

N. 4 | October 2026

NÉA

Mélanie Matranga

LA VOLONTÀ

curated by Massimiliano Scuderi

Mélanie Matranga in dialogue with Massimiliano Scuderi

Massimiliano Scuderi: The title of the exhibition is both significant and ambiguous. In the history of human thought, will has meant the inner strength that drives the individual to surpass himself in the pursuit of new values, or the irrational essence that moves the entire universe behind the deceptive appearance of the phenomenal world (eg. Nietzsche e Schopenhauer).

The Twentieth century introduced the figure of the inept individual, a victim of fate.

In contemporary complexity, will is the root of two distinct and contrasting attitudes: on the one hand, the exercise of a unique thought that translates into violent actions and abuse to express the desire for power and domination over a suffering minority; on the other, will translates into the need for survival and resistance to dominance.

How, then, should we interpret this title and what is the meaning of the exhibition?

Mélanie Matranga: I was thinking about these two contradictory attitudes that you describe: the will of the dominant to submit, and that of the dominated the will to resist and to endure. I like to think that these opposing forms of will share a common foundation, draw their strength from the same source, and can, in turn, become interchangeable.

The sculptures I present in the exhibition are charged with these contradictions. They illuminate the space, yet at the same time dazzle the viewer. They can be sat on, although with a certain degree of discomfort... This stems from the idea of a cycle in which roles are endlessly reversed.

M.S.: Your exhibitions are typically immersive environments that blend diverse elements from architecture, design, *kink culture*, and the very music you listen to in the studio, inviting the viewer to enjoy a fully immersive experience. These spaces foster an intimate and enveloping dimension, thanks in part to the devices you employ. What is your relationship with things before they find a place in your spaces?

M.M.: I think that the relationship I have with objects, particularly in my work, primarily reflects the relationship I have with my own body, or with the body in general. I like to make emotional objects, as if they reacted to the way people use them. Or rather, as if their functions were not a priority. I try to make them interact with space and with people, and to question the very idea of functionality. I have never felt close to my body. It represents me on this earth, and it is a perpetual source of discomfort and frustration to have to present this body to the world. I am frustrated by being nothing more than a human woman, so I make objects that are not what they seem to be.

M.S.: Your environments prompt us to think about and experience situations that also draw on a certain cinematic imagery. This interest has also led you to produce actual films. Could you explain the relationship between the atmospheres of your installations and cinema or video?

M.M.: Perhaps it also comes from a kind of frustration. From the inability to be anything other than what we are. From the feeling that reality is charged with the inert violence of the order of things. Like a mill turning above a dried-up spring.

I have always created spaces at the same time as I made films; strangely, the two are very closely connected. They are both artifacts of the real, alike yet different. For me, it is a way of offering viewers fictional alternatives, which they will experience through their bodies as they move through the spaces I have conceived, or in a more dreamlike way, by identifying or not with the stories I tell in my films.

M.S.: Returning to the concept of Will. For Hannah Arendt, will is connected to thought and speech. These two mental activities allow politics to express itself and be fulfilled in the public sphere. The written word often recurs in your work in the form of slogans. Words like NEED, HOPE, SERVANT, and others suggest an existential and political message. Is this political will and a public dimension, such as the capacity for listening and dialogue, present in these works?

M.M.: But it is not necessarily connected to a capacity for listening and dialogue. On the contrary, this political dimension comes from an inability to make oneself understood. The words in my work become abstract forms, empty containers, ready to be filled by each person's subjectivity.

I like to invoke individuality by using these words that are so common, words that we all use collectively.

M.S.: And finally: we find ourselves in a historic place in Naples characterized by an energy born from the relationships between communities and the people who inhabit it. What role can art play in our lives, in the relationship between the private and public spheres?

M.M.: This is a question we could debate endlessly, but I will try to approach it through some of the thoughts that have been occupying me lately.

