

paolo monti

rendere visibile il non visibile

mostre personali

- 2011 **InfraTazebAu s'pace 2011. Informazione in Rivoluzione. C.G.B. Satellite a Propulsione Epistemologica -Sindone R.F.I.D. 21'37"**, 17 agosto lancio da Yasny (RUS), 28 novembre Galleria Orbitante EduSat –GAUSS e Sala Odeion, Polo Museale Sapienza, Roma;
- 2011 **Il denaro non si mangia**, Circolo Bateson, Centro di Cultura Ecologica, Roma;
- 2008 **TazebAu s'pace 2008. Informazione in rivoluzione. C.G.B. Satellite a propulsione epistemologica**, con Alvin Curran, Museo di Chimica, Roma;
- 2007 **TazebAu s'pace 2007. Paolo Nespoli, l'uomo che faceva gemmare le braccia. STS 120 Esperia Harmony**, IX Settimana della Cultura Scientifica Europea a cura di MUSIS e Scuola di Ingegneria Aerospaziale Università La Sapienza, Roma;
- 2006 **Money in the space**, a cura di O.A.S.I., ESRIN/ESA, Frascati (Roma);
- 2006 **TazebAu Moneta relazionale**, a cura del Circolo Bateson, Legambiente Roma;
- 2005 **TazebAu Venezia Pechino**, con Marco Polo Motoraid 2005 e il patrocinio di CNR, MUSIS, Circolo Bateson, Sofitel Venezia – Novotel Oasis Pechino;
- 2004 **Rugiada armonica**, a cura del Centro Studi Sereno Regis, in: "Ecologia, Epistemologia, Estetica. Il contributo di Gregory Bateson alla ricerca per la pace e all'educazione alla nonviolenza", Sala della Consolata, Torino;
- 2004 **La natura sistemica dell'uomo. Il pensiero di Gregory Bateson a Cento anni dalla nascita**, a cura del Centro Milanese di Terapia della Famiglie e da Bollati Boringhieri Editore, Galleria d'Arte Moderna, Torino;
- 2004 **Fronte d'onda**, con Maurizio Martusciello, a cura di Bruno di Marino, Piazza Piccolo Mondo, Roma;
- 2002 **Immagine di dollaro**, a cura del Circolo Bateson, "Il tempo: variazioni sul Tema", Legambiente, Roma;
- 2001 **Vierdimensional**, a cura di Nikolaus K.A. Laufer e Friedemann Malsch, Universität Konstanz, Galerie auf der Empore, Konstanz (D);
- 2001 **Onde sonore luminose**, Planetary Vision Festival, promosso dal Club di Budapest, Palazzo dei Congressi, Orvieto (TR);
- 2000 **Fluttuazioni**, Galleria Vittoria Zileri Dal Verme, Arte in Scena, Roma. (VIII Settimana della Cultura Scientifica Europea);
- 1999 **Shadows of light in Education**, a cura di Bruno di Marino, Palazzo della Civiltà e del Lavoro, Roma. (VII Settimana della Cultura Scientifica Europea);
- 1999 **Campi di sequenze. Collezione Privata**, a cura di Ada Lombardi, 1° Liceo Artistico di Roma, Via di Ripetta, Roma (IX Settimana della Cultura Scientifica in Italia);
- 1998 **De-localizzazioni**, Galleria Arco di Rab, Roma (VI Settimana della Cultura Scientifica Europea);

- 1998 **Thermical Mirror in The Artic Global Change**, prodotto dal Centro Nazionale delle Ricerche (CNR) e Ny Alesund, a cura di P. Balmas, Villa Rufolo, Ravello;
- 1997 **Flottage**, Galleria ES Architetture, Roma. V Sett. Cultura Scientifica Europea);
- 1997 **Riparte**, International Art Fair, Sheraton, Roma;
- 1996 **Flottage**, Galleria Planita, Roma (VI Settimana della Cultura Scientifica)
- 1993 **Quadrimensionale**, Galleria Arco di Rab, Roma.

mostre collettive

- 2009 **Libri Unici**, a cura di Vittoria Zileri Dal Verme, Vigna La Corte - Centro storico San Felice Circeo (LT);
- 2006 **TazebAu Venezia Pechino**, Workshop "Multi-quality Approach to Cultural Heritage" a cura del CNR selezione per la "Primavera Italia – Giappone 2007";
- 2006 **Esperienze di Scienza ed Arte**, a cura di Luigi Campanella (MUSIS), XVI Settimana Italiana della Cultura Scientifica, Museo di Chimica, Università la Sapienza, Roma;
- 2002 **Italijanski avtoportreti**, a cura di Antonio Arévalo e Aurora Fonda, Gallerie Costiere di Pirano, Galleria Civica, Slovenia;
- 1999 **Procida Film Video. Fatti d'arte**, a cura di Antonio Arévalo e Bruno di Marino Procida, Napoli;
- 1999 **Autori-tratti-italiani**, a cura di Antonio Arévalo e Aurora Fonda, Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia;
- 1998 **Tracce Significanti. L'Arte Italiana Oggi**, a cura di Katerina Koskina e Franco Fanelli, Hellenic Art Galleries Association e The J.F. Costopoulos Foundation, Museo Gazi, Atene (GR);
- 1998 **Art Athina 6 '98**, International Art Fair, Atene (GR);
- 1998 **Stile Libero**, a cura di Bruno Di Marino, Teatro Giuseppe Verdi, Salerno e Sala 1, Roma;
- 1998 **La Festa dell'Arte**, a cura di Alessandra Borghese e Ludovico Pratesi, Ex Mattatoio, Roma;
- 1998 **L'Opera Partecipata**, a cura di Lucilla Meloni, Sala 1, Roma;
- 1997 **Partito Preso** – L'architetto e l'artista a confronto per l'ampliamento della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, a cura di Anna Mattirollo, Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Roma;
- 1997 **Se il sole è di tutti**, a cura di Ivana Conte, Teatro Uomini, Forlanini, Roma;
- 1997 **Verso una nuova mitologia? Da Peter Brook al cyberspazio**, Teatro Vascello, Roma;
- 1997 **Triennale di Milano, Giovani architetti italiani**. Palazzo della Triennale (MI);
- 1996 **6. Biennale Internazionale di Architettura di Venezia "Sensori del futuro"**, a cura di H. Hollain, Padiglione Italia, Venezia;

