

ART FACTOR

**The Pop Legacy in
Post-War Italian Art**

**Italian Cultural
Institute, Madrid**

ART FACTOR

The Pop Legacy in Post-War Italian Art

Italian Cultural Institute, Madrid

Table of Contents

	Foreword
5	Benedetto Giuntini Chargé d’Affaires a.i. Italian Embassy in Madrid Encargado de Negocios a.i. Embajada de Italia en Madrid Incaricato d’Affari a.i. Ambasciata d’Italia a Madrid
9	The Art Factor to catch sight of new paths and opportunities for growth
11	El Art Factor para descubrir nuevos itinerarios y oportunidades de crecimiento
13	L’Art Factor per scorgere nuovi percorsi e opportunità di crescita <i>Massimiliano Belingheri</i>
15	Marialuisa Pappalardo Director, Italian Cultural Institute of Madrid Directora, Instituto Italiano de Cultura de Madrid Direttrice, Istituto Italiano di Cultura di Madrid
21	A Pop Art Legacy
24	Una herencia Pop
26	Un’eredità Pop <i>Maria Alicata</i>
	Artists on display
32	Valerio Adami
42	Franco Angeli
50	Enrico Baj
60	Lucio Del Pezzo
70	Gianfranco Pardi
78	Mario Schifano
86	Emilio Tadini
	Appendix
95	List of works
101	Italian Cultural Institute of Madrid
110	Colophon and credits

It gives me great pleasure to present the exhibition on Italian Pop Art, entitled *Art Factor – The Pop Legacy in Post-War Italian Art* which will be held from 4 May to 24 June 2023 at the Italian Cultural Institute of Madrid. After the great success with public and critics alike of the previous legs in Bratislava, Warsaw and Athens, the exhibition project is at last reaching the Spanish capital.

A set of works taken from the collection of the BFF Banking Group, specially selected for Spain by the curator, Maria Alicata, will lead the Spanish public on a journey through the Italian art of the second half of the twentieth century, which has often been overlooked but is, in truth, very much worthy of appreciation. The Italian artists of the period, including Mario Schifano and Franco Angeli, to name just two of them, were particularly skilled at creatively encapsulating Italy's vibrant cultural, social, and economic scene in those years. The "Art Factor" exhibition constitutes a genuine form of representation of that history, making it possible to glean a better understanding of the development of the Italian identity in the later decades of the last century.

As has been the case for the previous successful staging, I am confident that this exhibition will be warmly welcomed here in Madrid, too, since it is a cosmopolitan city that has always been open to and interested in the avant-gardes. In addition, this new, significant example of cultural diplomacy will contribute yet further to consolidating the links between Italy and Spain, which have been experiencing a new lease of life over recent years.

I wish to thank all those who have given their time and commitment to the effort to bring this important initiative to life, and in particular the curator Maria Alicata and the Director of the Italian Cultural Institute of Madrid, Marialuisa Pappalardo. Last but not least, special thanks go to the BFF Banking Group, which is here embodying the increasingly important role played by companies in working to support cultural heritage and in promoting art with a view to enhancing the general public's appreciation of it.

Benedetto Giuntini
Chargé d'Affaires a.i.
Italian Embassy in Madrid

Es para mí un gran placer presentar la muestra dedicada al Pop Art italiano *Art Factor – The Pop Legacy in Post-War Italian Art* que se celebrará del 4 de mayo al 24 de junio de 2023 en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid. Tras el gran éxito de público y crítica de las anteriores etapas en Bratislava, Varsovia y Atenas, el proyecto de exposición llega finalmente a la capital española.

Una selección de obras de la colección del BFF Banking Group, creada especialmente para España por la curadora Maria Alicata, introducirá al público español en el descubrimiento del arte italiano de la segunda mitad del siglo XX, a menudo relegado a un segundo plano, pero merecedor en realidad de gran aprecio. Los artistas italianos de la época, desde Mario Schifano a Franco Angeli, por citar sólo algunos, son especialmente hábiles a la hora de plasmar creativamente una imagen del animado panorama cultural, social y económico italiano de aquellos años. La exposición «Art Factor» es, de hecho, una forma auténtica de representación de la historia, que además también permite comprender mejor el desarrollo de la identidad italiana en la segunda mitad del siglo XX.

Estoy seguro de que esta exposición también será recibida con satisfacción y éxito en Madrid, una ciudad cosmopolita que se ha mostrado siempre muy abierta e interesada por las vanguardias. Además, este nuevo e importante ejemplo de diplomacia cultural contribuirá a estrechar todavía más los lazos entre Italia y España, que en los últimos años están experimentando una fase de resurgimiento fuerte.

Quisiera expresar mi sincero agradecimiento a todos aquellos que han dedicado su tiempo y esfuerzo para llevar a cabo esta importante iniciativa, y en particular a la curadora Maria Alicata y a la Directora del Instituto Italiano de Cultura de Madrid, Marialuisa Pappalardo. Por último, quiero enviar un agradecimiento especial al BFF Banking Group, un ejemplo auténtico del creciente y relevante papel de las empresas en el mantenimiento del patrimonio cultural y en la promoción del arte para que pueda ser apreciado por el gran público.

Benedetto Giuntini
Encargado de Negocios a.i.
Embajada de Italia en Madrid

È per me un grande piacere presentare la mostra dedicata alla Pop Art italiana *Art Factor – The Pop Legacy in Post-War Italian Art* che si terrà dal 4 maggio al 24 giugno 2023 presso l'Istituto Italiano di Cultura di Madrid. Dopo il grande successo di pubblico e di critica delle precedenti tappe a Bratislava, Varsavia e Atene, il progetto espositivo approda finalmente nella capitale spagnola.

