

Alcune installazioni interattive di Gian Luigi Castelli

**Reale riflessione virtuale
ovvero reale, riflessione e
virtuale con o senza altro
del 2007**

Sul palcoscenico dell'installazione interattiva i vari fruitori possono interagire tra loro fisicamente e intellettualmente nel reale, nel riflesso e nel virtuale, realizzato proiettando le loro immagini su uno schermo semiriflettente, uscire dai propri gusci di incomunicabilità e creare inedite performance individuali e collettive

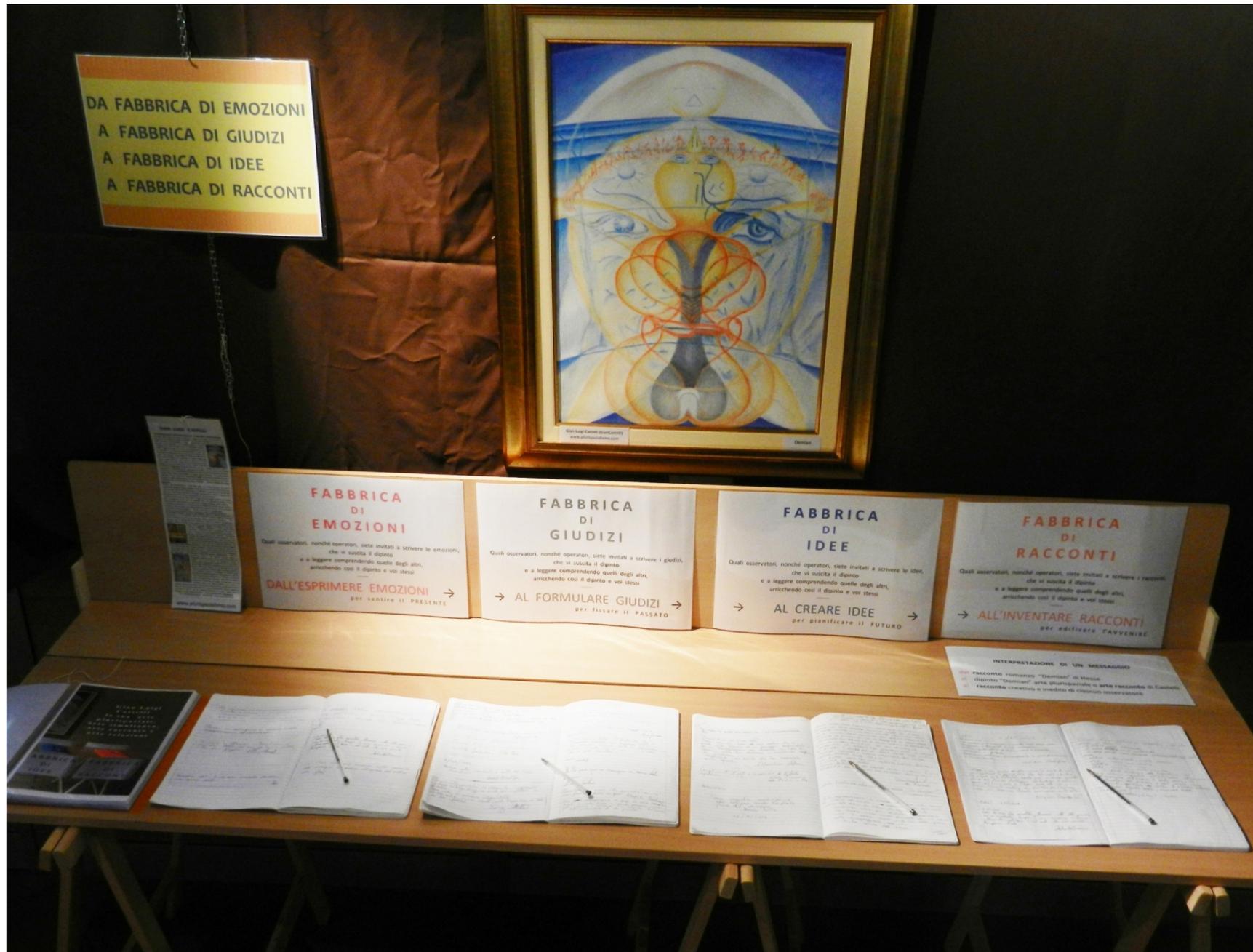
Dallo scontro alla collaborazione, una via per la pace del 2008,