- 1996 **XII Quadriennale Italia 1950 – 1990 Ultime Generazioni**, Palazzo delle Esposizioni, Roma;
Arte e Scienza, IV Settimana della Cultura Scientifica in Europa MUSIS Roma
- 1996 **Cyber Days**, prodotto da TELECOM, a cura Ludovico Pratesi, Palaeur, Roma;
- 1996 **Tempi Ultimi, XIII Biennale Città di Penne**, a cura di Paolo Balmas e Lucia Spadano, Penne (Pescara);
- 1995 **Arte Urbana**, mostra concorso nazionale di idee città di Campobasso, a cura di Marcello Fabbri e Silvia Massotti, Campobasso;
- 1995 **cArtemonete d'artista**, a cura di Emma Politi e Marco Rossi Lecce, Galleria Giulia, Roma;
- 1995 **Osservatorio di confine**, a cura di Gabriella Dalesio, Città della Pieve (Perugia) e Museo Sperimentale d'Arte Contemporanea dell'Aquila;
- 1994 **Dal segno all'invisibile corporeità**, a cura di Vittoria Zileri Dal Verme (invito di Gabriella Dalesio), Sala 1, Roma;
- 1994 **Osservatorio Singolare**, a cura di Gabriella Dalesio, Rocca Paolina Perugia e Palazzo della Corgna, Città della Pieve (PG);
- 1994 **Notizie. Giovani artisti italiani**, a cura di Gilberto Pellizzola (invito di Giuditta Villa), Palazzo Massari, Ferrara e Sala Malaga, Trento;
- 1993 **Altro e arte. Giovani artisti 5**, (invito di Massimo Carboni), Palazzo delle Esposizioni, Roma;
- 1993 **Time to Time**, a cura di Alessandra Galletta, Castello di Rivara, Torino;
- 1993 **Arte in classe**, a cura di Ludovico Pratesi e Maria Semeraro, scuola G. Carducci, Roma;
- 1993 **Essere del luogo essere nel luogo. Incontro Italia- Romania**, Boville Ernica e Bucarest (RO);
- 1993 **I luoghi**, a cura di Ludovico Pratesi, Galleria Il Segno, Roma e Eva Menzio, Torino;
- 1992 **Ter, Invito Italiano, XXXVII Mostra Internazionale d'Arte Contemporanea**, a cura di Achille Bonito Oliva (invito di Ada Lombardi), Termoli;
- 1992 **Misure e Misurazioni. L'altro centro dell'arte**, a cura di Gabriella Dalesio, Villa Campolieto, Ercolano (NA);
- 1992 **Molteplici Culture, arte e critica**, a cura di Carolyn Christov Bakargiev e Ludovico Pratesi (invito di Massimo Carboni), Convento di S. Egidio, Roma.

performance

- 2010 **La Madonna del mercurio**, Ermeta, Amiata;
- 2002 **FontanAurea**, Metatron in **M Zone**, Roma;
- 2001 **Conveyer-Belt Dust Dollar**, Metatron in **M Zone**, Roma;
- 2000 **Retroazioni**, Metatron in **M Zone**, Roma;
- 1999 **11 Agosto - Eclipse '99. Flaying Shadows. Rifrazioni luminose definiscono immagini cangianti**, prodotto CNR, MUSIS, SONY, Simitecno - ANIM 1Image Analyser, FLYR Infrared Systems, Europa – Asia;

- 1998 **Lightonmyselfnow**, Illegal Studio Gallery Traslatoio;
- 1997 **Thermoflottage**, VIII Settimana della Cultura Scientifica in Italia, prodotto da MUSIS, SONY, Agema Infrared Systems, Aeroporto di Linate, Milano;
- 1996 **Immagine di Dollaro. Un'immagine muta progressivamente fino alla sua completa sparizione**, Circolo Bateson - Laboratorio Epistemologico, Roma;
- 1995 **Flottage. Flussi articolati di caldi e di freddi definiscono immagini cangianti**, Illegal Studio Gallery Traslatoio;
- 1994 **Seeing the Light**, Golden Hill, Toscana;
- Vanishing Mirror**, promosso dalla Regione Toscana, Museo del mercurio, Piazza della Memoria, Abbadia San Salvatore (Siena);
- 1992 **Metafora del Denaro**, a cura di Gabriella Dalesio, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Palazzo Serra di Cassano, Napoli.

bibliografia.

