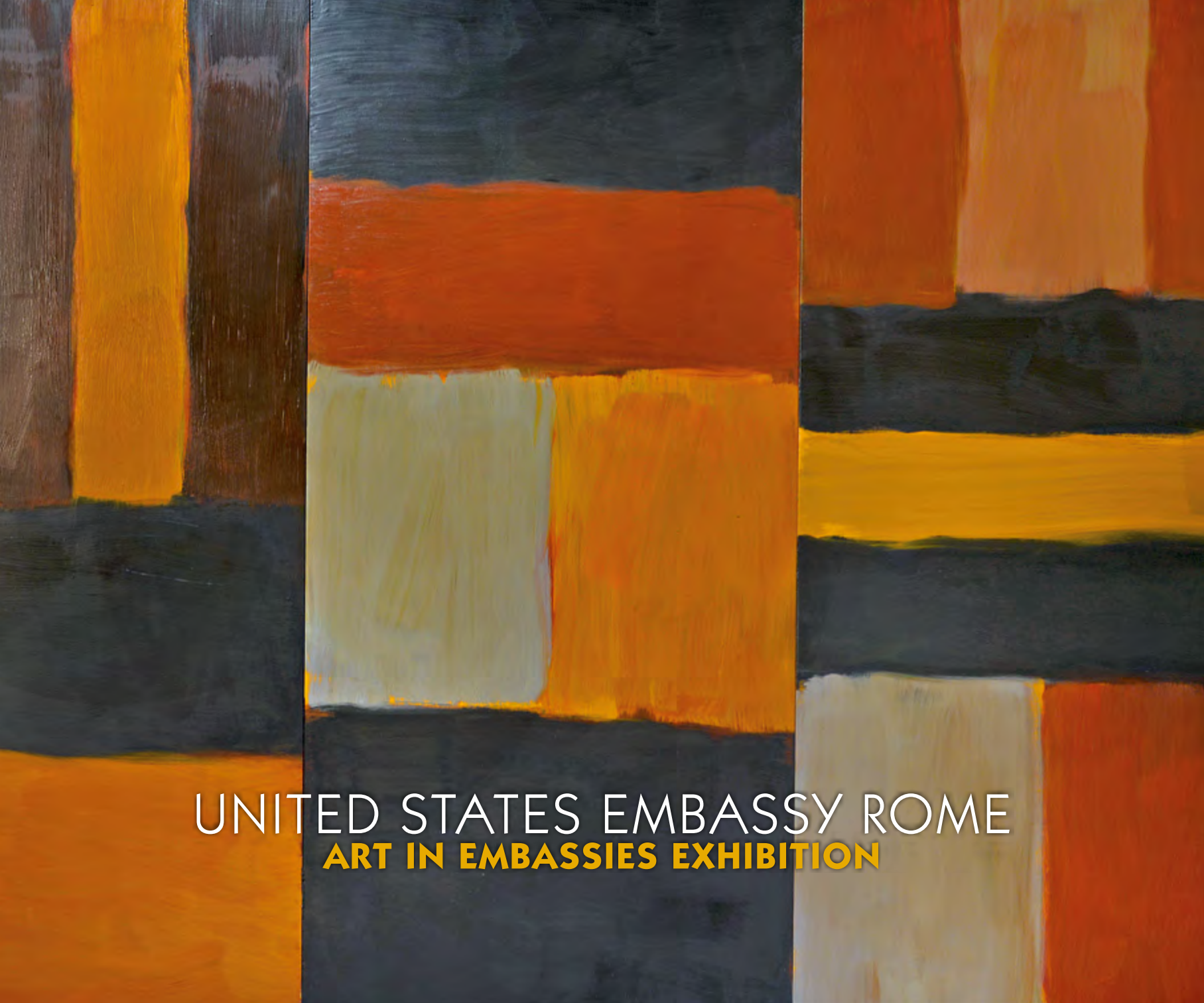

UNITED STATES EMBASSY ROME

ART IN EMBASSIES EXHIBITION

SEAN SCULLY } **Cut Ground Colored Triptych 6.08**, 2008

Oil on linen, 55 x 80 in. Courtesy of Sean Scully, New York, New York *Olio su lino, 139,7 x 203,2 cm. Concessione di Sean Scully, New York, New York*

ART IN EMBASSIES

UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE

Established in 1963, the U.S. Department of State's office of ART in Embassies (AIE) plays a vital role in our nation's public diplomacy through a culturally expansive mission, creating temporary and permanent exhibitions, artist programming, and publications. The Museum of Modern Art first envisioned this global visual arts program a decade earlier. In the early 1960s, President John F. Kennedy formalized it, naming the program's first director. Now with over 200 venues, AIE curates temporary and permanent exhibitions for the representational spaces of all U.S. chanceries, consulates, and embassy residences worldwide, selecting and commissioning contemporary art from the U.S. and the host countries. These exhibitions provide international audiences with a sense of the quality, scope, and diversity of both countries' art and culture, establishing AIE's presence in more countries than any other U.S. foundation or arts organization.

AIE's exhibitions allow foreign citizens, many of whom might never travel to the United States, to personally experience the depth and breadth of our artistic heritage and values, making what has been called a: "footprint that can be left where people have no opportunity to see American art."

"For fifty years, ART in Embassies has played an active diplomatic role by creating meaningful cultural exchange through the visual arts. The exhibitions, permanent collections

Fondato nel 1963, l'ufficio del Dipartimento di Stato Americano ART in Embassies (AIE) gioca un ruolo fondamentale nella diplomazia pubblica del nostro Paese attraverso una missione culturalmente aperta che istituisce mostre temporanee e permanenti, programmazione di artisti e pubblicazioni. Il Museum of Modern Art concepì per la prima volta questo programma globale di arti visive un decennio prima. Nei primi anni '60, il Presidente John F. Kennedy lo ufficializzò nominando il primo direttore del programma. Ora, con più di 200 sedi, l'AIE cura mostre temporanee e permanenti per gli spazi rappresentativi di tutte le cancellerie, i consolati e le residenze degli ambasciatori in tutto il mondo, selezionando e commissionando opere contemporanee dagli Stati Uniti e dai Paesi ospitanti. Queste mostre danno al pubblico internazionale il senso della qualità, della portata e della diversità dell'arte e della cultura di entrambi i Paesi, stabilendo la presenza dell'AIE in un numero di Paesi maggiore di quello di altre fondazioni o organizzazioni artistiche americane.

Le mostre dell'AIE permettono ai cittadini stranieri – molti dei quali non potrebbero mai recarsi negli Stati Uniti – di avere un'esperienza diretta della profondità e dell'ampiezza del nostro retaggio e dei nostri valori artistici, creando ciò che è stata definita "un'impronta che può essere lasciata là dove le persone non hanno l'opportunità di vedere l'arte americana."

ART IN EMBASSIES

and artist exchanges connect people from the farthest corners of an international community. Extending our reach, amplifying our voice, and demonstrating our inclusiveness are strategic imperatives for America. ART in Embassies cultivates relationships that transcend boundaries, building trust, mutual respect and understanding among peoples. It is a fulcrum of America's global leadership as we continue to work for freedom, human rights and peace around the world."

— John Forbes Kerry
U.S. Secretary of State

"Da cinquant'anni ART in Embassies gioca un ruolo diplomatico attivo, creando scambi culturali significativi attraverso le arti visive. Le mostre, le collezioni permanenti e gli scambi di artisti collegano individui dei più remoti angoli di una comunità internazionale. Ampliare la nostra portata, amplificare la nostra voce e dimostrare la nostra apertura sono imperativi strategici per l'America. ART in Embassies coltiva rapporti che trascendono i confini, creando fiducia, rispetto reciproco e comprensione tra i popoli. È il fulcro della leadership globale dell'America che si continui a operare per la libertà, i diritti umani e la pace in tutto il mondo."

— John Forbes Kerry
Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America

WELCOME

Dear Friends,

As you wander through Villa Taverna during your visit, we hope you will enjoy its eclectic art collection – a combination of historic, permanent pieces and art we have chosen with the guidance of the State Department's ART in Embassies program and generous friends and advisors here in Italy.

Since 1963, ART in Embassies has curated temporary and permanent exhibitions for the representational spaces of all U.S. chanceries, consulates, and embassy residences around the world. As we selected the works to be displayed at Villa Taverna during our tenure here, ART in Embassies helped us achieve the goal of featuring art that represents a direct link between Italy and the United States or is evocative of those ties.

