

Kuratorin der Ausstellung Mostra a cura di
Exhibition curated by
Frida Carazzato

Herausgeberin A cura di Edited by
Letizia Ragaglia, Museion Director

Redaktion Redazione Editorial Coordination
Brigitte Unterhofer Klammer, Petra Guidi

Text Testo
Erik Bordeleau

Design
Studio Mut
Martin Kerschbaumer
Thomas Kronbichler

Übersetzungen Traduzioni Translations
Claudia Amor, Elisa Decet, Anna Carruthers,
Andreas Hapkemeyer

Korrekturat Revisione testi Proofreading
Jennifer Taylor, Susanna Piccoli, Petra Guidi

Druck Stampa Printing
Megadruck, DE

© Museion
Bozen / Bolzano 2015

Erik Bordeleau The Violence Shifter: Becoming Occult

Der Hexenhammer is the German translation of Malleus Maleficarum, commonly translated into English as “The Hammer of the Witches”, an infamous treatise on witchcraft published in 1486 by the Dominican inquisitor Heinrich Kramer. It followed the publication of Innocent VIII’s Summis desiderantes affectibus (1484), a papal bull that officially recognized witchcraft as a threat and gave way to the increasingly brutal witch-hunt of the early modern period. The full English title introduces an ambiguity that Chiara Fumai’s scrutiny has embraced – “The Hammer of Witches which destroyeth Witches and their heresy

as with a two-edged sword”. If the biblical expression “two-edged sword” originally refers to the word of God’s capacity to produce the sharpest distinctions, to a contemporary reader it can’t help but suggest that the prosecution of witchcraft has borne since its beginning the very principle of its overthrow.

How do you make of yourself a transhistorical power of aggression? Chiara Fumai’s answer is surprisingly straightforward. To become an effective historical violence shifter, you first need to interrupt, by all means, the monologues and mansplaining of patriarchal society. Fumai’s emphatic use of Valerie Solanas’ declaration “A male artist is a contradiction in terms” is deftly suited for such an antagonist purpose. Reviving Ulrike Meinhof’s rebellious and uncompromising political commitment equally feeds the spirit of insurgency.

You also need to revert the discourse of demonology that has been used during centuries for the disciplining of the female body, and the male body in its following. Counterpowers tend to lie on the threshold of the imaginal, where conversions and soul captures take place. To activate the freest part of yourself and reclaim the darkness within, you must become a witch – untamed, angry, joyous and immortal.

Chiara Fumai once explained that she signed a pact with the devil that allowed her to feel and perceive the highest and minutest elements of human experience (having been a

DJ in a previous life no doubt helps as well). The demonic power isn’t simply that of the obscure, as Goethe once observed; it is that of the obscure that irradiates its power. Fumai’s performances are irradiating in such a way. Her live speeches exert a strange and deep influence, inducing a seductive fright withholding long-lasting transformative effects.

The pact between the witch and the devil is called a *conjuratio*, like the pacts made by slaves and workers in struggle, or those that lead to the establishment of

a commune. This conjuration must be conceived of as a spell removal, allowing those who come together through it to connect with the living source of emancipatory violence. Inverting the already explosive old kabbalist axiom – *Deus est Demon inversus* – the Church of Chiara Fumai is the collective incorporation of a feminine power devoted to counter and reverse the paralyzing spell of capitalist patriarchy. Each of the spiritual complicities that Chiara Fumai ties up with rebel and damned figures issued from the history of woman’s oppression increases her church’s power of aggression. The secret vow that ties them up in the transindividual element of suffering decouples their respective power, forming an unexpected *egregore* charged with subversive potential – her name is Legion.

Raising consciousness is highly overrated. Raising consciousness is the means of those who still believe that the world can be saved one private individual at the time, entrenched in the affective misery of their beloved “safe space”. But every process of emancipation is necessarily also a collective reconfiguration of worlds – a collective *initiation*. Fumai knows that wholly and without reservation. She conceives of her work, and especially her performances, as a sort of insider procedure. By sealing herself off from any vulnerability, she aims at the production of an intensified and hermetic inside that works paradoxically as a radical openness to the cosmic forces of the Outside. She thus becomes prey to multiple and metastable possessions. If her interruptive witchcraft is deemed esoteric, it is in the most ethopoietic and highly technical sense of the term. Her art is not about a mystical annihilation of the will, but is concerned with a form of poetic expression that channels and snatches from rituals all they can consent to those committed to fight.

