

Cagol l'Esploratore di Barents

Sui progetti di Stefano Cagol: *The End of the Border* e *Evoke Provoke (the border)*

Luba Kuzovnikova

Stefano Cagol ha iniziato i suoi esperimenti nel buio artico poco prima che la notte polare scendesse, alla fine di novembre del 2010, nella contea più settentrionale di Finnmark, dove la Norvegia incontra la Russia e la Finlandia. Avrebbe preso una macchina e guidato fino fuori Kirkenes seguendo strette strade tortuose e il suo solo intuito, invece delle mappe, cercando di trovare un luogo per filmare quanto segnerebbe il confine con l'acqua, con la natura fragile, con la presenza umana, e con il clima estremo.

Cagol the Barents Explorer

On Stefano Cagol's projects: *The End of the Border* and *Evoke Provoke (the border)*

Luba Kuzovnikova

Stefano Cagol started his experiments in the Arctic darkness just before the Polar night set in the end of November 2010 in the northernmost county Finnmark, where Norway meets Russia and Finland. He would take a car and drive outside Kirkenes following the narrow snaky roads and his intuition instead of a map, trying to find a spot for filming that which would mark the border to water, fragile nature, human presence, and extreme climate. He catches the moment when the short November sun becomes almost as white as the vast and pure ice-locked surface, and at the next moment turning the sky into dramatic colours before

Coglie il momento in cui il breve sole di novembre diventa quasi bianco come la vasta e pura superficie imprigionata nel ghiaccio, e quando, subito dopo, trasforma il cielo in colori drammatici, prima di sparire nel buio. Quando né il sole né il chiaro di luna sono più presenti, Cagol l'Esploratore inizia i suoi esperimenti col comunicare attraverso e oltre i confini, nel crudo, desolato paesaggio invernale della Norvegia settentrionale. Là fuori, tra i fiordi e i laghi, lontano dalle autostrade e dalle strade locali e da insediamenti quasi inesistenti, sta testando segnali di fumo e di suono, *searchlight* e razzi di soccorso. Non ricevendo risposta, continua a filmare, nel gelo, in pura solitudine, per documentare i limiti della propria esistenza. Tête-à-tête con l'Artico silenzioso. Poi raccoglie le macchine fotografiche e le attrezzature, e si mette a provare a riavviare il motore della sua auto congelata, lasciata in fondo alla strada chiusa. E così per diversi giorni, fino a quando il video *EVOKE PROVOKE (the border)* [evocare provocare il confine] venne presentato in anteprima al festival Barents Spektakel 2010 a Kirkenes e in seguito nella mostra personale Concilio alla 54. Biennale di Venezia. Per l'artista evocare significa essere consapevoli dell'impatto della storia sul confine di Barents, da sempre protagonista di drastici cambiamenti, e

disappearing into the darkness. When either the sun or moonlight are no longer available, Cagol the Explorer starts his experiments with communicating across and beyond the borders in the raw, desolate winter landscape of northern Norway. Out there, in between the fjords and lakes, away from the highways and local roads and barely any settlements, he is testing signals of smoke and sound, from a searchlight to a rescue flare. Receiving no response, he is freezing and filming in pure solitude documenting the limits of one's existence. Tête-à-tête with the silent Arctic. Then he packs cameras and equipment, and tries his chances to start the motor of his frozen car that was left alone in the dead end of the road. And so it goes for several days, until the video *EVOKE PROVOKE (the border)* is premiered at the festival Barents Spektakel 2010 in Kirkenes and later at Concilio at the 54th Venice Biennale. For the artist to evoke means to be aware of the history's impact on the Barents borderland, undergoing drastic changes, and to provoke means to trigger new thoughts and reflections around border issues.

Stefano Cagol's next journey stretched from the Italian Dolomites up to the Barents borderland, from the

Evoked Provoke (the border), 2011

South to the High North of Europe - in March 2013 when the Polar Night was about to give up allowing the Polar Day to grow. In his van, that housed a power generator and a beacon that was able to emit 15 kilometre long beams of light, Cagol explored borders and their fate by the ephemeral medium of light - until he reached *THE END OF THE BORDER (of the mind)* in Kirkenes.

