

Arts & Crafts IDesign

MILAN

The European days: Mendini
La Pietra, Sabattini
and the women in workshops

CREATION

Florilège, the masterpieces
by the artisans
of Vacheron Constantin

MASTERS

Giorgetti and Linley
the secrets
of noble wood

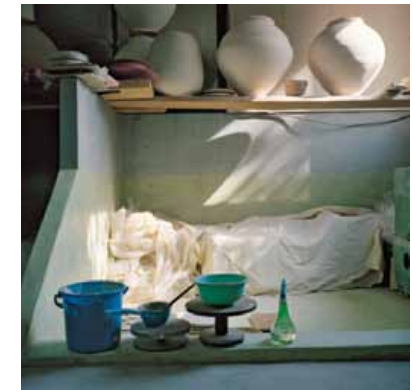

A JOURNEY TO SOUTH KOREA,
WHERE THE OXYMORON BETWEEN
TECHNOLOGICAL PROGRESS
AND TRADITION DEFENDS THE
HANDED-DOWN HERITAGE

DIVINE PASSION

Reflecting on labour value, a thin line of action between art and craftsmanship, where rite repetition and myth uniqueness coexist, is an urge coming from the Far East, when Susanna Pozzoli was invited to Seoul, South Korea, by Mongin Art Space international residence for artists. A three-month stay (September-December 2010) to develop a research on the meaning of craftsmanship inside a society ruled by the most futuristic technological progress. South Korean civilization features this peculiar oxymoron, a double nature devoted to the most relentless modernity, careful in keeping and evaluating the tradition flown into the cult of ceremony and ancient-rooted work, where man's hand has a fundamental role. A land ever more imbued by the Western way of thinking, where the master of art shines as a stronghold of the past, a fundamental reference point not to loose contact with one's own roots and cultural heritage. Susanna visited many artisans' workshops. Her camera lingered on workplaces where she could grasp the sign, the object, the reality of a microcosm. The result is a filigreed tale.

Daniele Astrologo Abadal

di Susanna Pozzoli

KOREAN TASTE AND TRADITION

In the city of Daegu, Kim Jong-Moon and his son go on with the hand-made production of ceremonial drums. Opposite, Park Boo Won's atelier; he is a master in manufacturing Gwangju traditional ceramics. Pure water and clay quality have turned this location into one of the most important places that produce ceramics.

The meeting Artisans are highly esteemed, requested and State-protected in South Korea, and thus it's not easy to meet them. Their names are published in magazines, emphasised in the many centres exhibiting artistic craftsmanship and even requested as guests in TV programmes. Masters are seen as holders of the specific wisdom in a discipline, are highly engaged and sought after. They protect the intimacy of their atelier and hate being disturbed. Hence it's easy to infer that this project began long before the photo accomplishment: beside a research amongst the several associations and in the relating business magazines, I met professor Chu, holding a course on marketing and artisan upgrading and chairman of Seoul Union of Artisan Masters. The me-

eting was possible thanks to the support of the Park family, met in Italy and widely inserted in Korean traditional artistic situation. Thanks to their help I could enter this milieu. I visited and photographed twenty workshops in three months. Knowing that my work couldn't be exhaustive, I chose some of the most representative jobs: ceramics (different schools), Imperial embroidery, creation of ornaments made of silk threads knotted and interlaced with gems, mother-of-pearl working and wood carving, production of traditional harps, drums and masks in ancient paper, production of naturally dyed fabrics, Korean paper and objects created with it. The meeting with the masters was surprising. The tea rite was always organised before starting with the work: before entering the workshops, there was a formal meeting in an appropriate room or in the welcoming parlour, always in the presence of a translator. The artisan wanted to know my past and the reason of my being there. Strict rules of behaviour imposed a protocol allowing them to assess my seriousness, while giving me the precious possibility to grasp part of the character of the people in front of me. With the legs crossed under a low table, I was introduced to the master as well as to apprentices, sometimes the wife or the husband and their sons. Precious moments, when I could listen to the tale of a knowledge being handed down with rigour and joy. I witnessed the appreciation and esteem towards these great artisans. It's easy to perceive their passion and the pride felt towards their tradition. "Korean way": this is the leitmotiv used to distinguish a tradition being similar as well as different from the Japanese and ancient Chinese ones. I was surprised by this comparison between the richness of Korean traditional culture and heritage and the structure protecting it and granting that it will go on also with the next generations. Roots are fundamental in a country bent towards the utmost modernity, placed between two strong cultures. In a period of confusion, internationalisation and economic-cultural crisis, finding one's traditions back and being able to place them into the new milieu is a key against the most aberrant consumerism.