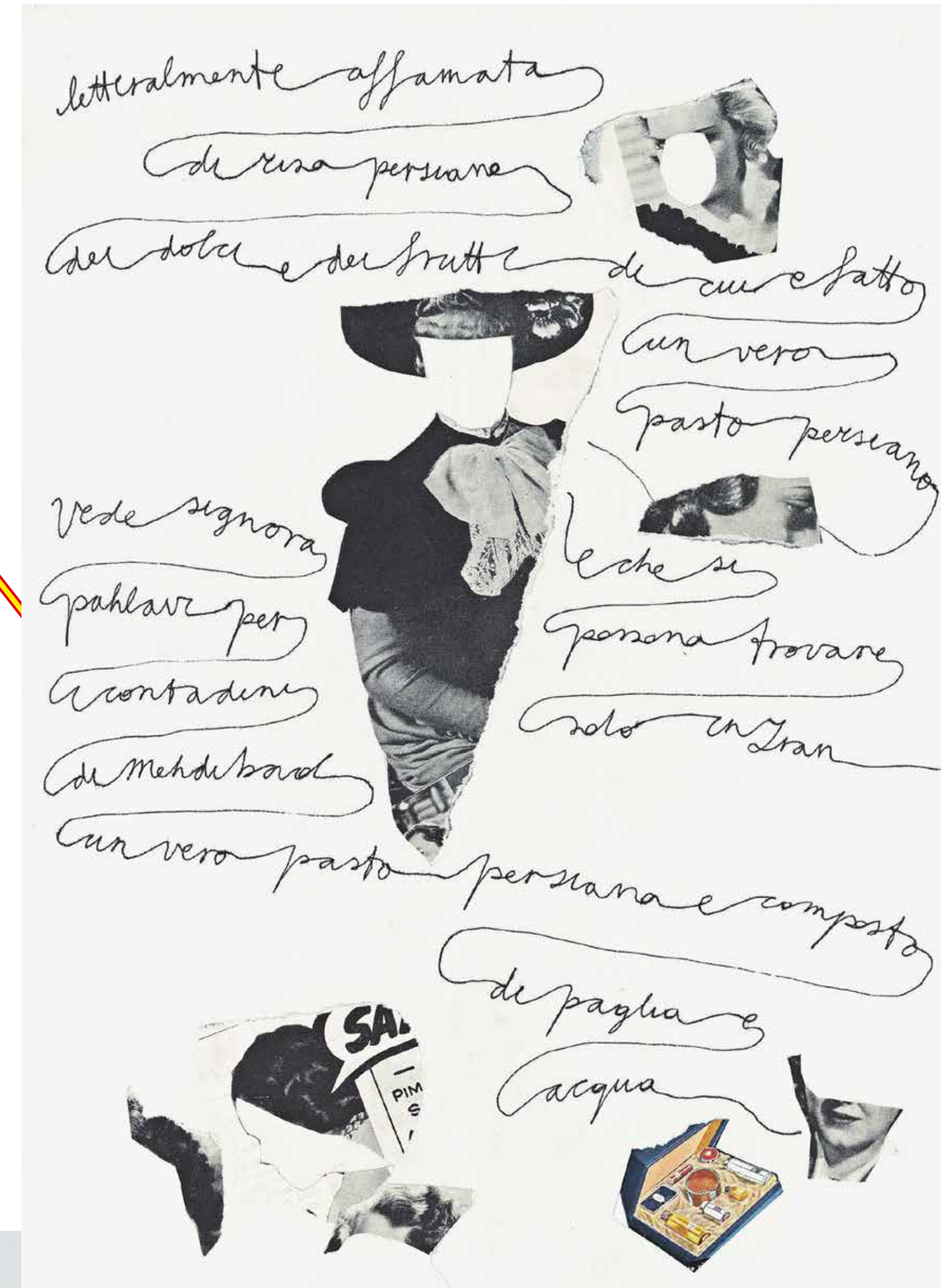
Chiara Fumai’s becoming-occult prolongs and redefines in the most lush and playful way the marginal but highly regarded Italian autonomous tradition of ecstatic feminism. Working as a metamorphic and highly transversal force, Fumai’s performances induce subjectivation processes that depart from any form of miserabilism. The multiplication of zones of offensive opacity throughout her work repels any form of victimization. The violence they unleash challenges the roots of the pervasive historical bond between masculinity and war, reverting the hammer of the witches against those who, in a way or another, identify or benefit from those who forged it in the first place.

C
a
r
r
i
z
z
a
t
o

The Project Room was conceived as an incubator for new and experimental projects by artists invited to engage with the Museion venue. Chiara Fumai’s project not only interfaces with the museum and the Project Room, but also invites the institution itself to take part in the process. Her project, entitled *Der Hexenhammer*, comprises two intertwined elements: a live performance and a work displayed in the exhibition space. The former follows a specific schedule, while the latter is in the form of a wall drawing that shows how the artist relates to text, words, images and history to create new stories. Fumai’s project takes the form of a guided tour of the Rosella Biscotti exhibition hosted in the museum during the same period, and in this way she effects a sort of displacement: as if the Project Room were extended to encompass the whole museum and all the exhibitions in progress. Visitors are also invited to engage with the project in a different way, to interact with something that only takes place at certain times. The wall drawing not only shows how the artist has used the texts evoked in the performance, but also becomes a communication of the performance itself. The work presented in Museion ties in with the elements that distinguish Chiara Fumai’s artistic practice, referencing art history, surrealism in particular and metaphysics, and raising issues related to sexual identity and anarchy-feminism. Her *modus operandi* stands out for its ongoing focus on elements that appear to be in opposition: unpredictable, and therefore open to subversion and radical changes of perspective.