Propone una via per la pace e la sicurezza ed è stata inserita in un percorso basato su paradigmi culturali .

Essa è composta da un dipinto, da un'installazione interattiva e da due poesie dello stesso autore dell'opera.

Il fruitore, osservando il dipinto, può rendersi conto come apparirebbero i visi dei personaggi le cui mentalità sono intrinseche della logica dello scontro se fosse tolta loro l'apparenza di facciata; il fruitore, nonché operatore sul palcoscenico dell'installazione interattiva, scrivendo su un quaderno le proprie emozioni, giudizi, idee e racconti ispirati da un dipinto plurispaziale e leggendo gli scritti degli altri, si accorge che non solo il dipinto si arricchisce, ma anche se stesso e può così constatare, da questa interazione con gli altri fruitori nonché operatori, che la collaborazione è più fattiva dello scontro; il fruitore leggendo le due poesie può sentire maggiormente la validità della collaborazione e della pace. In tale installazione viene riportato l'aforisma "Esprimere emozioni per sentire il presente, formulare giudizi per fissare il passato, creare idee per pianificare il futuro e inventare racconti per edificare l'avvenire.

Dell'installazione composta si riporta l'installazione interattiva per una migliore lettura delle scritte

Avvicinati e vedrai del 2004

Il fruitore non soltanto può interagire con l'installazione, ma anche può gestirla.

L'installazione fa parte di una delle serie intitolate "Entrare nell'opera", opere in cui l'osservatore vede la propria immagine riflessa su uno schermo semiriflettente, immagine che si fonde con altre che compaiono sullo schermo stesso.

Sul palcoscenico dell'installazione interattiva "Avvicinati e vedrai", il fruitore dell'opera avvicinandosi a un monolito fornito di uno specchio semiriflettente, inizialmente vede specchiata la propria immagine e prende coscienza di sé stesso. In seguito, mentre si avvicina, gradualmente appare sullo schermo l'immagine di una donna e di un uomo con le braccia aperte simbolo di una umanità accogliente e in tale simbolica immagine il fruitore fonde la propria, metafora della sua appartenenza a un'umanità che collabora, condivide, conversa e supera la logica dello scontro.

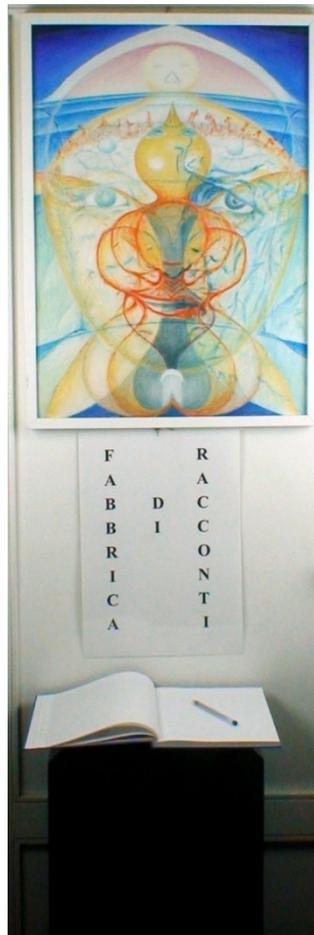
L'immagine simbolo dell'umanità accogliente appare gradualmente mentre il fruitore si avvicina, anche in modo pilotato dal fruitore stesso, se lo vuole.

