

Tina Cassati: una passeggiata con lei nei giardini dell'arte...

Fotografia.

Tina Cassati è berlinese, è giovanissima ed è un'artista a tutto tondo. Nel suo lavoro mixa la fotografia alternativa all'arte digitale, alla pittura fino a sperimentare l'arte in movimento ed i video. Amante passionale del surrealismo, del dadaismo, della moda retrò anni Venti-Quatanta e del sottile confine che serpeggia tra il definire un uomo effeminato da una donna molto maschile, esprime tutta se stessa tramite la potenza visiva, volteggiando su bianchi e neri eleganti fino a colori pastello o accecanti. Benvenuti nel suo regno...

Come hai deciso di diventare una fotografa alternativa, creatrice di video arte e regista? Come sei riuscita ad incrementare le tue capacità artistiche anno dopo anno?

Amo la creatività da quando sono piccola. Quando ero ragazzina cucivo i vestiti delle mie bambole. Poi ho cominciato a recitare in teatro ed allo stesso tempo mi appassionavo sempre più alla pittura.

Ho lavorato come modella per alcuni artisti e fotografi, la mia curiosità e la voglia di sperimentare mi hanno spinto a nutrire interesse per diversi rami artistici, provando a cimentarmi nella pittura, nella fotografia, nella creazione di costumi e nella video arte, spesso combinando questi elementi tra loro. Recentemente, il mio impegno con la fotografia è diventato dominante; quello che segue è una fase dedicata alla pittura. Non mi fermo allo scatto fotografico in sé, proseguo con un arricchimento artistico manuale o digitale. Generalmente, preparo il set occupandomi anche del trucco, dei capelli e dei vestiti, partendo dalle scarpe per arrivare ai cappellini. I miei costumi sono fatti utilizzando materiali riciclati come carta, vecchi tessuti, carta filmica e materiale da imballo. Dal 2001, ho cominciato a fotografare le mie bambole, i miei costumi, le sfilate di moda ed i festival musicali, poi ho inaugurato le prime collaborazioni con alcune bands per la produzione di video musicali. Mi dedico anche alle performance di danza, arte recitata ed allestimenti per esibizioni o eventi espositivi.

Generalmente, per completare le mie idee concettuali, scrivo delle brevi storie o piccole poesie abbinata alle immagini. Cerco, con la mia arte, di aiutare le persone a fuggire, anche solo per un istante, dalla loro realtà per potersi rifugiare in un altro mondo. Per crescere artisticamente devo poter sperimentare nuove situazioni, senza mai arenarmi. Quello che conta davvero è che

When and how you decided to become an alternative photographer, a video artist performer and a movie maker? How did you increase your professional skills year after year?

Since I was a child I loved to spend my time on creative things. As an adolescent, I started to focus on drawing and creating costumes for my dolls. I began playing at the theatre, getting more and more involved into painting.

I also worked as a model for several painters and photographers; my curiosity and fun in experimenting leads me to other branches of art, expressing myself in all kind of combinations of painting, photography, costumes and video art. Recently, photography became dominating; what follows is a phase focused on painting. My shootings consist of taking pictures combining the whole framework with digital art or painting. I usually select and prepare location taking care of make-up, hairstyle and costumes, from hat to shoes. My costumes are made of recycling materials such as paper, old fabrics, film and wrapping material. Since 2001 I started shooting my dolls, my costumes, fashion events and music festivals, later I cooperated with several bands projects producing music videos.

Other activities are dance performances, action art and setting of art saloons and exhibitions.

To complete the ideas behind my artwork I often write small stories and poetry to accompany them. It has always been very important for me to touch people with my art, helping them to escape from their daily life, even if just for a moment.

For my further development and necessary for professional work, it is extremely important for me, to collect more and more experiences and keeping up my high level of

io possa sempre mantenere la mia libertà artistica. La sensazione di poter decidere per se stessi è una fonte infinita di creatività.

Come realizzi l'incontro tra arte, seduzione e moda nel tuo lavoro?

Il legame fra arte e moda è molto importante. Mi piacciono i bei vestiti, ecco perché spesso cerco di tramutare la bellezza e la moda in video o fotografia. Questa specie di metamorfosi (quando una modella entra nel suo ruolo di fronte alla macchina fotografica) è un momento illuminante per me. Accade che le modelle cambino completamente comportamento, il modo in cui si muovono mentre indossano le mie creazioni. Riuscire a dare vita ad un istante in cui luce, atmosfera, set ed espressioni sono in comunione completa necessita una grande sensibilità ed un acuto spirito di osservazione.

artistic activity. For that, it is most important to keeping my artistic freedom. Only with freedom in that manner, creativity can flow and produce those versatile results.