I think that appearing in the public sphere as an artist, when you are a woman, is necessarily connected to the intimate and to questions of the private. We are still struggling to fully belong to this world, to reclaim our bodies, to be free and to be considered legitimate on the same terms as men. We have never had the luxury of being "universal," or of separating our work from our gender. It is first within an intimate sphere that a young woman has more freedom to build and develop herself, without predation, aggression, or misunderstanding.

So, the role that art can play in the life of a woman, and by extension in the way men look at women, is to open both the public and the private spheres to greater diversity and equality.

Mélanie Matranga in dialogo con Massimiliano Scuderi

Massimiliano Scuderi: Il titolo della mostra è molto importante e ambiguo al tempo stesso. Nella storia del pensiero umano la volontà ha significato la forza interiore che spinge l'individuo a superarsi nel raggiungimento di nuovi valori o l'essenza irrazionale che muove l'intero universo dietro l'apparenza ingannevole del mondo fenomenico (cfr. Nietzsche e Schopenhauer). Nel Novecento viene introdotta la figura dell'individuo inetto e vittima degli accadimenti del destino. Nella complessità contemporanea la volontà costituisce la radice di due atteggiamenti diversi e contrastanti: da una parte l'esercizio di un pensiero unico che si traduce in azioni violente e soprusi per esprimere la volontà di potere e di dominio rispetto a una minoranza sofferente; dall'altra la volontà si traduce in necessità di sopravvivenza e di resistenza rispetto alle dominanze. Come interpretare quindi questo titolo e qual è il senso della mostra?

Mélanie Matranga: Stavo riflettendo su questi due atteggiamenti contraddittori che descrivi: la volontà del dominante di sottomettersi e quella del dominato di resistere e sopportare. Mi piace pensare che queste forme opposte di volontà condividano un fondamento comune, traggano la loro forza dalla stessa fonte e possano, a loro volta, diventare interscambiabili. Le sculture che presento in mostra sono cariche di queste contraddizioni. Illuminano lo spazio, ma al tempo stesso abbagliano lo spettatore. Ci si può sedere sopra, sebbene con un certo grado di disagio... Questo approccio deriva dall'idea di un ciclo in cui i ruoli si invertono incessantemente.

M.S.: Solitamente le tue mostre sono ambienti immersivi in cui si mescolano diversi elementi provenienti dall'architettura, dal design, dalla *kink culture* e dalla stessa musica che ascolti in studio e in cui l'osservatore viene invitato a vivere un'esperienza totalizzante. Sono spazi che indulgono a una dimensione intima e avvolgente grazie anche ai dispositivi che metti in campo. Che rapporto hai con le cose prima anche di trovare una collocazione nei tuoi ambienti?

M.M.: Credo che il mio rapporto con gli oggetti, in particolare nel mio lavoro, rifletta principalmente il rapporto che ho con il mio corpo, o con il corpo in generale. Mi piace creare oggetti emozionali, come se reagissero al modo in cui le persone li usano. O meglio, come se la loro funzione non fosse una priorità. Cerco di farli interagire con lo spazio e con le persone, e di mettere in discussione l'idea stessa di funzionalità. Non mi sono mai sentita vicina al mio corpo. Esso mi rappresenta su questa terra, ed è una fonte perenne di disagio e frustrazione doverlo mostrare al mondo. Sono frustrata dall'essere nient'altro che una donna, quindi creo oggetti che non sono ciò che sembrano.

M.S.: I tuoi ambienti inducono a pensare e vivere situazioni riferibili anche a un certo immaginario cinematografico. Tra l'altro questo tuo interesse ti ha portato a produrre dei veri e propri film. Potresti spiegare la relazione tra le atmosfere delle installazioni e il cinema o il video?

M.M.: Forse deriva anche da una sorta di frustrazione. Dall'incapacità di essere diversi da ciò che siamo. Dalla sensazione che la realtà sia carica dell'inerte violenza dell'ordine delle cose. Come un mulino che gira sopra una sorgente prosciugata. Ho sempre creato spazi contemporaneamente alla realizzazione di film; stranamente, le due cose sono strettamente connesse. Sono entrambe artefatti del reale, simili eppure diversi. Per me, è un modo per offrire agli spettatori alternative fittizie, che vivranno attraverso i loro corpi mentre si muovono negli spazi che ho concepito, o in modo più onirico, identificandosi o meno con le storie che racconto nei miei film.

