

Venice and New York: points of departure and arrival for contemporary art



VENICE AND NEW YORK ARE TWO CITIES THAT HAVE ALWAYS ATTRACTED, INSPIRED, MOTIVATED AND GIVEN LIFE TO A SYMPHONY OF THE SENSES, TO NEW EXPRESSIONS MODELED BY THE MINDS AND HANDS OF ARTISTS THAT WORK AND LIVE TRAPPED BETWEEN THE LAGOON OF VENICE AND ITS STONES, BETWEEN THE GREAT HUDSON RIVER SHORES AND THE CONCRETE SKYLINE OF NEW YORK.

Luisa De Salvo

DA SEMPRE VENEZIA E NEW YORK ATTRAGGONO, ISPIRANO, MOTIVANO E DANNO VITA AD UNA SINFONIA DEI SENSI, A NUOVI MOVIMENTI DI ESPRESSIONE PLASMATI DALLE MANI E MENTI DI ARTISTI CHE OPERANO TRA LAGUNA E PIETRA, TRA FIUME E CEMENTO ARMATO.

Venice and New York: the full stop and comma of the urban and artistic alphabet. In these parallel worlds, the trajectories of the new human icebreakers of color and form that impose themselves on the world of Art with clarity and force, meet each other, cross fertilize and innovate. Within the real and imaginary walls of these two great ladies of the urban world, many contemporary artists create and operate. But the emergent innovators of international relevance are a small clique; a microcosm with international roots. Around this enlightened nomenclature, Venice has always been a Queen. Even in the 1700's, Art was one of the greatest revenue earners for this maritime republic. The Serenissima, as it was called, now relives a feverish artistic renaissance under the impulse of the local administration and its promotional offices. Venice, like N.Y attracts. Private individuals like the entrepreneur Pinault understood this long ago. After buying Palazzo Grassi, he has also recently won the important bid to turn the punta della dogana area at the entrance of the Grand Canal, into a modern art museum. Institutions like the *Guggenheim*, events like the new *Cornice art fair*, the *Venice Biennale* and several important galleries make of Venice an newly reenergized centre of contemporary art. Here one



Venezia e New York: il punto e la virgola dell'alfabeto urbano e artistico. In questi universi paralleli, i percorsi dei nuovi incrociatori dell'arte, gli spaccaggiaccio della forma e del colore che si impongono sul mondo dell'arte con dirompente chiarezza e forza, si incrociano, si fecondano e rinascono. Tra le mura vere ed immaginarie di queste due grandi dame dell'urbis operano tanti artisti contemporanei. Ma gli innovatori emergenti di rilevanza internazionale sono una piccola cerchia ristretta; un microcosmo con radici internazionali.

Fernando Botero
"Society Woman" 2003
 olio su tela
 cm 155x112

Intorno a questa nomenclatura eletta, Venezia

da sempre la fa da regina. Si pensi che già lontanamente nel Settecento, l'arte era una delle maggiori fonti di introito per le casse della Repubblica. La Serenissima ora rivive un fervore rinascimentale sotto la spinta del Comune e i suoi enti di promozione. Venezia attrae. Privati come il magnate francese Pinault a cui è stata aggiudicata la punta della Dogana da sviluppare come futuro museo d'arte contemporaneo - dopo aver acquistato Palazzo Grassi - lo avevano capito da tempo. Istituzioni come la Peggy Guggenheim Collection, eventi come l'arte fiera Cornice, la Biennale di Venezia e varie gallerie rinomate come Il Capricorno della decana Bruna Aickelin, la Galleria Serendipity di Paolo Juris in Campo Santo Stefano

Venezia e NY: punti di arrivo e di partenza per l'arte contemporanea

may meet important dealers. *Galleria Capricorno* of the world famous Bruna Aickelin; the *Galleria Serendipity* of Campo Santo Stefano with works ranging from Moore and Warhol to those of Lindstrom and Gaspare; the *Flora Bigai Gallery* or that of Contini with works of Botero, Plessi and Palladino are key examples. Here, in between glasses of Prosecco and Spritz, walking in the shade of the *calli* (roads in Venetian dialect) and sunny *campielli* (small squares), one finds the present and future great collectors, dealers, curators and critics. If you look carefully, you will find the Barbero, Celant, Bonami and Oliva of this world, as well as Dealers such as Victoria Miro, Lorcan O'Neil, Simon Lee, Mary Boone and others in search of future and present stars. Venice and N.Y are often starting and arrival points in the world of art and have always had strong links in many forms. The 52nd Art Biennale of Venice (10 June – 21 November 2007) for example, is curated by the American Robert Storr. This time, nearly 100 artists from 77 countries (a record) will give rise to furious debating and strong opinions on art. This year,



con le tele di Moore, Lichtenstein, Gaspar e Warhol, insieme a qualche altro spazio chiave come la *Galleria Flora Bigai* o quella di Contini con le opere di Botero, Plessi e Palladino, fanno di Venezia un rinnovato polo dell'arte. Qui, a suon di Prosecco e Spritz, passeggiano tra le *calli ombrose* e *campielli soleggiati* i presenti e i futuri di grandi collezionisti, critici e curatori di musei. Chi cerca troverà Barbero, Celant, Bonami, Oliva, Balsa e galleristi come Victoria Miro, Lorcan Oneil, Simon Lee, Tony Shafrazi e tanti altri alla ricerca di talenti nascosti.

