

CENZO COCCA

COLMANDO IL VUOTO APRENDO GLI OCCHI

Textile & Ar

A DANZA DELLE STE

CENZO COCCA

COLMANDO IL VUOTO APRENDO GLI OCCHI

a cura di Barbara Pavan e Susanna Cati

12 novembre - 5 dicembre 2022

SCD STUDIO via Bramante 22N Perugia

IL MORBIDO ABBRACCIO DELLA VITA

di Barbara Pavan

COLMANDO IL VUOTO APRENDO GLI OCCHI sintetizza in una manciata di parole l'essenza di Cenzo Cocca, non soltanto la sua ricerca e pratica artistica, ma la sua visione del mondo, della vita, dell'arte. La mostra omonima allestita a SCD Studio è un viaggio tra le pagine di un diario, la trasposizione di appunti presi *cammin facendo* nel dipanarsi dell'esistenza, una narrazione viva e vivente che nella restituzione in forma artistica si sottrae all'episodio individuale e diventa universale.

Cucire è qui sinonimo di connessione di piani differenti, dimensioni spaziali e temporali estranee le une alle altre, un atto che consente una continuità che ha nell'inarrestabile scorrere della vita il suo primo modello di ispirazione.

Cucire è, per l'artista, il gesto che permette di penetrare la superficie. Le sue opere hanno un fronte e un retro – o, come preferisce indicare egli stesso, una prima e una seconda parte – diversi ma uguali, l'uno non essendo prioritario per importanza rispetto all'altro: il disegno da un lato, che riporta la prima traccia già lasciata precedentemente su un foglio, appartiene al mondo del visibile, dei fenomeni e degli eventi; l'altro lato, quello da scoprire ed esplorare, è la dimensione invisibile, la natura ultima ed essenziale dei medesimi, i territori sconosciuti a cui si accede soltanto bucando la realtà immediata per raggiungere ciò che sta oltre l'hic et nunc.

Cucire è creare legami - tra l'individuo, lo spazio, gli oggetti, le persone - fissando ciò che rimane dentro di noi del mondo che vediamo e sperimentiamo - uno sguardo dall'interno del presente, dice l'artista. Ma è anche raccontare una storia di identità e di appartenenza - fisica, spirituale, intellettuale.

Cucire è perdonare, è offrire una seconda possibilità alla realtà per quanto guasta, strappata o lacerata possa essere.

Sin dalla prima opera in mostra, "Un lungo e delicato ricordo da non dimenticare", realizzata per la Biennale di Fiber Art della Sardegna del 2020 al MURATS – una sutura in filo blu che segna un grande tela bianca donata all'artista da una donna di Monteleone Roccadoria e risalente agli anni Quaranta del secolo scorso – la cucitura si fa segno di una pacificazione, di una ricongiunzione, la forma della ricostruzione dopo ogni spaccatura che la vita ci riserva: ricucire significa non lasciare le ferite aperte, costruire il futuro sull'esperienza del passato. Questa è la cifra della linfa che scorre sotterranea lungo tutto il percorso espositivo, uno sguardo alla vita che oltrepassa l'istante e ne osserva la possibile evoluzione nel futuro con una visione sempre positiva e costruttiva.

Henri Focillon scriveva nel suo saggio Vita delle forme che "ogni vita umana comporta il suo romanzo, cioè a dire una successione ed una combinazione di avventure; ma queste avventure non sono in numero indefinito, e se ne potrebbe comporre un catalogo come quello delle situazioni drammatiche: ciò che cambia assai di più, è il tono stesso di coteste avventure secondo quel che gli uomini ne fanno."

E Cenzo Cocca ne fa Arte, in una pratica che tesaurizza l'ombra in quanto proiezione della luce - vera musa ispiratrice della sua ricerca. I luoghi, il tempo, gli accadimenti, le relazioni: tutto l'universo che attraversa o è attraversato dalla sua vita entra - appunto dopo appunto - nella sua opera, o meglio \dot{E} la sua opera.