A SPIRITUAL JOURNEY THROUGH ATELIERS

Above, Lim Hang-Taek's atelier, a ceramist in Icheon-si; his atelier is inside a house-workshop boasting an elegant and minimalist design. Opposite, 1, 4. Lee Byeong-Seop and his family own the last business producing wholly hand-made traditional paper. 2. Another photo of Lim Hang-Taek's atelier. 3. Lee Bong Ju in his Mungyeong workshop manufactures small hand-beaten pewter and brass amphorae.

ARTIST'S BOOK

The final result of this project is represented by an artist's book, wholly hand-made under the technical advice of two Japanese artists, Fumitaka and Ayumi Kudo. The book is a selection of ten Fine Art prints inserted one by one into transparent sheets, thus creating the book pages bound according to the Oriental technique. Lightness, balance and originality are the fundamental aspects of a publishing project starting from the photos of great artisanal masters' ateliers. The book is characterised by precious materials, rare printing technique and exclusive design. The portfolio was created thanks to the support of Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte and Con-Temporary Art Gallery. Paola Sosio

VIAGGIO NELLA COREA
DEL SUD, DOVE L'OSSIMORO TRA IL
PROGRESSO TECNOLOGICO
E LA TRADIZIONE TUTELA IL
SAPERE TRAMANDATO

DIVINA PASSIONE

Riflettere sul valore della manodopera, sottile linea d'azione tra arte e artigianato dove la ricorrenza del rito e l'unicità del mito sono tutt'uno, viene dall'Estremo Oriente quando Susanna Pozzoli è invitata dalla residenza internazionale per artisti Mongin Art Space a Seoul, nella Corea del Sud. Un soggiorno di tre mesi (settembre-dicembre 2010) per sviluppare una ricerca sul senso assunto dall'artigianato in una società dominata dal progresso tecnologico più avveniristico. La civiltà sudcoreana si caratterizza per la presenza di questo ossimoro, una doppia natura votata alla modernità più spinta, attenta alla conservazione e alla valorizzazione della tradizione confluente nel culto della cerimonia e del mestiere di retaggio antico, dove la mano dell'uomo ricopre un ruolo centrale. In queste terre sempre più omologate al pensiero occidentale, il maestro d'arte spicca come una roccaforte del passato, punto di riferimento fondamentale per non perdere di vista le proprie radici e la propria identità culturale. Susanna si reca nei laboratori degli artigiani; la sua macchina fotografica si sofferma sui luoghi di lavoro dove poter cogliere il segno, l'oggetto, la realtà di un microcosmo. Ne scaturisce un racconto in filigrana.

Daniele Astrologo Abadal

di Susanna Pozzoli

GUSTO E TRADIZIONE COREANI

Nella città di Daegu, Kim Jong-Moon e suo figlio continuano la produzione manuale di tamburi cerimoniali.

Nella pagina a fianco, Studio di Park Boo Won, maestro nella lavorazione della ceramica tradizionale di Gwangju. La purezza delle acque e la qualità dell'argilla hanno fatto di questa località una delle più importanti per la lavorazione della ceramica.

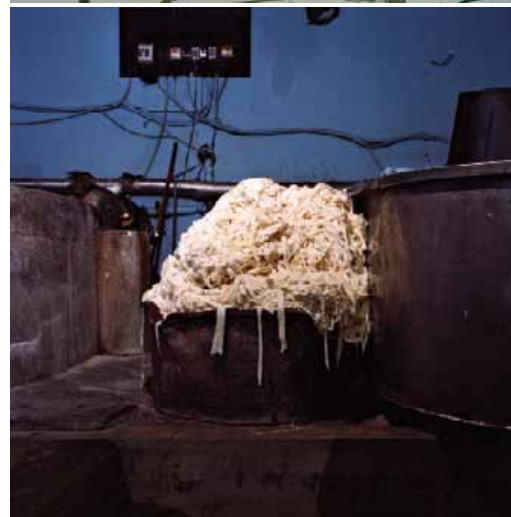
L'incontro avviene in Corea del Sud, dove gli artigiani, considerati, ricercati e protetti dallo Stato, non sono facilmente avvicinati. I loro nomi sono pubblicati su riviste, valorizzati nei numerosi centri che espongono l'artigianato d'arte e persino presenti in tv. I maestri, riconosciuti come portatori del sapere specifico di una disciplina, sono molto impegnati e sollecitati. Proteggono l'intimità del proprio atelier e non amano essere disturbati. È quindi intuibile che il progetto sia iniziato ben prima della sua realizzazione fotografica: oltre a una ricerca sulle associazioni di categoria e sulle pubblicazioni specifiche, grazie alla famiglia Park (incontrata in Italia e molto inserita nel panorama artistico tradizionale) ho incontrato il professor Chu, direttore di un corso di marketing

