

STAY WITH ME

LA MONTAGNA COME SPAZIO DI RISONANZA

Michael Höpfner

Rain to Sea, 2023

Three HD videos; pastel and graphite drawing on paper

A work sponsored by the Phileas Foundation (Vienna) and Federal Ministry for Arts, Culture, the Civil Service and Sport (Austria) and Kultur Niederösterreich (Austria).

Courtesy of the artist, Galerie Hubert Winter, Vienna,

and Galleria Michela Rizzo, Venice

Michael Höpfner has centred his research on the practice of walking since the late 1990s. A pupil and heir of the British walking artist Hamish Fulton, the artist sees walking as an experience that has to do with the irrational. Not numbers, facts or information but an exchange and dialogue between the walker and the spaces passed through.

Over time, Michael Höpfner realised that he could only observe the world by covering it on foot. Walking is an action as physical as it is spiritual. An act of observation during which silence, calm, focus and awareness open us up to a new way of seeing and feeling reality.

His simple and archaic being-with-the-world allows him to experience real rather than abstract spaces, and to constantly access new unimagined events and awareness. Step after step, Michael Höpfner reconnects with a primitive human potential, disregarding reality as he knows it and going straight to the essence. Immersed in the dynamic chaos of existence and in conversation with the “biological maelstrom” of our Earth, ‘he takes everything’ but at the same time ‘loses everything’. In this ‘being everything’, a new language form enables him to dialogue with the otherness and to meld life and art into one. Michael Höpfner sees walking as a way of acting while at the same time, to cite Italo Calvino, conceiving himself “outside the self”, a condition that allows the artist to “escape the limited perspective of the individual ego, not only to enter into selves like our own but to give speech to that which has no language.”

Höpfner rejects the concept of Sehnsuchtsraum (*Sehnsucht* – nostalgia and *Raum* – space), an aesthetic, romantic and idealised vision of Nature and, stepping into the long-established nature-culture dichotomy, asks himself questions about the role of art and the artist in a critical approach to today’s controversial ecological issues. The walking artist responds to cultural paradigms and the search for definitions that have shaped our vision of the world with action based on the essence and an exchange with what is just a stone’s throw from us, waiting to be experienced.

Michael Höpfner has walked on paths in the mountains, steppes and desert areas - from the Alps to the Libyan Sahara, from Kyrgyzstan to China, from Nepal to Tibet, to the Himalayan peaks and many other places, happy to listen to places, cultures and peoples.

For the *Stay with Me. The Mountain as a Space of Resonance* exhibition, the artist went on several walks across the Alps, from the Maritime Alps (on a number of crossings from the mountains impacted by Storm Alex in late 2020 to the Ligurian Sea) to the Carnic and Julian Alps, from his studio in Vienna to Hainburger Pforte and to the top of Mont Blanc. Michael Höpfner decided to convey these experiences via a medium which seems unprecedented in his artistic practice. Starting from photographs taken with four different analogue cameras, he composed a visual narration in which photograph, video and performative practice merge into one.

The photographs were taken on his walks and are used as analogue frames, moved and assembled by the artist’s own hands. The physical relationship between Michael Höpfner and the space of the work is layered in three different phases: an

initial one where he is present in the natural environment; a second phase of performative gestures, chosen by the artist as a visual story method; and a third one of signs, left on the photographs using white chalk.

A slow rhythm and silent atmosphere express the resonance of his mental and spiritual connection with the world.

In the *Rain to Sea* trilogy, Höpfner finds a new way to dialogue with those observing his works. His hands are speaking appendages with which the artist shapes his own language of the “relationship”. This new work method dialogues with the artist’s more traditional production via the presence of a large pastel and graphite drawing on paper in the exhibition.

- ¹ E. Wilson, *Biophilia*, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1985, p. 14. Wilson uses this expression to describe the vital, dynamic and symbiotic character he observes in the swirl of living forms within the Suriname forest where he was walking on March 12, 1961.
- ² I. Calvino, *Lezioni Americane*, Oscar Mondadori, 2021, p. 122. Edizione originale: Garzanti Editore, Milano, 1988.