Una selezione di opere tratte dalla collezione di BFF Banking Group, appositamente realizzata per la Spagna dalla curatrice Maria Alicata, introdurrà il pubblico spagnolo alla scoperta dell'arte italiana della seconda metà del Novecento, spesso relegata in secondo piano ma in verità meritevole di grande apprezzamento. Gli artisti italiani dell'epoca, da Mario Schifano a Franco Angeli, per citarne solo alcuni, sono particolarmente abili nel restituire creativamente un'immagine della vivace scena culturale, sociale ed economica italiana di quegli anni. L'esposizione "Art Factor" costituisce di fatto una forma genuina di rappresentazione della storia, permettendo altresì di comprendere meglio anche lo sviluppo dell'identità italiana nella seconda metà del Ventesimo secolo.

Sono certo che questa mostra verrà accolta con soddisfazione e successo anche a Madrid, città cosmopolita, da sempre molto aperta e interessata alle avanguardie. Inoltre, questo nuovo, importante esempio di diplomazia culturale contribuirà ancora di più a rinsaldare i legami tra Italia e Spagna, che stanno vivendo una fase di forte rilancio negli ultimi anni.

Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo e impegno per la realizzazione di questa importante iniziativa, e in particolare alla curatrice Maria Licata e alla Direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Madrid, Marialuisa Pappalardo. Un ringraziamento speciale va infine a BFF Banking Group, un autentico esempio del crescente e rilevante ruolo delle imprese nell'azione tesa al mantenimento del patrimonio culturale e nella promozione dell'arte affinché possa essere apprezzata dal grande pubblico.

Benedetto Giuntini
Incaricato d'Affari a.i.
Ambasciata d'Italia a Madrid

The *Art Factor* to catch sight of new paths and opportunities for growth

Within the prestigious surroundings of the Italian Cultural Institute of Madrid, the touring exhibition *Art Factor – The Pop Legacy in Post-War Italian Art* is inaugurating the second year of a Europe-wide journey that has already seen it staged in Bratislava, Warsaw and Athens. The selection of works described here, and exhibited at the institute, has now reached Spain, whose history and links with art are ancient and rich, springing from a wealth of different influences and cultures.

Dialogue and the contribution made by different perspectives and new evocations are what underpin the project that BFF has been driving forward since 2019. The initiative, which also gives its name to the touring exhibition, arose out of the desire to foster a new awareness of art and culture – viewed as engines of growth within the process of knowledge acquisition and social enrichment – by sharing with the wider community a part of the assets under our ownership.

Staging this project in Spain – a place with a specific value for BFF – makes us even more proud. It was here, back in 2010, that the bank's process of internationalization got under way, and today the bank can share – across the nine European countries in which it operates – its expertise and experience, which are the fruit of an array of different cultures, ways of doing business, and economic and social fabrics. In this regard, Spain's contribution was crucial then and is even more crucial today, with the country playing a key role in the growth of our group.

Moreover, repeating here the approach, trialled in Greece in 2022, of collaborating with an Italian Cultural Institute, has allowed us to identify this institution as the ideal partner for the promotion of both Italy's art and its values, and for the development of a real dialogue between cultures.

On these pages, we wanted to bring together two elements that are central to the history of BFF: Spain itself and the artist Gianfranco Pardi. Thanks to his artistic vision we have embraced the vitality of yellow and of dance, unfolding in a forward motion, solid and at the same time unstable, like the daily context in which every endeavour is played out. This is how our logo came into being, as did our way of being a *bank like no other*.

The group's emblem emerged out of a work by Gianfranco Pardi, *Danza*, which the company commissioned from him and then donated to the city of Milan in 2006. The sculpture – which in its series of lines, curves, and suspensions, embodies the dynamism of change and is, therefore, aligned with our principles of continuous innovation and excellence – inspired our logo and our way of working, characterised by forward thrust, towards growth.

We wanted to celebrate all of this on the cover, with the reworking of another piece by Pardi: *Finder*. Our hope is that readers and visitors will look at this exhibition with the eye of an explorer, in search of new, unconventional perspectives, with a view to telling innovative stories that have never been told before.

Massimiliano Belingheri
CEO, BFF Banking Group

El Art Factor para descubrir nuevos itinerarios y oportunidades de crecimiento

La exposición itinerante *Art Factor – The Pop Legacy in Post-War Italian Art* inaugura, en la prestigiosa sede del Instituto Italiano de Cultura de Madrid, el segundo año de un recorrido europeo que comenzó con las exposiciones de Bratislava, Varsovia y Atenas.

Llega así a España, cuya historia y vínculos con el arte son antiguos, ricos y fruto de diversas influencias y culturas, la selección de obras que se relatan en estas páginas, y que se exponen en el Instituto.

El diálogo y la aportación de nuevos puntos de vista y sugerencias son, precisamente, la base del proyecto que BFF persigue desde 2019. La iniciativa, de la que toma también su nombre la muestra itinerante, nace de hecho del deseo de fomentar una nueva conciencia del arte y la cultura como motor de crecimiento en el proceso de conocimiento y enriquecimiento social. Todo ello a través del intercambio y la devolución a la comunidad de parte de los bienes que poseemos.

Realizar este proyecto precisamente en España, que tiene un valor significativo para el BFF, nos enorgullece todavía más. Aquí se inició en 2010 el proceso de internacionalización del Banco, en los nueve países europeos en los que se encuentra presente, compartiendo sus capacidades y experiencia, fruto de diferentes culturas y formas de trabajar, y de distintos tejidos económicos y sociales. En este sentido, la contribución de España fue crucial entonces y lo es aún más en la actualidad, con un papel de protagonista en el crecimiento de nuestro Grupo.

Además, repetir aquí la experiencia de colaboración que tuvimos en Grecia en 2022, con un Instituto Italiano de Cultura, nos ha permitido identificar a esta institución como el socio ideal para promover el arte y los valores de nuestro país, y para desarrollar un auténtico diálogo entre culturas.