The first place where Cagol projected the light beam was in Casso, a small village in the core of the Alps colored by the mix of languages and cultures. Moreover, the light beam was turned into a memorial commemorating the tragedy that involved the Vajont Dam in Casso in 1963 and cost thousands of lives in the area. From Casso the expedition moved further up to Oslo where Cagol was beaming his light across the downtown over the Royal Palace, from Voksenkollen and Ekebergåsen.

In Kirkenes Cagol went with the light all over the town and the area: in the harbor, across the town from the highest points, in the open-pit mines of Bjørnevatn, over the fjords, by the Norwegian-Russian border checkpoint Storskog-Borisoglebsk and from the dam crossing the border river Pasvik. The beaming sessions in the Barents borderland caused the local people re-visit their past. Those who had their parents and

grandparents experience the German occupation immediately remembered their stories how Kirkenes was surrounded by the vertical beams of lights along the perimeter of the town that would scan the sky in the darkness of the night searching for Russian jets. Those living in the Pasvik border community were reminded of their childhood. As children they would frequently be caught while playing at their Norwegian bank of the river by the beams of strong light coming from the Soviet bank of the river, scanning the enemy's territory in the era of the Cold War. Cagol's idea was to cast the light beams over to the nowadays friendly Russian side of the river from within Norway - a kind of a delayed, but welcoming response... Well, it didn't work out. We informed the Norwegian border authorities about our symbolic artistic gesture, and they were happy to facilitate it, but decided to inform their Russian counterpart about the planned action. And got a definite rejection. Well, Russians never asked for any permission or informed Norwegians in the Soviet time. Finally, we projected the light beam from the borderline at the dam crossing the river - towards the Norwegian side, again. Maybe we should have just ignored the Russian ban and done it? But maybe it is exactly this balancing between evoking and provoking (the border) that the artist was hinting

provocare significa innescare nuovi ragionamenti e riflessioni intorno alle questioni del confine.

Il successivo viaggio di Stefano Cagol si è esteso dalle Dolomiti al confine di Barents, dal Sud al Grande Nord dell'Europa, nel marzo del 2013, quando la notte polare stava per lasciare il campo permettendo al giorno polare di crescere. Con il suo furgone, che trasportava un generatore di corrente e un faro in grado di emettere fasci di luce lunghi fino a 15 chilometri, Cagol ha esplorato i confini e il loro destino usando un mezzo effimero come la luce, fino a raggiungere *THE END OF THE BORDER (of the mind)* [la fine del confine della mente], a Kirkenes.

Il primo luogo dove Cagol ha proiettato il fascio di luce è stato Casso, un piccolo villaggio nel cuore delle Alpi colorate dal mix di lingue e culture. In particolare qui, il fascio di luce è stato trasformato in un memoriale per commemorare la tragedia che ha coinvolto la diga del Vajont nel 1963, costata migliaia di vite nella zona. Da Casso la spedizione si è spostata più a nord a Oslo, dove Cagol ha irradiato la sua luce attraverso il centro, fin sopra il Palazzo Reale, sia dal Voksenkollen che dall'Ekebergåsen.

A Kirkenes Cagol ha diretto la luce sopra tutta la cittadina e il circondario: sopra il porto, sopra tutto

at during his first Barents experiments in 2010 that made us take a compromised decision in 2013 and stay within the borderline, without crossing. It is part of the whole process of exploring the border's flexibility and sensitivity and our own flexibility and sensitivity towards the border.

Reaching *the end of the border* can be read as physically coming to the end of the border between Norway and Russia before it enters the Barents Sea and dissolves into the Polar Ocean - the conventional border signifying geographic boundaries, political divisions, disputed lines between West and East, Schengen and non-Schengen, NATO and non-NATO. Enlightening the end also means declaring the death of borders. But exactly such interventions into public space become a kind of a reality-check that makes you forget about utopias about no-border worlds. As soon as you throw a message into public space about a beam of light cutting through the space you face possible restrictions from all corners. Air traffic department is worrying about how aggressive the light beam is and whether it would be disturbing for police and ambulance helicopters (the acceptable borderline up in the air for the Oslo area was designated 150 m above the sea level). Police and harbor authorities