How do you combine art, seduction and fashion in your work?

The connection between art and fashion is very important. I like fashionable clothes, that's why I usually turn beauty and fashion into video or pictures.

This kind of metamorphosis (when a model play her/his role posing) is a very enlightened moment for me. It happens my models completely change their behaviour, the way they move wearing my creations. To creating a moment when light, atmosphere, set and expressions fit at the same time needs a very sensitive way of observing and feeling the

Che cosa sono l'erotismo e la seduzione per te? Pensi che un corpo vestito possa essere più eccitante di uno completamente nudo, e se sì, perché?

Arte ed erotismo sono due lati della stessa moneta. Il nudo fine a se stesso è molto noioso. Essere creativi e fuori dagli schemi è una via sicura per avere accesso all'occhio dell'anima. La moda è uno strumento utile per capire qualcosa in più di te stesso e della propria sessualità e per disegnare un'immagine della propria personalità più sfaccettata. Ricordiamoci che i vestiti sono sempre a diretto contatto con la nostra pelle! L'utilizzo di materiali alternativi e riciclati può certamente accrescere le sensazioni che si generano dall'incontro del vestito con la nostra superficie più esposta. L'erotismo è sempre legato al divertimento e all'utilizzo di particolari accessori. Non serve molto per essere erotici, il vero erotismo si cela nel territorio dell'eleganza. L'estetica gioca un ruolo importante ma di sicuro posso dire che i miei canoni di bellezza sono molto particolari e non seguono gli standards.

In che modo organizzi i tuoi set, scegli i luoghi più adatti e i vestiti più indicati?

Per prima cosa metto su carta le mie idee ed i miei concetti, poi rifinisco i particolari e preparo il set. Spesso non posso accettare lavori su commissione perché ho pochissimo tempo libero ed i miei progetti personali hanno sempre la priorità. Quando lavori per qualcun altro il problema più grosso è che esaurisci tutte le tue energie in breve tempo e te ne restano poche per i tuoi progetti personali. Molte persone dimenticano che un artista è qualcosa di molto diverso da un fornitore di servizi. Tornando alla tua domanda, cerco sempre di scegliere una modella che sia adatta al tipo di tema che ho intenzione di realizzare. Prediligendo la luce naturale preferisco lavorare in spazi aperti cercando di sfruttare i vantaggi che le stagioni, durante i loro cicli, offrono. Poi creo nuovi costumi o rinnovo con qualche cambiamento quelli già esistenti. Mi occupo personalmente del

whole scene.

What does seduction and eroticism is for you? Do you think that a dressed body can be much more erotic than a naked one, and if yes, why?

Art and eroticism are two sides of the same coin. Nudity itself is just boring in my opinion. Being original and creative might be a way to open up the mind's eye.

Fashion is a fantastic helping tool to discover your own sexuality, to determinate your soul and to design a more playful image of yourself. Remember that clothes are directly worn on our naked skin... By using uncommon materials, the strong impact of this interplay with our largest sensual organ can even be increased. Erotic has always related to the dimension of fun and the fruition of accessories and objects. You don't need much to be erotic, you just need to be sensually elegant. Aesthetic plays an important role but; I have to admit, I've got my very personal taste to define beauty.

How do you organize your sets, how do you choose details, locations and dresses?

First, I write down all my ideas and concepts, then I refine them till I create an overall setting. I cannot take any offered opportunity due to time constraints and the fact my own projects has got priority. The main problem with working for others is that you burn out your own energy and in the end your own artistic work suffers the most and remains unfinished. Many people forget that an artist is something different from a mechanical service provider.

Getting back to the question I always start choosing the right model for the theme I am going to realize. Then I set the scene. I prefer working in open spaces, since I really love natural light. Then I sew the costumes or redesign already existing costumes out of my closet.

Quite often I personally put make up on the models, ranging from body painting, hair styling to small accessories. Sometimes it took more than one hour to set the location. During 2007 I will be helped by a hairdresser

trucco delle modelle, delle pettinature e della scelta degli accessori. Molto spesso impiego più di un'ora per preparare la modella. Il prossimo anno avvierò una collaborazione con un parrucchiere e un truccatore. Questo non significa che mi limiterò a scattare foto, cercherò di compenetrare le mie idee a quelle di altri artisti. La considero un'ottima opportunità per ampliare i miei orizzonti.