En estas páginas, hemos querido reunir dos elementos centrales en la historia del BFF: España, mencionada antes, y el artista Gianfranco Pardi. Gracias a su visión del arte, nos hemos apropiado de la vitalidad del amarillo, de la danza, que se despliega hacia delante, sólida y a la vez inestable, como el contexto cotidiano en el que se desenvuelve cada empresa. Así nació nuestro logotipo, y también nuestra forma de ser a *bank like no other* ("un banco como ningún otro").

De una obra de Gianfranco Pardi, *Danza*, que la empresa encargó y donó luego a la ciudad de Milán en 2006, nació el emblema del Grupo. La escultura que, en su serie de líneas, en las curvas y en las suspensiones sugiere el dinamismo del cambio, afines a nuestros principios de innovación continua y excelencia, ha inspirado nuestro logotipo y nuestra forma de trabajar, caracterizada por un movimiento proyectado hacia delante, hacia el crecimiento.

Hemos querido celebrar todo esto en la portada, con una reelaboración de otra obra de Pardi: *Finder*. Nuestro deseo para los lectores y los visitantes es que miren esta exposición con los ojos de quienes exploran, para encontrar puntos de vista nuevos, no convencionales, y para explicar historias nuevas y de innovación.

Massimiliano Belingheri
CEO, BFF Banking Group

L'Art Factor per scorgere nuovi percorsi e opportunità di crescita

La mostra itinerante *Art Factor – The Pop Legacy in Post-War Italian Art* inaugura, nella prestigiosa sede dell'Istituto Italiano di Cultura di Madrid, il secondo anno di un percorso europeo avviato con le esposizioni di Bratislava, Varsavia e Atene.

La selezione delle opere raccontate in queste pagine, ed esposte presso l'Istituto, giunge così in Spagna, la cui storia e il cui legame con l'arte sono antichi, ricchi e frutto di influenze e di culture diverse.

Proprio il dialogo e il contributo di punti di vista e suggestioni nuove sono alla base del progetto che BFF porta avanti dal 2019: l'iniziativa – da cui ha preso il nome anche la mostra itinerante – nasce infatti dal desiderio di incoraggiare una nuova consapevolezza per l'arte e per la cultura, quale motore di crescita nel processo di conoscenza e di arricchimento sociale, attraverso la condivisione e la restituzione alla collettività di parte dei beni di cui disponiamo.

Realizzare questo progetto proprio in Spagna, che ha un valore significativo per BFF, ci rende ancora più orgogliosi. Qui ha avuto inizio, nel 2010, il processo di internazionalizzazione della Banca, che oggi può condividere nei nove Paesi europei in cui opera le proprie competenze ed esperienze, frutto di culture e modalità di operare, e di tessuti economici e sociali diversi. In tal senso il contributo della Spagna è stato cruciale allora e lo è ancor di più oggi, con un ruolo di primo piano nella crescita del nostro Gruppo.

Ripetere anche qui, inoltre, l'esperienza già vissuta in Grecia nel 2022, di collaborazione con un Istituto Italiano di Cultura, ci ha permesso di individuare in questa Istituzione il partner ideale per la promozione dell'arte e dei valori del nostro Paese, e per lo sviluppo di un vero dialogo tra culture.

In queste pagine, abbiamo voluto far convergere due elementi centrali nella storia di BFF: la Spagna, di cui sopra, e l'artista Gianfranco Pardi. Grazie alla sua visione dell'arte, abbiamo fatto nostra la vitalità del giallo, della danza, che si dispiega in avanti, solida e allo stesso tempo instabile, come il contesto quotidiano in cui si districano ogni impresa. Così è nato il nostro logo, così il nostro modo di essere a *bank like no other*.

Da un'opera di Gianfranco Pardi, *Danza* – che l'azienda ha commissionato e poi donato alla città di Milano nel 2006 – è nato l'emblema del Gruppo. La scultura, che nella sua serie di linee, nelle curve e nelle sospensioni, suggerisce il dinamismo del cambiamento, affini ai nostri principi di innovazione continua e di eccellenza, ha ispirato il nostro logo e il nostro modo di operare, caratterizzato da un movimento proiettato in avanti, verso la crescita.

Abbiamo voluto celebrare tutto questo in copertina, con la rielaborazione di un'altra opera di Pardi: *Finder*. Il nostro augurio ai lettori e ai visitatori è di guardare a questa mostra proprio con lo sguardo di chi esplora, per trovare nuovi punti di vista, non convenzionali, e per raccontare storie nuove e di innovazione.

Massimiliano Belingheri
CEO, BFF Banking Group

I am delighted to welcome the exhibition *Art Factor – The Pop Legacy in Post-War Italian Art* to the rooms of the Italian Cultural Institute of Madrid.

Out of the 250 works in its prestigious collection, the BFF Banking Group – under the curatorship of Maria Alicata – has chosen to showcase to the public those works that represent what was a specific movement within Italian contemporary art. These are works that embody the significant social, political, and cultural transformations experienced by Italy from the mid-1960s onwards.

Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Gianfranco Pardi, Mario Schifano, and Emilio Tadini were some of the leading lights of Italian Pop Art who, while drawing their inspiration from the American trailblazers, reworked those influences in an entirely original way. Indeed, these artists embraced pop culture, employing idioms that recalled Italian history and traditions, with substantial manual and artisanal input – a world away, then, from the exclusively industrial techniques used by the American Pop Artists. Having reached Italy from the States, the *pop heritage* was “localized” by the Italians, tracing out new lines and leaving in their wake – for the benefit of the generations of artists and users to come – a new way of thinking about and making art.