Tale installazione è stata inserita nell'installazione "Fabbrica di Pensieri" sul cui palcoscenico il fruitore può scrivere su un quaderno i pensieri che l'installazione "Avvicinati e vedrai" gli suscita e leggere gli scritti di altri fruitori, ci si può così rendere conto che tale collaborazione arricchisce l'installazione e se stessi e che la collaborazione è più fattiva dello scontro spesso foriero di nefandezze.

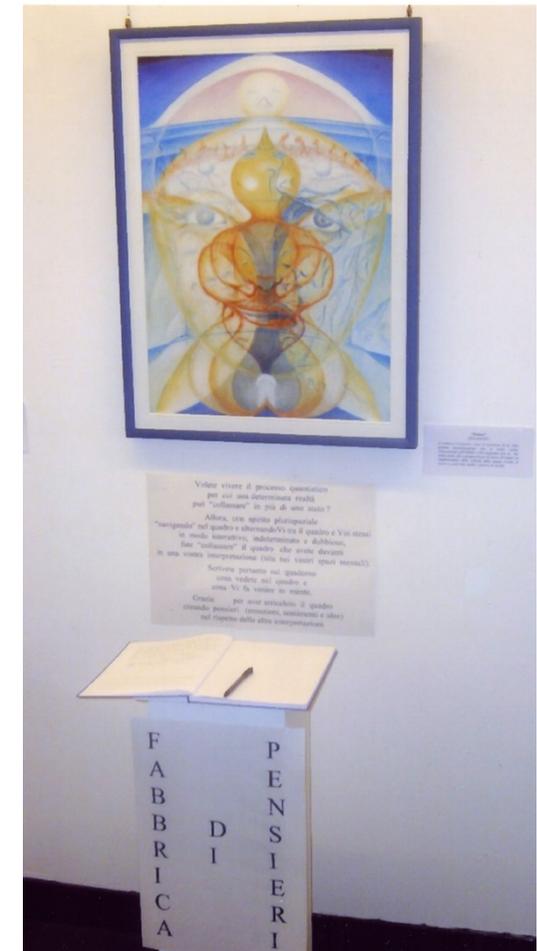
Con le installazioni (vedasi l'installazione "Avvicinati e vedrai") e i dipinti plurispaziali sono state realizzate le serie di installazioni interattive denominate **"Fabbrica"**

La serie di installazioni "Fabbrica" comprende le serie: "Fabbrica di Emozioni", "Fabbrica di giudizi", "Fabbrica di Idee", "Fabbrica di racconti", e altre serie combinandole per esempio: "Fabbrica di idee e racconti", "Fabbrica di emozioni, idee e racconti" e così via

Si riportano alcuni esempi

Fabbrica di racconti

F
A
B
B
R
I
C
A

P
E
N
S
I
E
R
I

F
A
B
B
R
I
C
A

D
I

P
E
N
S
I
E
R
I

F
A
B
B
R
I
C
A

D
I

R
A
C
C
O
N
T
I

Giuseppe Penone
"L'arte è un processo di creazione che si svolge nel tempo e nello spazio. È un dialogo tra l'artista e il mondo, tra il visibile e l'invisibile. È un gioco di forze e di resistenze, di tensioni e di rilasci. È un gioco di materiali e di tecniche, di segni e di simboli. È un gioco di idee e di emozioni, di sensazioni e di affetti. È un gioco di vita e di morte, di nascita e di rinascita. È un gioco di luce e di ombra, di calore e di freddezza. È un gioco di suono e di silenzio, di movimento e di immobilità. È un gioco di spazio e di tempo, di distanza e di vicinanza. È un gioco di presenza e di assenza, di essere e di non essere. È un gioco di verità e di menzogna, di bellezza e di bruttezza. È un gioco di amore e di odio, di gioia e di dolore. È un gioco di speranza e di disperazione, di fede e di sfiducia. È un gioco di vita e di morte, di nascita e di rinascita. È un gioco di luce e di ombra, di calore e di freddezza. È un gioco di suono e di silenzio, di movimento e di immobilità. È un gioco di spazio e di tempo, di distanza e di vicinanza. È un gioco di presenza e di assenza, di essere e di non essere. È un gioco di verità e di menzogna, di bellezza e di bruttezza. È un gioco di amore e di odio, di gioia e di dolore. È un gioco di speranza e di disperazione, di fede e di sfiducia. È un gioco di vita e di morte, di nascita e di rinascita.