il centro dai punti più alti, sopra le miniere a cielo aperto di Bjørnevatn, sopra i fiordi, sopra il valico di frontiera norvegese-russo di Storskog-Borisoglebsk e dalla diga che attraversa il fiume di confine Pasvik. Le sessioni luminose nella zona di frontiera di Barents hanno portato la popolazione locale a rivivere il loro passato. Chi ha genitori e nonni che hanno fatto esperienza dell'occupazione tedesca, ha ricordato immediatamente le loro storie su Kirkenes circondata da linee verticali di luce lungo il perimetro della città che scandagliavano il cielo nel buio della notte alla ricerca di jet russi. Coloro che vivono nella comunità di confine di Pasvik si sono ricordati della loro infanzia. Da bambini sarebbero stati spesso puntati, mentre giocavano sulla riva norvegese del fiume, da potenti fasci di luce provenienti dalla riva sovietica del fiume: una scansione del territorio nemico nell'era della guerra fredda. L'idea di Cagol era di lanciare i fasci di luce dalla Norvegia verso il lato russo del fiume, oggi amichevole. Una specie di risposta, in ritardo, di benvenuto... Beh, non ha funzionato. Abbiamo informato le autorità di frontiera norvegesi riguardo il nostro gesto artistico simbolico, risultate subito felici di agevolarlo, ma queste hanno deciso di informare dell'azione pianificata il loro omologo russo. E hanno ottenuto un rifiuto categorico. Ebbene, i russi

should be notified to comply with the safety regulations of navigation on land and at sea. Let alone border authorities to avoid such a reading as threatening one's sovereignty.

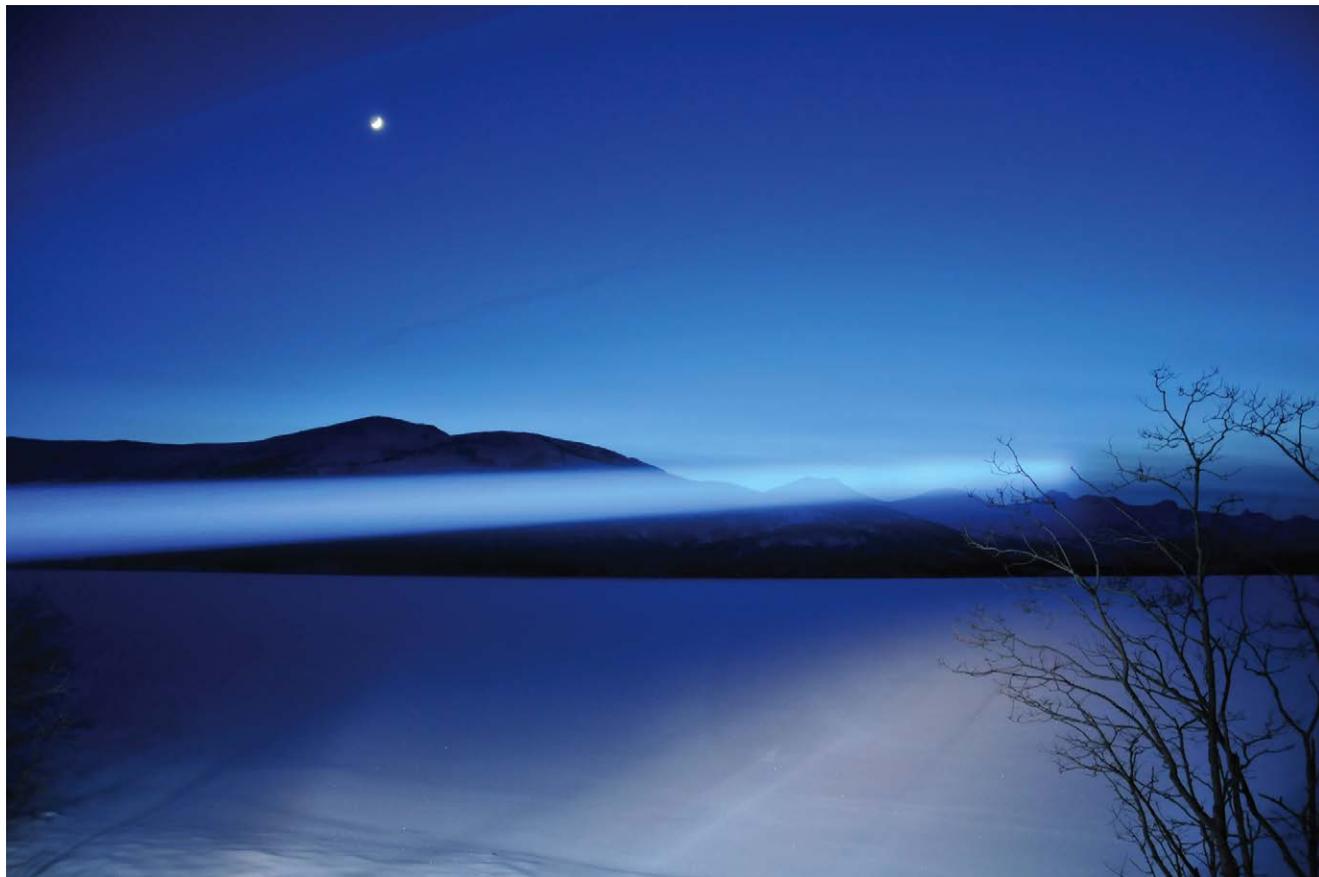
For Stefano Cagol, the journey in his van overweighed with the beacon became also a physical exercise and psychological process bordering on existential limits - the more northwards he moved crossing bridges and mountains and changing winter tires to studded tires, the stronger and deeper the snow storms and winds he would face - and all that allowed him to create the whole series of light energy cutting through various shades of darkness either in the shape of crispy clean lines, or diffused streams due to heavy snow. Always ending abruptly out in the distance leaving us with room for our own trajectories.