An extraordinary example of this all-Italian take on Pop Art was provided by the artistic output of Gianfranco Pardi, in which painting, sculpture and architecture were successfully combined. Now, ninety years on from his birth, his work *Finder*, recast in a Pop key, is the cover image chosen specifically for this catalogue and for the fourth international leg of “Art Factor”, which – after Bratislava, Warsaw, and Athens – is finally reaching the Spanish capital.

From our first contact with the BFF Banking Group, when the project was still very much a work-in-progress, it struck me that the rooms of the institute would be the ideal place to present this exhibition to the people of Madrid. Just as it does for BFF, for us, too, *Art Factor* offers a springboard for the launching of new projects, geared towards supporting new forms of creativity that have what it takes to engage with the Spanish public. We function as a *forum* in which culture, taking a leading role, serves not only as an aesthetic tool but also as a *generator of value*, fostering a shared understanding of, and reflection on, society and all that is contemporary to us.

I would like, then, to thank the BFF Banking Group for sharing this exceptional project with us. Through this virtuous collaboration between the private and public sectors, we are adding an important piece to the

mosaic of *dialogue between cultures*, on which this institute works day in, day out. Together, we are presenting an opportunity to discover the artists and works of what was a vibrant time in Italian contemporary art. I am confident that this exhibition will arouse the passion of the Spanish community, as it has already done elsewhere.

Marialuisa Pappalardo
Director, Italian Cultural
Institute of Madrid

Es una gran satisfacción para mí acoger la muestra *Art Factor – The Pop Legacy in Post-War Italian Art* en las salas del Instituto Italiano de Cultura de Madrid.

Entre las más de 250 obras de su prestigiosa colección, el BFF Banking Group, bajo la curaduría de María Alicata, ha decidido presentar al gran público las obras representativas de un movimiento específico del arte contemporáneo italiano y, con él, de las importantes transformaciones sociales, políticas y culturales que se han producido en nuestro país desde mediados de la década de 1960.

Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Gianfranco Pardi, Mario Schifano y Emilio Tadini son algunos de los protagonistas del Pop Art italiano que, aunque se inspiró en los carteles americanos, los reelaboró de forma completamente original. Estos artistas, de hecho, abrazaron la *cultura pop* eligiendo lenguajes que recordaban la historia y las tradiciones italianas y expresaban una fuerte instancia de intervención artesanal/manual, lejos de las técnicas puramente industriales utilizadas por el Pop Art americano. La herencia pop, llegada del otro lado del Atlántico, se adaptó al lugar, trazando nuevas líneas y dejando a las generaciones de artistas y usuarios del futuro otra herencia, es decir, una nueva forma de pensar y hacer arte.

Un ejemplo extraordinario de este gusto totalmente italiano es la producción artística de Gianfranco Pardi, en la que se integran felizmente pintura, escultura y arquitectura; 90 años después de su nacimiento, su obra *Finder*, en una revisitación pop, es la imagen de portada elegida precisamente para este catálogo y para la cuarta etapa internacional de «*Art Factor*» que, tras Bratislava, Varsovia y Atenas, aterriza finalmente en la capital española.

Desde nuestro primer contacto con el BFF Banking Group, cuando el proyecto aún estaba en cierres, pensé que las salas del Instituto eran el lugar ideal para presentar esta exposición al público madrileño. Al igual que para el BFF, para nosotros el *Art factor* representa cada día un estímulo para iniciar nuevos proyectos, para apoyar nuevas creatividades que puedan crear momentos de intercambio con el mundo español; nos proponemos como *lugar de encuentro* en el que la cultura, como una auténtica protagonista, no sea sólo un instrumento estético sino un *generador de valor*, a través de la comprensión, la reflexión común sobre la sociedad y sobre lo contemporáneo para nosotros.

Por tanto, quiero agradecer al BFF Banking Group que haya compartido con nosotros un proyecto extraordinario. Con esta virtuosa colaboración

entre lo público y lo privado, añadimos una pieza importante en el mosaico del *diálogo entre las culturas* en el que este Instituto trabaja cada día, y presentamos juntos un itinerario para descubrir artistas y obras de un momento fervoroso del arte contemporáneo italiano que, estoy seguro, cautivará también al público español.

Marialuisa Pappalardo
Directora, Instituto Italiano
de Cultura de Madrid

È per me una grande soddisfazione accogliere nelle sale dell'Istituto Italiano di Cultura di Madrid la mostra *Art Factor – The Pop Legacy in Post-War Italian Art*.

Tra le oltre 250 opere della sua prestigiosa collezione, il BFF Banking Group, con la curatela di Maria Alicata, ha scelto di presentare al grande pubblico i lavori rappresentativi di un preciso movimento dell'arte contemporanea italiana e, con esso, delle significative trasformazioni sociali, politiche, culturali che hanno attraversato il nostro Paese a partire dalla metà degli anni Sessanta.

Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Gianfranco Pardi, Mario Schifano ed Emilio Tadini sono alcuni dei protagonisti della Pop Art italiana che, pur ispirandosi ai manifesti americani, li rielabora in modo del tutto originale. Questi artisti, infatti, abbracciano la *cultura pop* scegliendo linguaggi che richiamano la storia e le tradizioni italiane ed esprimono una forte istanza di intervento artigianale/manuale, lontana dalle tecniche prettamente industriali utilizzate dalla Pop art americana. Giunta da oltreoceano, l'*eredità pop* si "localizza", tracciando nuove linee e lasciando alle generazioni di artisti e di fruitori del futuro un'altra eredità: un nuovo modo di pensare e di fare l'arte.

Straordinario esempio di questo gusto tutto italiano è la produzione artistica di Gianfranco Pardi in cui pittura, scultura e architettura si integrano felicemente; a 90 anni dalla sua nascita, la sua opera *Finder*, in rivisitazione pop, è l'immagine-copertina scelta appositamente per questo catalogo e per la quarta tappa internazionale di "Art Factor" che, dopo Bratislava, Varsavia e Atene, finalmente approda nella capitale spagnola.