Volete vivere il processo quantitativo per cui una determinata realtà può "collassare" in più di uno stato?
Allora, con spirito plurispettrale "navigando" nel quadro e alternandoVi tra il quadro e Voi stessi in modo iterativo, indeterminato e dubbioso, fate "collassare" il quadro che avete davanti in una vostra interpretazione (sita nei vostri spazi mentali).
Scrivete pertanto sul quaderno cosa vedete nel quadro e cosa Vi fa venire in mente.
Grazie per aver arricchito il quadro creando pensieri (sensazioni, sentimenti e idee) nel rispetto delle altre interpretazioni.

F
A
B
B
R
I
C
A

D
I

P
E
N
S
I
E
R
I

Giuseppe Penone
"L'arte è un processo di creazione che si svolge nel tempo e nello spazio. È un dialogo tra l'artista e il mondo, tra il visibile e l'invisibile. È un gioco di forze e di resistenze, di tensioni e di rilasci. È un gioco di materiali e di tecniche, di segni e di simboli. È un gioco di idee e di emozioni, di sensazioni e di affetti. È un gioco di vita e di morte, di nascita e di rinascita. È un gioco di luce e di ombra, di calore e di freddezza. È un gioco di suono e di silenzio, di movimento e di immobilità. È un gioco di spazio e di tempo, di distanza e di vicinanza. È un gioco di presenza e di assenza, di essere e di non essere. È un gioco di verità e di menzogna, di bellezza e di bruttezza. È un gioco di amore e di odio, di gioia e di dolore. È un gioco di speranza e di disperazione, di fede e di sfiducia. È un gioco di vita e di morte, di nascita e di rinascita.

Volete vivere il processo quantitativo per cui una determinata realtà può "collassare" in più di uno stato?
Allora, con spirito plurispettrale "navigando" nel quadro e alternandoVi tra il quadro e Voi stessi in modo iterativo, indeterminato e dubbioso, fate "collassare" il quadro che avete davanti in una vostra interpretazione (sita nei vostri spazi mentali).
Scrivete pertanto sul quaderno cosa vedete nel quadro e cosa Vi fa venire in mente.
Grazie per aver arricchito il quadro creando pensieri (sensazioni, sentimenti e idee) nel rispetto delle altre interpretazioni.