Michael Höpfner (1972, Krems/Donau, Austria) is a walking artist living in Vienna.

His work is based on solitary walking trips that sometimes take weeks or months and via which he can see the worlds. He reflects on these landscapes and the dramatic change of interaction between humans and nature in his performance, in installations using black and white photographs, drawings, videos, slide projections and tent sculptures. Over the years, his walks have often merged into lifetime projects. He started as a student in Europe and the Middle East. Since 1997, he has walked through Western China, the Tibet Autonomous Region of China and Qinghai, Tajikistan, Ukraine, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nepal, South Korea and the Alpine mountains. In the last few years, Michael Höpfner has been on walks and hikes on the Tibetan Changtang Plateau, by the headwaters of the Salween and Yangtze rivers, and in Europe in southern Albania and northern Greece where, for example, he walked along the Aoös river.

His work has been exhibited in institutions such as MAN, Nuoro; Kunsthaus, Graz; Center for Contemporary Art, Sarajevo; Klovičevi Dvori Gallery, Zagreb; Kunsthalle St. Gallen; Siena Art Institute; MUAC, Mexico City; Kunstverein, Salzburg; ar/ge Kunst, Bozen; Kunstraum Noe, Vienna; Zentrum Paul Klee, Bern. His work is represented by Hubert Winter Gallery in Vienna and Galleria Michela Rizzo in Venice.

Una mostra del / *A project by*

Con / *With*

Con il sostegno di / *With the backing of*

Fondazione
Compagnia
di San Paolo

Phileas
THE AUSTRIAN OFFICE FOR
CONTEMPORARY ART

Federal Ministry
Republic of Austria
Arts, Culture,
Civil Service and Sport

KULTUR
NIEDERÖSTERREICH

fondazione svizzera per la cultura
prohelvetia

Magda Drozd

Chronicles of Loss, 2023

Installazione audiovisiva

Courtesy l'artista

L'opera è stata prodotta grazie al sostegno di

Pro Helvetia, Fondazione svizzera per la cultura

e Fondazione Elisabeth Jenny

Chronicles of Loss è un’installazione audiovisiva nella quale il pubblico è invitato ad accomodarsi, per immergersi in una partitura di sonorità naturali. Tutti i suoni riprodotti provengono dall’area geografica transfrontaliera italo-francese e, nello specifico, dalla lingua di territori montani che da Cuneo giunge fino al Mar Ligure.

Gli otto speaker installati al centro dello spazio trasmettono singole tracce scaricate dal portale xeno-canto.org – un archivio mondiale di suoni selvatici originali – che l’artista ha modulato analogicamente e digitalmente mediante la *Granular Synthesis* (sintesi granulare), una tecnica proposta per la prima volta negli anni Settanta da Iannis Xenakis e Curtis Roads e generalmente utilizzata per creare suoni complessi a partire da una grande quantità di “grani sonori” semplici. I quattro speaker posizionati lungo il perimetro della sala diffondono invece una composizione che ha origine dai *field recordings* che Magda Drozd ha realizzato in occasione della sua permanenza nelle vallate montane tra Italia e Francia nel 2022, nell’ambito del progetto *Connecting Worlds*.

Le due narrazioni in dialogo creano un assemblage sonoro che si interseca fino a creare una sinfonia, a tratti astratta ed emotiva. Magda Drozd analizza il suono come un astrofisico esplora l’universo e dà forma alle sue installazioni sonore come la coscienza pre-digitale di un pittore puntinista restituisce la natura dinamica e “pixellata” della realtà. L’artista parte dalla consapevolezza che il cosmo “parlante” nel quale siamo immersi è un puzzle di infinite micro particelle vibranti che contribuiscono a musicare l’esistenza.

