

Monolite Un Dialogo Cosmico tra Forma e Materia

Perché la memoria
non sia solo ricordo,
ma rinascita

Kobose studio e il Comune di Milano presentano
Monolite, un'opera di Sebastiano Branca.

MONO-LITE.COM

KOBOSESTUDIO

Nuova vita ai caduti

Dalle ferite del nubifragio che ha colpito Milano nell'estate del 2023, un menhir di speranza: kobose studio e il Comune di Milano presentano *Monolite*, un'opera di Sebastiano Branca.

Un'elegia scultorea che trae forza dal legno vittima della furia del temporale del 24 e 25 luglio 2023 che segnò indelebilmente la città. *Monolite*, eretto nel cuore verde di Milano Sud, nel parco di Cascina Bianca, è un solido platonico che emerge dalla natura, è un'ode alla resilienza della natura e dell'uomo, un simbolo di armonia ritrovata nel caos, di speranza e di rinnovamento. È una metafora della complessità dell'animo umano e della natura stessa, un monito a non dimenticare la tragedia che ha segnato il nostro territorio. È un invito a riconnettersi con le nostre radici più profonde, a riflettere sul nostro rapporto con la natura e a ritrovare, nel cuore del legno martoriato, un messaggio di possibile rinascita e di fiducia nel futuro.

Il legno utilizzato, accuratamente selezionato e lavorato, proviene da maestosi pioppi, larici, faggi americani e abeti, ognuno con la sua storia e la sua bellezza. Un insieme di individualità che, unito, dà vita a un'opera unica. Un modo per onorare la loro memoria e dare loro nuova vita attraverso l'arte.

L'opera *Monolite*, presentata in occasione della Milano Green Week 2024, si inserisce in un dialogo contemporaneo dell'artista tra arte, filosofia antica e scienza, invitando lo spettatore a riflettere sul proprio posto nel mondo.

Monolite è un progetto realizzato grazie al bando del Comune di Milano "[Avviso pubblico per la realizzazione di manufatti lignei in aree verdi pubbliche](#)" attraverso il riutilizzo della legna degli alberi abbattuti dall'evento meteo di luglio 2023.

SEBASTIANO BRANCA IN LABORATORIO — CORSO D'OPERA

MONOLITE — RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICO DIGITALE

Monolite: tra materia e memoria

Monolite, l'opera scultorea site-specific di Sebastiano Branca, è un'indagine profonda nell'universo simbolico della forma e della materia.

Il cubo, archetipo di perfezione e ordine cosmico, subisce in quest'opera una metamorfosi profonda, diventando un microcosmo che riflette le contraddizioni intrinseche dell'animo umano e le intricate dinamiche del mondo naturale. L'artista, attingendo a una ricca tradizione simbolica, ne offre una reinterpretazione radicalmente contemporanea.

Il legno, nel suo lento processo di trasformazione, corrompe la perfezione geometrica del cubo, simbolo di un ordine ormai fragile e precario. Questa dialettica tra stabilità e decadimento riflette la complessità dell'esistenza umana, dove l'ordine e il caos, vita e morte, si intrecciano continuamente.

MONOLITE — STUDI PRELIMINARI, RICOSTRUZIONE DIGITALE

Umanità
Natura
Rispetto
Sofferenza
Violenza
Rinascita
Bellezza
Desiderio
Dominio
Vitalità
Valore
Responsabilità

Un'esperienza sensoriale

L'osservatore è invitato a interagire con l'opera, a toccarla con lo sguardo e a percepirne l'energia.

Monolite è un richiamo a riscoprire le nostre radici ancestrali. La superficie, segnata dalle venature del legno e dal vibrante rosso, diventa una metafora della complessità dell'animo umano e della natura stessa. Il colore rosso, simbolo di vita e di passione, ma anche di ferita e di rinascita, si insinua nelle fibre del legno, creando una dialettica tra la forza distruttiva e la capacità rigenerativa della natura.

È un invito a riflettere sulla nostra condizione umana, sulla nostra ricerca di un equilibrio tra la nostra parte razionale e quella istintiva, tra il desiderio di controllo e l'accettazione della complessità del mondo. L'opera ci ricorda inoltre che la perfezione è un ideale irraggiungibile, ma che la bellezza risiede proprio nella nostra capacità di abbracciare l'imperfezione e la diversità.

Monolite diventa così un luogo di incontro tra l'arte e la natura, un'esperienza sensoriale che coinvolge tutto l'essere.