For example, the dazzling masks of *Voyages* by American artist Joyce Kozloff take us through Venice, through time and around the world. Robert DeNiro, Sr., a descendent of Italian immigrants, was influenced by powerful artistic currents that flowed across Europe and the United States, from the 1930s to the 1970s. The year that Philip Guston spent painting in Italy is said to have influenced an important period of his evolution as an artist. Sean Scully, too, spent time painting in Rome. Ruth Orkin's iconic photos in the *American Girl* series remind us of scenes we saw when we first visited and fell in love with Italy decades ago.

Cari Amici,

Mentre passeggiate per Villa Taverna durante la vostra visita, ci auguriamo che godiate di questa eclettica collezione d'arte, una combinazione di opere e di arte storica e permanente che abbiamo scelto con l'assistenza del programma ART in Embassies *del Dipartimento di Stato e di generosi amici e consiglieri qui in Italia.*

Dal 1963, ART in Embassies *ha curato mostre temporanee e permanenti per gli spazi rappresentativi di tutte le cancellerie, i consolati e le residenze delle ambasciate americane in tutto il mondo. Selezionando le opere da esporre a Villa Taverna durante il nostro mandato qui,* ART in Embassies *ci ha aiutato a raggiungere lo scopo di presentare quell'arte che costituisce un legame diretto tra l'Italia e gli Stati Uniti o che suggerisce tali legami.*

Le affascinanti maschere di Voyages (Viaggi)*, dell'artista americana Joyce Kozloff, ad esempio, ci conducono attraverso Venezia, attraverso il tempo e per tutto il mondo. Robert De Niro Sr., discendente di emigranti italiani, fu influenzato dalle correnti artistiche importanti che attraversarono l'Europa e gli Stati Uniti dagli anni '30 agli anni '70. Si dice che l'anno che Philip Guston ha passato a dipingere in Italia ha influenzato un periodo importante della sua evoluzione di artista. Anche Sean Scully ha trascorso del tempo a dipingere a Roma. Le foto iconiche di Ruth Orkin nella sequenza* American Girl (Ragazza americana) *ci ricordano scene che abbiamo visto quando visitammo e ci innamorammo dell'Italia decenni fa.*

WELCOME

We love the way the art—old and new—seems to tell stories of our two countries over the decades. We hope that you will take a moment to reflect upon that relationship as seen through these artists' works.

Our thanks to Virginia Shore and Claire D'Alba of ART in Embassies, Peter Benson Miller of the American Academy in Rome, and to the artists, curators, and museums that made it possible to assemble this exhibition.

Ambassador John R. Phillips and Linda Douglass

Rome
August 2014

Amiamo il modo in cui l'arte – vecchia e nuova – sembra raccontare storie dei nostri due Paesi nel corso del tempo. Speriamo che vi fermerete un attimo a riflettere su questo rapporto così come appare attraverso le opere di questi artisti.

I nostri ringraziamenti vanno a Virginia Shore e Claire D'Alba di ART in Embassies*, a Peter Benson Miller dell'American Academy in Rome e agli artisti, i curatori e i musei che hanno reso possibile la realizzazione di questa mostra.*

Ambasciatore John R. Phillips e Linda Douglass

Roma
Agosto 2014

ERIC AHO

[1966, Melrose, Massachusetts]

Eric Aho is an American painter known for his gestural, abstracted paintings that evoke natural forms. While Aho works from his impressions of the landscape, he also draws upon major pillars of art history – such as works by Willem de Kooning and Francisco de Goya – to define his compositions.

Aho studied at the Central Saint Martins School of Art and Design in London, England, and received a Bachelor of Fine Arts degree from the Massachusetts College of Art in Boston. In 1989 he participated in the first exchange of scholars in over thirty years between the United States and Cuba. He completed his graduate work at the Lahti Art Institute in Finland, supported by a Fulbright Fellowship in 1991-92, and an American-Scandinavian Foundation grant in 1993.

Recent solo exhibitions include *Eric Aho: In the Landscape* at the Federal Reserve Board, Washington, D.C.; *Transcending Nature: Paintings by Eric Aho* at the Currier Museum of Art, Concord, New Hampshire; and *Eric Aho: Ice Box* at the Brattleboro Museum and Art Center in Vermont. His work is included in the permanent collections of the Fine Arts Museums of San Francisco, California; and the Museum of Fine Arts, Boston, and Tufts University Art Collection, Medford (both in Massachusetts), among others. His paintings have also been shown internationally in Ireland, South Africa, Cuba, Norway, Finland, and other countries.

Aho was elected an Academician of the National Academy of Design in 2009. He lives and works in Saxtons River, Vermont.

www.dcmooregallery.com

Eric Aho è un pittore americano noto per i suoi dipinti gestuali e astratti che evocano forme naturali. Benché Aho parta dalle sue impressioni del paesaggio, egli si ispira anche ai capisaldi della storia dell'arte – quali le opere di Willem de Kooning e Francisco Goya – per delineare le sue composizioni.

Aho ha studiato alla Central Saint Martins School of Art and Design di Londra e ha ottenuto la laurea in Belle Arti al Massachusetts College of Art di Boston. Nel 1989 ha partecipato al primo scambio di studiosi tra gli Stati Uniti e Cuba dopo più di trent'anni. Ha completato i suoi studi universitari al Lahti Art Institute in Finlandia, con il supporto di una borsa di studio Fulbright nel 1991-92 e un fondo dell'American-Scandinavian Foundation nel 1993.

Tra le recenti mostre personali: Eric Aho: In the Landscape *al Federal Reserve Board, Washington D.C.;* Transcending Nature: Paintings by Eric Aho *al Currier Museum of Art, Concord, New Hampshire;* Eric Aho: Ice Box *al Brattleboro Museum and Art Center nel Vermont. Le sue opere sono incluse nelle collezioni permanenti del Fine Arts Museum di San Francisco, California, nel Museum of Fine Arts di Boston, e nella Tufts University Art Collection di Medford (entrambi nel Massachusetts), tra le altre. All'estero, i suoi quadri sono stati esposti in Irlanda, Sud Africa, Cuba, Norvegia, Finlandia e altri paesi.*

Aho è stato eletto Accademico del National Academy of Design nel 2009. Vive e opera a Saxtons River, Vermont.

www.dcmooregallery.com

ERIC AHO } **White Turn in the River**, 2003

Oil on linen, 62 x 80 in. Courtesy of the artist and DC Moore Gallery, New York, New York *Olio su lino, 157,5 x 203,2 cm. Concessione dell'artista e della DC Moore Gallery, New York, New York*

MARCH AVERY

[1932, New York, New York]

March Avery's paintings follow the colorist tradition established by her father, Milton Avery, relying on a sophisticated palette of evocative colors to render the simplified child-like forms that characterize her scenes of life. Avery knew at an early age that she would be a painter. She never considered anything else. Trained by her famous father and surrounded by other artists who were her father's friends, such as Mark Rothko, Adolf Gottlieb, Barnett Newman, Byron Browne, and Marsden Hartley, she developed her talent. For years she painted side-by-side with her father. She is, however, her own unique person with her own style. Her work has a matter-of-fact directness that is all her own.

I quadri di March Avery seguono la tradizione colorista istituita dal padre, Milton Avery, basata su una tavolozza sofisticata di colori evocativi per rendere le forme semplificate e bambinesche che caratterizzano le sue scene di vita reale. Avery sapeva che sarebbe diventata una pittrice sin dall'infanzia. Non ha mai preso in considerazione altro. Istruita da un padre famoso e circondata da altri artisti amici del padre (come Mark Rothko, Adolf Gottlieb, Barnett Newman, Byron Browne e Marsden Hartley), ha così modo di sviluppare il suo talento. Per anni dipinge gomito a gomito con il padre. Tuttavia, ella resta unica con uno stile assolutamente personale. La sua opera ha una schiettezza realistica del tutto originale.

MARCH AVERY } **Terrace Umbrella**, 1990

Oil on canvas, 50 x 70 in. Courtesy of the artist and the Milton Avery Trust, New York, New York *Olio su tela, 127 x 177,8 cm. Concessione dell'artista e del Milton Avery Trust, New York, New York*

OLIVO BARBIERI

[1954, Carpi, Italy]

Olivo Barbieri is known for his large-format aerial photography of major world cities. He creates what appear to be fantastical miniature worlds by photographing actual urban environments from a helicopter. His technique, called selected focus, uses a tilt-shift lens to simulate a shallow depth of field. By tilting the angle of the lens to the back plane of the camera, Barbieri creates a gradual blurring at the top and bottom edges, or the side edges, of the filmed image. The aerial image of the real city ultimately looks like a picture of a surreal toy-like city, challenging the viewer's expectation of what is real.