In prima istanza, trasforma il suono in immagine attraverso l’uso di programmi di sintesi digitale. Ottenuta una frequenza spettrale – una sorta di radiografia che rivela il DNA di tale suono e la distribuzione delle sue frequenze – l’artista seleziona un “grano” specifico (o un piccolo raggruppamento di grani) dal quale sviluppare la sua composizione. Come uno speleologo che si addentra nel buio delle cavità ipogee, o un fisico quantistico che indaga l’oscurità della materia per decifrarne composizione e comportamenti, Magda Drozd si relaziona con il magma sonoro naturale mediante un atteggiamento speculativo.

Lavorare con la sintesi granulare permette alla *sound artist* di decostruire e analizzare il suono in maniera più analitica di quanto il semplice ascolto umano sia in grado di fare, e di

riconoscere che la realtà che ci circonda – sia essa fatta di materia fisica, frequenze o energie – è infinitamente più complessa di quanto l’umano riesca a percepire. All’artista interessa incoraggiare lo spettatore a interrogarsi sulle infinite realtà possibili che scaturiscono dalla percezione sonora e su come dal nostro ascolto dipenda il modo con cui entriamo in risonanza con la montagna.

In *Chronicles of Loss*, Magda Drozd tenta di aprire un varco di accesso a una relazione spirituale inedita con la montagna. L’esperienza sonora evoca una dimensione di sospensione – nella quale si mescolano sentimenti di incertezza e paura, ma anche forza e conforto – riattivando memorie emotive sedimentate nella nostra coscienza arcaica. Il suono è il *medium* che ci mostra il mondo nella sua invisibilità; l’ascolto è un gesto volontario che ci consente di re-immaginare il nostro modo di vedere e di sentire il mondo. La luce colorata diffusa nello spazio rafforza l’abbraccio sonoro su un piano sia fisico sia emotivo e potenzia il nostro livello di attenzione. Ora possiamo decidere di lasciare fuori la sovrabbondanza di significati, ragioni, valori, verità, paure e condizionamenti che abitano la nostra esistenza, per abbandonarci a una nuova e ignota relazione risonante con la montagna.

Magda Drozd (Varsavia, 1987) è un’artista e curatrice sonora di base a Zurigo.

Il suo lavoro spazia dalla musica alla *sound art*, alla composizione. Il suo approccio alla musica è sperimentale e di frontiera. Utilizzando una serie di influenze e di tecniche diverse, crea paesaggi sonori distintivi e seducenti, combinando un approccio elettroacustico a registrazioni sul campo, suoni di violino, passaggi orchestrali, melodie corali, voci fragili, rumori e strumentazioni varie che fanno del mezzo sonoro uno strumento per addentrarsi all’interno di percezioni intuitive e speculative del mondo.

Le sue pubblicazioni (*Songs for Plants, 18 Floors e Viscera*) per l’etichetta svizzera Präsens Editionen hanno ricevuto il riconoscimento dei fan e di note riviste come *The Wire, Spex, Self-titled Magazine, Fact Mag e Boomkat*.

Nel 2022 l’etichetta Hallow Ground ha pubblicato il suo brano nella compilation *Epiphanies*, apprezzata in tutto il mondo. Magda Drozd ha portato in tournée la sua musica in tutta Europa. Le sue installazioni e i suoi progetti sonori sono stati presentati presso istituzioni come Oto Sound Museum; Shedhalle, Zürich; Helmhaus, Zürich; *Sonic Topologies Festival*, Zürich; *Connecting Worlds Festival*, Cuneo; Schauspielhaus, Zürich. Oltre al suo lavoro da solista, compone anche per il cinema, il video, l’arte, il teatro e la radio, collaborando anche con artisti come Yana Ross, Ernestya Orłowska, Veronika Spierenburg o Katja Brunner. Nel 2021 Drozd ha lavorato con l’artista Laura Pugno per il progetto *Over Time*, vincitore della IX edizione di Italian Council. Dal 2023 Magda Drozd fa parte del collettivo curatoriale Zaira Oram e cura l’Oto Sound Museum.