L
e
t
t
e
r
a
z
z
i
a
i
a

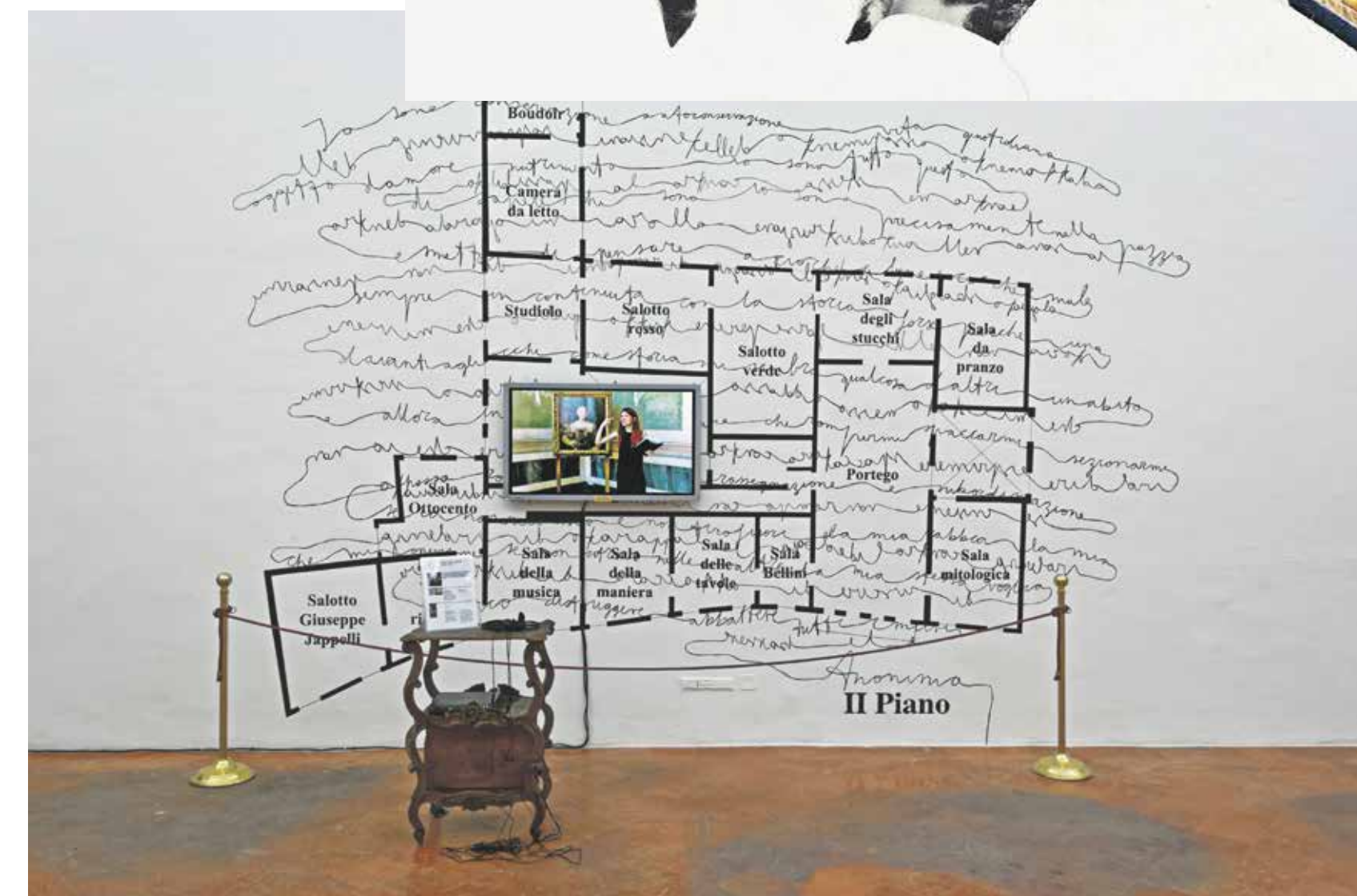
ZONES OF OFFENSIVE

← Eusapia Palladino reads Valerie Solanas, 2013
C-print, 80 x 120 cm without frame, 84 x 124 cm
with frame Ed. of 3 + 2AP
Courtesy A Palazzo Gallery, Brescia and the artist

↳ Der Hexenhammer, 2015 Performance
transcript Ink, embroidery and collage
on paper, words by Ulrike Meinhof
Courtesy the artist and A Palazzo Gallery, Brescia

↓ I Did Not Say or Mean 'Warning', 2013
Winner of Premio Furla 2013 Video
installation variable dimension
Ed. of 3 + 2AP Courtesy A Palazzo Gallery,
Brescia and the artist

OPACITY

AN EFFECTIVE

HISTORICAL

VIOLENCE

SHIFTER

Erik Bordeleau Die Gewaltverschieberin:
Auf okkulten Wegen

Der Hexenhammer, 2015 Performance transcript Ink, embroidery and collage on paper, words by Ulrike Meinhof Courtesy the artist and A Palazzo Gallery, Brescia

Shut Up, Actually Talk, 2012–2013 Video installation (words by Rivolta Femminile) Variable dimension Ed. 3 + 2 AP Courtesy A Palazzo Gallery, Brescia and the artist