Barbieri studied photography at DAMS (Drama, Art, and Music Studies) at the Faculty of Arts and Humanities of the University of Bologna. His work has been exhibited at the Venice Biennale, among other international exhibitions, and in galleries and museums throughout Europe, North America, and China. He lives and works in Carpi (Modena).

Olivo Barbieri è noto per le sue grandi foto aeree delle maggiori città del pianeta. Egli crea quelli che sembrano essere fantastici mondi in miniatura fotografando ambienti urbani reali da un elicottero. La sua tecnica – chiamata messa a fuoco selettiva – impiega un obiettivo basculabile e decentrabile per simulare una minore profondità di campo. Inclinando l'angolo dell'obiettivo al piano posteriore della macchina fotografica, Barbieri crea una sfocatura graduale agli angoli superiori e inferiori o a quelli laterali, dell'immagine fotografata. L'immagine aerea della città vera sembra, alla fine, quella di una surreale città giocattolo che sfida le aspettative dell'osservatore circa ciò che è reale.

Barbieri ha studiato fotografia al DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna. Le sue opere sono state esposte alla Biennale di Venezia (tra le altre mostre internazionali) e in gallerie e musei in tutta Europa, in Nord America e in Cina. Vive e lavora a Carpi (MO).

OLIVO BARBIERI } **site specific Milano 09**, 2009

Photograph, 43 11/16 x 64 9/16 in. Courtesy of Galleria Massimo Minini, Milan, Italy Fotografia, 111x146,1 cm. Concessione della Galleria Massimo Minini, Milano, Italia

ALEXANDER CALDER

[1898-1976, Lawnton, Pennsylvania]

Alexander Calder was born in 1898 in Lawnton, Pennsylvania, and died in New York in 1976. Calder's illustrious career spanned much of the twentieth century; he is one of the most acclaimed and influential sculptors of our time. Born into a family of celebrated, though more classically trained artists, Calder utilized his innovative genius to profoundly change the course of modern art. He began by developing a new method of sculpting: by bending and twisting wire, he essentially "drew" three-dimensional figures in space. He is renowned for the invention of the mobile, whose suspended, abstract elements move and balance in changing harmony. Calder also devoted himself to making outdoor sculpture on a grand scale from bolted steel plate. Today, these stately titans grace public plazas in cities throughout the world.

Alexander Calder è nato nel 1898 a Lawnton, Pennsylvania, ed è morto a New York nel 1976. Calder è stato tra i principali protagonisti della scena artistica del XX secolo ed è considerato uno dei più importanti scultori della nostra epoca. Nato in una famiglia di noti pittori tradizionali, Calder ha applicato il suo genio e la sua visione innovativa lasciando profonde tracce nel corso dell'arte moderna. La sua personale tecnica scultorea è nata sperimentando la versatilità del filo di ferro che, maneggiato e piegato, permetteva di disegnare figure tridimensionali nello spazio. Calder è noto soprattutto per l'invenzione dei mobile, sculture sospese in cui forme astratte oscillano creando sempre nuovi equilibri e armonie. Calder ha anche realizzato sculture da esterni su ampia scala impiegando fogli di metallo piegato che oggi adornano le piazze di molte città di tutto il mondo.

Calder Foundation, New York/Art Resource, New York

ALEXANDER CALDER }

Sabot, 1963

Sheet metal, bolts, and paint, 144 in. overall
© 2014 Calder Foundation, New York
Artists Rights Society (ARS), New York

Bulloni e vernice, 365,8 cm complessivamente.
© 2014 Calder Foundation, New York
Artists Rights Society (ARS), New York

ROBERT DE NIRO, SR.

[1922-1993, Syracuse, New York]

Robert De Niro, Sr. blended abstraction and representation, bridging the gap between European modernism and abstract expressionism. Characterized by his use of line, gesture, and movement, De Niro's art is grounded in the act of painting and drawing rather than subject matter, while also often referencing European masters from Eugène Delacroix to Henri Matisse. With his expansive knowledge of art history, he sought to maintain the tradition of representational painting, eschewing the tide of abstraction that was championed by many of his contemporaries. He was by no means a traditionalist, however, and instead he followed his own uncompromising vision of emphatic painterliness and experimentation.

After studying with Hans Hofmann in New York and Provincetown, and Josef Albers at Black Mountain College, North Carolina, in the late 1930s and early 1940s, De Niro worked for five years at Hilla Rebay's legendary Museum of Non-Objective Art in New York City. In 1945 he was included in a group show at Peggy Guggenheim's Art of This Century in New York, which was a leading gallery for the art of both established European modernists and members of the emerging abstract expressionist group like Jackson Pollock, Mark Rothko, Robert Motherwell, and Clyfford Still. De Niro had his first solo exhibition there in April and May of the following year. At that point, he was primarily working in an abstract manner, often with figural references. Sadly, much of his work from this period was lost in a studio fire in 1949.

Beginning in 1950, De Niro had a series of exhibitions at the Charles Egan Gallery in New York, which also showed the

Robert De Niro, Sr. fonde astrazione e figurazione, colmando il divario tra modernismo europeo e espressionismo astratto. L'arte di De Niro, caratterizzata dal suo uso della linea, del gesto e del movimento, si fonda sull'atto del dipingere e del disegnare più che sui soggetti, al tempo stesso richiamando spesso maestri europei, da Eugène Delacroix a Henri Matisse. Con tale vasta conoscenza della storia dell'arte, egli cerca di conservare la tradizione della pittura figurativa, rifuggendo dall'ondata dell'astrazione caldeggiata da molti dei suoi contemporanei. Tuttavia, non è affatto un tradizionalista e, piuttosto, persegue la propria visione intransigente di pittorialità e sperimentazione enfatiche.

Dopo aver studiato con Hans Hoffmann a New York e Provincetown, e con Josef Albers al Black Mountain College, in North Carolina, dalla fine degli anni '30 ai primi anni '40, De Niro lavora per cinque anni al celeberrimo Museum of Non-Objective Art di Hilla Rebay a New York City. Nel 1945 viene incluso in una collettiva all'Art of This Century di Peggy Guggenheim a New York, galleria di punta per l'arte dei modernisti europei affermati così come per i membri dell'emergente gruppo di espressionisti come Jackson Pollock, Mark Rothko, Robert Motherwell e Clyfford Still. Qui, De Niro tiene la sua prima personale ad aprile e maggio dell'anno successivo. A questo punto, egli lavora prevalentemente in maniera astratta, spesso con riferimenti figurativi. Purtroppo gran parte del suo lavoro di questo periodo è andato perduto in un incendio dello studio nel 1949.

A partire dal 1950, De Niro tiene una serie di mostre alla Charles Egan Gallery a New York, nelle quali vengono esposte

ROBERT DE NIRO, SR.

[1922-1993, Syracuse, New York]

work of Willem de Kooning, Franz Kline, Philip Guston, and others. He participated in many important exhibitions in New York, such as the Whitney Museum Annuals, Stable Gallery Annuals, and the Jewish Museum's celebrated 1957 show, *Artists of the New York School: Second Generation.*

By this time, De Niro had arrived at his distinctive mode of painting, which he continued to explore and develop for the next forty years. His works from these decades are expressionistic, radical stylizations that feature his signature post-fauve palette with freely brushed areas of color defined by strong outlines. Through bold, reductive arrangements of shapes and colors, he described his still lifes, landscapes, and nudes in broad slashing strokes, creating rich visual experiences that resonate in his vital and innovative art.