Michael Höpfner

Rain to Sea, 2023

3 video HD; pastello e disegno a grafite su carta

L'opera è stata prodotta grazie al sostegno di Phileas Foundation (Vienna), Federal Ministry for Arts, Culture, the Civil Service and Sport (Austria), Kultur Niederösterreich (Austria) Courtesy l'artista, Galerie Hubert Winter - Vienna e Galleria Michela Rizzo, Venezia

A partire dalla fine degli anni Novanta, Michael Höpfner fonda la sua ricerca sulla pratica del cammino.

Per l'artista, allievo ed erede del *walking artist* britannico Hamish Fulton, camminare è un'esperienza che ha a che vedere con l'irrazionale: non è né numeri, né fatti, né informazioni, bensì confronto e dialogo tra il camminatore e gli spazi che attraversa. Nel corso del tempo, Michael Höpfner ha compreso di poter osservare il mondo solo percorrendolo a piedi. Camminare è in questo senso un gesto tanto fisico quanto spirituale. Un atto di osservazione, durante il quale silenzio, calma, attenzione e consapevolezza consentono l'accesso a una modalità inedita di vedere e di sentire la realtà.

Il suo è un modo di *stare-nel-mondo* semplice e arcaico, che gli consente di fare esperienza di spazi reali e non astratti e di accedere a imprevedibilità e consapevolezza sempre nuove. Passo dopo passo, Michael Höpfner si ricongiunge al potenziale umano primitivo, si dimentica della realtà come la conosce, per andare dritto all'essenza delle cose. Immerso nel caos dinamico dell'esistenza, in dialogo con il *maelstrom biologico*¹ della Terra, 'prende tutto' e al contempo 'perde tutto'. In questo 'essere tutto', una nuova forma di linguaggio gli consente di dialogare con l'alterità e di fondere vita e arte in una cosa sola. Camminare è per Michael Höpfner un modo di agire e, al tempo stesso, citando Italo Calvino, per concepire se stesso “fuori del self”². Una condizione che permette all'artista di “uscire dalla prospettiva limitata d’un io individuale, non solo per entrare in altri io simili al nostro, ma per far parlare ciò che non ha parola”.

Höpfner rifiuta il concetto di *Sehnsuchtsraum* (*Sehnsucht* – nostalgia e *Raum* – spazio), la visione estetica, romantica e idealizzata della Natura e, intervenendo nella storica dicotomia natura-cultura, si interroga sul ruolo dell'arte e dell'artista nell'affrontare criticamente le controverse questioni ecologiche del presente. Ai paradigmi culturali e alla ricerca di definizioni che hanno modellato la nostra visione del mondo, il *walking artist* risponde con un fare basato sull'essenzialità e sul confronto con ciò che è lì, a due passi da noi, pronto per essere vissuto.

Michael Höpfner ha camminato lungo sentieri di montagna, steppe e aree desertiche, dalle Alpi al Sahara libico, dal Kirghizistan alla Cina, dal Nepal al Tibet, fino alle vette dell'Himalaya e molti altri territori, aperto all'ascolto di luoghi, culture e popolazioni.

Per la mostra *Stay with Me. La montagna come spazio di risonanza*, l'artista ha realizzato diversi cammini attraverso le Alpi, da quelle Marittime – in una serie di attraversamenti che dalle montagne colpite dalla Tempesta Alex a fine 2020 lo hanno condotto fino al Mar Ligure – a quelle Carniche e Giulie, dal suo suo studio di Vienna fino a Hainburger Pforte, fino alla cima del Monte Bianco.

Michael Höpfner ha deciso di restituire queste esperienze attraverso un medium che, per la sua pratica artistica, appare come inedito. A partire dagli scatti fotografici realizzati con quattro diversi modelli di macchine analogiche, ha composto una narrazione visiva nella quale fotografia, video e pratica performativa si fondono in una cosa sola.

Le fotografie, scattate durante le camminate, vengono utilizzate come frame analogici mossi e assemblati direttamente dalle mani dell'artista.