Venezia e NY rappresentano due grandi punti d'arrivo e di partenza per l'arte. Il legame con l'America c'è, e si vede sotto tante forme. La 52esima Biennale d'arte di Venezia (10.VI – 21.XII.2007), per esempio, è curata dall'Americano Robert Storr. Quest'anno, quasi 100 artisti da 77 paesi (un record) danno vita per mesi a dibattiti e opinioni forti. Per fortuna c'è anche un padiglione Italia, rimasto chiuso per anni, e ora curato da Ida Gianelli. Le Corderie dell'Arsenale, le Artiglierie e vari spazi



even the Italian Pavilion (closed for many years) will be operational and curated by Ida Gianelli. The Corderie in the Arsenal, and surrounding areas with country pavilions will, until November 2007, find a renewed lease of life and reason attracting hundreds of thousands of people world over.

Concerning important art collectors be they Italian, American or intentional all looking for emerging artists – an attentive eye will help them notice them. One may see well known personalities drinking a Gin and Tonic on board some of the yachts such as the *Marala*; George Lindeman's classic schooner *Adela* or Paul Allen's *Octopussy* often moored on the Riva degli Schiavoni near San Marco during this period of artistic fervour.

These great men will not be deluded in their search for emerging stars. Examples of relevant artists that come to mind are as follows. There is the fotografer Matthias Petrus Shaller (1965) who is preparing an important catalogue of his works; Subodh Gupta (1964) from India whose gigantic skull is being exhibited at Palazzo Grassi's front on the Grand Canal (*a must see*). One may meet the reclusive painter Gaspare Manos, known as Gaspare (1968) defined by the philosopher Karl Popper as the *immaginifico* of contemporary art. Gaspare will be given to honour of innogurating the newly revamped Diocesano Museum (currently showing works by Durer) in september 2008. The solo exhibition plans to have 100 works by this artist entitled *Gaspare's Cities* during the Architectural Biennale. There are key female artists as well. For example, one may find the fascinating Amy Cheung at work in her freezer at the Hong Kong pavilion. To note is the work of Konstantin Bessmertny representing Macau.

There are many other exhibitions and Art Galleries to visit appart from the Biennale pavilions. The young American artist Hernan Bas (1978) with the series *Saints and secret sects* at the Capricorno Gallery was a treat. There will also be the master of the screen Bill Viola with an Installation called *Ocean without a shore* at the San Gallo Museum – curated by David Anfam until November 2007. American art has always been a wellcome guest in Venice, from Pop Art of Andy Warhol, Rauchenberg and Dine to generations of artists like Brown, Haring, Baechler, Cutrone and others – all passionate about N.Y and Venice alike. The artist mentioned in this article, whatever their age, be they alive or dead, have one thing in common. They have followed a carrer trajectory that has placed them within museums, via Venice, and the hands of key N.Y collectors.

Art collectors search for strong emotions, of

ritroveranno una rinnovata ragione di vita attirando migliaia di visitatori da tutto il mondo. Per quello che riguarda i grandi collezionisti italiani e americani alla ricerca di emergenti e grossi nomi, basta passeggiare con l'occhio attento al dettaglio. Si vedranno volti noti predere un gin & tonic a bordo di vari yacht come il Marala, il classico schooner Adela di George Lindeman o l'Octopussi di Paul Allen, spesso ancorati sulla Riva degli Schiavoni durante questo periodo di fervore artistico. Molti gli artisti di un certo peso che transitano o restano a Venezia: l'innovativo fotografo Matthias Petrus Schaller (1965) che prepara un imponente catalogo delle sue opere, l'Indiano Subodh Gupta (1964) che espone il suo monumentale teschio sul Canal Grande per l'attuale mostra di Palazzo Grassi - un must da vedere. Si può trovare il recluso pittore Manos Gaspare (1968), definito l'immaginifico della pittura contemporanea dal filosofo Karl Popper. A Gaspare è dato l'onore di inaugurare l'ampliato Museo Diocesano di Venezia (dove ora sono esposte le opere del Durer). La mostra intitolata "Le Città del Gaspare" prevede 100 opere, esposte in concomitanza con la Biennale di Architettura prevista per settembre 2008. Ci sono anche varie artiste donne di rilievo come l'affascinante Amy Cheung all'opera nel suo grande frigorifero sul padiglione di Hong Kong alla Biennale e Konstantin Bessmertny che rappresenta Macau.