Robert De Niro, Sr. is represented in many museum collections, including those of the Metropolitan Museum of Art, Brooklyn Museum, and Whitney Museum of American Art, all in New York City; and the Smithsonian American Art Museum, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, and Corcoran Gallery of Art, all in Washington, D.C. In 2009 a retrospective of his work was presented at the Musée Matisse in Nice, France.

www.dcmooregallery.com

anche le opere di Wilhelm de Kooning, Franz Kline, Philip Guston e altri ancora. Partecipa a molte importanti mostre a New York, quali la Whitney Museum Annuals, la Stable Gallery Annuals e la nota rassegna del Jewish Museum Artists of the New York School: Second Generation*, del 1957.*

*E' in questo periodo che De Niro arriva a quella maniera distintiva di dipingere, che continua ad esplorare e sviluppare nei quarant'anni seguenti. Le sue opere di questi decenni sono stilizzazioni espressioniste e radicali, che distinguono la sua caratteristica gamma di colori post-*fauve *con aree di colori liberamente pennellate, definite da contorni marcati. Attraverso disposizioni audaci e riduttive di forme e colori, egli dipinge le sue nature morte, i suoi paesaggi e i suoi nudi con tocchi ampi e sferzanti che creano esperienze visive intense, risonanti nella sua opera vivace e innovativa.*

Robert De Niro, Sr. è rappresentato in molte collezioni museali, incluse quelle del Metropolitan Museum of Art, del Brooklyn Museum, dello Hirshhorn Museum and Sculpture Garden e della Corcoran Gallery of Art, tutte a Washington, D.C. Nel 2009, una retrospettiva della sua opera è stata presentata al Musée Matisse di Nizza.

www.dcmooregallery.com

ROBERT DE NIRO, SR. } **Women of Algiers in Their Apartment**, 1968

Oil on canvas, 29 x 36 ½ in. Courtesy of Robert De Niro, New York, New York *Olio su tela, 73,7 x 92,7 cm. Concessione di Robert De Niro, New York, New York*

ROBERT DE NIRO, SR. }

Woman Seated in a Green Chair, 1966

Oil on canvas, 40 x 30 in.
Courtesy of Robert De Niro, New York, New York

Olio su tela, 101,6 x 76,2 cm
Concessione di Robert De Niro, New York, New York

MAURIZIO DONZELLI

[1958, Brescia, Italy]

Maurizio Donzelli's work has been described as a philosophical reflection on art, both in theory and execution. Its conceptual framework is entwined with phenomenology and aesthetics, perhaps owing to his ten years of teaching the Theory of Perception and the Theory of Colors. Drawing is a key element of Donzelli's artistic and pictorial language, which he uses to reveal his surroundings both through resemblance and interpretation. A draftsman without limits, Donzelli has created performance works such as *Macchine dei Disegni* (2000/2004), video drawings, glass drawings, and jacquard tapestries.

Donzelli's work has been shown in many galleries and museums, including Galleria Masimo Minini, Brescia; the Palazzo Fortuny, Venice; and the Galleria Della Pina Arte Contemporanea, Pietrasanta to name a few.

L'opera di Maurizio Donzelli è stata descritta come una riflessione filosofica sull'arte, sia nella teoria che nell'esecuzione. La cornice concettuale di quest'opera si intreccia alla fenomenologia e all'estetica, forse in seguito ai dieci anni di insegnamento di Teoria della Percezione e Teoria dei Colori. Il disegno è un elemento chiave del linguaggio artistico e pittorico di Donzelli, usato per rivelare l'ambiente circostante sia attraverso la somiglianza che attraverso l'interpretazione. Disegnatore senza limiti, Donzelli ha creato opere performative come Macchine dei Disegni *(2000/2004), disegni video, disegni "di vetro" e arazzi jacquard.*

L'opera di Donzelli è stata esposta in molte gallerie e molti musei, inclusi (per menzionarne solo alcuni) la Galleria Massimo Minini a Brescia, Palazzo Fortuny a Venezia e la Galleria Della Pina Arte Contemporanea a Pietrasanta (Lucca).

MAURIZIO DONZELLI }

Giardino, 2012

Tapestry, 62 ⅝ x 57 ½ in. and 52 ¾ x 45 ¹¹⁄₁₆ in.
Courtesy of the artist and Galleria
Massimo Minini, Brescia, Italy

Arazzo, 159 x 146 cm e 134 x 116 cm
Concessione dell'artista e della Galleria
Massimo Minini, Brescia, Italia

PATTIE PORTER FIRESTONE

[1950, Atlanta, Georgia]

Pattie Porter Firestone is a sculptor working in metal, wood, and stone. Using flat sheets of metal as her vocabulary, Firestone creates a language about energy, movement, and rhythm for both indoor and outdoor sculpture. She served as president of the Washington Sculptors Group, a nonprofit organization in Washington, D.C., and has experience in a cooperative gallery, directing a public interest law center, teaching art and art history to children, and other community activities. Her large solo show *Seismic Dream* in 2011 at American University Museum in Washington, D.C., won critical acclaim. She won the 2006 GAIA prize for a permanent installation in Potomac Overlook Regional Park, Arlington, Virginia. Presently, Firestone has work publicly on display in Portsmouth and Lorton, Virginia and in numerous collections, including that of Amazon.com.

www.pattieporterfirestone.com

Pattie Porter Firestone è una scultrice che lavora con metallo, legno e pietra. Usando lastre piatte di metallo come suoi vocaboli, la Firestone crea un linguaggio che parla di energia, movimento e ritmo sia per la scultura da interno che per quella da esterno. È stata presidente del Washington Sculptors Group, un'organizzazione non-profit di Washington, D.C., e ha fatto esperienza in una galleria cooperativa, dirigendo un centro di consulenza legale di pubblico interesse, insegnando arte e storia dell'arte ai bambini e impegnandosi in altre attività di utilità sociale. La sua grande mostra personale, Seismic Dream*, all'American University Museum a Washington, D.C. nel 2011, ha ottenuto il plauso della critica. Ha vinto il premio GAIA del 2006 per un'installazione permanente al Potomac Overlook Regional Park (Arlington, Virginia). Attualmente, opere della Firestone sono esposte pubblicamente a Portsmouth e Lorton (Virginia) e in numerose collezioni, inclusa quella di Amazon.com.*

www.pattieporterfirestone.com

PATTIE PORTER FIRESTONE }

The Journey, 2000

Bronze on wood, 18 x 18 x 13 in.
Courtesy of the artist, Chevy Chase, Maryland

Bronzo su legno, 45,7 x 45,7 x 33 cm
Concessione dell'artista, Chevy Chase, Maryland

PHILIP GUSTON

[1913-1980, Montreal, Canada]

Philip Guston, known for his eclectic style and experimentation with figuration as well as abstraction, was born in 1913 in Montreal, Canada. In 1919 his family moved to Los Angeles, California, where he attended the Manual Arts High School and the Otis Art Institute, dropping out of both to independently pursue his interest in art, including comics, as well as delving into various philosophical theories.

In the winter of 1935-1936, Guston moved to New York City, where he worked on murals for the Works Progress Administration through its Federal Art Project (WPA/FAP). From 1941 to 1945, he taught at the State University of Iowa, and in 1945 had his first solo exhibition at The Midtown Galleries, New York, also receiving a first prize award that year at the Carnegie Institute, Pittsburgh. In 1948-49, the Prix de Rome took Guston to Europe, after which he moved to New York, becoming part of a legendary circle of artists, composers, and writers that included Barnett Newman, Willem de Kooning, Franz Kline, Mark Rothko, and John Cage.

During the 1950s, Guston entered a new phase of abstract expression. Thick strokes in lush hues are woven into complex surfaces, with the brighter colors massed at the center of the canvas; these works became hallmarks of the artist's style. After traveling to Europe in 1960, Guston had a major retrospective at the Guggenheim Museum in 1962. In 1967 he moved to Woodstock, New York, and began painting sophisticated figural allegories in an expressive manner, drawing upon the cartoon-like forms that he had painted earlier in his career. Raucous images of phantom-like thugs – Guston called them "Hoods" – the paintings combined

Noto per lo stile eclettico e per la sperimentazione con la raffigurazione così come con l'astrazione, Philip Guston nasce nel 1913 a Montreal, Canada. Nel 1919 la famiglia si trasferisce a Los Angeles, dove egli frequenta la Manual Arts High School e l'Otis Art Institute, ritirandosi da entrambi per dedicarsi interamente ed indipendentemente al suo interesse per l'arte (fumetto incluso) e per esplorare, al tempo stesso, varie teorie filosofiche.

Nell'inverno del 1935-36 Guston si trasferisce a New York City, dove lavora a dei murales per il Federal Art Project della Works Progress Administration (WPA/FAP). Dal 1941 al 1945, egli insegna alla State University of Iowa a Iowa City e nel 1945 tiene la sua prima personale a The Midtown Galleries (New York), ricevendo anche il primo premio al Carnegie Institute di Pittsburgh. Nel 1948-49, il Prix de Rome lo conduce in Europa e, in seguito, egli si trasferisce a New York, divenendo parte di un celebre circolo di artisti, compositori e scrittori che include Barnett Newman, Willem de Kooning, Franz Kline, Mark Rothko e John Cage.