- Sailer, A.** "Paolo Monti – Kunst auf der Empore" in: **Uni'Kon**, Konstanz, Febbraio 2001
- Malsch, F.** "Il denaro, il ritratto e la Quarta Dimensione sulle opere di Paolo Monti", **K.A.Läufer, N.** "Sulla caducità", **Carboni, M.** *Estratto da*: "Fino al Nulla" (Musi1998), **Pellizzola, G.** "Fibrillazioni (per Paolo Monti)", **Canevacci, M.** "Odorale è Buono", **Lynch, S.** "Riflessioni sulla mostra di Paolo Monti all'Università di Costanza", in: www.uni-Konstanz.de/FuF/wiwi/lauffer/PaoloMonti.html, Konstanz 2001
- Sailer, A.** "Galerie auf der Empore" in: **Südkurier – Konstanz**, – 24 Gennaio, 2001
- Sailer, A.** „Von Wissenschafts -Experiment zur Kunst“ in: **Südkurier** –23 Gennaio, 2001
- M.M, W.** "Kunst als organisierte Anomalie" in: **Südkurier**, 11 Gennaio 2001
- Campanella, L.** "Onde sonore luminose all'alba del terzo millennio" in: **XI Settimana della Cultura Scientifica in Italia**, Roma, MUSIS e MURST 2001, pag. 9
- Meloni, L.** in: **L'opera partecipata. L'osservatore tra contemplazione e azione**, Catanzaro, Rubettino Editore, 2000, pp. 69,70, 104, 151
- Capasso, A.** "Paolo Monti" in: **tema celeste –artecontemporanea-** Estate 2000
- Spadano, L.** "Paolo Monti" in: **Segno**, No. 174 giugno 2000
- Fanelli, F.** "Le mostre a Roma" in: **Il Giornale dell'Arte**, Maggio 2000
- AA.VV.** "Paolo Monti – Fluttuazioni" i: **that's art**, No. 9 Maggio 2000
- Pratesi, L.** "L'arte tra pennelli e computer", in: **La Repubblica**, 29 aprile 2000
- Antolini, C.R.** "Le incandescenti Fluttuazioni di Paolo Monti in mostra a Roma" in: **Stradanove. Il Settimanale digitale**, 20 Aprile 2000
- De Candia, M.** "Paolo Monti" in: **Trovaroma di Repubblica**, Aprile 2000
- Chiodi, S.** "La luna nel pozzo. Per Paolo Monti" in: **Arte in Scena**, Aprile 2000
- Di Marino, B.** "Le alchimie elettriche di Paolo Monti" in: **ARS. Il nuovo dell'Arte Antica e Moderna**, No. IV Marzo 2000, pag. 81
- Fanelli, F.** "Il censimento aggiornato degli operatori Italiani" in: **Il Giornale dell'Arte**, Febbraio 2000. **AA.VV.** "Education:musica e tecnologia" in: **Time Out**, No. 48 Dicembre 1999, pp.5, 34
- Bosco, R.** "Autori/Tratti/Ritratti" in: **El Periodico Del Arte**, Madrid, No. 24, Luglio 1999
- Politi, G.** "Top Hundred/I magnifici 100" in: **Flash Art**, No. 214 Marzo 1999, pag. 53