M.S.: Ritornando al concetto di Volontà. Per Hannah Arendt la volontà è connessa al pensiero e alla parola. Queste due attività della mente permettono alla politica di esprimersi e di compiersi nella dimensione pubblica. Nel tuo lavoro ricorre spesso la parola scritta sotto forma di slogan. Parole come NEED, HOPE, SERVANT tra le altre, fanno pensare a un messaggio esistenziale e politico. Esiste questa volontà politica in questi lavori e una dimensione pubblica, come capacità di ascolto e dialogo?

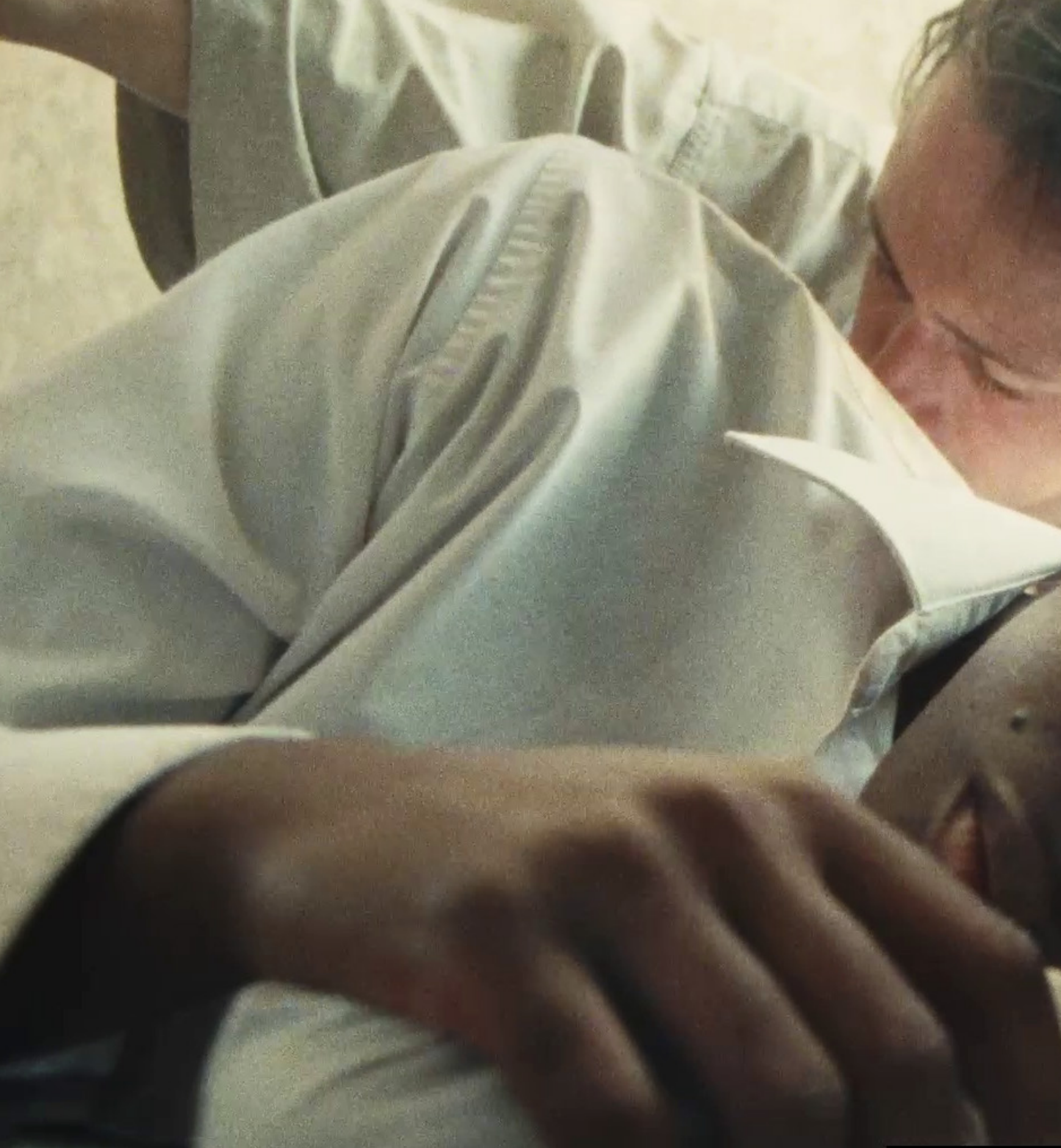
M.M.: Ma non è necessariamente legato alla capacità di ascolto e di dialogo. Al contrario, questa dimensione politica deriva dall'incapacità di farsi comprendere. Le parole nel mio lavoro diventano forme astratte, contenitori vuoti, pronti a essere riempiti dalla soggettività di ciascuno. Mi piace evocare l'individualità usando queste parole così comuni, parole che tutti usiamo collettivamente.