Negli anni '50 Guston entra in una nuova fase di espressione astratta. Pennellate spesse di colori intensi si intrecciano in superfici complesse, con i colori più chiari ammassati al centro della tela; queste opere diventano i segni distintivi dello stile dell'artista. Dopo aver viaggiato in Europa nel 1960, Guston, nel 1962, tiene una grande retrospettiva al Guggenheim Museum. Nel 1967 si trasferisce a Woodstock (New York) e inizia a dipingere raffinate allegorie figurative secondo uno stile espressionista che riprende le forme fumettistiche dei primi anni della sua carriera. Con le loro aspre immagini di

PHILIP GUSTON

[1913-1980, Montreal, Canada]

political satire, withering self-parody, and a deliberately ham-fisted painting style.

Now considered a watershed in late-twentieth-century art, Guston's work challenged the doctrinal orthodoxy of the New York School and its attachment to so-called pure painting and sparked a critical outcry. Guston took refuge for six months in Italy, where he created a series of small paintings on paper, which he signed simply *Roma*. He was invited to be a resident at the American Academy in Rome, an institution with which he enjoyed a long and productive association.

During the last decade of his life, Guston produced a monumental and extraordinarily influential group of late works, of which *Wall Forms and Blue Sea* is a fine example. Guston died in 1980 at his home in Woodstock, shortly after the opening of a major career retrospective exhibition at the San Francisco Museum of Modern Art, California, that caused a wholesale critical reappraisal of his late paintings.

— Excerpted from Eye, GHL

www.phillipscollection.org/research/american_art/bios/guston-bio.htm

criminali spettrali – che Guston chiama "Hoods" – i dipinti fondono satira politica, auto-parodia feroce e uno stile pittorico deliberatamente maldestro.

Considerata ora uno spartiacque dell'arte del tardo Novecento, l'opera di Guston sfida l'ortodossia dottrinale della New York School e l'attaccamento di questa alla cosiddetta pittura pura, scatenando il clamore della critica. Guston si rifugia quindi per sei mesi in Italia, dove crea una serie di piccoli dipinti su carta, firmati semplicemente Roma. *Viene invitato a risiedere all'American Academy in Rome, un'istituzione con la quale instaurò una lunga e produttiva collaborazione.*

Negli ultimi dieci anni di vita, Guston produce un gruppo monumentale di opere tarde straordinariamente influenti, di cui Wall Forms and Blue Sea *è uno splendido esempio. Guston muore nel 1980 nella sua casa di Woodstock poco dopo l'inaugurazione di una grande retrospettiva sulla sua carriera al San Francisco Museum of Modern Art, California, che causa una totale rivalutazione critica della sua pittura più tarda.*

— Estratto da Eye, GHL

www.phillipscollection.org/research/american_art/bios/guston-bio.htm

PHILIP GUSTON } **Wall Forms and Blue Sea**, 1978

Oil on canvas, 48 x 60 in. Courtesy of McKee Gallery, New York, New York *Olio su tela, 121,9 x 152,4 cm. Concessione della McKee Gallery, New York, New York*

JOYCE KOZLOFF

[1942, Somerville, New Jersey]

"During the fall of 2004, I spent 3 ½ months at the Camargo Foundation in Cassis, France, overlooking the Mediterranean Sea. The sea was always present, framed by every window and door, changing with the hours of the day and the seasons, present during all my waking hours and even in my dreams. During that time, I made a visit to Venice to give a lecture and visit friends. I became aware of the cheap, kitschy *carnevale* masks sold at every tourist kiosk and shop. They are loathed by Venetians, a degraded memory of costumed pageants celebrated in paintings by Gentile Bellini and other Renaissance masters. I purchased ten unpainted, pressed paper pulp masks and brought them back to France with me, where I decorated them with islands in the Mediterranean, in shades of blue that recall the ocean. The islands are copied from French and Italian books of antique maps.

Shortly after this residency, I worked on woodblock prints at the Hui No'eau Cultural Center on the island of Maui. When I returned to New York, I ordered more masks from my Venetian source, and began painting islands in the Pacific, beginning to break from the traditional colors of water and land, aspiring to evoke emotional states and cultural associations. I kept ordering more and more masks from the *laboratorio* in Venice (a business which was the "day job" of a young artist couple). Eventually, I painted islands all over the world on several different generic faces. Sometimes I began with collage – maps of Venice, buildings on the Grand Canal, gondolas, traditional *commedia dell'arte* figures – layering far-flung islands over the top. (Venice itself is an island, and so is Manhattan, where I live most of the time.) I continued the

"Nell'autunno del 2004 passai tre mesi e mezzo alla Camargo Foundation a Cassis (Francia), sul Mar Mediterraneo. Il mare era sempre presente, incorniciato da ogni finestra e ogni porta, mutevole con le ore del giorno e le stagioni, presente nelle mie ore di veglia e persino nei miei sogni. In quel periodo, visitai Venezia per fare una conferenza e andare a trovare degli amici. Mi accorsi allora di quelle maschere di carnevale a poco prezzo, kitsch, vendute su tutte le bancarelle e i negozi turistici. I veneziani non potevano soffrire quel ricordo degradato dei cortei in costume celebrati nei dipinti di Gentile Bellini e di altri maestri del Rinascimento. Comprai dieci maschere di cartapesta non verniciate e le portai con me in Francia dove le decorai con le isole del Mediterraneo nei toni del blu che richiamavano l'oceano. Le isole erano state copiate da libri francesi e italiani di mappe antiche.

Poco dopo questo soggiorno, lavorai su stampe su matrici di legno presso lo Hui No'eau Cultural Center sull'isola di Maui. Di ritorno a New York, ordinai altre maschere dal mio fornitore veneziano e iniziai a dipingere le isole del Pacifico, cominciando a rompere con i colori tradizionali dell'acqua e della terra, sforzandomi di evocare stati emotivi e associazioni culturali. Continuai a ordinare sempre più maschere dal laboratorio di Venezia (un'attività che rappresentava il "lavoro diurno" di una giovane coppia di artisti). Alla fine, ho dipinto isole di tutto il mondo su molte diverse facce anonime. A volte iniziavo con il collage – mappe di Venezia, edifici sul Canal Grande, gondole, figure tradizionali della Commedia dell'Arte *– ponendo isole remote sull'ultimo strato (Venezia stessa è un'isola, esattamente come Manhattan, dove vivo per la maggior parte del tempo).*

JOYCE KOZLOFF

[1942, Somerville, New Jersey]

series during the spring of 2006 at the Montalvo Art Center in Silicon Valley, California. When I was bored, I would drive to the many malls in the area – and sometimes buy stickers and ornaments to apply to my pieces (G. I. Joes, airplanes and rockets, stars and flowers).

Later that year, the opportunity to create a large-scale installation at Thetis, a not-for-profit space in the Arsenale, became a reality. I began to think about the history of navigation and the central role of Venice in that history, particularly during the 'Age of Discovery' (also the greatest period of Venetian painting and cartography). European ships built in the Arsenale sailed around the world, and colonized it. I decided to paint 60 masks, to be hung at eye level inside the windowpanes at Thetis, with sunlight entering through their eyes. I wanted the visitor traversing that vast 160' space to feel as if he/she were on a voyage around the planet earth. And some of the paintings have their own narratives embedded into them – like the Venetian warships on their way to Constantinople, or the men's and women's islands in the Pacific with boats sailing back and forth between them.

I completed the series in late August 2006, in time for the show at Thetis. I put them in their boxes this summer, 2007, for an exhibition at DC Moore Gallery in New York, after much experimentation with installation ideas. There are new associations as a result, which I am just beginning to absorb."

—Joyce Kozloff

Andai avanti con la serie per tutta la primavera del 2006 al Montalvo Art Center a Silicon Valley (California). Quando mi annoiavo, guidavo verso i tanti centri commerciali della zona e a volte compravo adesivi e ornamenti da applicare alle mie opere (G.I. Joe, aeroplani e missili, stelle e fiori).