- Carboni, M.** "Paolo Monti" in: Artforum International, New York, No.8, Aprile 1999, pag. 129
- Arèvalo, A. e Fonda, A.** in: "Autori tratti italiani", Venezia, Fondazione Bevilacqua La Masa 1999, pp. 40, 41
- Gravano, V.** "Rapporto annuale 1999" in: Il Giornale dell'Arte – supplemento Fotografia, No 181 Ottobre 1999, pag. VI
- Lynch, S.** "Campi di sequenze. Collezione Privata", in: IX Settimana della Cultura Scientifica in Italia, Roma, MUSIS e MURST 1999, pag. 1
- Lombardi, A.** "Rendere visibile il non-visibile", in: IX Settimana della Cultura Scientifica in Italia, Roma, MUSIS e MURST 1999, pag. 41
- De Candia, M.** "Paolo Monti" in: Trovaroma di Repubblica, No. 532, Aprile 1999
- Balmas, P.** "Paolo Monti" in: Segno, No. 166 Febbraio 1999, pag. 81
- Marziani, G.** "E' tempo di..." in: Arte, No. 309, Mondadori 1999, pp. 132-135
- Monti, P.** "Riverberi luminosi nel Museo di Pitigliano" in: Snap - Il Museo Contemporaneo, No. 3, Marzo 1999
- Monti, P. e Rossi, L.** "Nuove idee per un Polo Scientifico e Museale" in: Snap - Il Museo Contemporaneo, No. 3, Marzo 1999, pag. 10
- Ferroni, G.** "De-localizzazioni d'autore" in: Corriere laziale, 15 Gennaio 1999
- Fanelli, F. and Koskina, K.** in: "Tracce Significanti. Arte italiana oggi", Atene, Umbero Allemandi & Co 1998, pp. 31 - 46
- AA.VV.** in: "Art Athina", Atene, Hellenic Art Galleries Association 1998, pag. 24 - 25
- Carboni, M.** "Fino al nulla", **Laszlo, E.** "A note on Paolo Monti's work", **Campanella, L.** in: Paolo Monti, Londra, Musis Edition 1998
- Spadano, L.** "Arte italiana ad Atene" in: Segno, No. 165 Dicembre 1998, pag. 40
- Marziani, G.** "Paolo Monti" in: N.Q.C. Arte italiana e tecnologie: il Nuovo Quadro Contemporaneo, Roma, Castelveccchi 1998, pp. 203,204,205,206,244.
- De Candia, M.** "Paolo Monti - De-Localizzazioni" in: Trovaroma di Repubblica, No. 516, Dicembre 1998
- Di Biagio, C.** "Narciso liberato" in: Time Out, No. 19 Dicembre 1998, pag. 27
- Di Marino, B.** "Flottage - Specchio elastico" in: Linea d'ombra, Salerno 1998, pag. 111
- Borghese, A. e Pratesi, L.** in: La festa dell'arte, Roma 1998, pag. 91
- Meloni, L.** in: L'opera partecipata, Roma, Sala 1 n. 76 1998, pp. 24,25,26
- AA.VV.** "Museo archeologico di Pitigliano" in: Casabella, No. 656 Maggio 1998, pag. 44,45,46,47
- Marziani, G.** "Paolo Monti" in: Flash Art, No. 288 Aprile-Maggio 1998, pag. 124
- Pellizzola, G.** "Economia legale ed economia illegale" in: Economia Politica – Enciclopedia Tematica Aperta, Jaca Book 1998, pp. 208 - 209
- Balmas, P.** "Terminal Mirror" in: The Artic and Global Change, Ravello Marzo 1998
- Thau, E.** "Spettatori nell'opera" in Time Out, No. 3, Marzo 1998, pag.56
- Balmas, P., Campanella, L., Orsini, A.** in: Paolo Monti - Flottage, Roma, Musis 1997
- Pratesi, L.** " Mause e pc, l'arte è telematica" in: La Repubblica, 18 Settembre 1997
- De Candia, M.** in: Trovaroma di Repubblica, No. 460, Settembre 1997
- Apuleo, V.** "Dal pennello al laser: ecco Flottage" in: Il Messaggero, 29 Settembre 1997
- Di Biagio, C.** "Riparte la Stagione delle mostre" in: Time Out, No. 5, Settembre 1997
- Cirinei, C.** "Va di moda la vernice ..." in: La Repubblica, 21 Settembre 1997
- Gallian, C.** "Flottage multimediale" in: Mattina - Supplemento dell'Unità, 28 Settembre 1997
- AA.VV.** "Paolo Monti - ES Architetture" in: Riparte '97 International Art Fair, pp. 22-3
- Balmas, P.** "Il virtuale creativo" in: Quadri e sculture, No. 26, 1997, pag. 77
- Di Giammarco, R.** "Giorni Felici con Peter Brook" in: La Repubblica, 20 Febbraio 1997
- AA.VV.** "Flottage" in: Scienza spazio aperto – Quaderni di Vita Italiana, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1996, pag. 204
- Marziani, G.** " L'epidermidi del video contemporaneo" in: Next, No. 37, pp. 18, 19
- Campanella, L.** "Musis e Monti" in: IV Settimana della Cultura Scientifica Europea, Roma, Musis 1996
- Marziani, G.** "Paolo Monti - Visioni Termiche che riprendono il corpo mutevole di fine secolo" in: L'Opinione, 6 Aprile 1996
- Vallora, M.** "Arte, labirinto di fine secolo" in: La Stampa, 26 Settembre 1996
- Pratesi, L.** "Interfacce di bronzo" in: Il Venerdì' di Repubblica, No. 468, 21 Febbraio 1997, pp. 96,97,98
- Di Genova, A.** " L'Avanguardia Telematica" in: L'Espresso, 21 Novembre 1996
- Di Genova, A.** in: Il Manifesto, 26 Settembre 1996
- AA.VV.** "Ultime Generazioni" in: Catalogo generale XII Quadriennale, Roma, De Luca Edition 1996, pp. 164, 345
- AA.VV.** "Sensori del Futuro - L'architetto come sismografo" in: Catalogo generale VI Biennale Internazionale di Venezia - Architettura, Venice, Electa 1996, pp.301,302,303,304
- Balmas, P.** "Paolo Monti" in: Tempi Ultimi, Pescara, Umberto Sala Editore 1995, pag.58
- Lombardi, A.** "Lo specchio termico" in: Flottage, Roma, Musis 1995
- Dalesio, G.** "L'Arte e la quarta dimensione" in: Titolo, No. 22, pp. 15,16
- Quagliolo, M.** in: Museo Civico Archeologico di Pitigliano, Siena, Del Grifo Editore 1995
- Dalesio, G.** "Riflessioni sul museo di Pitigliano" in: Trovaroma di Repubblica, Marzo 1995
- Dalesio G.** "Pieghe" in: Dal segno all'invisibile corporeita', Napoli, Liguori Editore 1994 pp. 66, 76, 77, 89
- Ferrini, C.** "Osservatorio Singolare" in: Next, No. 32, pp. 56, 57
- Villa, G.** "Osservatorio Singolare" in: Segno, No. 136, pag. 56
- Dalesio, G.** in: Osservatorio Singolare, Perugia 1994, pp. 12, 23, 24, 25,40
- Dalesio, G.** "Notizie" in: Flash Art, No. 182, pag. 74
- Villa, G.** in: Notizie - Giovani artisti italiani, Ferrara 1994, pp. 25, 26,133,134,135
- Pratesi, L.** "Il luogo dei luoghi" in: Luoghi, Roma, Galleria Il Segno 1993
- De Dominicis, D.** "Arte ib Classe" in: Flash Art, No. 178, pag. 63
- Pratesi, L.** in: Arte in classe, Rome, Joyce & Co Edition 1993, pp. 7,8,30
- Villa, G.** "Essere del luogo essere nel luogo" in: Segno No. 126, pp. 66,67
- Di Stefano, M.** "I Luoghi, lo spirito del tempo" - **Carrino, N.** "Boville al ritorno" - **Guta', A.** "E' successo a Boville Ernica" in: L'essere del luogo essere nel luogo, Boville Ernica 1993, pp.13,15,16, 8,40,41,42,43
- Perrella, C.** "Paolo Monti" in: Tema Celeste, No. 42, pp. 83,84
- Spadano, L.** "Paolo Monti" in: Segno, No. 124, pag. 27
- De Dominicis, D.** "Paolo Monti" in: Next, No. 29, pp.65,66
- Dalesio, G.** "Paolo Monti" in: Flash Art, No. 177, pag. 70
- Martuscello, B.** "Paolo Monti" in: Titolo, No. 13, pag. 52
- AA.VV.** "Le Gallerie" in: Il Giornale dell'Arte, No. 110, pag. 62
- AA.VV.** "In Galleria" in: Il Giornale dell'Arte, No. 113, pag. 52
- Pratesi, L.** "Paolo Monti" in: La Repubblica, 22 Luglio 1993
- Balmas, P.** "Paolo Monti. Quando si va per Gallerie" in: Trovaroma Repubblica, No 286,

Dalesio, G. "Paolo Monti e l'identità dei soggetti" in: Trovaroma di Repubblica, No 284, 1993

Galletta, A. "Time to time" in: Flash Art, No.174, pag. 117 e Flash Art, No. 175, pag.53

De Sanctis, L. "La sensibilità prende il potere", in: La Repubblica, 26 Marzo 1993

AA.VV. "Giovani artisti 5" in: Il Messaggero, 9 Aprile 1993

Salvi, C. "Roma in mostra" in: Annuario delle Mostre d'arte a Roma, Roma, Joyce & Co. Edition 1993, pp.25, 31, 32,151,251, 292

Pratesi, L. "Giovani Artisti 5" in: La Repubblica, 31 Marzo 1993

De Candia, M. "Emergenti al Palazzo delle Esposizioni" in: Trovaroma di Repubblica, No. 275, 1993

Carboni, M. "Dialogo sui due tra & e %" in: Giovani Artisti 5, Roma Marzo 1993

Dalesio, G. "L'Arte e il suo potenziale di sovversione delle forme tradizionali" in: Flash Art, No. 176, pp. 68, 69

Ferrini, C. "Villa Campolieto - Ercolano. Misure e Misurazioni" in: Segno, No. 121, pp. 60,61

Cherubini, L. "Misure e Misurazioni. L'Altro centro dell'arte" in: Flash Art, No. 172.