È nel blu, nell'oro, nelle sfumature dei marroni della sua Sardegna – la tavolozza di colori che nutre quotidianamente i suoi occhi. È nel silenzio, nel vento, nel tempo sospeso che vibra in ogni lavoro e che Cocca trasforma in traccia, in segno, in testimonianza. È nella narrazione stratificata che mette in dialogo passato, presente e futuro declinata in ogni lavoro a partire dalla scelta dei materiali – vecchi teli segnati dal tempo e intrisi di memoria o fazzoletti dimenticati in fondo ai cassetti. È nella pluralità di linguaggi – la parola, la poesia, il disegno, l'installazione – attraverso cui esprime un flusso vitale che non conosce ostacoli o rallentamenti e che veicola con ago e filo, maneggiati con la stessa ansia di libertà che lo ha allontanato dalla formazione sartoriale con la cui rigidità e regole stringenti mal si accordava.

"La sostanza dell'arte è allora la stessa vita. – proseguiva Focillon – (...) l'artista è davanti all'esistenza come Leonardo da Vinci davanti al muro in rovina (...) Noi non vi vediamo che le tracce di circostanze ordinarie. L'artista vi vede figure d'uomini distinte o commiste, battaglie, paesaggi, città che crollano – forme."

Della forza dirompente della vita sono intrise tutte le opere di Cenzo Cocca: ne evocano la capacità autorigenerante, ne suggeriscono le infinite metamorfosi, ne esaltano l'alternarsi di intensità e gradazioni. Immergendoci in questo respiro universale, la sua arte ci invita all'ascolto e all'abbandono per tornare a sorprenderci della magia e del mistero custoditi in ogni istante dell'esistenza...colmando il vuoto aprendo gli occhi.

I lavori cuciti con le suture prendono vita durante un periodo ben preciso, il periodo in cui mi viene diagnosticata una piccola malattia degenerativa agli occhi, il cheratocono.

Scopro quindi di vedere gli oggetti e le persone in maniera differente, di avere dei problemi con la luce e con qualsiasi fonte luminosa, che diventa per me fastidiosa.

La luce diventa importante per sviluppare la mia ricerca.

Durante ogni visita di controllo (*Topografia Corneale*, ogni sei mesi) la dottoressa mi chiede di tenere gli occhi aperti per tanti secondi, e tramite un macchinario verifica la situazione della malattia.

Una volta tenuto l'occhio aperto per tanti secondi, richiudo gli occhi per via della fatica e del bruciore, ed è proprio in questo momento che ho scoperto di vedere dei lampi di luce particolari e diversi dal solito, delle linee, delle macchie che si muovono.

Questo accade sempre, ogni volta che chiudo e riapro gli occhi ovviamente ma, durante queste visite oppure durante i periodi di forte stress e stanchezza riesco a vedere meglio queste forme, mi appaiono più chiare e cerco di memorizzarle La struttura delle opere e la costruzione di queste linee che attraversano il telo quindi, è la rappresentazione di quello che mi appare e che riesco a vedere quando chiudo gli occhi per più di cinque secondi consecutivi.

Riporto queste visioni e le fermo su un foglietto per poi procedere con la selezione del tessuto e dei fili da utilizzare.

Il tessuto è sempre datato, cerco di recuperarlo dalle case o mi viene regalato da generose persone del posto e rappresenta il passato, tutto ciò che è stato vissuto.

Gli interventi cuciti rappresentano il presente e quello che verrà.

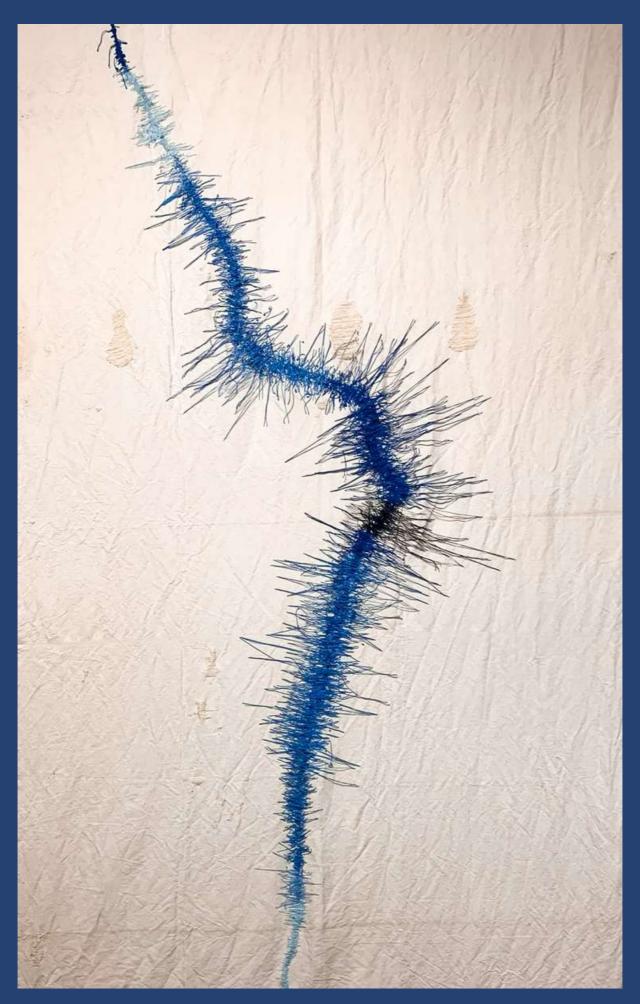
I lavori indagano il passato e intendono creare un "ponte" col presente, cercano di ricostruire le memorie utilizzando i lampi di luce e le scintille di cui ho parlato sopra che ora si ripresentano sotto forma di suture e di nervature cucite.