Più tardi, quello stesso anno, l'opportunità di creare un'installazione in larga scala al Thetis, uno spazio non-profit all'Arsenale, divenne realtà. Cominciai a pensare alla storia della navigazione e al ruolo fondamentale di Venezia in quella storia, in particolare durante "l'età delle scoperte" (che fu anche il periodo più alto della pittura e della cartografia veneziane). Le navi europee costruite all'Arsenale veleggiavano per tutto il mondo, colonizzandolo. Decisi di dipingere sessanta maschere, da appendere ad altezza occhi all'interno delle finestre del Thetis, con la luce del sole che penetrava dai loro occhi. Volevo che i visitatori che attraversavano quel vasto spazio di circa 60 metri si sentissero come se stessero viaggiando per il pianeta Terra. E alcuni dei dipinti hanno le loro storie impresse in essi – come le navi da guerra veneziane in rotta verso Costantinopoli o le isole degli uomini e delle donne nel Pacifico, con le barche che fanno la spola tra di esse.

Completai la serie nel tardo agosto 2006, in tempo per la mostra al Thetis. Li ho rimesse nelle loro scatole quest'estate, nel 2007, per una mostra alla DC Moore Gallery a New York, dopo tanta sperimentazione con idee di installazioni. Il risultato sono nuove associazioni che sto appena iniziando ad assorbire."

—Joyce Kozloff

JOYCE KOZLOFF }

Voyages, 2004-2006

Cast paper, collage, watercolor and acrylic, 48 x 110 in.
Courtesy of the artist and DC Moore Gallery, New York, New York

Carta lucida, collage, acquerello e acrilico, 121,9 x 279,4 cm
Concessione dell'artista e della DC Moore Gallery, New York, New York

SABRINA MEZZAQUI

[1964, Bologna, Italy]

Influenced by literature and the process of reading, Sabrina Mezzaqui uses her work to fuse written language with the visual arts. She often uses paper and books both as subject matter and medium, and a recurring theme in her work is the passage of time. Conflating past, future, and present, her works often impart a feeling of timelessness or represent moments that transcend their immediate contexts.

Mezzaqui has exhibited in numerous venues in Italy, including GAM-Galleria Civica d'Arte Moderna di Torino; Maxxi, Roma; Castel Sant'Elmo, Napoli; Palazzo delle Papesse, Siena; Museion, Bolzano; Spazio Aperto-GAM, Bologna; Via Farini and C/O (Care Of), Milano; and Galleria Graffio, Bologna. She has also shown abroad at PS1, New York; INOVA, Milwaukee (Wisconsin, U.S.A.); Musée Art Modern, Saint-Étienne (France); One Severn Street, Birmingham (United Kingdom); Raid Projects Gallery, Los Angeles; Istituto Italiano di Cultura – MOCA, Buenos Aires (Argentina); and Bengal Art Lounge, Dhaka (Bangladesh).

Influenzata dalla letteratura e dal processo della lettura, Sabrina Mezzaqui usa la sua opera per fondere il linguaggio scritto con le arti visive. Spesso utilizza carta e libri sia come soggetto che come mezzo e un tema ricorrente nella sua opera è il fluire del tempo. Armonizzando passato, futuro e presente, i suoi lavori spesso trasmettono un senso di atemporalità o rappresentano momenti che trascendono i loro contesti immediati.

Mezzaqui ha esposto in svariate sedi in Italia, tra cui: GAM-Galleria Civica d'Arte Moderna di Torino, Maxxi (Roma), Castel Sant'Elmo (Napoli), Palazzo delle Papesse (Siena), Museion (Bolzano), Spazio Aperto-GAM (Bologna), Via Farini e Care of (Milano), Galleria Graffio (Bologna). Ha anche esposto all'estero al PSI (New York), INOVA (Milwaukee), Musée Art Moderne (Saint-Étienne, Francia), One Severn Street (Birmingham, Regno Unito), Raid Projects Gallery (Los Angeles), Istituto Italiano di Cultura-MOCA, Buenos Aires (Argentina), e Bengal Art Lounge (Dhaka, Bangladesh).

SABRINA MEZZAQUI } **Nella Stanza**, 2012

Embroidery on fabric, from Virginia Woolf, *A Room of One's Own*, 25 x 30 in. Courtesy of the artist and Galleria Massimo Minini, Brescia, Italy

Ricamo su tessuto, tratto da Una stanza tutta per sé *di Virginia Woolf. 63,5 x 76,2 cm. Concessione dell'artista e della Galleria Massimo Minini, Brescia, Italia*

RUTH ORKIN

[1921-1985, Boston, Massachusetts]

Ruth Orkin was an award-winning photojournalist and filmmaker. Orkin was the only child of Mary Ruby, a silent-film actress, and Samuel Orkin, a manufacturer of toy boats called Orkin Craft. She grew up in Hollywood in the heyday of the 1920s and 1930s. At the age of ten, she received her first camera, a thirty-nine cent Univex. She began by photographing her friends and teachers at school. At seventeen years old she took a monumental bicycle trip across the United States from Los Angeles to New York City to see the 1939 World's Fair, and she photographed along the way.

Orkin moved to New York City in 1943, where she worked as a nightclub photographer and shot baby pictures by day to buy her first professional camera. She worked for all the major magazines in the 1940s, and also went to Tanglewood in Lenox, Massachusetts, during the summers to shoot rehearsals. She ended up with many of the worlds' greatest musicians of the time including Leonard Bernstein, Isaac Stern, Aaron Copland, Jascha Heifitz, Serge Koussevitzky and many others.

In 1951 *LIFE* magazine sent her to Israel with the Israeli Philharmonic. Orkin then went to Italy, and it was in Florence that she met Nina Lee Craig, an art student and fellow American, who became the subject of *American Girl in Italy.* The photograph was part of a series, originally titled *Don't Be Afraid to Travel Alone,* about what they encountered as women traveling alone in Europe after the war.

On her return to New York, Orkin married the photographer and filmmaker Morris Engel. Together they produced two feature films, including the classic, *Little Fugitive,* which was nominated for an Academy Award in 1953. From their New York apartment overlooking Central Park, Orkin photographed marathons, parades, concerts, demonstrations, and the beauty of the changing seasons. These photographs were the subject of two widely acclaimed books, *A World Through My Window* and *More Pictures From My Window*. After a long struggle with cancer, Orkin passed away in her apartment, surrounded by her wonderful legacy of photographs with the view of Central Park outside her window.

www.orkinphoto.com

Fotoreporter e regista pluripremiata, Ruth Orkin è l'unica figlia di Mary Ruby, attrice del cinema muto, e Samuel Orkin, fabbricante di barche giocattolo chiamate Orkin Craft. Cresce a Hollywood nello splendore degli anni '20 e '30. All'età di dieci anni, riceve la sua prima macchina fotografica, una Univex da 39 centesimi. Inizia così a fotografare i suoi amici e gli insegnanti a scuola. A diciassette anni, intraprende un lungo viaggio in bicicletta attraverso gli Stati Uniti, da Los Angeles a New York City, per vedere la Fiera Mondiale del 1939, e fa fotografie lungo la strada.

Nel 1943 la Orkin si trasferisce a New York City, dove lavora come fotografa in un nightclub e, di giorno, fa scatti a bambini per comprare la sua prima macchina fotografica professionale. Lavora per tutte le maggiori riviste degli anni '40 e durante l'estate si reca persino al Tanglewood a Lenox (Massachusetts), per far foto durante le prove. Diviene così amica di molti dei più grandi musicisti del mondo, inclusi Leonard Bernstein, Isaac Stern, Aaron Copland, Jascha Heifitz, Serge Koussevitzky e molti altri.