Notte, R. "L'Altro al centro dell'arte" in: Roma, 18 Novembre 1992

Trimarco, A. "Alla ricerca dell'altro" in: Il Mattino di Napoli, 17 Novembre 1992

Lombardi, A. Paolo Monti Performance della Materia" in: Titolo, No. 9, pp. 2, 26,27

Lombardi, A. "Invito Italiano" in: Ter, Vol.III, a cura di Achille Bonito Oliva, Pescara, Umberto Sala Editore 1992, pp. 11, 40,41,42,43,44,101,119

Carboni, M. "Paolo Monti" in: Molteplici Culture. Itinerari dell'arte contemporanea che cambia, Roma, Carte Segrete Editore 1992, pp. 12,14,148,149,150,171

AA.VV. "Times" in: Civitella D'Agliano Project 1991, pp. 65,90,91

AA.VV. "Nature" in: Civitella D'Agliano Project 1990, pag.79

Ribacchi, F. "La Bio-Arte di Paolo Monti, in: Pubblicità, No 3, 1990, pp. 3-12

Ponente, A. "Paolo Monti" in: Pubblicità, No. 3, 1990, pp. 3, 11

Abstract

Paolo Monti sin dagli anni '80 opera nella sfera delle arti visive realizzando opere meta-ambientali tese ad assottigliare la soglia percettiva tra *visibile* e *non-visibile*. Immagini possibili con tendenza a verificarsi, dove l'unica costante è il mutamento. Una ricerca posta al limite tra Arte e Scienza che si realizza in opere in cui l'osservatore, attraverso il coinvolgimento attivo, diviene soggetto partecipante in grado di modificarle. Opere sistemiche che si realizzano attraverso processi generativi e di autogenerazione (autopoiesi). L'ampiezza della prospettiva sistemica di Gregory Bateson è di riferimento nella pluralità dei linguaggi impiegati.

[...] convogliando nelle sue opere l'intuito acquisito nelle ultime teorie delle scienze naturali, andando oltre la mera rappresentazione pittorica, verso un dinamico concetto tra osservatore e osservato; l'uomo e l'universo.....Il concetto di un mondo sottilmente interconnesso nel quale, e attraverso il quale, siamo intimamente collegati l'uno all'altro così come all'universo, assimilato dal nostro intelletto ed abbracciato dal nostro cuore, può essere parte della risposta dell'umanità verso le sfide che adesso ci accomunano.

L'arte ha un ruolo importante nell'articolare questa risposta attraverso il veicolo proprio dell'estetica.

Dobbiamo, perciò, essere grati a Paolo Monti per averci dimostrato, attraverso la sua arte, che noi siamo parte del mondo che ci circonda, parte di una realtà sempre in mutamento che può essere caleidoscopica sulla superficie, ma che ha senso e significato ad un livello più profondo, maggiormente informato scientificamente o esteticamente intuitivo e sofisticato. (tratto da "Una nota sul lavoro di Paolo Monti" di **Ervin Laszlo** in: Paolo Monti, Masis 1998)

[...] La trasformazione dell'esistente nell'arte come nella scienza, può seguire percorsi diversi, in un caso elaborando concetti e teorie, nell'altro rappresentando ed interpretando la realtà, oltre che con gli occhi, anche con il cuore e con la mente. Per conoscere questa realtà e' possibile, secondo una visione integrata della cultura, fare uso di *fenomeni e processi scientifici*, così stimolando non soltanto la curiosità del cervello dell'osservatore, ma anche il suo senso critico ed i suoi sentimenti. (tratto dalla "presentazione del catalogo Paolo Monti" di **Luigi Campanella** in: Paolo Monti, (Masis)

[...]Questa tematica trova un'affascinante trattazione nell'opera di Paolo Monti. Attraverso l'uso di strumenti tecnico-scientifici l'autore trasforma l'evento fisico in un'opera visualmente tangibile, dove emozioni, biologia, scienze dei materiali, fisica, chimica diventano così un "mixage" scientifico da combinare con l'esperienza artistica. (tratto da "Flottage" di **Luigi Campanella** in: Masis e Paolo Monti, Masis 1996).

[...] Collocandosi in un'area che ha avuto ed ha parte importante nella storia dell'arte, Monti utilizza materiali e processi tipici della tecnologia per costruire "macchine" la cui finalità non e' tanto mostrare i nessi, ormai evidenti tra arte e scienza, quanto ricercare una possibile "quarta dimensione". Un luogo mentale, cioè, dove percezione e immaginazione, razionalità ed emozione, possano coesistere. (tratto da "Paolo Monti" di **Cristiana Perrella** in: Tema celeste, n. 42-43)

[...] Una vera scientificità dentro il fare artistico è rara, e diventa rivendicazione se raffrontata ai due versanti maggioritari del dialogo risentito fra arte e tecnologia (nel cui contesto sfuggente sembra comodo rubricare anche Monti). Da una parte il primato dell'immagine e della performatività tecnologica, che tratta con enfasi spettacolare e virtuosismo tecnico il linguaggio elettronico. Dall'altra un atteggiamento di derivazione poverista e di neoavanguardia, che sottopone l'ambito tecnologico a prove critiche, a risultanze problematiche e spesso beffarde. In ambedue i fronti appare fondamentale conferire un plusvalore estetico alle presenze tecnologiche, come per redimerle da un vizio d'origine (la scientificità, verosimilmente).