Cerco di ricostruire, attraverso queste linee, dei percorsi/sentieri con lo scopo di ritrovare e recuperare tracce/emozioni del passato per riportarle ed unirle al presente.

Rubo dal passato per costruire il presente.

La luce, che non posso più guardare come prima, è rappresentata col filo di colore giallo e compare in alcuni lavori. E, come ho già detto sopra, è fondamentale perché da problema diventa fulcro del progetto. Diventa Luce che illumina il percorso e illumina la nascita di una nuova visione della vita. La nascita è rappresentata da alcuni inserti di tessuto, a volte semplicemente cucito e a volte ripieno di cotone idrofilo - un riferimento alla figura femminile e alla figura della madre.

Cenzo Cocca

Un lungo ricordo da non dimenticare filo su tessuto | cm. 160×250 | anno 2021

Messa a fuoco filo su tessuto | cm. 111x135 | anno 2022

Messa a fuoco | RETRO filo su tessuto | cm. 111x135 | anno 2022

Incidono, leggeri scontri invisibili filo e inserto su tessuto | cm. 76 x 100 | anno 2022

Incidono, leggeri scontri invisibili | RETRO | filo e inserto su tessuto | cm. 76 x 100 | anno 2022

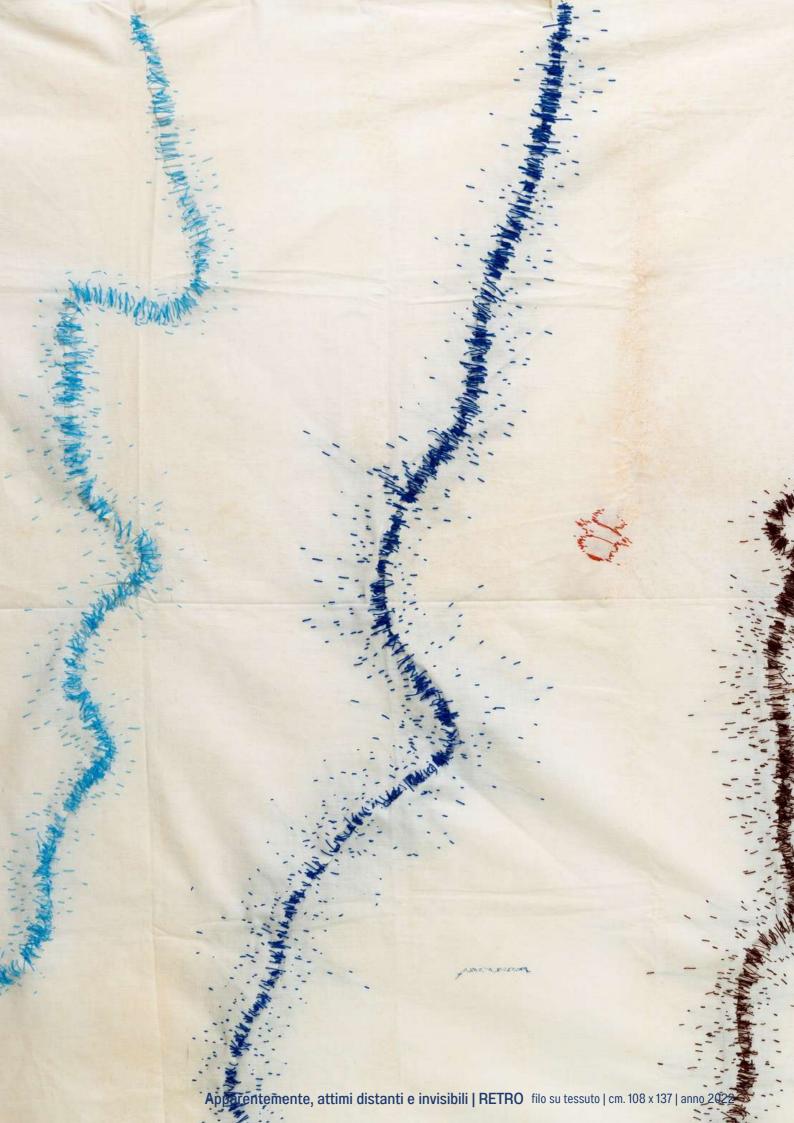
E calma apparente filo su tessuto | cm. 85x99 | anno 2022