Quello delle modelle alternative sta diventando un fenomeno in espansione. Sono molte le modelle che offrono, indipendentemente dalla loro magrezza scheletrica o meno, un look alternativo e inusuale. Penso che essere alternativi voglia dire esserlo per prima cosa nei pensieri. Si deve avere carisma e una personalità capace di affermarsi.. Secondo quali criteri scegli le tue modelle?

È fondamentale che le modelle con cui lavoro si piacciono per quello che sono. Ogni essere umano è unico, non importa se sia magrissimo o grasso. Rifiuto totalmente questa tendenza incalzante dell'essere magre ad ogni costo. Uomini e donne dovrebbero avere abbastanza considerazione di se stessi per potersi amare per come la natura gli ha concesso di essere. Solo in questo modo potranno davvero rendere davanti alla macchina fotografica. Il mio progetto *Divas* ha a che fare proprio con questo. Credo che quello che tutti amino sia un corpo naturale, lontano da ogni tipo di modificazione corporea o impianto artificiale. Voglio che i miei modelli abbiano il coraggio di esprimere sé stessi, sia che siano brutti, sia che siano belli e che vogliano superare i limiti imposti insieme a me. Potremmo parlare per ore riguardo la definizione di bellezza. Al di là delle nostre convinzioni e dei valori socialmente accettati, la bellezza nasconde svariati mondi che non conoscono regole o misure specifiche. Con alcune modelle vorrei fosse possibile lavorare con scadenze a lungo termine. Mi piace l'idea che la modella diventi una musa. Credo sia il massimo punto di collaborazione artistica raggiungibile. Se una modella ha carisma, tutto il resto è superfluo. Allo stesso tempo è importante che una

and make up stylist. This doesn't mean I will only do the shooting in the future. All this pre-work means a lot of fun for me but I perceive any kind of fusion with other artists as an opportunity to exchange ideas widening each others' horizon.

Talking about alternative models it's becoming more and more an independent and huge world... many wonderful girls decide to be alternative rather than classic models and skinny to the point of death. Being alternative has something in common with carisma, personality, peculiar way of being in front of the camera... following which criteria do you choose your models?

For me is very important working with models who like themselves the way they are. Each human being is unique, no matter if skinny or fat. I absolutely refuse this slimming mania which is sadly so popular today.

Men and women should have enough self confidence in front of a camera to accept their body; nobody I work with should suffer on a strict diet. To get good pictures it is so important to have models with self esteem and a strong personality.

My project „Divas” is about this topic: a woman is simply a woman according with what nature decided to give us. A strong feminine natural body, without any artificial deformation such as breast implantations, isn't what we all love?

It's fundamental for me to work with models who love to experiment with me, who have enough courage to discover both beauty and ugliness finding new ways of crossing borders with me. The old question about what is beauty is something I could discuss on for hours. Behind our superficial understanding of beauty is there's a huge surreal realm of netherworlds which don't care about beauty standards.

I always aspire to work in long terms together with some models. I love the idea of a muse and her artist. For me, that's the highest level of artistic collaboration. If a model has charisma, everything else is pointless.

modella si diverta durante le sue passeggiate nei giardini dell'arte in mia compagnia.

Puoi parlare dell'esperienza relativa alla realizzazione dei video? Con chi hai collaborato fino ad ora?

Ho collaborato con la band italiana Bahntier. Inizialmente, si trattava di un mio regalo ad uno dei membri del gruppo, poi il tutto ha assunto i toni di un vero e proprio progetto. Mi piace molto poter unire l'arte alla musica che amo; in seguito ho seguito altre bands. Dopo questo periodo ho avuto l'impressione di dover tornare indietro a quello che avevo sempre fatto: fotografia e disegno di vestiti. Inoltre, stavo cercando nuove formule espressive per la video arte e sentivo che quanto prodotto prima non mi sarebbe più bastato per essere soddisfatta; penso ci siano momenti in cui ci si rende conto che è necessario rompere con i vecchi schemi. Ma tornerò alla video arte.

Come percepisci la relazione tra uomo e donna nella tua arte?

Questo argomento gioca un ruolo specifico. Il mio progetto *Paradise birds* riguarda proprio questo. L'idea di definire un genere rispetto all'altro non ha importanza. Mi piace oltrepassare i limiti imposti dalla distinzione

Moreover, it is vital for me to have models enjoying going out for walk with me in the garden of art.

Can you talk about your video making experiences? Who do you cooperate with till now?

I had a cooperation with the Italian industrial project Bahntier, which was at the beginning a present for my friend Stefano (Bahntier), but then developed to an official project. I still love this kind of work combined with the music I love; I created other music videos for other bands after that.

After this period I had the impression I really needed a break to put more effort in photography and costume design.