Monti è sempre stato estraneo e diverso rispetto a queste due polarità, dato che il suo fare conserva ogni volta il rigore e la fantasia della scienza nell'ambiguità costitutiva dell'esperimento e della magia, del gioco e della dimostrazione. Che inoltre si arricchisce di stratificazioni e sottotesti in direzione di una nuova e attuale apologia della ragione scientifica: come sostanza speculare della ragione creativa. (La diversità di Monti è stridente specie nel suo Paese, ove gli abitanti – il bel paradosso è di Giulio Bollati – si sentono postmoderni senza esser stati prima moderni). (tratto da "fibrillazioni (per Paolo Monti)" di **Gilberto Pellizzola** in: www.uni-Konstanz.de/FuF/wiwi/lauffer/Paolo -Monti.html)

[...] Paolo Monti affida la sua sintesi tra forma e significato ad una verifica fenomenologica, o meglio alla rilevazione ed alla quantificazione del fenomeno. Ma se fosse solo questo, il tutto rientrerebbe in un'ottica scientifica che attiene alla valutazione del reale, delimitandolo in costanti periodiche o variabili che poi si chiamano leggi. Al contrario in questo caso l'artista si appella alla scienza non solo per riprodurre il fenomeno, ma anche per collocarlo in una dimensione estetica che non chiami in causa le categorie del bello, ma quelle di un intelletto puro, in una accezione pressoché neoplatonica.....in Parole povere l'oggetto estetico non c'è più, sostituito da una materia irretita da un circuito di linguaggio fenomenico e convenzionale. Una sorta di *performance della materia*. Nelle opere di Paolo Monti esiste una progettualità che pone già la posta in gioco, ma sarà la materia stessa ad operare e a fondare un atto, che, al di là della nozione di verifica scientifica, *é ed agisce*.....Tutta la processualità di Monti raggiunge una nozione di evento estetico provocato dall'autore ma totalmente indipendente. (tratto da "Paolo Monti. Performance della materia" di **Ada Lombardi**)

[...] La dimensione dello sguardo psico-fisiologico cambia in continuazione, l'arte la registra e ne fa conoscenza. Paolo Monti non sfugge a questa realtà dell'arte e, scandaglia la propria sensibilità e la propria attiva percezione alla ricerca di un sentire e di un vedere diverso. Fin dall'inizio, per Monti, il traguardo era rendere visibile il non visibile, aguzzando la vista in una qualche altra dimensione per scoprirsi non solo uomo, ma percettivamente "altro". Anche la scienza in fondo fa proprio questo, e cioè spinge oltre ed altrove i confini della dimensione umana, analizzando tutto, osservando e appropriandosi dell'osservato. (tratto da "Rendere visibile l'invisibile" di **Ada Lombardi** in: IX Settimana della Cultura Scientifica Italiana, Musis 1999)

[...] L'interattività è presente nei lavori di Paolo Monti, che fin dagli inizi della sua ricerca concepisce l'opera come "fenomeno" in grado di promuovere una qualità percettiva diversa dall'ordinario....in cui la processualità dell'opera è dichiarata, attivando una percezione particolare nell'osservatore, la cui attenzione è portata sui fenomeni primari e semplici....L'artista si limita ad orientare una visione alternativa che ribalta quella abituale...L'idea stessa di visibilità che è alla base del concetto di opera, modifica i suoi presupposti, quasi che Monti spingesse verso la percezione dell'invisibile.(Tratto da "L'opera partecipata" di **Lucilla Meloni**, in: L'opera partecipata, Sala 1 n. 76 , 1998)

[...] La questione tende a essere sotterranea all'evento: (*in*)visibile a queste categorie concettuali. Il problema dipende semplicemente da *come* ci si vuole proiettare su un'altra "entità". La scommessa dell'arte, allora, diviene una scommessa di mutamento interno all'individuo. Forse è la prossima rivoluzione possibile....E' all'interno di questo ambito che si situa la ricerca artistica di Paolo Monti. L'uso di mezzi tecnologici diviene pretesto per esplorare una differente concettualità che va a toccare problemi filosofici relativi alla identità dei soggetti, ma anche di interpretazione del mondo e della realtà (tratto da "Paolo Monti e l'identità dei soggetti" di **Gabriella Dalesio** in: Trovaroma di Repubblica, n. 284)

[...] Il tema della partecipazione del fruitore al definirsi dell'evento estetico e quello del mutamento dell'opera attraverso il tempo sono due argomenti di riflessione attorno ai quali, precedute e confortate dall'esperienza del gruppo Fluxus, hanno spesso lavorato le cosiddette Neo Avanguardie degli anni '60 - 70. Assolutamente estraneo a qualsiasi logica di remake e in nessun modo interessato alla pratica di utilizzare connotazioni linguistiche del recente passato semplicemente per rimarcare la propria appartenenza

ad un determinato schieramento a sfondo generazionale, Paolo Monti questi temi ce li ripropone entrambi e non tanto rivisitandoli in chiave attualizzata quanto tornando ad incontrarli entro un universo di discorso assolutamente caratteristico della nostra epoca: quello che fa capo al concetto di virtualità.....Non solo dunque trasformazione dell'opera e partecipazione (volendo anche corale) del pubblico legate tra loro in tempo reale, ma anche trasformazione dello spettatore come trasformazione dell'opera e sintonia di questa con il ciclo vitale di quello. In altre parole una bellissima dimostrazione del fatto che la virtualità non è un destino ineluttabile che immancabilmente ci farà ricadere nelle mani del grande fratello di turno, ma una nuova forma di potenziale epistemico tecnicamente supportato che sta a noi utilizzare per il meglio, ovvero in maniera creativa. (tratto da "Il virtuale creativo" di **Paolo Balmas** in: Quadri & Sculture, n. 26)

[...] Anche per Paolo Monti si è parlato di realtà virtuale. Ma lui spiega che il suo è un uso "a ritroso" delle possibilità del software, un modo per tornare alla fisicità. La sua stanza con i raggi infrarossi (sempre alla Quadriennale) che evidenziavano l'impronta degli osservatori a seconda della loro temperatura corporea, non ha niente a che fare con la simulazione. «Il computer è uno strumento che rivela le radiazioni termiche. La mia materia è naturale, è il calore del corpo. Io lavoro con la realtà, mi piace restare sulla soglia di visibile e invisibile». (tratto da "E' in mostra sul pc l'avanguardia telematica" di **Arianna Di Genova** in: L'Espresso, 21 novembre 1996)