Nel 1951 la rivista LIFE *la manda in Israele con l'Orchestra Filarmonica di Israele. In seguito, la Orkin si reca in Italia ed è a Firenze che incontra Nina Lee Craig, una connazionale americana studentessa d'arte, che diventa il soggetto di* American Girl in Italy / Ragazza americana in Italia*. La foto è parte di una serie originariamente intitolata* Don't be Afraid to Travel Alone / Non aver paura di viaggiare da sola*, che illustra ciò in cui le donne si imbattono viaggiando da sole per l'Europa del dopoguerra. Di ritorno a New York, la Orkin sposa il fotografo e cineasta Morris Engel. Insieme producono due pellicole, tra le quali il classico* Il piccolo fuggitivo*, che nel 1953 riceve una nomination agli Oscar. Dal loro appartamento newyorkese su Central Park, la Orkin fotografa maratone, parate, concerti, manifestazioni e la bellezza del mutare delle stagioni. Queste foto costituiscono il soggetto di due libri:* A World Through My Window *e* More Pictures From My Window. *Dopo una lunga battaglia contro il cancro, la Orkin muore nel suo appartamento, circondata dalla sua straordinaria eredità di fotografie, con la vista di Central Park dalla sua finestra.*

www.orkinphoto.com

RUTH ORKIN }

Couple in MG, Florence Italy, 1951

Silver gelatin print, 20 x 24 in.
Courtesy of the Orkin/Engel Film and Photo Archive, New York, New York

Stampa alla gelatina d'argento, 50,8 x 61 cm
Concessione dell'Orkin/Engel Film and Photo Archive, New York, New York

RUTH ORKIN } **American Girl in Italy, Florence, Italy**, 1951

Silver gelatin print, 11 x 14 in. Courtesy of the Orkin/Engel Film and Photo Archive, New York, New York

Stampa alla gelatina d'argento, 27,9 x 35,6 cm. Concessione dell'Orkin/Engel Film and Photo Archive, New York, New York

RUTH ORKIN }

Jinx through the Beads, Florence, Italy, 1951

Silver gelatin print, 14 x 11 in.
Courtesy of the Orkin/Engel Film and Photo Archive, New York, New York

Stampa alla gelatina d'argento, 35,6 x 27,9 cm
Concessione dell'Orkin/Engel Film and Photo Archive, New York, New York

OLIVIERO RAINALDI

[1956, Caramanico Terme, Italy]

Oliviero Rainaldi currently lives and works in Rome. He was born in Caramanico Terme, Italy, in 1956. He studied at the Venice Academy of Fine Arts alongside painter Emilio Vedova and at the Aquila Academy of Fine Arts with Fabio Mauri. Between 1998 and 1999 he extended his personal interest to include the connection between art and liturgy, attending the biennium of studies at the Theological Institut of Sant' Anselmo and a three year course in theology for lay people in Rome.

Since 1976, Rainaldi's work has focused on the human figure, in drawings, paintings, and sculpture. In the 1990s he began to create compositions with hidden narrative. He started portraying isolated figures, indicated by simple signifiers that allowed bodies or fragments of bodies to exist through their fine and subtle connections with depictions in archaic and medieval cultures. Such works include the series *Gisant* (1990), *Battesimi Umani* (1992), and *Caduti* (1993), or the more recent *Santo* (2000) and *Vergini* (2006).

Since 2000, Rainaldi has worked on various ecclesiastical commissions, creating the liturgical furnishings for churches in Rome, Terni, Prato, and Warsaw. During the Jubilee of 2000, Pope John Paul II awarded him the title of 'Academic' of the Pontifical Academy of Fine Arts and Letters of the Virtuosi of the Pantheon.

Between 2007 and 2010, he created sculptures on commission and received awards related to the issues of peace, human rights, and culture, including: the *Alberto Sordi* award (2009-2012); the award for the peace *San Francesco d'Assisi,* Comunità S. Egidio, Rome/ Assisi (2006-2008); the award for *San Valentino per l'impegno per la pace*, Robert

Oliviero Rainaldi vive e lavora a Roma. È nato a Caramanico Terme (Pescara) nel 1956. Ha studiato all'Accademia di Belle Arti di Venezia con il pittore Emilio Vedova e all'Accademia di Belle Arti de L'Aquila con Fabio Mauri. Tra il 1998 e il 1999 ha approfondito il suo interesse relative alla connessione tra arte e liturgia, frequentando il biennio di studi all'Istituto Teologico Sant'Anselmo e un triennio di teologia per laici a Roma.

Dal 1976 l'opera di Rainaldi si concentra sulla figura umana, sia nei disegni che nei dipinti e nella scultura. Negli anni '90, ha cominciato a creare composizioni con una narrativa nascosta. Ha iniziato ritraendo figure isolate, indicate da simboli semplici, che permettono a corpi o frammenti di corpi di esistere attraverso sottili e impercettibili connessioni con le raffigurazioni nelle culture arcaiche e medievali. Tali opere includono le serie Gisant *(1990),* Battesimi umani *(1992) e* Caduti *(1993), o i più recenti* Santo *(2000) e* Vergini *(2006).*

Dal 2000 Rainaldi lavora su varie commissioni da parte della Chiesa, realizzando arredi liturgici per chiese a Roma, Terni, Prato e Varsavia. Durante il Giubileo del 2000, Papa Giovanni Paolo II gli conferisce il titolo di "Accademico" della Pontificia Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi del Pantheon.

Tra il 2007 e il 2010 realizza sculture su commissione e premi dedicati ai temi della pace, dei diritti umani e della cultura; tra essi: il Premio Alberto Sordi *(2009-2012), il Premio per la pace* San Francesco d'Assisi *(Comunità S. Egidio, Roma/ Assisi, 2006-2008), il Premio* San Valentino per l'impegno per la pace *(Robert F. Kennedy Foundation of Europe, 2008),*

OLIVIERO RAINALDI

[1956, Caramanico Terme, Italy]

F. Kennedy Foundation of Europe (2008); *8° World Summit of Nobel Peace Laureates*, Campidoglio, Rome (2007); La Scienza per l'Uomo award, University Campus Biomedico, Rome (2007); *Anima* award, Unione degli Industriali e delle Imprese, Rome (2010). In 2010 Rainaldi was awarded the European Personality Prize in Campidoglio, Rome.

His works have been shown extensively in various museums and galleries in Italy and abroad, and can be seen in the collections of important national and international public institutions in Stockholm, Geneva, Rome, Bologna, and Vatican City.

*l'*8° World Summit of Nobel Peace Laureates*, (Campidoglio, Roma 2007), il Premio Anima (Unione degli Industriali e delle Imprese, Roma 2010). Nel 2010 Rainaldi è stato insignito del Premio Personalità Europea in Campidoglio a Roma.*

Le sue opere sono state ampiamente esposte in vari musei e gallerie in Italia e all'estero e possono essere ammirate in collezioni di istituzioni pubbliche nazionali e internazionali a Stoccolma, Ginevra, Roma, Bologna e Città del Vaticano.

Studio San Lorenzo, photo Manuela Giusto

OLIVIERO RAINALDI } **Conversazioni**, 2010

Bronze and water, 98 27/64 x 15 3/4 x 11 13/16 in. Courtesy of the artist, Rome, Italy

Bronzo e acqua, 250 x 40 x 30 cm. Concessione dell'artista, Roma, Italia

TRISTANO DI ROBILANT

[1964, London, England]

Tristano di Robilant's exquisite glass forms represent a continuous investigation into the nature of glass and its paradoxical state: a substance that is both a liquid and a solid. The artist's fascination with the surface of his chosen medium, the translucency of the glass and the dynamic interaction of light and reflection work together to achieve a kind of momentum and weightlessness.

Tristano di Robilant lives and works in Rome and London. Creating both sculpture and drawings, di Robilant uses a variety of media from bronze and aluminum to glass. He has shown in various group exhibitions, and has had solo exhibitions at Paolo Curti, Milan, Italy (2001); Annina Nosei Gallery, New York City (2001); Raum für Bilder, Berlin, Germany (1999); and Holly Solomon Gallery, New York City (1995, 1993). He has exhibited widely in Europe and America. His work is in both private and public collections in Europe and the U.S., including the Albright-Knox Art Gallery in Buffalo, New York, and the Museo del Vetro in Murano, Italy. A comprehensive overview of his œuvre was published by the magazine *DOMUS* in September 2010.

www.hallwines.com/blown-glass

Le deliziose forme in vetro di Tristano di Robilant rappresentano un'indagine continua nella natura del vetro e del suo stato paradossale: una sostanza che è, al tempo stesso, liquida e solida. L'attrazione dell'artista per la superficie del mezzo scelto, la traslucidità del vetro e l'interazione dinamica tra luce e riverbero agiscono insieme per arrivare a un certo slancio e a una certa assenza di peso.