C
a
r
a
z
F
z
r
i
a
t
d
o

Malleus Maleficarum (Der Hexenhammer) ist ein berühmtes Traktat des Inquisitors Heinrich Kramer über die Hexerei, das der Dominikaner 1486 veröffentlichte. Kurz zuvor (1484) war die päpstliche Bulle Summis desiderantes affectibus von Innozenz VIII. erschienen, die die Hexerei erstmals offiziell als Bedrohung verurteilte und den Weg ebnete für die immer gewaltsameren Hexenverfolgungen am Anfang der Neuzeit. Der volle Titel

Seit es ihn gibt, fungiert der Project Room als eine Art Inkubator für die Produktion von und das Experiment mit neuen Kunstprojekten, die initiiert wurden, um sich mit dem Museion und seinem Kontext auseinanderzusetzen. Chiara Fumai setzt sich nicht nur mit dem Museion und dem Project Room auseinander, sondern bringt die Institution selbst dazu, sich an ihren Reflexionen zu beteiligen. Der Hexenhammer besteht aus zwei Elementen – einer Live-Performance und einem Eingriff im Ausstellungsraum –, die einander durchdringen. Die Live-Performance folgt einem genauen Zeitplan; der Eingriff im Ausstellungsraum hingegen besteht aus einer Wandzeichnung, die den Bezug der Künstlerin zu Text, Wort, Bild und Narration, aus der neue Erzählungen hervorgehen, erkennen lässt. Fumais Projekt nimmt die Form einer Führung durch die Ausstellung an, die gleichzeitig im Museion stattfindet. So gesehen sind der Ausstellungsraum und implizit auch Fumais Eingriff delokalisiert: der Project Room dehnt sich auf das ganze Museum und seine Ausstellungstätigkeit aus. Von den Besuchern erwartet die Künstlerin, dass sie sich auf ein Projekt einlassen, das sich nur zeitweilig manifestiert. Die Intervention im Project Room zeigt, wie die Künstlerin die in ihrer Performance verwendeten Texte eingesetzt hat, und ist gleichzeitig Teil der Kommunikation des performativen Elements. Dieses Projekt ist eine typische Manifestation der künstlerischen Praxis Chiara Fumais mit Bezugnahmen auf die Kunstgeschichte, im Speziellen den Surrealismus, die metaphysische Philosophie, die Frage nach der sexuellen Identität und den anarchistischen Feminismus. Ihr Zugang zur Kunst zeichnet sich aus durch konstante Reflexion über scheinbar Gegensätzliches und Unvorhergesehenes, was die Voraussetzung schafft für eine radikale Veränderung der Perspektive.

L
e
r
t
a
i
g
a
z
i
g
a
l
i
a

Einmal erklärte Chiara Fumai, dass sie einen Pakt mit dem Teufel geschlossen habe, um die größten, aber auch die unscheinbarsten Elemente der menschlichen Erfahrungswelt fühlen und wahrnehmen zu können (dass sie in einem früheren Leben DJ war, hat sicherlich geholfen). Dämonische Kraft besteht nicht einfach aus dem Obskuren, wie Goethe feststellte, sondern aus dem

Obskuren, das seine Macht ausstrahlt. Diese Ausstrahlung findet sich auch in Fumais Performances. Ihre Live-Speeches haben eine seltsame und tiefgreifende Wirkung, rufen eine verführerische Furcht hervor, mit langanhaltenden transformativen Effekten.

Conjuratio heißt der Pakt zwischen Hexe und Teufel, gleich jenen Bündnissen, die aufständische Sklaven und Arbeiter schlossen, oder jenen, die zur Gründung von Kommunen führten. Eine solche Verschwörung muss jedoch vielmehr als Aufhebung eines Zaubers verstanden werden, denn all jene, die dadurch zusammenfinden, können aus der Quelle der emanzipatorischen Gewalt schöpfen. Als Umkehrung des, ohnehin schon explosiven, kabbalistischen Axioms – Deus est Demon inversus – ist die Kirche der Chiara Fumai die kollektive Verkörperung einer weiblichen Macht, die sich dem lähmenden Zauber des kapitalistischen Patriarchats entgegenstellt und ihn unschädlich macht. Jede der geistigen Komplizenschaften, die Fumai mit den rebellischen und verfluchten Figuren aus der Geschichte der weiblichen Unterdrückung eingeht, steigert das Aggressionspotenzial ihrer Kirche. Der geheime Eid, der sie durch das transindividuelle Faktum des Leidens zusammenschweißt, verzehnfacht die Macht der Einzelnen, wodurch ein unerwarteter Egregor voll subversivem Potential geschaffen wird. Sein Name ist Legion.