[...] Paolo Monti esemplifica un'altra delle categorie di N.Q.C.: l'ho intitolata *trasferimenti* e riguarda quei rapporti di passaggio da un *medium* dinamico alla staticità del quadro.....Monti ne rappresenta un prototipo radicale e ricco di caratteri aperti. Assomma particelle di altre strade dalla digifoto alla pictofoto, passando per overfoto e tecnobody. Ma la differenza con quelle vie appare netta: come dicevo sopra, il rapporto formativo dell'opera avviene attraverso un'elaborata tecnologia esterna al pannello, mentre il quadro non fa altro che formalizzare il trasferimento di un processo già chiuso. Nelle opere di Monti non esiste ritocco digitale, viraggio o modifica di alcun genere; l'effetto visibile è la conseguenza di un esperimento atipico riconducibile al principio della termocamera a raggi infrarossi. (tratto da "Paolo Monti" di **Gianluca Marziani** in: "N.Q.C. Arte italiana e tecnologie: il Nuovo Quadro Contemporaneo", 1998)

[...] La pratica artistica è un'anomalia organizzata. E disciplinata in linguaggio. Al di fuori di questo, ci sono solo le chiacchiere sulla "creatività". Il lavoro di Paolo Monti gira costantemente - e ormai da tempo - attorno a questa evidenza e a questa consapevolezza, attraverso il filtro (e il codice) di una strumentazione che va dalla più prosaica manualità fino alla più sofisticata apparecchiatura scientifico-tecnologica.....Nel lavoro di Paolo Monti certamente si dà, si offre il "meraviglioso", il *Thaumazein* (iper) tecnologico: a vari livelli di potenza e di seduzione, ma indubabilmente si dà. Ma il fatto è che i processi tecnologici (su base fisica o chimica) sono semplicemente mostrati senza nessuna elaborazione particolarmente intrusiva da parte dell'artista. Monti non è alla ricerca del lato "immaginario", "estetico" della Tecnica; non v'è in lui alcuna patetica pretesa ideologica di "riscattare" umanisticamente la "Tecnica" fornendola "poesia" o "creatività". Qui la tecnologia è utilizzata in modo che essa produca autonomamente, spontaneamente il proprio *thaumazein*. Ma perché ciò accada, bisogna - con memoria duchampiana - "metterla in posizione". E questo solo un artista può farlo. (tratto da "Fino al nulla" di **Massimo Carboni** in: Paolo Monti, Musis 1998).

Paolo Monti, *de-localizzazioni* (de-localizations; detail), 1998, steel, mercury, micro-televicamera, monitor, image analyzer, dimensions variable.

ROME

PAOLO MONTI

The work of Roman artist Paolo Monti can be divided into two distinct but closely interconnected conceptual and methodological categories. On the one hand, the artist has created a body of

work about money (both its symbolic and material aspects) in which he explores the fetishism of value. Then there are his investigations into scientific epistemological processes, carried out through hypertechnological arrangements that isolate problems of perception and relationships between subject and object, identity and otherness. Some works have even incorporated elements from both approaches, as in *Immagine di dollaro* (Dollar image; first exhibited in 1989), in which a cutout of George Washington from a dollar bill was placed between sheets of chemically treated glass. When the resulting slide was projected, the chemical solution, activated by the heat from the projector light, slowly corroded the paper, subjecting the image of the dollar-bill icon to a gradual disintegration. This poetic attention to changes of state, to controlled yet dynamic processes (typical of the second category), was fully evident in *de-localizzazioni* (de-localizations), 1998, the installation piece presented in Monti's recent show.

In one room of the gallery, viewers could walk up to a black, polycarbon plate framed in thick steel. A miniature television camera hidden behind the black surface recorded whoever (or whatever) was in front of it, instantly transmitting the image to an analyzer that broke it down according to the angle of light. Almost instantaneously, the altered image—not a “realistic” representation but a set of chromatic variations of light and shadow—showed up on a monitor placed in an adjoining space in the gallery.

However, anyone pausing for a few

moments in front of the framed black matter activated sensors that released mercury contained in a vitreous chamber within the thick frame. As the level of mercury rose, it interacted with the polycarbon to form a mirrorlike surface in which, as the black substance disappeared, the viewer could gradually see his or her reflection. At the same time, the rising mercury little by little submerged the microcamera, so that as soon as the viewer's likeness appeared before him or her, the chromatic image slowly disappeared from the monitor.

This symbolic play between identity and otherness seemed to function as an interrogation into the very meaning of subjectivity. When another viewer saw me (on the monitor), I didn't see myself (on the sheet of glass). I eluded myself, only to allow myself to be caught by someone else. Conversely, I “found myself” only to the extent that others lost me. The profundity of the work lies in this alternation, which has decisive existential reverberations. After a short time the mercury fell, once again leaving the visual field free for the miniature television camera, which had previously been obstructed by the liquid; and, beginning from the top down, the image of the observer in front of the sheet of glass reappeared on the monitor. It was as if the complex technology that lay behind the operation of this piece contributed to freeing images from the reality they were supposed to reflect. Images migrated from one surface to the other, newly autonomous from their “model.”

—Massimo Carbone

Translated from Italian by Marjorie Shore.

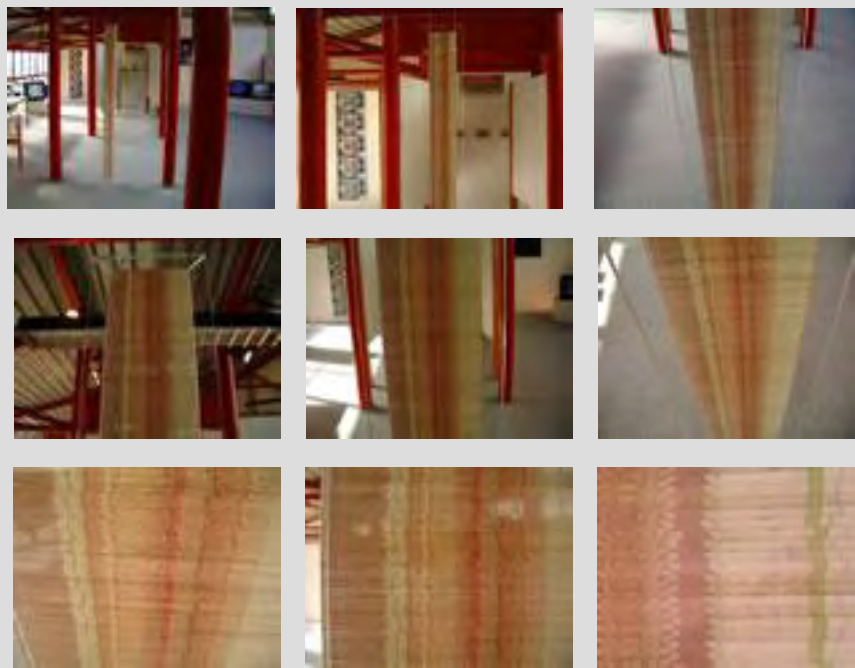
EARLY DINE
BY BRIAN O'DOHERTY
AMY ADLER
TALKS TO MIG. LORD
POLLOCK'S TWO VIEWS
THOMAS GROW / MICHAEL FRIED