“L'opera vuole essere una denuncia della violenza che l'uomo esercita sulla natura, trasformandola in un oggetto inerte e privo di senso. Allo stesso tempo, è un invito a riconoscere il valore e la bellezza del pianeta, che ci ospita e ci nutre.”

MONOLITE — CORSO D'OPERA

FERITE DEL NUBIFRAGIO — MILANO

Un dialogo tra materia e spirito

“Il cubo platonico, per me, è un punto di partenza, un archetipo rivisitato in chiave contemporanea. La sua perfezione geometrica si scontra con la materialità del legno e la violenza del colore, creando una tensione che rispecchia la complessità dell’esistenza. Se per Platone il cubo era simbolo di ordine e razionalità, per me è anche un limite, una gabbia autoimposta. La natura, maestosa e indomabile, viene costretta in questa forma geometrica, diventando prigioniera della nostra necessità di controllo. L’opera invita a riflettere su questa dualità, sulla nostra continua ricerca di equilibrio tra ragione e istinto, tra ordine e caos.

La creazione è stata un percorso complesso. Ho selezionato con cura ogni pezzo di legno, cercando venature e nodi che arricchissero la texture. Dopo un lungo processo di essiccazione, ho lavorato il legno mantenendone la naturale rusticità. La fase più delicata è stata l’applicazione del pigmento rosso, steso a mano per creare una superficie irregolare e vibrante. Ogni azione, gesto intenzionale e allo stesso tempo liberatorio, è un tentativo di dare vita a un’opera che possa emozionare e coinvolgere” dice S/B.

SEBASTIANO BRANCA — MIXED MEDIA ARTIST

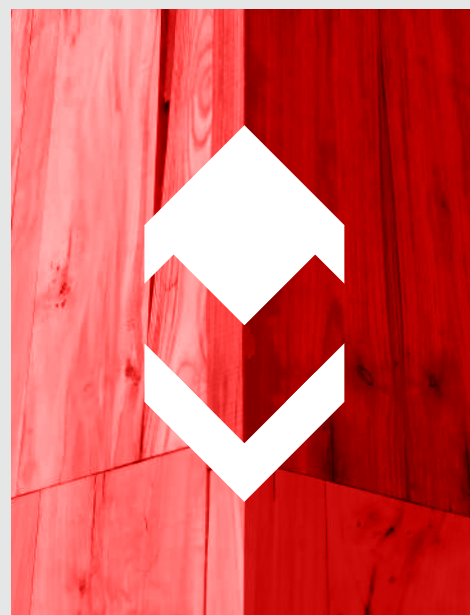
MONOLITE — DETTAGLIO DELL'OPERA

Numerologia e simbolismo

L'artista ha approfondito la numerologia associata al cubo, attribuendo a ciascun elemento del solido il significato simbolico platonico: gli otto vertici rappresentano le armonie musicali, le sei facce le direzioni dello spazio e i dodici lati i mesi dell'anno e i segni zodiacali. Questa complessa rete di significati invita lo spettatore a una lettura multidimensionale dell'opera, che va oltre la semplice percezione visiva.

Platone associava il cubo all'anima razionale, quella parte di noi che cerca l'ordine, la conoscenza e la perfezione. Tuttavia, in *Monolite*, il cubo si apre a interpretazioni più ampie. La macchia rossa, liquida, vibrante e intensa, che irrompe sul solido, introduce, nello specifico, un elemento di disturbo, di rottura dell'equilibrio perfetto. La lacerazione sulla superficie, evidenziata dal colore, rappresenta una ferita, un trauma, la sofferenza, la costrizione, simboleggia l'irrazionalità, il caos e la passione, elementi essenziali dell'esperienza umana, sottolineando la fragilità dell'esistenza, ma anche la vitalità, la nobiltà e la passione, un punto di partenza per una possibile rinascita.

“Dialettica tra la forza distruttiva e la capacità rigenerativa della natura.”