La relazione corporea tra Michael Höpfner e lo spazio dell'opera si stratifica in tre momenti differenti: un primo, durante la sua presenza negli ambienti naturali; un secondo, nella gestualità performativa che l'artista sceglie come modalità di racconto visivo; un terzo, nei segni che vengono lasciati sulle fotografie mediante l'utilizzo di gessi bianchi. Il ritmo lento e l'atmosfera silenziosa definiscono invece il carattere risonante della sua connessione mentale e spirituale con il mondo.

Nella trilogia *Rain to Sea*, Höpfner dialoga in maniera nuova con chi osserva le sue opere. Le sue mani sono arti parlanti attraverso i quali l'artista dà forma al suo personale linguaggio della “relazione”.

Questa nuova modalità di lavoro dialoga con la produzione più tradizionale dell'artista mediante la presenza in mostra di un grande disegno realizzato a pastello e grafite su carta.

- ↑ E. Wilson, *Biophilia*, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1985, p. 14. Wilson usa questa espressione per restituire il carattere vitale, dinamico e simbiotico che osserva nel vortice di forme viventi all'interno della foresta del Suriname, dove si trova a passeggiare il 12 marzo 1961.
- ↑ I. Calvino, *Lezioni Americane*, Oscar Mondadori, 2021, p. 122. Edizione originale: Garzanti Editore, Milano, 1988.

Michael Höpfner (Krems/Donau, Austria, 1972) è un *walking artist* che vive a Vienna.

Il suo lavoro si basa su viaggi a piedi e in solitaria, che a volte durano settimane o mesi. Camminando, l'artista riesce a vedere i mondi. Höpfner riflette sui paesaggi e sul drammatico cambiamento dell'interazione dell'essere umano con la natura attraverso *performance*, installazioni che utilizzano fotografie in bianco e nero, disegni, video, proiezioni di diapositive e sculture di tende. Nel corso degli anni le sue camminate sono spesso confluite in progetti di vita. Ha iniziato quando era studente in Europa e in Medio Oriente; dal 1997 ha camminato attraverso la Cina occidentale, la regione autonoma del Tibet e il Qinghai, il Tagikistan, l'Ucraina, il Kazakistan, il Kirghizistan, il Nepal, la Corea del Sud e le montagne dell'arco alpino. Negli ultimi anni, Michael Höpfner ha fatto camminate ed escursioni sull'altopiano tibetano del Changtang, oltre che alle sorgenti dei fiumi Salween e Yangtze, e in Europa, nell'Albania meridionale e nella Grecia settentrionale, dove ha camminato, ad esempio, lungo il fiume Aoös.

Il suo lavoro è stato esposto in istituzioni come MAN, Nuoro; Kunsthaus, Graz; Center for Contemporary Art, Sarajevo; Klovicevi Dvori Gallery, Zagabria; Kunsthalle St. Gallen; Siena Art Institute; MUAC, Città del Messico; Kunstverein, Salisburgo; ar/ge Kunst, Bolzano; Kunstraum Noe, Vienna; Zentrum Paul Klee, Berna. Il suo lavoro è rappresentato dalla Hubert Winter Gallery di Vienna e dalla Galleria Michela Rizzo di Venezia.

MAGDA DROZD • MICHAEL HÖPFNER

STAY WITH ME

THE MOUNTAIN AS A SPACE OF RESONANCE

Magda Drozd

Chronicles of Loss, 2023

Audiovisual installation

Courtesy of the artist

Sponsored by the Swiss Arts Council Pro Helvetia

and Elisabeth Jenny Foundation

Chronicles of Loss is an audiovisual installation in which the public is invited to stop and immerse themselves in a score of natural sounds. All the sounds reproduced come from the geographical area of the French-Italian border, more specifically the stretch of mountains running from Cuneo to the Ligurian Sea.