Paolo Monti, *Immagine di dollaro*, 1989

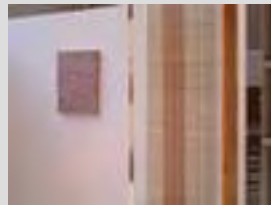
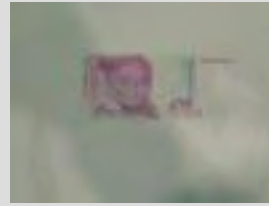
“Un'immagine proiettata muta progressivamente fino alla sua completa sparizione”

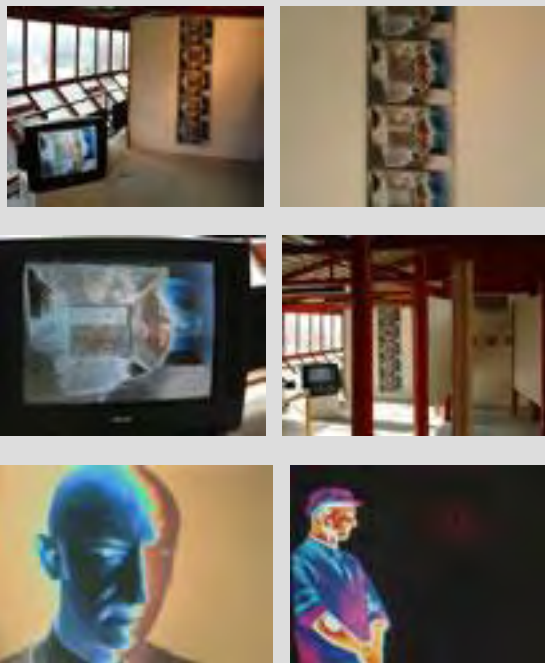

Immagini tratte dalla mostra personale di Paolo Monti, *Vierdimensional²*, tenutasi nel 2001 all' Università di Konstanz (D), Galerie Auf Der Empore.

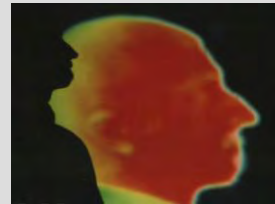
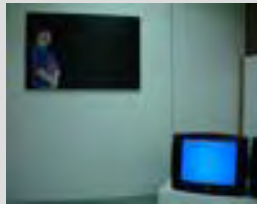

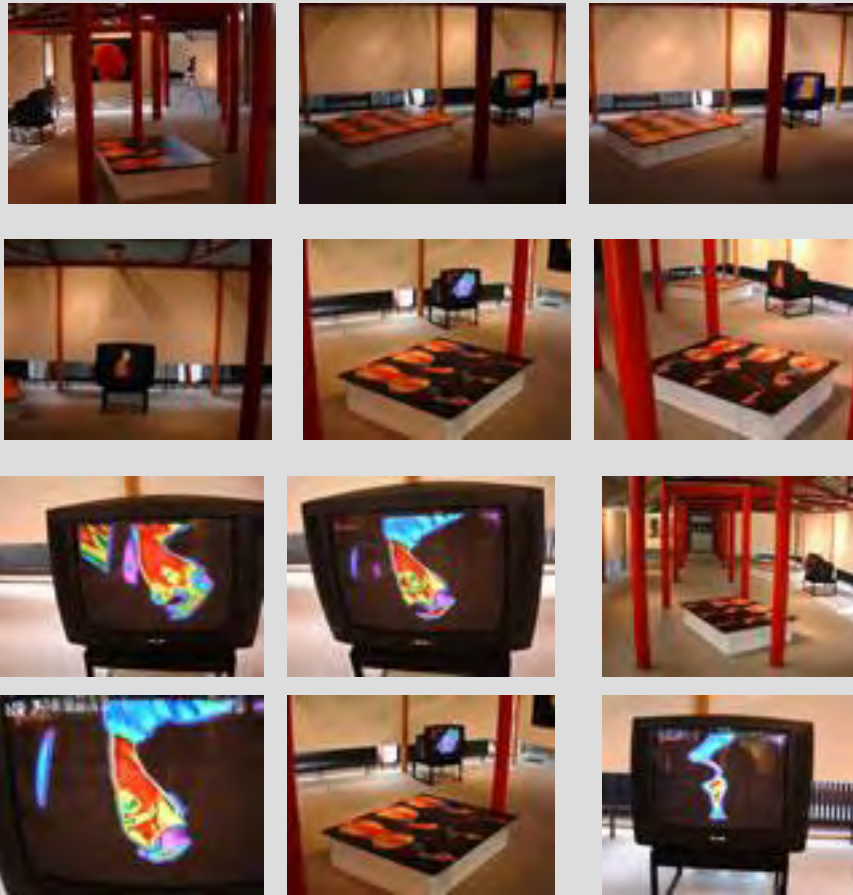
Immagini tratte dalla mostra personale di Paolo Monti, *Vierdimensional²*, tenutasi nel 2001 all' Università di Konstanz (D), Galerie Auf Der Empore.

Immagini tratte dalla mostra personale di Paolo Monti, *Vierdimensional²*,

Immagini tratte dalla mostra personale di Paolo Monti, *Vierdimensional²*,

Immagini tratte dalla mostra personale di Paolo Monti, *Vierdimensional²*,