Fin dal nostro primo contatto con il BFF Banking Group, quando il progetto era ancora in divenire, ho pensato che le sale dell'Istituto fossero il luogo ideale per presentare al pubblico madrileno questa mostra. Come per BFF, anche per noi l'*Art factor* è ogni giorno stimolo per avviare nuovi progetti, per sostenere nuove creatività che possano creare momenti di scambio con il mondo spagnolo; ci proponiamo come *luogo di incontro* in cui la cultura, da vera protagonista, sia uno strumento non solo estetico ma *generatore di valore*, attraverso la comprensione, la riflessione comune sulla società e su quanto a noi contemporaneo.

Ringrazio, quindi, il BFF Banking Group per aver condiviso con noi un progetto straordinario: con questa virtuosa collaborazione tra pubblico e privato, aggiungiamo una tessera importante al mosaico

di dialogo tra le culture a cui quotidianamente questo Istituto lavora e insieme presentiamo un percorso alla scoperta di artisti e opere di un fervido momento dell'arte contemporanea italiana che, ne sono certa, appassionerà anche il pubblico spagnolo.

Marialuisa Pappalardo
Direttrice, Istituto Italiano
di Cultura di Madrid

A Pop Art Legacy

This project highlights a history that has seen an entrepreneurial spirit being fused with a commitment to art and culture.

Farmafactoring Foundation's collection benefits greatly from having remained aligned with the idea that has guided its composition and growth. Here, for the fourth event of the touring exhibition, we are showcasing a selection of works from the collection as part of a project geared towards illustrating a path taken by Italian art since the 1960s. This journey has led to the reinterpretation of a highly innovative and subversive international artistic idiom – one that is still relevant today.

Built up by BFF from the late 1980s onwards under the intelligent, attentive guidance of the renowned gallerist Giorgio Marconi, the collection encompasses works by some of the most important personalities who have collaborated with the gallery over the course of the decades, including great names such as Lucio Fontana, Man Ray and Alberto Burri, as well as a substantial group of artists operating in the Milanese milieu, from Enrico Baj to Lucio Del Pezzo, all the way to Arnaldo Pomodoro and other leading lights of Italian art such as Mario Schifano and Franco Angeli. With laudable farsightedness, long before it became de rigueur to do so, BFF started blazing the trail that is now followed by a great many companies in Italy and, indeed, right around the world, and which involves marrying the corporate identity to contemporary art and culture. It is right and proper, then, to flag up the difference between, on the one hand, sponsorship and patronage, and on the other, a relationship with art and culture that – precisely because it is a constituent part of, and integral to, the corporate identity – represents not only the organisation's image but also its meaning; in other words, the way in which it transmits and communicates shared values. The approach, then, is concerned both with form and with content, encompassing context, relationships and quality.

Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Gianfranco Pardi, Mario Schifano and Emilio Tadini constitute the group of artists whose works have been selected for this touring exhibition project. From a perspective in which dialogue and continuity are prioritised, an attempt has been made to reflect the complex, multifaceted nature of the course taken by Italian art, spotlighting the output of artists

from different generations, taking in a range of poetics, who worked contemporaneously, albeit in diverse idioms, on a redefinition, neither singular nor unequivocal, of an artistic identity. Since it is not possible to identify a unique expressive language, it is rather possible to speak of a shared ideological climate.

An initial definition would group these artists together on the basis that they all, to one extent or another, drew inspiration from an artistic language that first emerged on the global art scene in the early 1960s and has stayed there, cyclically, right up to the present day: Pop Art. In contrast to the American take on the idiom, which concentrated on the mass media and on the icons of mass culture, the European exponents – while sensitive vis-à-vis the need to overhaul artistic expression as it wrestled with the explosion of the image-obsessed society – remained connected to their own history and identity. Having assimilated the American experience, the paths taken would on occasion lead the European artists to positions diametrically opposed to those of their US counterparts. Bound to its roots, but also tethered to the events, politics and realities of the new urban landscape, post-war Italian art responded to the international currents with a highly personal exploration, which only now, in hindsight, can we at last see with new clarity and lucidity.

While various analogies can be made, the Italian artists differentiated themselves in several ways: they prioritised an artisanal approach over serial, mechanised, industrial output; they chose to mine as source material the cultural icons of their own history; and they adopted a more politicised mentality than that embodied in the commercial artefacts of which the Americans were so enamoured. In short, the Italian artists carried different historical and cultural baggage, and were marked out by their strong desire to innovate, discover, and understand.

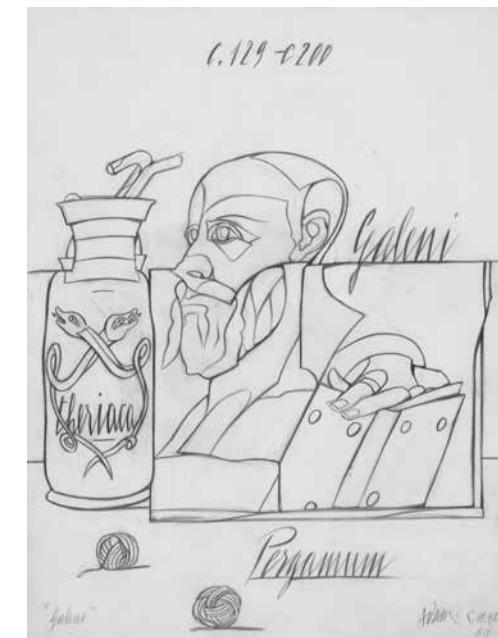
With this tour, the collection is today taking another step into the future. Through the works selected and intended to travel within Italy and beyond, the focus is on an Italian identity that has what it takes to enter into dialogue with the world and with an international style, filtered through the symbols of the local culture. At the same time, attention is drawn to the history of an organisation that today is going global while remaining steadfastly anchored to its own cultural and territorial roots.