Eight speakers installed in the centre of the space emit single tracks downloaded from xeno-canto.org – a global archive of original wildlife sounds. The artist has analogically and digitally modulated them using granular synthesis, a technique first adopted in the 1970s by Iannis Xenakis and Curtis Roads, and generally employed to create complex sounds starting from a large quantity of simple grains of sound. Meanwhile, four speakers positioned around the edge of the room diffuse a composition that originated from field recordings produced by Magda Drozd on her stay in the mountain valleys spanning Italy and France in 2022 as part of the *Connecting Worlds* project.

The two dialoguing narrations generate an audio assemblage that intersects to create a symphony that is at times abstract and emotional.

Magda Drozd analyses sound the way an astrophysicist explores the universe and she shapes her sound installations as a pointillist painter’s pre-digital consciousness would have rendered a dynamic and “pixelated” reality. The artist starts from an awareness that the “speaking” cosmos in which we are immersed is a puzzle of infinite vibrating micro-particles that help put the existence to music.

In the first instance, she transforms sound into image using a digital synthesis program. Having obtained a spatial frequency – a sort of x-ray revealing the DNA of the sound and its frequency distribution – the artist selects a specific ‘grain (or small grouping of grains) from which to develop its composition.

Like a speleologist venturing into the darkness of an underground cave or a quantum physicist investigating dark matter to decipher its composition and conduct, Magda Drozd interacts with the natural sound magma in a speculative approach.

Working with granular synthesis allows the sound artist to deconstruct and scrutinise sound more analytically than is possible for simple human hearing, and to realise that the reality around us – be it made of physical matter, frequency

MAGDA DROZD • MICHAEL HÖPFNER

STAY WITH ME

THE MOUNTAIN AS A SPACE OF RESONANCE

or energy – is infinitely more complex than humans are able to perceive. The artist is keen to encourage onlookers to ask questions about the infinite possible realities that spring from sound perception and how our listening dictates the way we enter into resonance with the mountains.

In *Chronicles of Loss*, Magda Drozd wants to open a gateway to a novel spiritual relationship with the mountains. The sound experience evokes a suspended dimension – in which feelings of uncertainty and fear but also of strength and comfort are mixed – reactivating emotional memories sedimented in our archaic consciousness.

The sound medium shows us the invisible world and listening is a voluntary action that enables us to rethink the way we see and hear the world. Coloured light diffused in the space strengthens the embracing sound on both physical and emotional planes, and boosts our attention level. As a result, we can decide to ignore the plethora of meanings, reasons, values, truths, fears and conditionings that inhabit our existence and abandon ourselves to a new and unknown resonant relationship with the mountains.

Magda Drozd (1987, Warsaw) is an artist and sound curator based in Zürich. Her artistic work spans music, sound art and composition. Her approach to music is experimental and boundary-pushing. Utilising a diverse array of influences and techniques, she creates distinctive and alluring soundscapes, combining an electroacoustic approach to field recordings with violin drones, orchestral passages, choral melodies, fragile voices, noise and various instrumentations that delve into the intuitive and speculative perceptions of the world via sound. Her releases (*Songs for Plants*, *18 Floors* and *Viscera*) on Swiss label Präsens Editionen have received recognition from fans and popular magazines such as *The Wire*, *Spex*, *Self-titled Magazine*, *Fact Mag*, and *Boomkat*. In 2022, the Hallow Ground label released her track on the worldwide esteemed label compilation *Epiphanies*.

Magda Drozd has toured her music throughout Europe. Her sound installations and projects have been shown in institutions such as the Oto Sound Museum, Shedhalle (Zurich), Helmhaus (Zurich), Sonic Topologies Festival (Zurich), Connecting Worlds Festival (Cuneo) and Schauspielhaus (Zurich). In addition to her solo work, she also composes for film, video, art, theatre and radio, including collaborations with artists such as Yana Ross, Ernestya Orłowska, Veronika Spiereburg and Katja Brunner. In 2021, Drozd worked with the artist Laura Pugno on the *Over Time* project, winner of the 9th edition of the Italian Council. Since 2023, Magda Drozd has been part of the Zaira Oram curatorial collective and a curator for the Oto Sound Museum.