

***I'm Gonna Live Anyhow until I Die***  
**Johanna Billing**

An exhibition curated by Lorenzo Bruni  
Inauguration Saturday, 30 March 2013 at 8.30 p.m.

The Galleria La Veronica of Modica (Sicily) is proud to present the first solo show in Italy by Johanna Billing, entitled *I'm Gonna Live Anyhow until I Die*, curated by Lorenzo Bruni. The title video was made for the project *Un'Espressione Geografica*, celebrating the 150th anniversary of Italian unification, staged at the Fondazione Sandretto Re Rebaudengo in Turin and co-produced by the MAC, Belfast. The exhibition will also feature a 12" vinyl soundtrack album produced for the occasion, including improvised interpretations of the songs *Cariocinesi* and *Mechanics* (originally written by the Sicilian born progressive experimentalist Franco Battiato), and here arranged by Billing as a tribute to Battiato and his 1971 classic concept album *Fetus* (which was censored at the time in Italy for addressing controversial issues, as well as for its cover image: a fetus). The record also contains audio outtakes from conversations occurring during the making of the film in Rome and from the studio recording sessions in Stockholm (originally not included in the final video, but resurrected especially for this record, as an alternate take on the documentation of the events). The show also contains further documents from the production process: a series of paintings in black tempera evoking the inkblots on a Rorschach test, and a slide show, containing research photographs from the places in Rome where the video was shot.

The main characters in *I'm Gonna Live Anyhow until I Die* are five children who run around the streets of Rome, seemingly doing what they like, having abandoned their parents at the restaurant, *Al Biondo Tevere*.<sup>1</sup> After running through the park of the Roman aqueduct, a courtyard in the 1930s working-class district of Testaccio, and Ostia's Seadrome, the children finally arrive in an empty school in the center of Rome, where time seems to have stood still. The old classroom has been turned into storage and here they begin to play around with the obsolete educational tools and technological instruments that they find, as if they are trying to understand what to do with them or what they could be used for. Little by little, each child begins to compose black shapes on sheets of drawing paper that are folded in half to create blots resembling those of the Rorschach test. The children's imaginary or inner journey takes them back and forth between time, place and genres, freely following their own pace and rhythm.

Harnessing her research methods, Billing used her exploratory approach to identify place and event in Rome, Lazio, which she employed as source material, drawing on a mix of traditions connected to the human psyche, film and education, such as Italian Neorealism and pedagogical as well as psychoanalytical workshop techniques. Having visited Rome during the demonstrations against university reforms in autumn 2010, Billing focuses the work on the future of the younger generation and the populist political ideology, which has been undermining the education system. At the same time, the work is haunted by the life and death of Pier Paolo Pasolini, who expressed a series of thoughts about Italy, anticipating the social and cultural changes that would sweep across the country at the end of the 1970s, and parts of the scenes in the video are situated in his locality. The project is in some ways also a loving tribute to educational heroes such as Bruno Munari and his tactile workshops for kids, as well as championing the early tradition of Italian filmmakers, who in their often biographical films about the 1940s and 1950s focused on the freedom of children exploring their city as a way to reflect upon historical and societal changes.

And as Bruni writes in the record's accompanying liner notes about the children's animated discussion around the paintings they were producing in the corridor of the deserted school: "The album was conceived as a tribute to the coincidences and happenstances that we should all learn to heed and develop [...] Many reflections emerge when listening to these conversations: 1) This is an audio interaction in the same vein as the films that were broadcast on the radio at the beginning of the 20<sup>th</sup> century, 2) The focus of the dialogue is the ability to interpret and describe signs, thereby turning them into images. 3) This action takes place in a school, but in the absence of teachers and instructors – the opportunity for interpretation arises democratically among the children, and not in a solipsistic manner (as was the case with Rorschach experiments, originally developed to explore the hidden instincts of the individual subject). The piece establishes an equilibrium as fragile as it is intense. The possibility of dialogue leads to a shared energy that the children identify in their ability to imagine and talk, and thus 'do', all together.

"This interpretation becomes even more meaningful if we look at the inspiration for the artist's first visit to Rome in 2010 and at news reports during the period of 2013 when this record was produced (a few days prior to the elections of a new Italian parliament), which took place in an atmosphere of resignation and despair. The climate of new student university occupations that Billing encountered in Rome two years previously conjured up echoes of the city's 1960s cultural life (evoked by the *Al Biondo Tevere* restaurant and by Ostia), and thus becomes a reactivation not only of memory but of collective action."