non hanno mai chiesto alcun permesso né hanno informato i norvegesi nel periodo sovietico. Alla fine il fascio di luce è stato proiettato dalla linea di confine presso la diga che attraversa il fiume, ancora una volta, verso il lato norvegese. Forse avremmo dovuto semplicemente ignorare il divieto russo e procedere? Ma forse è stato proprio questo equilibrio tra *evocare* e *provocare* (il confine), che l'artista suggeriva durante i suoi primi esperimenti nell'area di Barents nel 2010, a farci prendere una decisione di compromesso nel 2013 e a farci rimanere dentro la linea di confine, senza oltrepassarla. La flessibilità e la sensibilità del confine e la nostra flessibilità e sensibilità verso il confine fanno parte del processo di esplorazione.

Raggiungere *la fine del confine* può essere letto come un arrivare fisicamente fino alla frontiera estrema tra la Norvegia e la Russia, prima che entri nel Mare di Barents e si dissolva nell'Oceano Polare, il confine convenzionale che indica i limiti geografici, le divisioni politiche, le linee contese tra Occidente e Oriente, tra Schengen e non Schengen, tra NATO e non NATO. Illuminare la fine significa anche dichiarare la morte dei confini. In particolare questi interventi nello spazio pubblico diventano una sorta di test sulla realtà che fa dimenticare le utopie di mondi senza confini. Non

appena si annuncia un fascio di luce attraverso lo spazio pubblico, ci si imbatte infatti eventualmente in restrizioni da tutte le parti. Gli uffici del traffico aereo sono preoccupati di quanto aggressivo sia il fascio di luce, e se possa disturbare gli elicotteri di soccorso e della polizia (il limite accettabile per la zona di Oslo è stato indicato a 150 metri sopra il livello del mare). Le autorità di polizia e del porto dovrebbero essere informate per rispettare le norme di sicurezza del traffico via terra e via mare. Le autorità di frontiera lasciate in pace per evitare che l'azione venga letta come una minaccia per la sovranità di qualcuno.

Per Stefano Cagol, il viaggio con il suo furgone sovraccaricato con il faro è diventato anche un esercizio fisico e un processo psicologico al confine con i limiti esistenziali: più a nord si spostava, attraversando ponti e montagne e cambiando gli pneumatici invernali con pneumatici chiodati, più forti e più intense erano le tempeste di neve e i venti che avrebbe dovuto affrontare. Tutto ciò gli ha permesso di creare una serie di tagli di energia luminosa attraverso le diverse tonalità del buio, sotto forma di croccanti linee pulite o di flussi diffusi dalla neve forte. Sempre interrompendosi bruscamente in lontananza, lasciando spazio alle nostre traiettorie personali.

The End of the Border (of the mind), 2013