Versuche, das Bewusstsein der Menschen zu steigern, sind weit überbewertet. Dieses Mittel wird von jenen eingesetzt, die noch daran glauben, dass die Welt von einem kleinen Individuum gerettet werden kann, verschanzt im emotionalen Elend seiner gehegten „Sicherheitszone“. Aber jeder Emanzipationsprozess ist auch eine kollektive Umgestaltung der Welten – eine kollektive Initiation, mit der Fumai ohne Vorbehalt vertraut ist. Sie betrachtet ihre Arbeit, speziell die Performances, als Insiderprozess. Indem sie sich selbst von aller Verletzlichkeit abschottet, zielt sie auf die Entstehung eines intensivierten, hermetischen Innenraums ab, der sich paradoxerweise für die kosmischen Kräfte der Außenwelt in eine radikale Offenheit verwandelt. So ergreifen verschiedene Kräfte vorübergehend von ihr Besitz. Will man ihre Hexerei als esoterisch betrachten, dann nur im ethopoietischen und sachlichen Sinne des Wortes. Ihre Kunst dreht sich nicht um eine mystische Auslöschung des Willens, sondern beschäftigt sich mit einer Form des poetischen Ausdrucks, die aus den Ritualen alles ableitet und entwendet, was jene den Kämpfenden zu geben vermögen.

Die marginale, jedoch geschätzte autonome italienische Tradition des ekstatischen Feminismus wird in Chiara Fumais Gang ins Okkulte auf eine opulente und spielerische Weise fortgesetzt und neu definiert. Ihre Performances wirken wie eine metamorphe, transversale Kraft und lösen Subjektivierungsprozesse aus, die von jeder Form des Miserabilismus abweichen. Durch den Einsatz von offensiven Verschleierungen in ihren Arbeiten weist sie jede Viktimisierung zurück. Die Gewalt, die freigesetzt wird, führt an die Wurzeln des allgegenwärtigen, historischen Bandes zwischen Männlichkeit und Krieg, sodass der Hexenhammer am Ende gegen jene erhoben wird, die sich auf irgendeine Weise damit identifizieren oder davon profitieren, dass er ursprünglich geschmiedet wurde.

Erik Bordeleau Smuovere la violenza diventando occulto

C
a
r
a
z
z
r
i
t
o
a

Il *Malleus Maleficarum* (Il martello delle streghe), famigerato trattato sulla stregoneria pubblicato nel 1586 dall'inquisitore domenicano Heinrich Kramer, è conosciuto nella versione tedesca come *Der Hexenhammer*. Pubblicato in seguito alla bolla papale di Innocenzo VIII, *Summis desiderantes affectibus* (1484), che riconosceva ufficialmente la stregoneria come una minaccia, apre la strada, nel primo periodo dell'era moderna, a una sempre

Da quando è nata, la Project Room si è contraddistinta per essere uno spazio che funge da incubatore per la produzione e sperimentazione di nuovi progetti di artisti che sono invitati a confrontarsi con il contesto di Museion. Chiara Fumai non solo si relaziona al museo e allo spazio della Project Room, ma invita a sua volta l'istituzione a prendere parte a questa riflessione. *Der Hexenhammer* è costituito da due elementi che si compenetrano: una performance live e un intervento nello spazio espositivo. Il primo segue un andamento temporale con un calendario preciso; il secondo si concretizza in un wall drawing che mostra il peculiare rapporto dell'artista con il testo, la parola, l'immagine e la storia per creare nuove narrazioni. Il progetto di Chiara Fumai prende la forma di visita guidata alla mostra di Rossella Biscotti ospitata in contemporanea nel museo. In questo modo lo spazio è, implicitamente, il suo intervento sono delocalizzati: la Project Room si espande e diventa quindi il museo e le attività espositive in corso. Anche il visitatore è invitato a rapportarsi in modo diverso al progetto, perché chiamato a seguire qualcosa che si manifesta soltanto in determinate occasioni. L'intervento sul muro della Project Room non mostra solo come l'artista ha utilizzato i testi evocati nella performance, ma diventa anche la comunicazione del momento performativo stesso. Il progetto a Museion si inserisce così nella pratica artistica di Chiara Fumai caratterizzata da numerosi riferimenti alla storia dell'arte, in particolare modo al surrealismo, alla filosofia metafisica, alle questioni di identità sessuale, al femminismo anarchico. Il suo approccio si contraddistingue per la costante riflessione su ciò che appare opposto, imprevedibile e che permette per tanto un rovesciamento e un cambio, anche radicale, di prospettiva.

L
e
t
i
g
z
i
g
a
l
i
a

gli elementi più elevati e marginali dell'esperienza umana (aiutata senza dubbio anche dall'essere stata, in una vita precedente, una DJ). Il potere demonico non è semplicemente quello oscuro, come ha osservato Goethe, bensì quel potere irradiato dall'oscurità. Le performance di Fumai sono irradianti in questo senso. I suoi discorsi performati esercitano una profonda

più violenta caccia alle streghe. Il titolo completo – Il martello delle streghe che ha distrutto le streghe e la loro eresia come una spada a doppio taglio – introduce un'ambiguità che l'attento esame di Chiara Fumai ha colto: sebbene l'espressione biblica "spada a doppio taglio" si riferisca originariamente alla capacità della parola di Dio di produrre la più netta distinzione, al lettore contemporaneo non può non suggerire che la persecuzione della stregoneria avesse in sé fin dall'inizio lo stesso principio che l'avrebbe portata alla sua fine.