E calma apparente | RETRO filo su tessuto | cm. 85x99 | anno 2022

Apparentemente, attimi distanti e invisibili filo su tessuto | cm. 108 x 137 | anno 2022

Lenta profonda ripresa filo su tessuto | cm. 85x99 | anno 2022

Lenta profonda ripresa | RETRO filo su tessuto | cm. 85x99 | anno 2022

Ritrovarsi nel vuoto filo su tessuto | cm. 14,5 x 18 | anno 2022

Ritrovarsi nel vuoto | RETRO filo su tessuto | cm. 14,5 x 18 | anno 2022

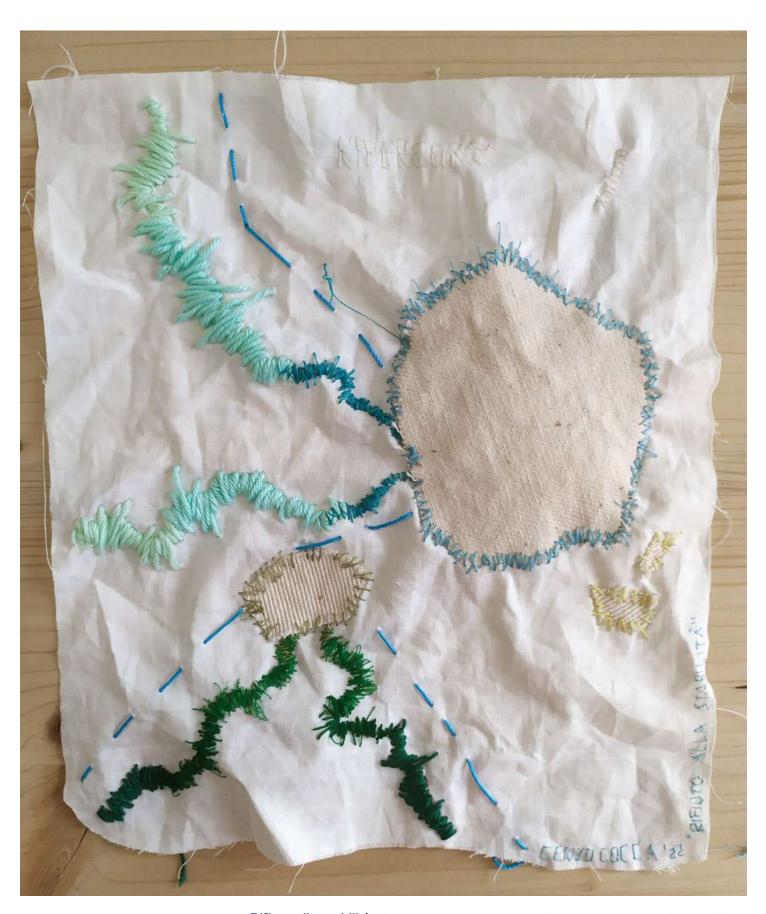

Qualche secondo di buio luminoso filo e inserti su tessuto | cm. 79x97 | anno 2022