A Venezia non mancano mostre personali in varie gallerie d'arte. Si pensi al giovane americano Hernan Bas (1978) che ha esposto i suoi santi e sezioni segrete alla galleria Capricorno in luglio, al geniale maestro dello schermo Bill Viola con la sua installazione Ocean without a Shore al Museo San Gallo di Venezia a cura di David Anfam fino a novembre 2007. L'Arte Americana è da sempre ospite a Venezia, dalla Pop Art di Andy Warhol, Rauchenberg e Dine alla generazione di artisti come Brown, Haring, Baechler, Cutrone – tutti appassionati di NY come di Venezia.

Questi artisti giovani, anziani e scomparsi hanno tutti in comune la traiettoria che li ha portati a esporre tra le mura di musei, passando per Venezia e le mani di grandi collezionisti newyorkesi. Chi colleziona arte è alla ricerca di emozioni forti, di certezze inafferrabili: di storia. E qui la storia si respira e si crea. Qui la storia ha ispirato generazioni di artisti da Tintoretto al moderno Mimmo Palladino. L'arte è alla ricerca di simbologie e di forme nuove. Il fiume Hudson e la Laguna con le sue maree sembrano portare idee da sempre - idee

ungraspable certitudes: of history. In Venice history is breathed daily and is created daily. Here History has inspired generations of artists from Tintoretto long ago to Mimmo Palladino today. Artists often search symbols and forms. It looks like the Hudson River and the tides of Venice Lagoon bring renewed ideas and inspirations to artists working in Venice and N.Y.: ideas that make great the people who can grasp them and turn them into art.

One thing is certain. There is a trend towards figurative painting and the use of *noble* traditional materials.

Those who know how to draw and paint are very much requested. The great fathers of art have always painted and sculpted and photographed in traditional ways using paint brushes, scalpel and celluloid film. The rest is potentially transient, despite strong demand and prices. The Art market is in any case gigantic. In N.Y in November last year alone, there where over 1 billion dollars in transactions revolving in and around the contemporary art world alone. Is it worth it? Certainly. Try plotting a curve: the art market against the stocks and shares. The art market outperforms the latter. Surprised? Great collectors are surely motivated by art, but they have never been stupid and the contemporary art market remains a strong investment vehicle – both emotional and financial, for those who know how to pick winners from the calli of Venice and the roads of N.Y.! □

che rendono grandi coloro che sanno intravederle e trasformarle in arte.

Una cosa è certa: c'è un ritorno alla pittura figurativa, all'uso di materiali nobili. Chi adopera il pennello e la tela e sa disegnare veramente è ricercato e quotatissimo. I grandi padri dell'arte da sempre fotografano, dipingono, e scolpiscono usando pennelli, scalpelli e pellicola. Il resto è potenzialmente effimero anche se ricercato e quotato. Il mercato è comunque enorme, si pensi che a NY nel mese di novembre 2006, sono transitati ben oltre un miliardo di dollari per l'arte contemporanea. Ne vale la pena? Certamente, basta provare a fare un grafico del valore di opere contemporanee e il mercato azionario attraverso il tempo. Da sempre, l'arte ha una performance superiore all'azionario! Sorpresi? I collezionisti saranno pur motivati dall'arte, ma scemi non sono mai stati e l'arte contemporanea più che mai resta un solido investimento emotivo e finanziario – per chi sa trovare l'artista giusto tra le calli di Venezia e le strade di N.Y. □

Fabrizio Plessi
“Cristallo liquido”
1992
 struttura in ferro
 arrugginito, televisore,
 lettore DVD,
 bicchiere, tavolo in
 ferro arrugginito,
 secchio arrugginito,
 sonoro
 cm 260x100x100



INFO:

52ND INTERNATIONAL ART EXHIBITION

Press Office

Tel. +39 041 5218846 - 5218716

Fax +39 041 2411407

PALAZZO GRASSI

www.palazzograssi.it

MUSEO DIOCESANO

www.museodiocesanovenezia.it

GALLERIA IL CAPRICORNO

S. Marco 1994, Venezia

San Fantin 30124 Venezia

Tel/Fax + 39 041 5206920

GALLERIA SERENDIPITY

Campo S. Stefano - San Marco 2950, Venezia

Tel. +39 041 5220603

GALLERIA FLORA BIGAI

San Marco 1652, Venezia

+39 041 5212208

FONDAZIONE GASPARE

www.gaspares-foundation.com