Come si diviene potere trans-storico di aggressione? La risposta di Chiara Fumai è sorprendentemente diretta. Per smuovere la violenza della storia in maniera efficace bisogna, per prima cosa, interrompere in modo netto con i monologhi e con la spiegazione dalla prospettiva maschile della società patriarcale. L'uso empatico fatto da Fumai della dichiarazione di Valerie Solanas "Un artista maschio è una contraddizione in termini", calza a pennello per questo scopo antagonista. La rievocazione dell'impegno politico ribelle e assoluto di Ulrike Meinhof, ugualmente alimenta lo spirito di ribellione.

È inoltre necessario capovolgere il tema della demonologia usato per secoli al fine di disciplinare il corpo femminile e, in seguito, anche il corpo maschile. I poteri antagonisti tendono a porsi sulla soglia dell'immaginabile, dove hanno luogo conversioni e catture di anime. Per animare la parte più libera di se stessi e riconquistare l'oscurità interiore, bisogna diventare una strega – indomita, arrabbiata, festosa e immortale.

Una volta Chiara Fumai ha spiegato di aver siglato un patto con il diavolo che le permetteva di sentire e percepire

e strana influenza e instillano un'angoscia seducente il cui effetto trasformativo perdura.

Il patto fra la strega e il diavolo è chiamato *conjuratio*, come i patti fra schiavi o lavoratori ribelli, o quelli alla base di una comune. Il patto deve essere inteso come rimozione di un incantesimo che permette a coloro che riunisce di congiungersi con la fonte vitale della violenza emancipatrice. Invertendo l'esplosivo vecchio assioma cabalista – *Deus est Demon inversus* – la Chiesa di Chiara Fumai è l'incorporamento collettivo di un potere femminile votato a reagire e ribaltare la maledizione paralizzante del capitalismo patriarcale. Ogni complicità spirituale che Chiara Fumai istituisce con le figure ribelli e dannate tratte dalla storia dell'oppressione femminile accresce il potere di aggressione della sua chiesa. Il voto segreto che le lega nell'elemento trans-individuale della sofferenza decuplica il loro rispettivo potere, formando un'inaspettata egregora caricata di potenziale sovversivo – il suo nome è Legion.

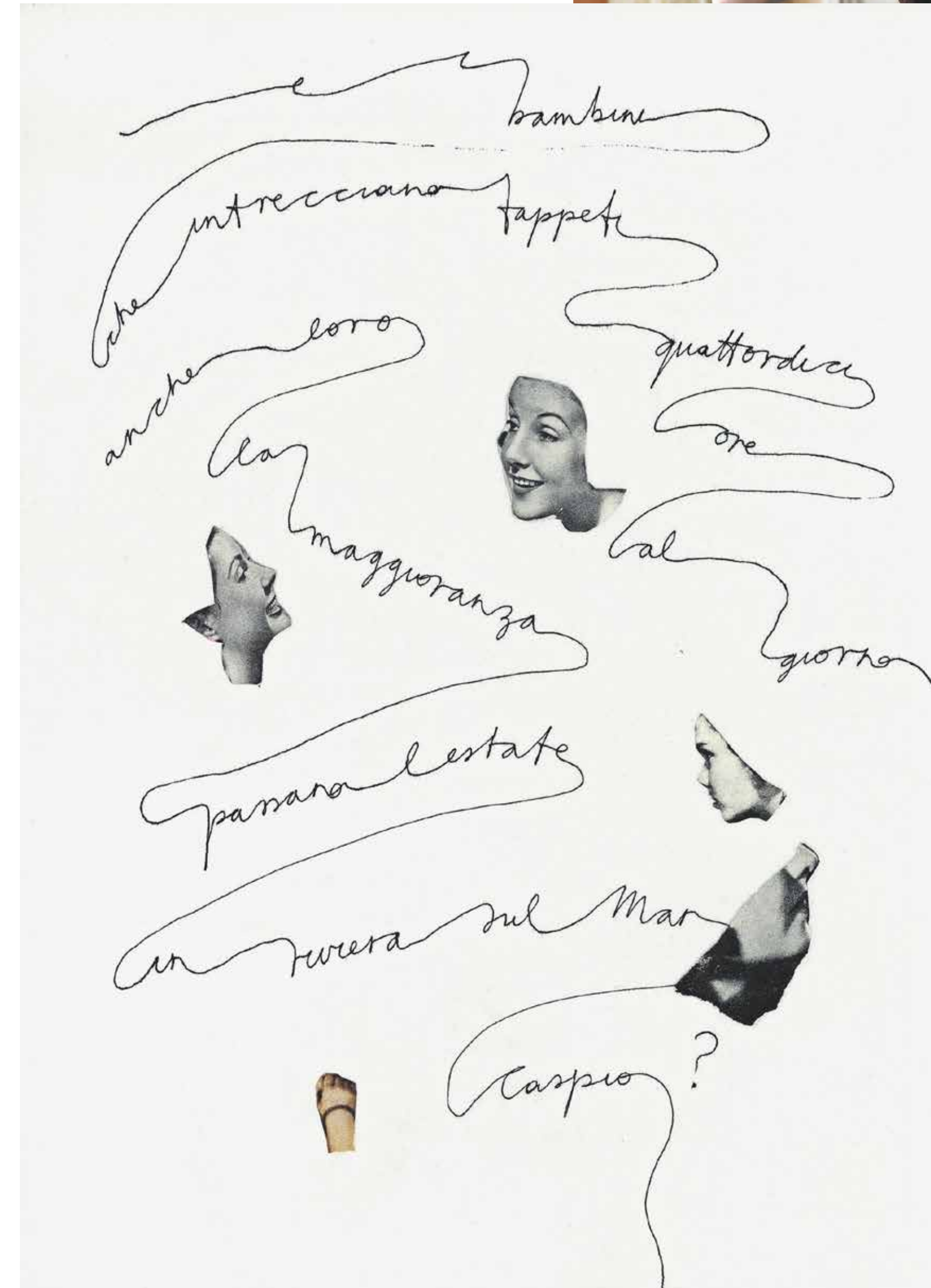
Far prendere coscienza dei fatti è una strategia altamente sopravvalutata. La presa di coscienza è il mezzo di coloro che ancora credono che il mondo possa essere salvato persona per persona, individualmente, rimanendo trincerati nella miseria affettiva dell'amato "spazio sicuro". Ma ogni processo di emancipazione è necessariamente anche una riconfigurazione collettiva di mondi – un'iniziazione collettiva che Fumai attua senza riserve. L'artista concepisce il suo lavoro, in particolare le performance, come una sorta di procedura interna. Schermandosi da ogni vulnerabilità, mira a produrre un'interiorità intensificata ed ermetica che paradossalmente funziona come apertura radicale alle forze cosmiche del mondo esterno. Diventa così preda di possessioni molteplici e metastabili. Se la sua stregoneria è considerata esoterica, lo è nel senso più etopoeitico e altamente tecnico del termine. La sua arte non consiste in una distruzione mistica del potere, bensì in una forma di espressione poetica che concentra e carpisce dai rituali tutto ciò che essi possono offrire a chi è votato alla lotta.