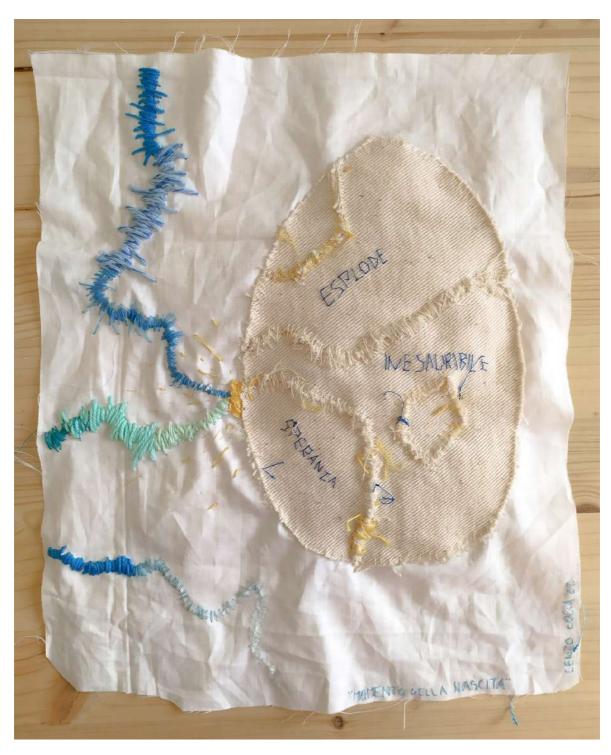
Qualche secondo di buio luminoso | RETRO | filo e inserti su tessuto | cm. 79x97 | anno 2022

Rifiuto alla stabilità filo e inserto ripieno di cotone idrofilo su tessuto | cm. 23x20 | anno 2022

Rifiuto alla stabilità | RETRO | filo e inserto ripieno di cotone idrofilo su tessuto | cm. 23x20 | anno 2022

Momento della nascita filo e inserto ripieno di cotone idrofilo su tessuto | cm. 24,5x 29,5 | anno 2022

 $\textbf{Momento della nascita | RETRO} \quad \text{filo e inserto ripieno di cotone idrofilo su tessuto | cm. 24,5x 29,5 | anno 2022}$

Ghiaccio | RETRO filo su tessuto | cm. 14,5x17 | anno 2022

Ghiaccio filo su tessuto | cm. 14,5x17 | anno 2022

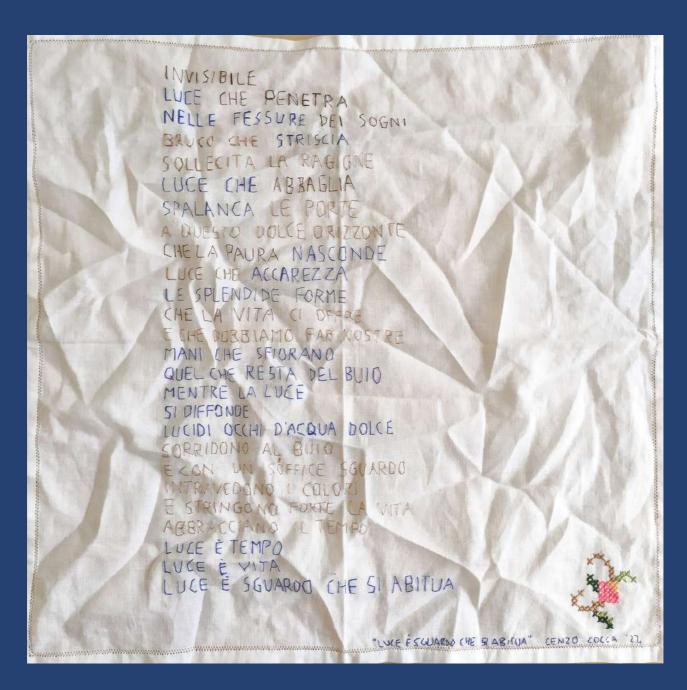

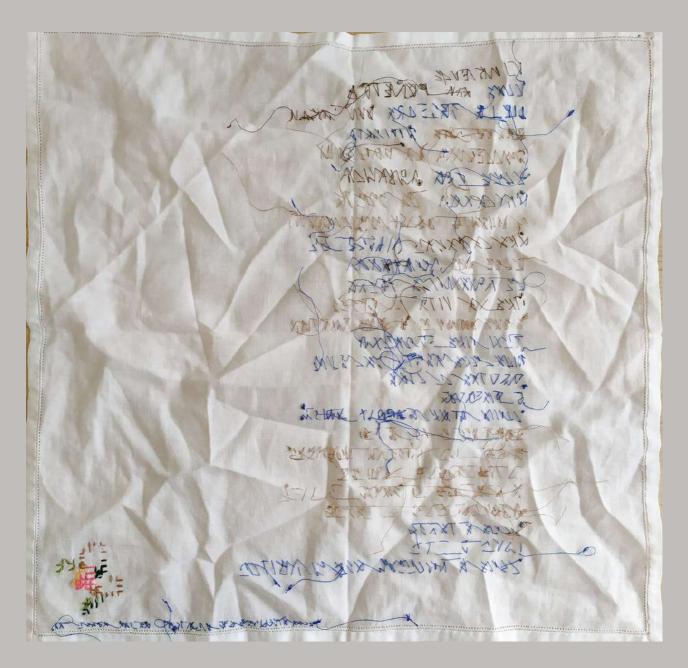
I testi cuciti vengono scritti nel mio quadernino che tengo sempre con me.