Tristano di Robilant vive e lavora a Roma e Londra. Producendo sia sculture che disegni, di Robilant usa una varietà di mezzi espressivi, dal bronzo e dall'alluminio al vetro. Ha esposto sue opera in varie collettive e ha tenuto mostre personali alla Paolo Curti (Milano, Italia, 2001), alla Annina Nosei Gallery (New York City, 2001), al Raum für Bilder (Berlino, 2009), e alla Holly Solomon Gallery (New York City, 1995, 1993). Ha esposto ampiamente in Europa e America. Le sue opere si trovano sia in collezioni pubbliche che private in Europa e negli Stati Uniti, incluse la Albright-Knox Art Gallery a Buffalo (New York) e il Museo del Vetro a Murano. Nel settembre 2010, una rassegna completa della sua opera è stata pubblicata sulla rivista DOMUS.

www.hallwines.com/blown-glass

TRISTANO DI ROBILANT }

La Lumera II, 2013

Glass, 27 9/16 x 13 3/4 x 13 3/4 in.
Courtesy of the artist and Galleria
Alessandra Bonomo, Rome, Italy

Vetro, 70 x 35 x 35 cm
Concessione dell'artista e della Galleria
Alessandra Bonomo, Roma, Italia

SEAN SCULLY

[1945, Dublin, Ireland]

Sean Scully moved to England with his family in 1949. He later studied at Croydon College of Art, the University of Newcastle upon Tyne, and Harvard University, Cambridge, Massachusetts. In 1975 he was awarded a Harkness Fellowship and established his studio in New York, where he ultimately became an American citizen in 1983. He has had many solo museum exhibitions from Philadelphia to Rome, including most recently *Change and Horizontals*, held at the Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Rome (2013).

Scully's paintings are rooted in the history of abstraction, exploring the vestiges of abstract expressionism and minimalism while proposing new paradigms for the continuing role of abstract painting in contemporary art. Scully expresses his basic motif of interlocking colored blocks arranged horizontally and vertically in various graceful configurations, ranging in scale from intimate to monumental and always conveyed with expressive brushwork and acute sensitivity to the interplay of color and light.

Sean Scully si trasferisce in Inghilterra con la famiglia nel 1949. In seguito studia al Croydon College of Art, alla University of Newcastle upon Tyne e a Harvard (Cambridge, Massachusetts). Nel 1975, gli viene assegnata la Harkness Fellowship e apre il suo studio a New York. Nel 1983 prende la cittadinanza americana. Egli ha tenuto molte mostre personali presso importanti musei da Philadelphia a Roma, inclusa quella del 2013, Change and Horizontals *presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna della Città Eterna.*

I dipinti di Scully hanno origine nella storia dell'astrattismo, esplorano le vestigia dell'espressionismo e del minimalismo astratti e, al tempo stesso, propongono nuovi paradigmi per la persistenza della pittura astratta nell'arte contemporanea. Scully esprime il suo tema di fondo in blocchi colorati che si incastrano orizzontalmente e verticalmente creandomolte graziose disposizioni che vanno, per grandezza, dal piccolo al monumentale e sono sempre trasmesse con tocchi espressivi e una spiccata sensibilità all'interazione di colore e luce.

SEAN SCULLY } **Cut Ground Colored Triptych 6.08**, 2008

Oil on linen, 55 x 80 in. Courtesy of Sean Scully, New York, New York *Olio su lino, 139,7 x 203,2 cm. Concessione di Sean Scully, New York, New York*

MASSIMO VITALI

[1944, Como, Italy]

Massimo Vitali moved to London after high school, where he studied photography at the London College of Printing. In the early 1960s, he started working as a photojournalist, collaborating with many magazines and agencies in Italy and in Europe. It was during this time that he met Simon Guttmann, the founder of the agency Report, who was to become fundamental in Vitali's growth as a "Concerned Photographer."

At the beginning of the 1980s, a growing mistrust in the belief that photography had an absolute capacity to reproduce the subtleties of reality led to a change in his career path. He began working as a cinematographer for television and cinema. However, his relationship with the still camera never ceased, and he eventually turned his attention back to "photography as a means for artistic research."

His series of Italian beach panoramas began in the light of drastic political changes in Italy. Vitali started to observe his fellow countrymen very carefully. He depicted a "sanitized, complacent view of Italian normalities," at the same time revealing "the inner conditions and disturbances of normality: its cosmetic fakery, sexual innuendo, commodified leisure, deluded sense of affluence, and rigid conformism."

Over the past twelve years he has developed a new approach to portraying the world, illuminating the apotheosis of the herd, expressing and commenting through the most intriguing, palpable form of contemporary art – photography. He lives and works in Lucca, Italy, and in Berlin, Germany.

www.massimovitali.com

Massimo Vitali si trasferisce a Londra dopo le scuole superiori e qui studia fotografia al London College of Printing. Nei primi anni '60 inizia a lavorare come fotoreporter, collaborando con molte riviste e agenzie italiane ed europee. È in questo periodo che incontra Simon Guttmann, fondatore dell'agenzia Report, che diventerà fondamentale nella sua crescita come "fotografo impegnato".

All'inizio degli anni '80 una crescente sfiducia nella convinzione che la fotografia avesse la capacità assoluta di riprodurre le sottigliezze della realtà porta a un cambiamento nel suo percorso professionale. Inizia così a lavorare come operatore per la televisione e per il cinema. Tuttavia, il suo rapporto con la macchina fotografica non si interrompe mai e alla fine egli rivolge di nuovo la sua attenzione alla "fotografia come mezzo di ricerca artistica".

Le sue sequenze di panorami del lungomare italiano hanno origine sulla scia dei drastici cambiamenti politici in Italia. Vitali inizia ad osservare molto attentamente i suoi connazionali. Rappresenta una "visione compiaciuta, epurata, della normalità italiana" che rivela, al tempo stesso, "le condizioni recondite e i turbamenti della normalità: le imposture estetiche, i doppi sensi, lo svago mercificato, il senso di opulenza illusorio e il rigido conformismo."

Negli ultimi dodici anni ha sviluppato un nuovo approccio per rappresentare il mondo, spiegando l'apoteosi della massa, esprimendo e commentando attraverso la più intrigante e tangibile forma d'arte contemporanea: la fotografia. N Le sue Beach Series hanno avuto inizio nel 1995. Vive e lavora a Lucca e a Berlino.

www.massimovitali.com

MASSIMO VITALI }

Roman Forum, 2011

C-print, 74 13/16 x 93 11/16 in.
Courtesy of the artist, Lucca, Italy

C-print, 190 x 238 cm
Concessione dell'artista, Lucca, Italia

ACKNOWLEDGMENTS

Washington, D.C.
Virginia Shore, Curator
Claire D'Alba, Curator
Jonathan Arbolino, Registrar
Sally Mansfield, Editor
Tabitha Brackens, Assistant Editor
Amanda Brooks, Imaging Manager and Photographer

U.S. Embassy Rome
Valeria Brunori, Cultural Heritage Office
Paola La Rosa, Cultural Heritage Office
Quirino Mastrantonio, General Services Office
Franco Malnati, General Services Office
Giulio Guandalini, General Services Office
Nicholas J. Giacobbe, Jr., Cultural Affairs Officer
Daniela Masci, Cultural Affairs
Fabio Iacoella, Social Media Coordinator
Alessandro Corradini, Photographer
Stefano Forbus, A/V Technician
Mario Tomassoni, Facility Management
Piero Cossu, Facility Management
Emanuela Zirzotti, Translator

Vienna
Nathalie Mayer, Graphic Designer

RICONOSCIMENTI

Washington, D.C.
Virginia Shore, Curatore
Claire D'Alba, Curatore
Jonathan Arbolino, Archivista
Sally Mansfield, Editore
Tabitha Brackens, Assistente Editore
Amanda Brooks, Imaging Manager e Fotografo

U.S. Embassy Rome
Valeria Brunori, Ufficio Beni Culturali
Paola La Rosa, Ufficio Beni Culturali
Quirino Mastrantonio, Ufficio Servizi Generali
Franco Malnati, Ufficio Servizi Generali
Giulio Guandalini, Ufficio Servizi Generali
Nicholas J. Giacobbe, Jr., Addetto Culturale
Daniela Masci, Sezione Culturale
Fabio Iacoella, Coordinatore del Social Media
Alessandro Corradini, Fotografo
Stefano Forbus, Tecnico Audio e Video
Mario Tomassoni, Gestione Infrastrutture
Piero Cossu, Gestione Infrastrutture
Emanuela Zirzotti, Traduttore

Vienna
Nathalie Mayer, Disegnatore Grafico

GPS Designed, printed and produced by Global Publishing Solutions

Published by ART in Embassies | U.S. Department of State, Washington, D.C. | August 2014