Il divenire occulto di Chiara Fumai prolunga e ridefinisce in modo attraente e giocoso la tradizione italiana autonoma marginale, ma altamente considerata, del femminismo estatico. Agendo come una forza metamorfica e fortemente trasversale, le performance di Fumai innescano processi di soggettivazione e sono lontane da ogni genere di miserabilismo. La moltiplicazione di zone di opacità oltraggiosa, generate dal suo lavoro, respinge ogni forma di vittimizzazione. La violenza che scatenano sfida le radici del legame storico pervasivo tra mascolinità e guerra, rivoltando il martello delle streghe contro quelli che, in un modo o nell'altro, si identificano o beneficiano di coloro che lo forgiarono in prima istanza.

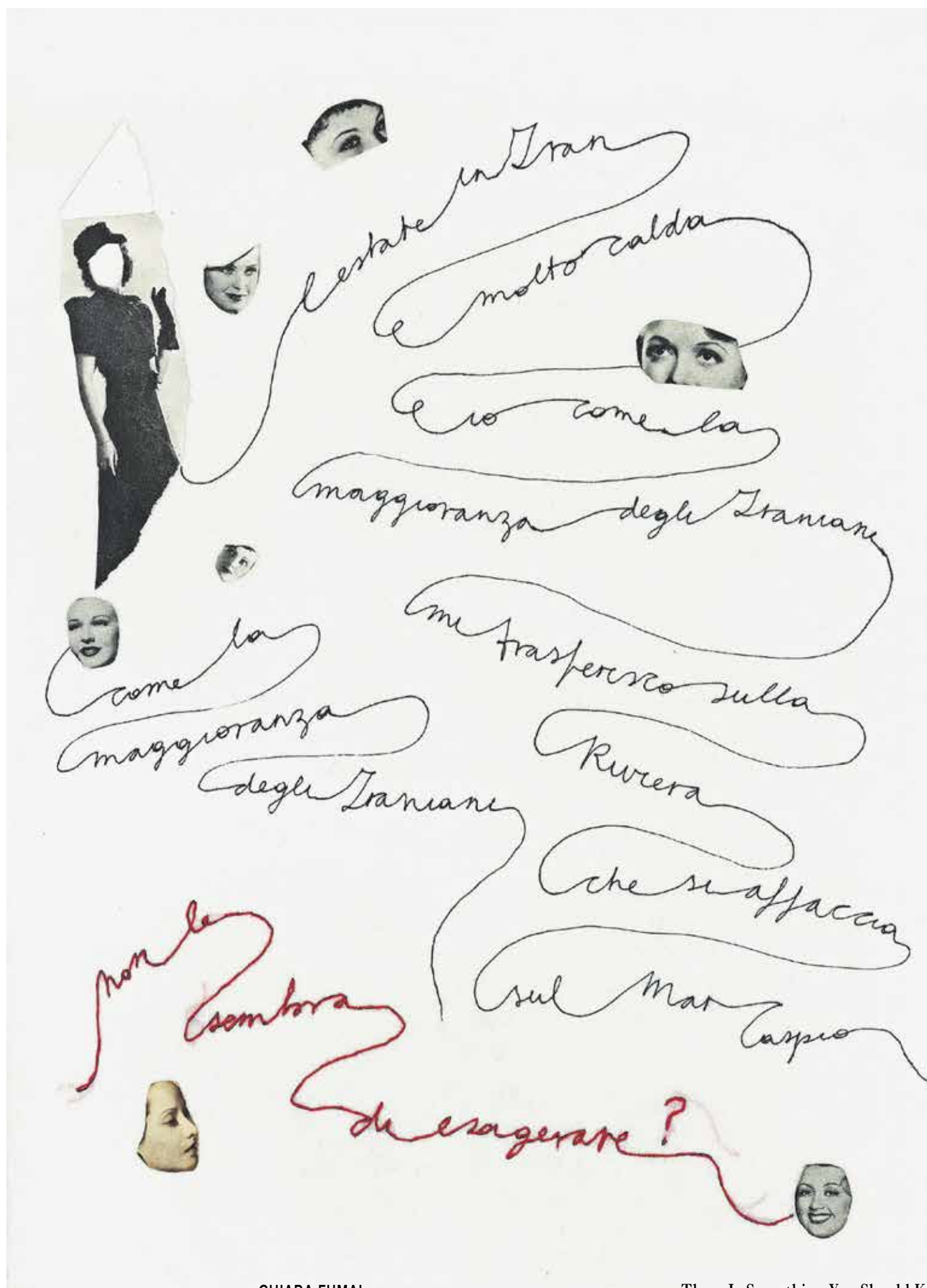
RAISING

↳ I Did Not Say or Mean 'Warning', 2013
Performance at Fondazione Querini Stampalia, Venice Winner of Premio Furia 2013
Courtesy the artist

↳ Der Hexenhammer, 2015 Performance transcript
Ink, embroidery and collage on paper,
words by Ulrike Meinhof Courtesy the artist
and A Palazzo Gallery, Brescia

CONSCIOUSNESS IS HIGHLY OVERRATED

← Der Hexenhammer, 2015 Performance
 transcript Ink, embroidery and collage
 on paper, words by Ulrike Meinhof
 Courtesy the artist and A Palazzo Gallery,
 Brescia

EGREGORE
 CHARGED
 WITH SUBVERSIVE POTENTIAL

CHIARA FUMAI
 Roma, Italy, *1978

Lives and unworks in Bruxelles, B and Milano, I

SOLO SHOWS

2015 Der Hexenhammer, Museion,
 Bozen / Bolzano, I

2014 With Love from Sinister / С любовью
 от Синистера, Victoria Gallery,
 Samara RU

2013 With Love from Sinister, A Palazzo
 Gallery, Brescia I

I Did Not Say or Mean "Warning",
 curated by Stefano Collicelli Cagol,
