

TRAME DI SILENZIO

VALENTINA DE PASCA

*La comprensione intellettuale è importante,
ma la vera comprensione è quella del cuore.*

Kitty Crowther¹

È tutto lì.

Questo verrebbe da esprimere davanti alle sculture di Susanna Bauer. È tutto lì, eppure... La coerenza, estrema, che connota la produzione artistica di Bauer potrebbe in una prima istanza fuorviare e portare lo spettatore, in questo caso il lettore, a un'interpretazione veloce, sbrigativa. La semplicità talvolta trae in inganno, se non ci si sofferma, se non si fa pratica di pazienza e di sguardo, se la logica che guida la nostra attenzione e il nostro osservare non è quella di sostare, di rimanere fermi, di esercitare la lentezza. Siamo abituati a correre, alla costante della velocità, ma se ci relazioniamo con tale modalità alle opere di Bauer non solo queste non arricchiranno il nostro mondo interiore, ma ne rimarremo indifferenti. Tali sculture ci chiedono di soffermare lo sguardo su di esse, di praticare l'attenzione e la lentezza nell'esaminarle: se ci regaliamo il tempo dell'osservare, del guardare e riguardare, e anche del "sentire", le possibilità esplorative che si schiudono divengono molteplici, perché si troveranno a echeggiare inevitabilmente il fatto che "siamo quello che vediamo, quello che leggiamo, e quello che viviamo", e avremo la facoltà di cogliere intersezioni fra esistenze umane ed esistenze non umane. Ma non solo. Le foglie secche di Susanna richiamano alla mente colori, suoni e sensazioni della nostra infanzia, delle stagioni passate, di autunni caldi, o freddi e piovosi che permettevano quel gesto bambino di schiacciarle per udire il loro crepitio. Quante volte ci siamo lanciati in pozzanghere di foglie per sfidare la natura, ascoltarne il suono, quel suono? Gli adulti, forse, queste esperienze ludiche se le lasciano alle spalle, non senza nostalgia. Tuttavia sono memorie sensoriali che possono essere rimaste impigliate nel nostro immaginario, anche per il fatto che si tratta di un gesto che vediamo reiterare dai bambini, conosciuti o sconosciuti, che ci circondano. Ma le foglie secche di Susanna Bauer non fanno rumore: hanno perduto la possibilità del crepitio. Affermazioni, queste, che possono risuonare alquanto banali avendo a che fare con opere d'arte, ma che al contrario credo contengano

PAGES 4-5

DANCING

2015 | magnolia leaves | cotton thread | ca. 11 x 13 cm (leaf pair)

PAGES 6-7

ALONG THE WAY

2015 | magnolia leaves | cotton thread | 16 x 67.5 cm

BREATHING IV

2023 | magnolia leaf | cotton thread | 20 x 13 cm

STRANDS OF SILENCE

VALENTINA DE PASCA

*Intellectual understanding is important,
but true understanding belongs to the heart.*

Kitty Crowther¹

It's all there.

This is what one feels like saying before Susanna Bauer's sculptures. It's all there, and yet... The coherence, extreme in its thoroughness, that distinguishes Bauer's art might mislead at first sight and cause the viewer, in this case the reader, to make a hasty, rash interpretation. Simplicity is sometimes deceptive if one fails to pause, eschewing patience and close observation, if the logic that governs our attention and our scrutiny does not entertain the idea of stopping, staying still, and letting slowness take over. We are used to being in a hurry, to having speed as a constant backdrop, but if we approach Bauer's works in the same spirit, not only will they fail to enrich our inner selves, but we shall remain indifferent to them. These sculptures ask us to linger upon them, to practice attention and slowness in examining them: if we allow ourselves the time to observe, to look and look again, as well as to "feel," we will find that the chances to explore them will multiply, for the fact that "we are what we see, what we read, and what we live" will inevitably ring out, and we will be able to notice how human lives interweave with non-human lives. But this is not all. Susanna's dried leaves call to mind the colours, sounds, and feelings of childhood, of past seasons—hot, cold, and rainy autumns when we enjoyed the childish pleasure of crushing dead leaves to hear them crackle. How many times did we leap into mounds of leaves to challenge nature and hear the sound, that sound? Adults, perhaps, leave these games behind, not without a little nostalgia. However, these sensory recollections can remain embedded in our imaginative world, not least because we see the same things being done by children, whether they are our own or those of strangers, all around us.

But Susanna Bauer's leaves make no noise: they have lost the capacity to crackle. These comments might seem trivial since we are discussing artworks, but I believe they actually contain a key—my key—that helps unlock and explore her practice. The exploration that Susanna Bauer's art prompts

TRAMES DE SILENCE

VALENTINA DE PASCA

*La compréhension intellectuelle est importante,
mais la vraie compréhension est celle du cœur.*

Kitty Crowther¹

Tout est là.

C'est ce que l'on est tenté de se dire devant les sculptures de Susanna Bauer. Tout est là, et pourtant... L'extrême cohérence qui caractérise sa production artistique pourrait de prime abord égarer le spectateur, en l'occurrence le lecteur de ce livre, en lui suggérant une interprétation trop rapide, hâtive. La simplicité induit parfois en erreur si l'on ne se donne pas le temps et la patience d'observer; si la logique qui sous-tend notre attention et notre façon de regarder ne nous enjoint pas de ralentir le pas, de nous attarder; de nous arrêter. Nous avons pris l'habitude de courir, de nous dépêcher du matin au soir; mais si nous abordons dans cet esprit les œuvres de Susanna Bauer, elles nous laisseront indifférents au lieu d'enrichir notre monde intérieur. Ce sont des structures qui nous demandent de poser notre regard sur elles, de les examiner lentement, attentivement. Car si nous prenons le temps non seulement de regarder; de scruter; mais aussi de «ressentir», innombrables seront nos découvertes potentielles, qui, étant donné que «nous sommes ce que nous voyons, ce que nous lisons, ce que nous vivons», nous rendront capables de discerner des confluences entre vie humaine et vie extra-humaine. Et de bien d'autres choses encore. Les feuilles séchées de Susanna font revivre en nous ces couleurs, ces sons, ces sensations d'enfance, ces saisons d'autrefois, ces automnes chauds ou froids mais toujours pluvieux qui rendaient tentant le geste puéril de les froisser à seule fin d'entendre leur craquement. Combien de fois avons nous défié la nature en piétinant des étendues de feuilles pour en écouter le bruit, ce bruit si particulier? Nous renonçons, devenus adultes, et non sans nostalgie peut-être, à ces apprentissages ludiques. Mais il se peut que soit restée accrochée à notre imaginaire la mémoire sensorielle de ce geste que nous voyons répété autour de nous par d'autres enfants, que ce soient les nôtres ou ceux de parfaits inconnus.

Les feuilles séchées de Susanna Bauer ne font pas de bruit: elles ont perdu jusqu'à la possibilité d'un craquement. L'affirmation peut sembler triviale s'agissant d'œuvres d'art, mais je crois qu'elle contient une clé – ma clé, en tout cas – qui permet