Emilio Tadini, *Senza titolo*, 1984

Gianfranco Pardi, *Finestra*, 1990

Valerio Adami, *Galeo*, 1997

Una herencia Pop

Con este proyecto se hace pública una historia que combina espíritu empresarial y atención a la cultura y el arte.

El gran mérito de la colección de la Fondazione Farmafactoring es la de ser muy coherente con la idea que guio su crecimiento y su organización. En esta cuarta etapa de la muestra itinerante se presenta una selección de obras desarrollada en un proyecto de exposición que pretende ilustrar una trayectoria artística de impronta italiana que, desde la década de 1960, conduce a una relectura e interpretación de un lenguaje internacional de carácter muy innovador y subversivo y actualmente todavía relevante.

La colección, creada por el BFF desde finales de la década de 1980, gracias a la sabia y cuidadosa guía de un gran marchante como Giorgio Marconi, incluye obras de algunas de las personalidades más importantes que han colaborado con la galería durante décadas. Hablamos de grandes nombres como Lucio Fontana, Man Ray y Alberto Burri, hasta un nutrido grupo del área de Milán, desde Enrico Baj a Lucio Del Pezzo, pasando por Arnaldo Pomodoro y otras figuras destacadas como Mario Schifano y Franco Angeli. Con una gran visión de futuro y muy por delante de su tiempo, el BFF emprendió ese camino que, hoy en día, siguen muchas empresas en Italia y en el mundo: la combinación entre identidad empresarial y arte y cultura contemporánea. Pero sin embargo, es justo prestar atención a la diferencia entre patrocinio, mecenazgo y una relación con el arte y la cultura que, precisamente porque constituye y funda la propia identidad, representa no sólo su imagen sino también su significado, es decir, la forma y el medio para trasmitir y comunicar valores compartidos. Así pues, atención a la forma, pero sin perder de vista los contenidos, es decir, el contexto, las relaciones y la calidad.

Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Gianfranco Pardi, Mario Schifano y Emilio Tadini son el núcleo de artistas cuyas obras han sido seleccionadas para este proyecto de exposición itinerante. En una perspectiva de diálogo y continuidad, se ha intentado devolver una imagen compleja y polifacética de una trayectoria del arte italiano en la que autores que son expresión de generaciones, poéticas y lenguajes diferentes han trabajado, de forma simultánea, en una nueva definición no única ni unívoca de una identidad artística. Al no poder

identificar un lenguaje expresivo único, podemos hablar más bien de un mismo clima ideológico.

A primera vista, se podría agrupar a estos artistas a partir de la consideración de que todos ellos, en mayor o menor medida, son deudores de un código que se impuso en la escena mundial a partir de principios de la década de 1960 y que permaneció en ella durante un periodo que, a través de muchas vicisitudes, ha llegado hasta nuestros días: el Pop Art. A pesar de que las investigaciones de los estadounidenses se concentraban en los medios de comunicación de masas, los rasgos estilísticos y los iconos de la cultura de masas, los europeos, aunque eran sensibles a la renovación de una expresión artística que se ajustara a la explosión de la sociedad de la imagen, permanecieron anclados en su propia historia e identidad. Tras adoptar la experiencia americana, a veces las direcciones tomadas incluso se contradecían con ella. El arte posterior a la Segunda Guerra Mundial, vinculado a sus propias raíces, pero conectado con las noticias de la actualidad, la política y la realidad del nuevo paisaje urbano, respondió a las corrientes internacionales con una búsqueda muy personal, que sólo hoy, con la distancia del pasado, conseguimos ver con una nueva y mayor lucidez.

Aunque se pueden encontrar varias analogías, los artistas italianos destacaban, por un lado, por preferir un enfoque más artesanal respecto a una serialidad mecánica o industrial y, por el otro, por tomar como inspiración los iconos culturales de su propia historia y una mentalidad más comprometida políticamente respecto a los objetos comerciales preferidos por los norteamericanos. Estos artistas se movían con un trasfondo distinto, caracterizado por un fuerte deseo de renovar, descubrir y comprender.

Actualmente, la colección da un paso más hacia el futuro con un proyecto de exposición itinerante. A través de las obras seleccionadas y concebidas para viajar por Italia y el extranjero, se hace hincapié en una identidad italiana capaz de dialogar con el mundo y con un estilo internacional filtrado por los símbolos de la cultura local. Se presta atención, al mismo tiempo, a la historia de una realidad que, actualmente, se proyecta en una visión global, pero que permanece firmemente apegada a sus propias raíces culturales y territoriales.

Un'eredità Pop

Con questo progetto si rende pubblica una storia che coniuga spirito imprenditoriale e attenzione alla cultura e all'arte.

La collezione di Fondazione Farmafactoring ha il grande pregio di essere molto coerente con l'idea che ne ha guidato la crescita e l'ordinamento. Viene qui presentata, nella quarta tappa della mostra itinerante, una selezione di opere che si snoda in un progetto espositivo volto a illustrare un percorso artistico di impronta italiana che, dagli anni Sessanta, conduce a una rilettura e interpretazione di un linguaggio internazionale dal carattere fortemente innovativo e sovversivo, ad oggi ancora rilevante.

Costituita da BFF a partire dalla fine degli anni Ottanta grazie alla sapiente e attenta guida di un grande gallerista come Giorgio Marconi, la collezione raccoglie opere di alcuni delle personalità più importanti che hanno collaborato con la galleria nel corso dei decenni: grandi nomi come Lucio Fontana, Man Ray, Alberto Burri sino a un nutrito gruppo di area milanese da Enrico Baj a Lucio Del Pezzo, fino ad Arnaldo Pomodoro e altre figure di spicco quali Mario Schifano e Franco Angeli. Con grande lungimiranza e largo anticipo sui tempi, BFF intraprendeva quella strada che, oggi, seguono molte aziende in Italia e nel mondo: il connubio tra identità aziendale e arte e cultura contemporanea. È doveroso, però, fare attenzione alla differenza tra sponsorizzazione, mecenatismo e un rapporto con l'arte e la cultura che, proprio perché costitutivo e fondante della propria identità, ne rappresenta oltre che l'immagine anche il significato, ovvero il modo e il mezzo attraverso il quale trasmettere e comunicare valori condivisi. Attenzione alla forma, quindi, ma in stretta relazione con i contenuti, ovvero al contesto, alle relazioni e alla qualità.

Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Gianfranco Pardi, Mario Schifano, Emilio Tadini, costituiscono il nucleo di artisti le cui opere sono state selezionate per questo progetto espositivo itinerante. Secondo un'ottica di dialogo e continuità, si è cercato di restituire un'immagine complessa e sfaccettata di un percorso dell'arte italiana in cui autori che sono espressione di diverse generazioni, poetiche e linguaggi hanno lavorato, contemporaneamente tra loro, a una ridefinizione non unica né univoca di un'identità artistica. Non potendo identificare un linguaggio espressivo unico si può piuttosto parlare di uno stesso clima ideologico.

Ad una prima definizione si potrebbero raggruppare questi artisti in base alla considerazione che tutti, chi più chi meno, sono debitori di un codice che s'impone sulla scena mondiale a partire dai primi anni Sessanta per rimanervi poi per un periodo che, attraverso corsi e ricorsi, arriva sino ai nostri giorni: la Pop Art. A fronte delle ricerche degli americani che si concentrano sui mass media, sugli stilemi e le icone della cultura di massa, gli europei, pur sensibili al rinnovamento di un'espressione artistica che fa i conti con l'esplosione della società dell'immagine, restano ancorati alla propria storia e identità. Fatta propria l'esperienza americana, le direzioni intraprese si pongono, talvolta, anche in contraddizione con questa. Legata alle proprie radici, ma connessa ai fatti di cronaca, alla politica e alla realtà del nuovo paesaggio urbano, l'arte del secondo dopoguerra risponde alle correnti internazionali, con una ricerca personalissima, che solo oggi con la distanza del passato riusciamo a vedere con maggiore e nuova lucidità.

Sebbene siano riscontrabili diverse analogie, gli artisti italiani si distinguono da un lato prediligendo un approccio più artigianale rispetto a una serialità di matrice meccanica o industriale, dall'altro, riprendendo come fonte le icone culturali della propria storia e una mentalità politicamente più impegnata rispetto agli oggetti commerciali prediletti dagli americani. Questi artisti si muovono con un bagaglio differente, caratterizzato da un forte desiderio di rinnovare, scoprire e capire.

La collezione, oggi, compie con un progetto espositivo itinerante un ulteriore passo verso il futuro. Attraverso le opere selezionate e pensate per viaggiare in Italia e all'estero, si pone il focus su un'identità italiana capace di dialogare con il mondo e con uno stile internazionale filtrato dai simboli della cultura locale. Allo stesso tempo, si pone l'attenzione sulla storia di una realtà che, oggi, si proietta in una visione globale rimanendo, comunque, saldamente legata alle proprie radici culturali e territoriali.

Artists on Display

**Valerio Adami
Franco Angeli
Enrico Baj
Lucio Del Pezzo
Gianfranco Pardi
Mario Schifano
Emilio Tadini**

**Italian Cultural Institute, Madrid
05.05.2023 – 24.06.2023**

The Collection

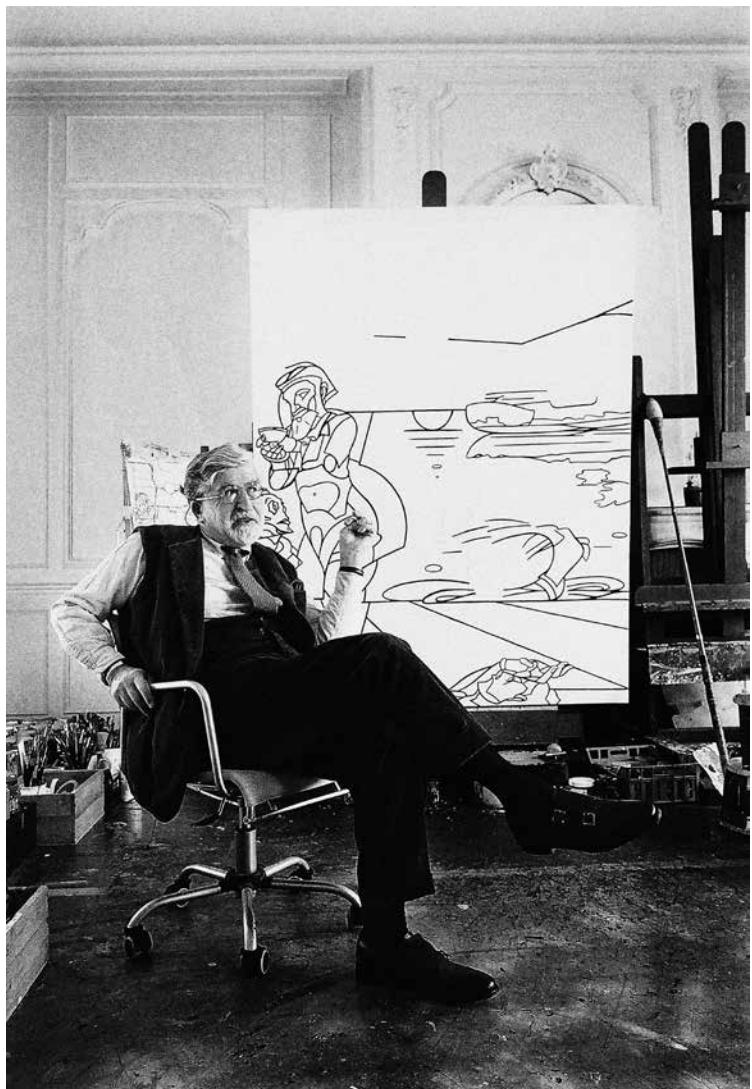
The collection pays tribute to the art of the second half of the twentieth century and it encompasses 250 artworks. We present here a selection that encapsulates an Italian path to Pop Art through the works of Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Gianfranco Pardi, Mario Schifano and Emilio Tadini. These artists engaged with a long-standing pictorial tradition, revisiting, and transcending the avant-gardes and the stylistic techniques of the past and making use of a rich variety of resources that were often leveraged for purposes of social and cultural activism.