Johanna Billing (Jönköping, Sweden, 1973; lives and works in Stockholm) makes videos that weave music, movement and rhythm – placing subtle emphasis on the individual within representations of changing societies. Connecting the modes of performance with a strictly film-like language, Billing in parts directs the participants and in parts puts in place a series of improvisations around the notion of performance and the possibility it holds to explore issues of the public and the private. The protagonists in Billing's videos all play themselves but take part in staged situations that oscillate between documentary and fiction, as a multi-layered interpretation of a place. Recent major solo exhibitions include *I'm Gonna Live Anyhow until I Die*, the MAC, Belfast (2012); *I'm Lost without Your Rhythm*, Modern Art Oxford, *Moving In, Five Films*, Grazer Kunstverein, Graz, (2010); *Tiny Movements*, ACCA, Melbourne, *I'm Lost without Your Rhythm*, Camden Art Centre (2009); *Taking Turns*, Kemper Museum, Kansas City; *This Is How We Walk on the Moon*, Malmö Konsthall, Malmö (2008); *Forever Changes*, Museum für Gegenwartskunst, Basel, *Keep on Doing*, Dundee Contemporary Arts, Dundee (2007) and *Magical World*, PS. 1, New York (2006). She has participated in survey shows such as 4th Auckland Triennial, *Last Ride in a Hot Balloon*, Auckland (2010); Documenta 12, Kassel (2007); *Belief*, Singapore Biennale (2006); 9th Istanbul Biennial; 1st Moscow Biennale (2005); 50th Venice Biennale (2003). From 1998 until 2010 Johanna also ran the Make it Happen record label with her brother Anders, publishing music and arranging live performances.

---

<sup>1</sup> *Al Biondo Tevere* is a restaurant frequented by known cultural figures and where Pasolini had his last meal before he died.

***I'm Gonna Live Anyhow until I Die***  
**Johanna Billing**

progetto a cura di Lorenzo Bruni  
Inaugurazione sabato, 30 marzo 2013, ore 21

La Veronica arte contemporanea Sabato 30 marzo è lieta di presentare la prima mostra personale in Italia di Johanna Billing dal titolo *"I'm Gonna Live Anyhow until I Die"* a cura di Lorenzo Bruni. L'opera video, che dà il titolo alla mostra, è stata realizzata in occasione del progetto per celebrare il 150° anniversario dell'Unità d'Italia alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino, co-finanziata dal MAC di Belfast. La mostra inoltre sarà costituita da un disco in vinile prodotto per l'occasione, in cui saranno presenti le versioni improvvisate delle canzoni *Cariocinesi* and *Mechanics* (scritte dal cantautore siciliano Franco Battiato), e arrangiate qui dalla Billing come omaggio a Battiato ed al suo classico concept album *Fetus* (censurato in Italia perché trattava argomenti controversi, ma anche per l'immagine in copertina: un feto). Il disco contiene tracce audio delle conversazioni durante le riprese a Roma e delle registrazioni in studio a Stoccolma (non incluse nel video finale, ma utilizzate per questo album, come una visione alternativa alla documentazione di questi eventi). Sono presenti anche una serie di disegni realizzati con tempere nere che ricordano le forme di Rorschach, realizzate dai bambini nel corso di questo "video/azione" e uno slide show dei sopralluoghi fatti nei luoghi di Roma dove è stato girato il video.

I personaggi principali del video *"I'm gonna live anyhow until I die"* sono cinque bambini che scoprono strade e zone particolari di Roma, mentre i loro genitori continuano un lungo e ozioso pranzo al ristorante 'Al biondo Tevere'.<sup>2</sup> Dopo una lunga corsa per il parco dell'acquedotto romano, una sosta in un cortile del quartiere popolare degli anni trenta di Testaccio ed una all'idroscalo di Ostia, i bambini finalmente arrivano in una scuola vuota nel centro di Roma in cui il tempo sembra essersi fermato. In questo luogo iniziano ad osservare con stupore e a sperimentare gli oggetti e gli strumenti pedagogici obsoleti che sono stati ammassati nell'aula principale trasformata in deposito. La scena poi si sposta nel corridoio dove, a poco a poco, ogni bambino inizia a comporre figure con pennelli e tempera nera su fogli di carta da disegno piegato a metà, creando macchie simili a quelli del test di Rorschach. Il video è la narrazione di un viaggio intimo o comunque al limite con il sogno da parte di questo gruppo di bambini che "li porta avanti e indietro tra tempi, luoghi e generi, trovando un proprio ritmo autonomo".