Ci sono periodi in cui scrivo tanto (anche frasi e riflessioni) e da quest'anno ho deciso di riportare tutto su alcuni tovaglioli e centrini che recupero dai cassetti.

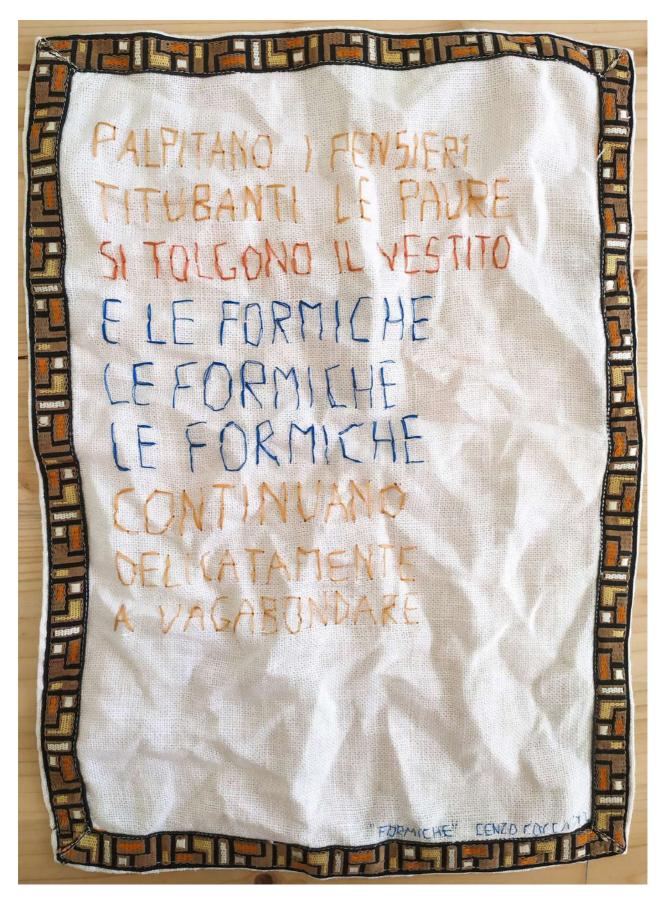
In questo caso il tessuto, quasi sempre segnato e macchiato, intriso di voci e di emozioni, esce fuori dal cassetto e riprende vita.

"