Specifically, I was looking for a new way of expressing myself in video art. My former work didn't satisfy me anymore. I think, many artists feel, at least once in their career, the need to break out of old schemes.

I will come back to video art.

How do you perceive the relation between man and woman in your art?

The topic plays a very specific role. My project "Paradise birds" plays with it. The idea of defining gender isn't important... I love to cross traditional gender borders.

tra i sessi. Quello che viene generalmente considerato femminile può tranquillamente divenire maschile e viceversa. Quale impatto ha la nostra educazione quando ci si chiede quali sono quegli elementi che ci consentono di definire cosa o chi è *uomo* da chi o cosa è *donna*?

Dipende tutto dalle norme sociali e dai pensieri convenzionali che qualcuno ha creato per noi.

Quando ci addentriamo in un viaggio a ritroso nel tempo o in avanti, verso il futuro, possiamo trovare diverse stranezze... uomini con i tacchi alti e i capelli lunghi o donne che ricordano Marlene Dietrich indossando i pantaloni. Questo, esattamente come il tema degli ermafroditi è nella mia mente da anni.

Chiamateli transessuali o come preferite, tanto tutto quello che va oltre la supposta normalità mi intriga.

Molti dei tuoi servizi sembrano provenire da un tempo ormai passato, assolutamente non contemporaneo. Utilizzi molto il bianco e nero e i toni seppiati. Questo riporta indietro di diversi anni. Sei in qualche modo legata ad una dimensione temporale appartenente alla sfera del ricordo?

È vero. Periodi come il Barocco, Rococò ma anche gli anni Venti, Trenta, Quaranta fino agli anni Sessanta, senza per questo dimenticare il Diciannovesimo secolo, danno una scossa alla mia immaginazione. Sono anche molto affascinata dai racconti di fate, specialmente quelli russi. Sono molto

What is pretended to be male can be transferred to a female attitude and vice versa. What impact does our education have on our understanding of what is male or female? It's all about societal norms and rules somebody has created for all of us.

When we perform a virtual fashion journey back to old times or set in a possible future we can see so many interesting variants, men with high heels and long hair, women like Marlene Dietrich with trousers.

This has been a topic for me throughout the ages, as well as the hermaphrodite topic is in my mind since years. Call it transgender or whatever, everything beside normality

increase my interest.

Many of your sets look like taken in another world, not in contemporary world... all those black&white and smooth sepia tones you use bring me back to antique times... It's like floating in the air... are you somehow linked and connected with a time that has already passed by?

That's true. Periods such as Baroque, Rococo, but also the Antique, the 20s, 30s, 40s up to the 60s, not to forget the 19th century, truly boost my inspiration. I am also fascinated by fairy tales, specifically old Russian fairy tales. I feel close to surreal art, Dalì is always in my mind.

I am addicted to black and white photography since I was a child as well as to colourful photography. My love for literature, movies,

affezionata al Surrealismo, penso spesso a Dalì. La fotografia in bianco e nero mi piace sin da quando ero bambina, ma amo molto anche i colori, cosa che deriva sicuramente dal fatto che sono anche molto legata alla pittura. Il mio amore per la letteratura, il cinema, la musica, il balletto, l'architettura è qualcosa che ho compreso a pieno durante le sessioni fotografiche improntate sul passato.

Che cosa preferisci leggere solitamente? E le tue preferenze riguardo la musica ed il cinema?

Mi piacciono molto le biografie di altri artisti. Mi piace la poesia russa. Ci sono moltissimi libri a cui vorrei poter dare un'occhiata... sono comunque sicura del fatto che potrei essere interessata a qualsiasi cosa, purché nuova.

Ora come ora, sto leggendo un libro di Garcia Lorca.

Non ho più tempo per il cinema ma a dire il vero non ci sono molti film a cui sono interessata. Prediligo le produzioni indipendenti, ma sono schiacciate e tenute in ombra dai kolossal che, se anche non fossero stati girati, non avrebbero fatto mancare niente all'umanità, anzi avrebbero potuto essere devoluti per cause migliori. Ultimamente ho scoperto *Casanova* di Fellini. Tra i miei registi preferiti potrei annoverare Peter Greenaway e film come *The Cremaster* di Matthew Barney. Mi piacciono anche le pellicole degli anni Quaranta. Senza la musica la mia vita sarebbe vuota. Cambio spesso gusti, in questo momento sono presa dal Punk, dalla musica anni Ottanta e dal Glam. Trance, Industrial, Noise e la musica classica sono punti fermi.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Attualmente, non posso parlare di nessun progetto sicuro perché è ancora tutto in fase di sviluppo. Generalmente, preferisco non fare previsioni perché penso che parlare di quanto ancora non è certo porti il tutto a non avverarsi mai. Sono scettica! Ogni collaborazione o idea confermata verrà resa pubblica sul mio sito! Avrò sicuramente una collaborazione con una band italiana e con

theatre and ballet is something I realize during these *time travels*, as well as my love for old architecture.