MONOLITE — LOGOTIPO

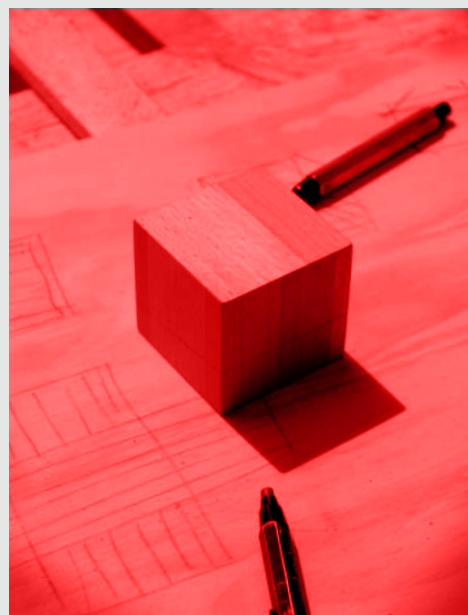

MONOLITE — DETTAGLIO DELL'OPERA

Il processo creativo

“L’opera *Monolite* è il risultato di una lunga ricerca che ha intrecciato le mie passioni per la filosofia, la scultura (e gli artefatti - e la carpenteria/falegnameria) e la natura. Sono stato particolarmente ispirato dagli artisti della Land Art, che hanno saputo trasformare il paesaggio in un’opera d’arte, e dai minimalisti, che hanno indagato le potenzialità espressive delle forme geometriche semplici. Il mio lavoro si colloca a metà strada tra queste due tendenze, cercando di coniugare la forza espressiva della natura con la rigore della geometria.”

“L’idea è nata dalla mia volontà di creare un’opera che dialogasse con l’ambiente circostante. Ho trovato ispirazione nei lavori di artisti come Olafur Eliasson, Yves Klein, Joseph Beyus, Alberto Burri, Bruno Munari che hanno esplorato la relazione tra l’arte, la natura e la scienza attraverso forme geometriche semplici e materiali naturali. Allo stesso tempo, sono stato influenzato dalla cultura giapponese, con la sua attenzione per i dettagli e per la bellezza imperfetta.”

LA RICERCA DI S/B — FORMA E MATERIA

I CADUTI — LEGNAME IN ATTESA DI ESSICCAZIONE

Monolite: un'esperienza sonora immersiva

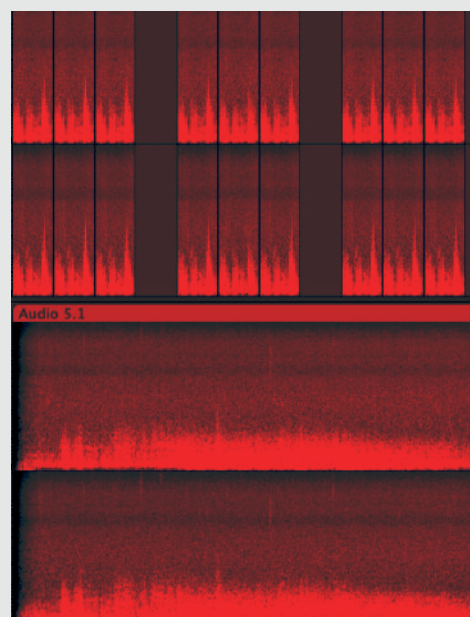
Monolite è un'esperienza multisensoriale che trascende la percezione visiva, invitandoci a un profondo ascolto del mondo naturale. La traccia sonora originale, *Monolite: Soundscapes*, ci conduce in un viaggio sensoriale unico, dove i suoni della natura sono dilatati e trasformati in paesaggi sonori onirici e ipnotici.

Attraverso la manipolazione di brevi frammenti di tempeste, legname e ruscelli, l'artista crea un'atmosfera sospesa, dove ogni goccia e ogni fruscio diventano protagonisti di una sinfonia lenta e profonda. Questa scelta artistica non è casuale: la dilatazione del tempo, così come avviene nella traccia sonora, è un fenomeno che ritroviamo anche in natura. Proprio come i ghiacciai, sciogliendosi lentamente, lasciano tracce indelebili nel paesaggio, così i suoni dilatati ci ricordano l'impatto delle nostre azioni sul pianeta.

L'ascolto di *Monolite: Soundscapes* diventa così un'esperienza meditativa, un invito a riflettere sulla nostra relazione con l'ambiente. Questo paesaggio sonoro, in costante evoluzione, crea un dialogo intimo con l'opera scultorea, ampliandone i significati e le suggestioni. Ogni ascolto è un'avventura unica, un'opportunità per connettersi con la natura e con se stessi.

L'acquisizione dell'NFT della traccia audio offre un'opportunità unica di possedere un'opera d'arte digitale in continua evoluzione. Ogni ascolto è un'esperienza personale e irripetibile, come un'impronta digitale sonora.

**“Questo paesaggio sonoro,
in costante evoluzione, crea
un dialogo intimo con l'opera
scultorea, ampliandone i
significati e le suggestioni.”**

MONOLITE: SOUNDSCAPES — CURVE SONORE, ESTRATTO

Un Invito alla Riflessione

L'invito è ad un viaggio introspettivo, un'esplorazione del nostro ruolo nel mondo e del nostro legame con la natura. Il titolo, *Monolite*, evoca le antiche civiltà e i loro monumenti megalitici, simboli di potere e durata. Oggi, il monolite si trasforma in un riflesso della nostra società, un monito a costruire un futuro più sostenibile che altrimenti diverrà lapide per la nostra Madre Terra.