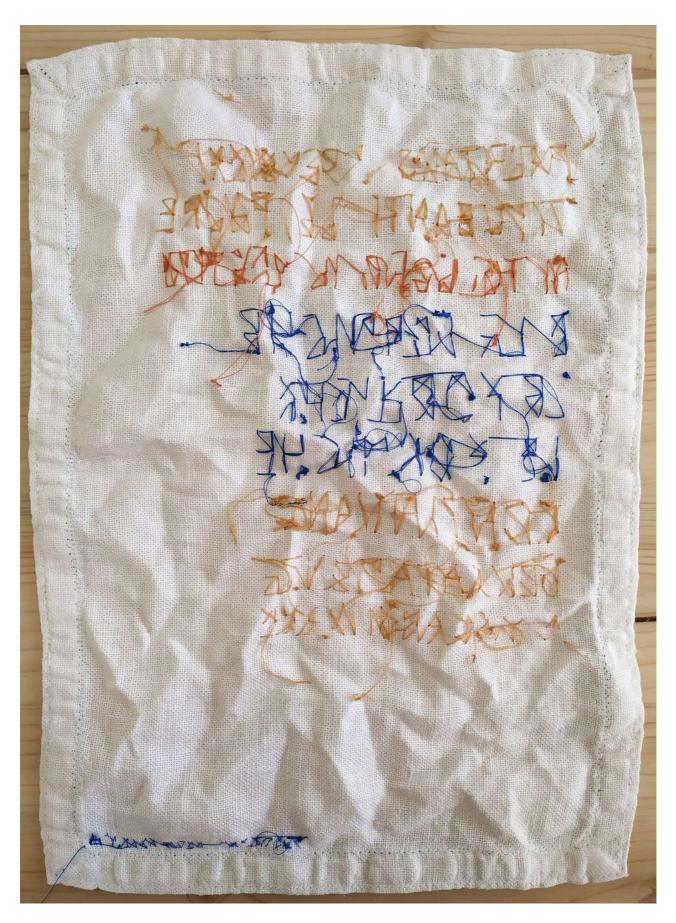

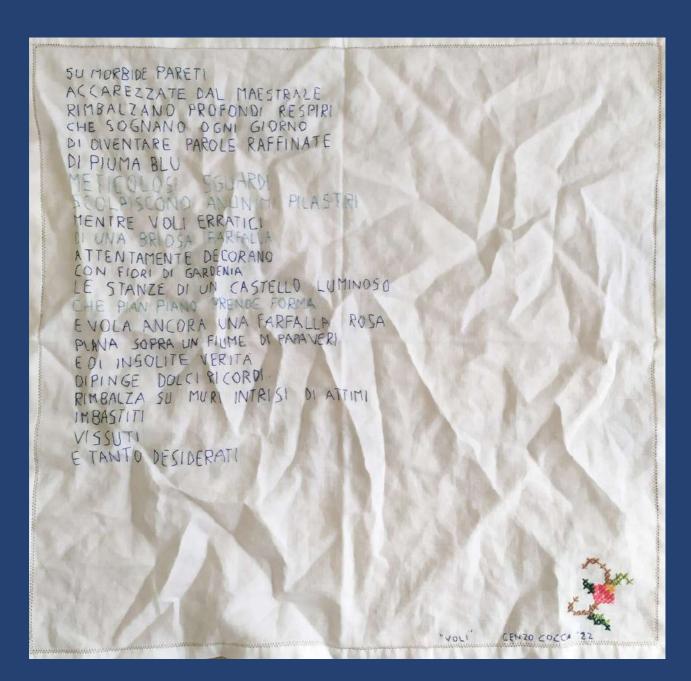
Luce è sguardo che si abitua | RETRO filo su tessuto | cm. 37x37 | anno 2022

