deve dunque essere affiancata dalla pratica, poiché se vengono assegnate delle responsabilità a uno studente, costui diventa parte integrante di ciò che sta costruendo e del progetto nel suo insieme. Disegnare qualcosa in un determinato luogo e poi costruirla permette anche di consolidare dei "punti nel luogo" che sono parte dell'esperienza formativa del progettare, comprendere e realizzare. La formazione inoltre, secondo Tresoldi, non do-

07 |

he himself announced, another project to which he is dedicating himself is STUDIO STUDIO STUDIO. His team is in fact formed, to this day, by different departments – from design to management to communication – that have been formed through the realization of his artistic projects. The idea is to enlarge this structure to the works of other authors so that they can develop and realize large-scale projects in order to enter the world of public works.

NOTES

¹ Pica Ciamarra.

² Source: <https://www.edoardotresoldi.com/about/>.

| 08

rebbe fermarsi ai progettisti ma riguardare tutti gli interlocutori della sfera culturale. «Nella formazione artistica è fondamentale anche l'approccio pratico alle opere e viverne la realizzazione a 360°. Per questo, l'obiettivo di TRAC è anche quello di far sperimentare ai ragazzi tutte le fasi dell'installazione. Il fatto che loro stessi realizzino un'opera dalla progettazione alla produzione vuol dire anche lasciare che affrontino tutte le necessità connesse: dai viaggi di lavoro alla ricerca di servizi per la costruzione». Un altro obiettivo di TRAC - Tresoldi Academy è quello di un ritorno alla ritualità di un tempo, alla sacralità laica di alcuni momenti vissuti in cantiere legata all'amore per le cose che, ancora oggi, sono considerate un fondamento sia del fare arte che del fare architettura. Secondo Tresoldi un esempio perfetto della formazione sul campo riguarda i festival in quanto eventi capaci di creare delle dimensioni temporanee e, allo stesso tempo, di mettere in atto una sperimentazione di un progetto futuribile. Di fatto, prima di costruire un'opera permanente, il festival consente di avere effetto sul temporaneo non solo in termini di struttu-

ra ma anche a livello di società immaginabile: «Quando per una settimana diverse persone abitano un luogo, quel luogo diventa città. Da questo punto di vista i festival sono un'esperienza molto formativa dove la pratica riesce ad avere – rispetto alla teoria – uno scarto che è lo sporco dell'umanità».

L'ultimo argomento affrontato è il WHAT'S NEXT, i progetti futuri di Tresoldi. Come da lui stesso annunciato un altro progetto a cui si sta dedicando è STUDIO STUDIO STUDIO. Il suo team è infatti formato, ad oggi, da diversi reparti – dalla progettazione al management alla comunicazione – che si sono formati attraverso la realizzazione dei suoi progetti artistici. L'idea è quella di allargare questa struttura ai lavori di altri autori affinché sviluppino e realizzino progetti in larga scala per poter accedere al mondo delle opere pubbliche.

NOTE

¹ Pica Ciamarra.

² Fonte: <https://www.edoardotresoldi.com/about/>.

| 09