L'opera si presenta come un invito alla riflessione personale. Ciascuno di noi può ritrovarvi un frammento della propria anima, un'immagine del proprio rapporto con il mondo. È un invito a cercare l'equilibrio tra ragione ed emozione, tra l'individuo e la collettività.

Per immergersi ulteriormente in questo universo creativo, è stato realizzato un documentario che svela i retroscena della creazione dell'opera. Dalle prime intuizioni alla scelta dei materiali, il documentario offre uno sguardo esclusivo sul processo artistico, unendo natura, arte e sostenibilità.

Il trailer del documentario sull'opera e una preview della traccia audio *Monolite: Soundscapes* disponibili dal 26 settembre su mono-lite.com.

MONOLITE — S/B DURANTE IL CORSO DI SVILUPPO DELL'OPERA

**“Monolite.
Perché la memoria
non sia solo ricordo,
ma rinascita.”**

#MONOL1TE
#MONOLITEMILANO

Sebastiano Branca un'alchimia tra natura, design e arte

Nell'universo creativo di Sebastiano Branca, la materia si trasforma in poesia. Formatosi come designer, Branca ha sempre nutrito una profonda affinità per la natura, la sostenibilità e per gli oggetti di uso quotidiano. Questa sensibilità lo ha portato a esplorare le infinite possibilità dell'upcycling, trasformando residui di un mondo consumistico in opere d'arte uniche.

Con *Monolite*, nato da tronchi d'albero, vittime di un tragico evento atmosferico, Branca ci invita a un viaggio multisensoriale. Le venature profonde del legno, le cicatrici lasciate dal tempo, raccontano una storia millenaria che l'artista ha saputo interpretare e sublimare, in un dialogo intimo con la traccia sonora *Monolite: Soundscapes* che ne amplifica l'emozione e ne sottolinea la profondità.

Branca, che ha fatto dell'upcycling parte della sua cifra stilistica, ha saputo vedere oltre la semplice materia. *Monolite* è un manifesto, una dimostrazione che l'arte può essere un potente strumento di trasformazione, capace di dare nuova vita a ciò che è destinato a essere scartato. È un'opera che ci ricorda che anche dalla morte può nascere nuova vita, che la bellezza può fiorire anche nei luoghi più inaspettati, un invito a rispettare l'ambiente e a celebrare la ciclicità della vita e a riconoscere il valore di ogni singola esistenza.

MONOLITE — S/B E L'OPERA IN FASE DI REALIZZAZIONE

MONOLITE — S/B E L'OPERA SITE-SPECIFIC, MILANO (ITALIA)

Ringraziamenti

La più sincera gratitudine va a Villa Scale, la cui maestria nella trasformazione dei materiali e la profonda condivisione dell'esperienza sono state fondamentali per la realizzazione di questo progetto unico. Un ringraziamento speciale a Marco Mazzoni per il lavoro svolto nella realizzazione del documentario, catturando l'essenza dell'opera in ogni sua venatura.

Grazie al Comune di Milano per aver offerto uno spazio di riflessione e creazione, permettendo di realizzare un'opera che possa stimolare il dibattito pubblico, contribuire alla crescita della nostra città e trasformare un momento di difficoltà in un'occasione di creazione artistica.

“Per Claudio Cecconi, una stella che brilla nell'arte che ha creato e nei cuori che ha toccato.

Per Ettore e Adele, custodi di un sogno che continua a vivere, perché ricordino che ogni azione conta. Per Giovanna, mia ragione, mio faro. ‘Monolite’ è un omaggio a tutti voi, un monito per il futuro e una speranza per il nostro pianeta.”

I CADUTI — DEPOSITO DI VIA NOVARA, MILANO (ITALIA)

MONOLITE

Kobose studio presenta

—

MONOLITE

di Sebastiano Branca a:

MILANO

Parco Cascina Bianca

24 Settembre Inaugurazione h17.00

Aperto al Pubblico

Coordinate GPS

45.428821, 9.155738

—

MONOLITE: SOUNDSCAPES

Digital store & NFT Market

26 Settembre

#MONOLITE

#MONOLITEMILANO

Scansiona.
Osserva.
Rifletti.

MONO-LITE.COM

@KOBOSSE.IT

#KOBOSSESTUDIO

KOBOSE STUDIO