M.S.: E infine: ci troviamo in un luogo storico di Napoli caratterizzato da un'energia data dalle relazioni tra le comunità e le persone che lo abitano. Che ruolo può avere l'arte nella nostra vita, nel rapporto tra dimensione privata e quella pubblica?

M.M.: È una questione che potremmo dibattere all'infinito, ma cercherò di affrontarla attraverso alcune riflessioni di cui mi sono occupata ultimamente. Credo che apparire nella sfera pubblica come artista, quando si è donna, sia necessariamente connesso all'intimo e a questioni private. Stiamo ancora lottando per appartenere pienamente a questo mondo, per riappropriarci dei nostri corpi, per essere libere ed essere considerate legittime alle stesse condizioni degli uomini. Non abbiamo mai avuto il lusso di essere "universali", o di separare il nostro lavoro dal nostro genere. È innanzitutto nella sfera intima che una giovane donna ha maggiore libertà di costruirsi e svilupparsi, senza predazione, aggressione o incomprensione. Pertanto, il ruolo che l'arte può svolgere nella vita di una donna, e per estensione nel modo in cui gli uomini guardano le donne, è quello di aprire sia la sfera pubblica che quella privata a una maggiore diversità e uguaglianza.

Mélanie Matranga, *Guilty Pleasure*, 2026, Courtesy of the Artist

A short resumé of the film *Pharmakon*:

A man lives alone on a Mediterranean island. His routine is disrupted by the sudden arrival of a mysterious woman who swims ashore. Un

Breve sinossi del film *Pharmakon*:

Un uomo vive da solo su un'isola del Mediterraneo. La sua routine viene sconvolta dall'arrivo improvviso di una donna misteriosa che nuo

able to communicate, they develop a strange bond, suspended between fantasies, dreams, and unfulfilled desires.

ta fino a riva. Incapaci di comunicare, tra loro si sviluppa uno strano legame, sospeso tra fantasie, sogni e desideri inappagati.

Mélanie Matranga

LA VOLONTÀ

curated by Massimiliano Scuderi

opening

Thursday 8th October - 6 pm

8th October - 20th November 2026

SOLITO

Galleria Solito

ex Lanificio - scala b, piano I,

Piazza Enrico De Nicola 46, Napoli

ISBN 9788899928865 | © iemme edizioni 2026

IEMME EDIZIONI - GALLERIA SOLITO

Via Costantinopoli 53 | Piazza Bellini 59

80138 - Napoli | Tel. +39 081 3041919

info@iemmedizioni.it | www.iemmedizioni.it

info@galleriasolito.com | www.galleriasolito.com

iemme edizioni è parte del progetto artistico culturale GALLERIA SOLITO

I diritti di traduzione, riproduzione, adattamento totale o parziale e con

qualsiasi mezzo (compresi microfilm e copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

iemme edizioni