e valorizzazione per artigiani e il presidente dell'Unione dei maestri artigiani della città di Seoul. Grazie al loro intervento ho cominciato ad avere accesso a questo milieu. In tre mesi ho fotografato venti atelier. Sapendo di non poter svolgere un lavoro esaustivo ho scelto alcuni tra i mestieri d'arte più rappresentativi: ceramica (diverse scuole), ricamo imperiale, realizzazione di ornamenti creati con fili di seta annodati e impreziositi con pietre, lavorazione in madreperla e in legno, realizzazione di arpe tradizionali, di tamburi e di maschere in carta antica, produzione di tessuti tinti naturalmente, quella della carta coreana e degli oggetti che con essa sono creati. L'incontro con i maestri è stato sorprendente. Il rito del tè ha spesso preceduto il momento di lavoro: con l'aiuto di un traduttore, prima di accedere agli atelier un incontro formale si svolgeva in un'apposita sala o nel salottino di accoglienza. Gli artigiani volevano conoscere il mio passato e le ragioni della visita. Regole ferree di comportamento imponevano un protocollo che permetteva loro di valutare la mia serietà, dando a me una chance preziosa per cogliere parte del carattere di chi mi stava di fronte. Con le gambe incrociate sotto un tavolo basso, insieme al maestro solitamente si presentavano gli apprendisti, a volte la moglie o il marito e i figli. In questi istanti preziosi ho avuto l'occasione di ascoltare il racconto di un sapere tramandato con rigore ma anche con grande gioia, e ho visto l'apprezzamento e la stima di cui questi grandi artigiani godono. La loro passione e l'orgoglio che dimostrano nei confronti delle proprie tradizioni è tangibile. «Korean way» è il leitmotiv per differenziare una tradizione simile ma differente rispetto a quelle giapponesi e a quella cinese antica. Questo confronto con la ricchezza della cultura tradizionale coreana e la struttura che la protegge e ne garantisce la continuità generazionale, è stato una sorpresa. In un Paese votato alla modernità, collocato tra due culture forti, le radici diventano fondamentali. In un periodo di confusione, globalizzazione e crisi economico-culturale, ritrovare le tradizioni e saperle contestualizzare è una chiave contro il consumismo più aberrante.

UN VIAGGIO SPIRITUALE NEGLI ATELIER

Sopra, il laboratorio di Lim Hang-Taek ceramista di Icheon-si; il suo atelier è inserito in una casa-studio dalle linee eleganti e minimali. A lato, 1, 4. Lee Beyeong-Seop e la sua famiglia sono l'ultima realtà a produrre carta tradizionale interamente a mano. 2. Un'altra immagine dell'atelier di Lim Hang-Taek. 3. Lee Bong Ju nel laboratorio di Mungyeong realizza piccole anfore in peltro e ottone battute a mano.

LIBRO D'ARTISTA

Un libro d'artista, interamente fatto a mano con la consulenza tecnica dei due artisti giapponesi Fumitaka e Ayumi Kudo, è il risultato finale di questo progetto. Il libro consta di una selezione di dieci stampe Fine Art inserite una per una in fogli trasparenti che, rilegati con il metodo orientale, compongono le pagine del volume. Leggerezza, equilibrio e originalità sono alla base del progetto editoriale concepito a partire dalle fotografie degli atelier di grandi maestri artigiani. Il libro si caratterizza per la preziosità dei materiali, la tecnica di stampa e per il design esclusivo. Il portfolio è stato realizzato con il sostegno della Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte e di Con-Temporary Art Gallery. Paola Sosio