F
A
B
B
R
I
C
A

D
I

P
E
N
S
I
E
R
I

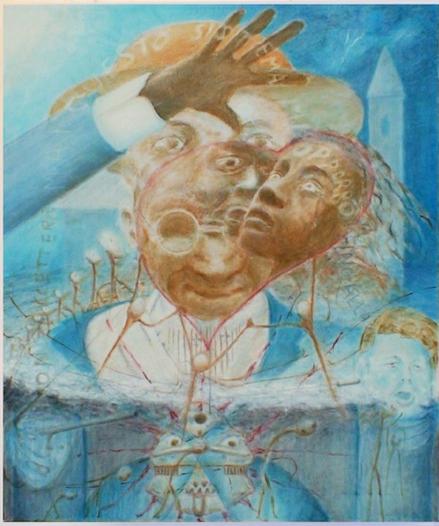

Giuseppe Penone
"L'arte è un processo di creazione che si svolge nel tempo e nello spazio. È un dialogo tra l'artista e il mondo, tra il visibile e l'invisibile. È un gioco di forze e di resistenze, di tensioni e di rilasci. È un gioco di materiali e di tecniche, di segni e di simboli. È un gioco di idee e di emozioni, di sensazioni e di affetti. È un gioco di vita e di morte, di nascita e di rinascita. È un gioco di luce e di ombra, di calore e di freddezza. È un gioco di suono e di silenzio, di movimento e di immobilità. È un gioco di spazio e di tempo, di distanza e di vicinanza. È un gioco di presenza e di assenza, di essere e di non essere. È un gioco di verità e di menzogna, di bellezza e di bruttezza. È un gioco di amore e di odio, di gioia e di dolore. È un gioco di speranza e di disperazione, di fede e di sfiducia. È un gioco di vita e di morte, di nascita e di rinascita.

Volete vivere il processo quantitativo per cui una determinata realtà può "collassare" in più di uno stato?
Allora, con spirito plurispettrale "navigando" nel quadro e alternandoVi tra il quadro e Voi stessi in modo iterativo, indeterminato e dubbioso, fate "collassare" il quadro che avete davanti in una vostra interpretazione (sita nei vostri spazi mentali).
Scrivete pertanto sul quaderno cosa vedete nel quadro e cosa Vi fa venire in mente.
Grazie per aver arricchito il quadro creando pensieri (sensazioni, sentimenti e idee) nel rispetto delle altre interpretazioni.

F
A
B
B
R
I
C
A

D
I

P
E
N
S
I
E
R
I

Small text caption for the first painting, likely describing the artist and the work's context.

Volte vivere il processo quantistico
per cui una determinata realtà
può "collassare" in più di uno stato ?
Allora, con spirito plurispettrale
"navigando" nel quadro e alternandoVi tra il quadro e Voi stessi
in modo iterativo, indeterminate e dubbioso,
fate "collassare" il quadro che avete davanti
in una vostra interpretazione (sia nei vostri spazi mentali).
Scrivete pertanto sul quaderno
cosa vedete nel quadro e
cosa Vi fa venire in mente.
Grazie per aver arricchito il quadro
creando pensieri, sensazioni, sentimenti e idee
nel rispetto delle altre interpretazioni.

F
A
B
B
R
I
C
A

D
I

P
E
N
S
I
E
R
I

Small text caption for the second painting, likely describing the artist and the work's context.

Volte vivere il processo quantistico
per cui una determinata realtà
può "collassare" in più di uno stato ?
Allora, con spirito plurispettrale
"navigando" nel quadro e alternandoVi tra il quadro e Voi stessi
in modo iterativo, indeterminate e dubbioso,
fate "collassare" il quadro che avete davanti
in una vostra interpretazione (sia nei vostri spazi mentali).
Scrivete pertanto sul quaderno
cosa vedete nel quadro e
cosa Vi fa venire in mente.
Grazie per aver arricchito il quadro
creando pensieri, sensazioni, sentimenti e idee
nel rispetto delle altre interpretazioni.

F
A
B
B
R
I
C
A

D
I

P
E
N
S
I
E
R
I

Small text caption for the third painting, likely describing the artist and the work's context.

Volte vivere il processo quantistico
per cui una determinata realtà
può "collassare" in più di uno stato ?
Allora, con spirito plurispettrale
"navigando" nel quadro e alternandoVi tra il quadro e Voi stessi
in modo iterativo, indeterminate e dubbioso,
fate "collassare" il quadro che avete davanti
in una vostra interpretazione (sia nei vostri spazi mentali).
Scrivete pertanto sul quaderno
cosa vedete nel quadro e
cosa Vi fa venire in mente.
Grazie per aver arricchito il quadro
creando pensieri, sensazioni, sentimenti e idee
nel rispetto delle altre interpretazioni.

F
A
B
B
R
I
C
A

D
I

P
E
N
S
I
E
R
I