What do you usually love to read? And what about cinema and music? Talk about your personal tastes!

I especially like biographies of other artists. About poetry I enjoy reading Russian poets. There are so many photo books I would love to have a look at. But still, I guess I can be interested in anything new. Right now I am reading a book by Garcia Lorca.

I don't have time for cinema anymore, there aren't that many movies I really like; the real problem is that small low budget projects have a difficult standing. For most commercial productions it seems that it wouldn't have been a huge loss to humanity if these movies hadn't been shot and instead the money had been donated to poor countries or elsewhere. So many of these mainstream movies aim to nothing.

For that reason, I am always looking for interesting productions, beside mainstream. Fortunately, they still exist and it is such a pleasure to discover them. At the moment I enjoy Fellini's film *Casanova*. Among my favorites you can also find directors such as Peter Greenaway and movies such as *The Cremaster* by Matthew Barney. Anyway, I am also fond of movies from the 40s.

Music is something wonderful for me, without music my life would be empty. My taste has already changed that often. At the moment I am obsessed by the 80s, punk and glam. Trance, Industrial, Noise and classic music are always by my side.

Future projects and cooperations with new artists?

Right now, I can't say anything concrete, all projects are still under development. What's sure is a project with a band from Italy and one from the Netherlands. Many requests are coming from artists in and around Berlin, but also from the US and France. I don't like to talk about future projects, being a bit cautious cause many things you talk about

una band olandese e poi ho in progetto di far pubblicare un libro di fotografie. Diverse persone mi hanno chiesto come mai non esiste ancora e quindi penso che il 2007 sia l'anno giusto per dare vita a questa idea. Continuerò a lavorare su progetti fotografici a lungo termine: *In the garden of La P., L'Hommage Elsa Schiaparelli, the Paradise Birds, the Sailors and the Drunken girls.*

Il tuo lavoro è un sogno che diventa realtà? Avresti mai immaginato di diventare così famosa e apprezzata dal pubblico per le tue capacità artistiche?

L'arte è più che un sogno. L'arte è una parte della mia vita, come l'aria che respiro, il pane che mangio e l'acqua che bevo. È presente ogni giorno. Sarei infelice senza il mio lavoro. L'arte è la mia fonte di energia, è il modo con la mia vita assume senso. L'arte è una passione che non finirà mai ed è indipendente dal guadagno che ne traggo. Quanto conta sono quanti mi apprezzano e quanti non trovano interessante il mio lavoro (vanno bene anche quelli!)

Vivere in un mondo colmo di fantasia è fantastico e poter condividere le emozioni con altre persone è quanto di meglio si possa desiderare. Nessuno sa quando e dove terminerà il nostro viaggio né a quali lidi condurrà la creatività. Non vedo l'ora di poter intraprendere nuovi viaggi e sono eccitata al pensiero di che cosa mi riserverà il futuro!

in advance won't be realized in the end. Any information about confirmed project will be immediately on my homepage.

Two themes are quite sure for 2007. One is a costume show with video art and dancing.

I will produce a new video and the music will be by an Italian music project again.

The other topic is creating a photo book. So many people asked for a photo book to the point I start thinking that the time has come to look for a publisher.

I will go on with my long term photo projects: *In the garden of La P., L'Hommage Elsa Schiaparelli, the Paradise Birds, the Sailors and the Drunken girls.*

Is your work a dream turned into reality for you? Have you ever imagined you could become a famous and very appreciated artist like you actually are?

To me, art is more than a dream. I love art, art is just a part of my life, like the air I breath, the bread I eat or the water I drink. Without art I would be just unhappy. Art is my source of power, my energy, the special sense in life honoring my existence.

Art is my most long lasting love, my never ending passion. Glory and fame are not fundamental. People who honestly enjoy and admire my art, as well as those who don't, are important. That's all.

Living in the realm of fantasy it's wonderful, being able to share this feelings is so much more desirable than anything else. Nobody knows where the journey will lead us, where our ideas and inspiration will end up.

I am lookin forward to my future travels, I am so curious about what will happen. I am keeping up the excitement for all the surprises waiting for me tomorrow.

www.tinacassati.de
info@tinacassati.de