L'artista per realizzare quest'opera video si è confrontata con lo spazio fisico di Roma, ma soprattutto con la sua aura culturale, alimentata dal mito della sua storia. Il dialogo inedito che l'artista ha stabilito con il mix di tradizioni della città, ha fatto emergere una particolare attenzione ai riferimenti al cinema del Neorealismo e al concetto di educazione sia in senso pedagogico che rispetto alle tecniche psicoanalitiche sviluppate nel corso del secolo passato. Visitare Roma durante le manifestazioni contro la riforma delle Università nell'autunno 2010 ha portato in maniera spontanea Johanna Billing a concentrarsi su cosa le giovani generazioni possono aspettarsi e possono pretendere dal futuro dopo molti decenni di ideologia populista che ha minato sia il sistema che il ruolo dell'istruzione e della politica. Nel contempo, il lavoro è intriso della vita e morte di Pier Paolo Pasolini, che ha espresso una serie di pensieri sull'Italia, anticipando i cambiamenti sociali e culturali che avrebbero invaso la nazione alla fine degli anni settanta, e parti delle scene nel video sono ambientate nella sua città. Quest'opera video è in qualche modo anche un affettuoso omaggio agli eroi pedagogici come Bruno Munari ed ai suoi laboratori tattili per bambini, così come alla tradizione dei registi italiani degli anni '40 e '50, che attraverso il racconto della libertà dei figli di esplorare la loro città, trovavano un modo per riflettere sui cambiamenti storici e sociali in atto.

Come scrive Bruni, nelle note di accompagnamento che riguardano la discussione concitata dei bambini sui quadri che facevano nel corridoi della scuola deserta: *"L'album nasce come omaggio alle coincidenze e alle casualità fortuite che le persone devono imparare ad ascoltare e soprattutto a far evolvere[...]. Emergono varie riflessioni tra cui: 1) è una fruizione sonora come quella dei film trasmessi alla radio di inizio secolo; 2) il focus del dialogo è rivolto alla capacità di interpretare dei segni e descriverli trasformandoli in immagini; 3) questa azione avviene in una scuola ma in assenza di maestri e istruttori, e la possibilità di interpretazione avviene a livello democratico tra i bambini e non in maniera solipsistica come avveniva con il metodo delle macchie di Rorschach istituite per ipotizzare le pulsioni nascoste del singolo soggetto. In questo brano, anche se brevemente, si viene a creare un equilibrio fragile quanto intenso, della possibilità di dialogo verso un'energia comune che i bambini individuano nella capacità di saper immaginare e raccontare, e quindi 'fare' in condivisione".*

"Quest'interpretazione diventa ancora più significativa se consideriamo che fu ispirata dalla prima visita dell'artista a Roma nel 2010 e poi la cronaca del 2013, quando è stato prodotto questo disco (pochi giorni prima delle elezioni del nuovo parlamento italiano), in un clima di rassegnazione e disperazione. Il contesto delle nuove occupazioni universitarie che la Billing ha trovato a Roma due anni prima ha richiamato lo scenario culturale della città negli anni Sessanta (evocato dal ristorante "Al Biondo Tevere" e da Ostia) e pertanto questo riattiva non solo la memoria ma anche l'azione collettiva.

**Johanna Billing** (Jönköping, Svezia, 1973; vive e lavora a Stoccolma) realizza video, con un'enfasi sottile sull'individuo all'interno di una società che sta cambiando. I protagonisti dei suoi video rappresentano se stessi, ma partecipano in situazioni artefatte che oscillano tra documentario e fiction, come l'interpretazione multistrato di un luogo. Negli ultimi anni ha avuto importanti mostre individuali tra cui: *I'm Gonna Live Anyhow until I Die*, MAC, Belfast (2012); *I'm Lost without Your Rhythm*, Modern Art Oxford, *Moving In, Five Films*, Grazer Kunstverein, Graz, (2010); *Tiny Movements*, ACCA, Melbourne, *I'm Lost without Your Rhythm*, Camden Art Centre (2009); *Taking Turns*, Kemper Museum, Kansas City; *This Is How We Walk on the Moon*, Malmö Konsthall, Malmö (2008); *Forever Changes*, Museum für Gegenwartskunst, Basilea, *Keep on Doing*, Dundee Contemporary Arts, Dundee (2007) e *Magical World*, PS. 1, New York (2006). Ha partecipato in mostre collettive, tra cui la 4a Triennale di Auckland con *Last Ride in a Hot Balloon*, Auckland (2010); Documenta 12, Kassel (2007); *Belief*, Biennale di Singapore (2006); la 9a Biennale di Istanbul; la 1a Biennale di Mosca (2005); la 50a Biennale di Venezia (2003). Dal 1998 al 2010 Johanna a gestito la casa discografica "Make it Happen" con il fratello Anders, pubblicando musica ed organizzando performance dal vivo."

<sup>2</sup> *Al Biondo Tevere* è un ristorante frequentato da note figure della cultura e dove Pasolini consumò la sua ultima cena.