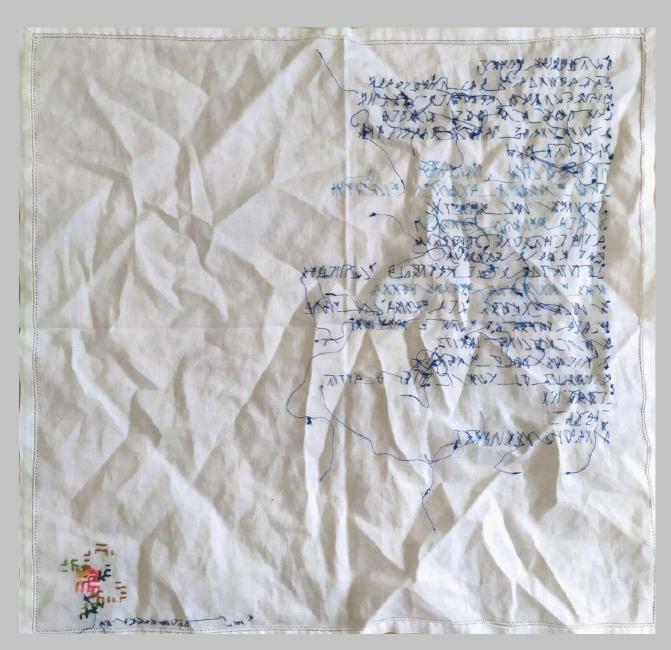

Formiche filo su centrino | cm. 24x33 | anno 2022

Formiche | RETRO | filo su centrino | cm. 24x33 | anno 2022

Voli | RETRO filo su tessuto | cm. 37x37 | anno 2022

La danza delle stelle filo su tessuto | cm. 37x37 | anno 2022

La danza delle stelle | RETRO filo su tessuto | cm. 37x37 | anno 2022

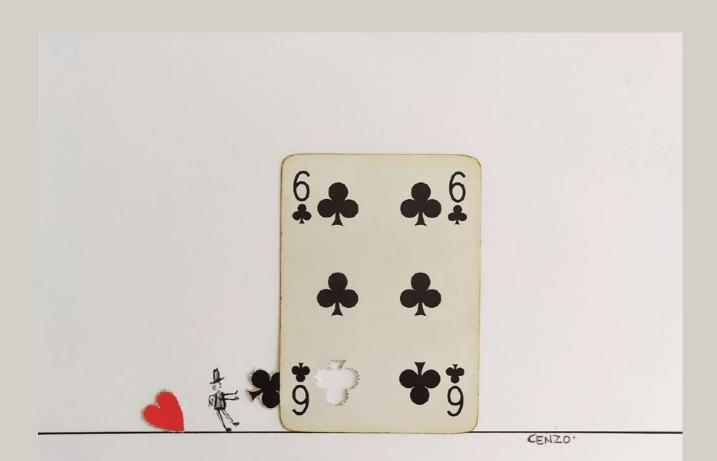
Attraverso le carte da gioco cerco di raccontare un mondo fatto di gesti e di azioni "giocando" letteralmente con i semi delle carte e con la vita.

Le opere racchiudono desideri, esperienze, passioni e stati d'animo.

Dai primi lavori in Bianco e nero del 2018 passo a quelli più complessi con le carte genovesi che costruiscono l'idea di un Re del Mondo e quindi un Dio che crede nell'Amore per il prossimo, a quelli con le sezioni che indagano l'architettura (Le Corbusier) e l'abitare, tema già toccato con il filo.

I protagonisti principali sono sempre Frankie e G.

"

Volevo regalarti un fiore ma non ce l'ho fatta inchiostro e carta da gioco su cartoncino | cm. 14,85x21 | anno 2018

Tra poco io ti mando una cartolina inchiostro, pastello e carta da gioco su cartoncino | cm.14,85x21 | anno 2019

Spazio Jambi Endoskopik - Le Lampade non si accendono tutte nello stesso istante carta da gioco, inchiostro, matita, punti metallici e pastelli acquerellabili su cartoncino | cm. 29,7x21 | anno 2022

Spazio Meridion Pilotis - Parole e luce per pensieri di vetro

carta da gioco, inchiostro, matita, punti metallici e pastelli acquerellabili su cartoncino | cm. 25x30 | anno 2022

Secondo la legge di G., tutti i percorsi sotterranei hanno un inizio carte da gioco, punti metallici, inchiostro, pastelli acquerellabili e filo su cartoncino | cm.17x21 | anno 2022

il nostro Re non porta più il denaro

inchiostro, pastello acquerellabile, punti metallici e carta da gioco su cartoncino | cm. 21x14,85 | anno 2019

BIOGRAFIA

Andrea Cocca, in arte Cenzo, è un giovane artista sardo. Nato nel 1994 e originario di Ghilarza, in provincia di Oristano, attualmente vive e lavora a Olmedo. Nel 2015 inizia la sua formazione come stilista a Nuoro. Durante gli studi di moda sperimenta e si interessa all'Arte come autodidatta e comincia a coniugare arte e sartoria. Da questa sperimentazione nascono le prime opere cucite a mano e i primi ritratti. Nella sua pratica artistica si esprime attraverso tecniche e materiali semplici e quotidiani come l'ago e il filo e le carte da gioco con le quali crea piccole narrazioni che lasciano aperta ogni interpretazione all'osservatore.

Tra le mostre personali recenti si segnala "Segnali di vita", a cura di Chiara Manca, MANCASPAZIO, Nuoro; "Affinità Abitative", a cura di Stefano Resmini, Spazio Arte contemporanea Sa Mandra ad Alghero; "ECCETERA ECENZO", curata da Mario Saragato al Museo MEOC di Aggius. Il suo lavoro è stato inserito in mostre collettive in spazi museali come la Pinacoteca Nazionale Sassari, il Museo M.A.S.E di Alghero, il MURATS Museo Unico Regionale dell'Arte Tessile Sarda di Samugheo. Nel 2021 è stato selezionato tra gli artisti della 8th Crazy Art Commune International New Contemporary Art Exhibition. La sua installazione 'Friscura' è attualmente in mostra al Museo del Ricamo e del Tessile di Valtopina nell'ambito della mostra internazionale APPUNTI SU QUESTO TEMPO.

ENASCONDERE LA CE NELLE TASCHE DEI RIC VORREI ESSERE ACQUA