 Fondazione Querini Stampalia,
 Venezia I [CATALOGUE]

Follow This You Bitches, curated by
 Francesco Urbano Ragazzi, Futura
 Center for Contemporary Art,
 Praha CZ

2011 Valerie Solanas non è nata ieri / Valerie
 Solanas wasn't born yesterday,
 Murat Centoventidue, Bari I

There Is Something You Should Know,
 curated by Andrea Lissoni
 and Nomas Foundation, MACRO
 Testaccio, Roma I

2008 Tutto Giusto / All Right, Careof -
 DOCVA, Milano I

GROUP SHOWS AND PERFORMANCES

Selection

2014 Open Museum Open City, curated by
 Hou Hanru, MAXXI Museo
 nazionale delle arti del XXI secolo,
 Roma I

When Elephants come marching in,
 curated by Mark Kremer,
 De Appel Arts Centre, Amsterdam
 NL [CATALOGUE]

The Yellow Side of Sociality, Italian
 Artists in Europe, curated by
 Nicola Setari, Bozar Centre
 for Fine Arts, Bruxelles B
 [CATALOGUE]

Italy in SongEun: We Have Never Been
 Modern, curated by Maria Rosa
 Sossai and Angelo Gioè, SongEun
 ArtSpace, Seoul ROK

PER/FORM, How To Do Things With
 [Out] Words, curated by Chantal
 Pontbriand, Centro d'Arte Dos
 de Mayo, Mostolès, Madrid E
 [CATALOGUE]

2013 Arimortis, curated by Roberto Cuoghi
 and Milovan Farronato, Museo del
 Novecento, Milano I [CATALOGUE]

2012 dOCUMENTA(13), directed by Carolyn
 Christov-Bakargiev, Karlsruhe and
 Museum Fridericianum, Kassel D
 [CATALOGUE]

2011 I eat fish although I don't eat fish,
 performance i.c.w. Audrey
 Cottin, curated by Raimundas
 Malasauskas, Jeu de Paume,
 Paris F

AWARDS AND RESIDENCIES

2014 Artist in residence at Wiels
 Contemporary Art Centre,
 Brussels B

2013 Furla Art Award

2012 Artist in residence at Futura Center for
 Contemporary Art, Praha CZ