Esta colección es un homenaje al arte de la segunda mitad del siglo XX e incluye 250 obras de arte. Presentamos aquí una selección que muestra el camino seguido por el Pop Art italiano a través de las obras de Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Gianfranco Pardi, Mario Schifano y Emilio Tadini. Estos artistas se enfrentaron a una larga tradición iconográfica, revisitando y trascendiendo las vanguardias y las técnicas estilísticas del pasado y utilizando una gran variedad de recursos, a menudo al servicio de un activismo social y cultural.

Questa collezione è un tributo all'arte della seconda metà del Ventesimo secolo e include 250 opere d'arte. Presentiamo qui una selezione che traccia il percorso italiano della Pop Art attraverso le opere di Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Gianfranco Pardi, Mario Schifano ed Emilio Tadini. Questi artisti si sono confrontati con una tradizione iconografica di lunga data, rivisitando e trascendendo le avanguardie e le tecniche stilistiche del passato e utilizzando una copiosa varietà di risorse, spesso al servizio di un attivismo sociale e culturale.

Valerio Adami

Bologna, 1935

Valerio Adami in his studio-house in the 2000s, Montmartre district, Paris. Valerio Adami en su casa estudio en los años 2000, barrio de Montmartre, París. Valerio Adami nella sua casa studio negli anni Duemila, quartiere di Montmartre, Parigi.

“A painter takes account of everything, from photographs of current events to comic strips and TV images, the use of an inter-individual language that makes it possible to establish a direct form of communication with the viewer.”

«Un pintor tiene en cuenta todo, desde las fotografías de la actualidad, a las tiras cómicas, pasando por las imágenes de televisión, el uso de un lenguaje interindividual que permita establecer una comunicación directa con el espectador.»

“Un pittore tiene conto di tutto, dalle fotografie di attualità, ai comic strips, alle immagini televisive, l’utilizzazione di un linguaggio inter-individuale che permetta di stabilire una comunicazione diretta con lo spettatore.”

Valerio Adami, 1964

Born in Bologna in 1935, Valerio Adami then moved to Milan, where he attended the Brera Academy, studying under Achille Funi, founder of the *Novecento* movement in 1922. During this period, Adami began to weave an international network of cultural and artistic relationships through his participation in solo and group shows such as *Italian Artists* at the Cambridge Art Association in Massachusetts; *Anti-procès*, curated by Alain Jouffroy; and the exhibition held at the Institute of Contemporary Art in London, on the invitation of Roland Penrose. He soon garnered an international reputation, winning awards and staging major personal exhibitions, with a room being dedicated to him at documenta 3 in Kassel in 1964, and a retrospective being staged at the Centre Pompidou in Paris in 1985.

Starting in the 1960s, Adami focused his energies on constructing a form of stylistic expression based on a new, complete idiom. After moving to Paris, he travelled widely, visiting London, South America, India, and the United States – all places that influenced the composition of the scenes he was painting, which tended towards crowded urban landscapes. He worked obsessively on the human figure, squeezing it into the restricted space of the canvas. In the wake of his crowd scenes, he began to work more on full-figure paintings and portraits, often concerned with public or private episodes and featuring historical figures. His paintings approached reality, rendering it in a comic-book style that combined irony and whimsy.

Through the 1980s and 1990s, he participated at the 42nd Venice Biennale and produced murals for the atrium of the Gare d'Austerlitz in Paris, the First National City Bank in New York, and the École des Beaux-Arts in Cergy-Pontoise. In this period, Adami started to paint works that betrayed his new stylistic maturity: the colours became brighter and more saturated as the compositions were sub-divided very precisely, with the lines becoming cleaner and more assertive, the construction of the space achieving a greater sense of freedom as the figures and geometric references were reduced to a minimum. Over the course of his career, he retained his uniqueness, using a practice more descriptive than expressive – as Henry Martin put it, Adami is “resistant to change.” In recent years, he has been working and living between Paris and Meina on Lake Maggiore, concentrating entirely on drawing and painting.

Valerio Adami in his studio-house in the 1970s, Montmartre district, Paris. Valerio Adami en su casa estudio en los años 1970, barrio de Montmartre, París. Valerio Adami nella sua casa studio negli anni Settanta, quartiere di Montmartre, Parigi.

Nacido en Bolonia en 1935, Valerio Adami se traslada a Milán, donde estudia en la Academia de Brera bajo la dirección de Achille Funi, fundador del movimiento *Novecento* en 1922. Durante este periodo, comienza a crear una red de relaciones culturales y artísticas a nivel internacional gracias a su participación en exposiciones individuales y colectivas, como *Italian Artists* en la Boston Cambridge Art Association, la manifestación *Anti-procès* comisariada por Alain Jouffroy y la muestra en el Institute of Contemporary Art de Londres por invitación de Roland Penrose. Consigue hacerse un nombre a nivel internacional, obteniendo reconocimientos y realizando grandes exposiciones individuales, como una sala dedicada a él, durante la 3ª edición de Documenta en Kassel en 1964, y la retrospectiva de 1985 en el Centro Pompidou de París.

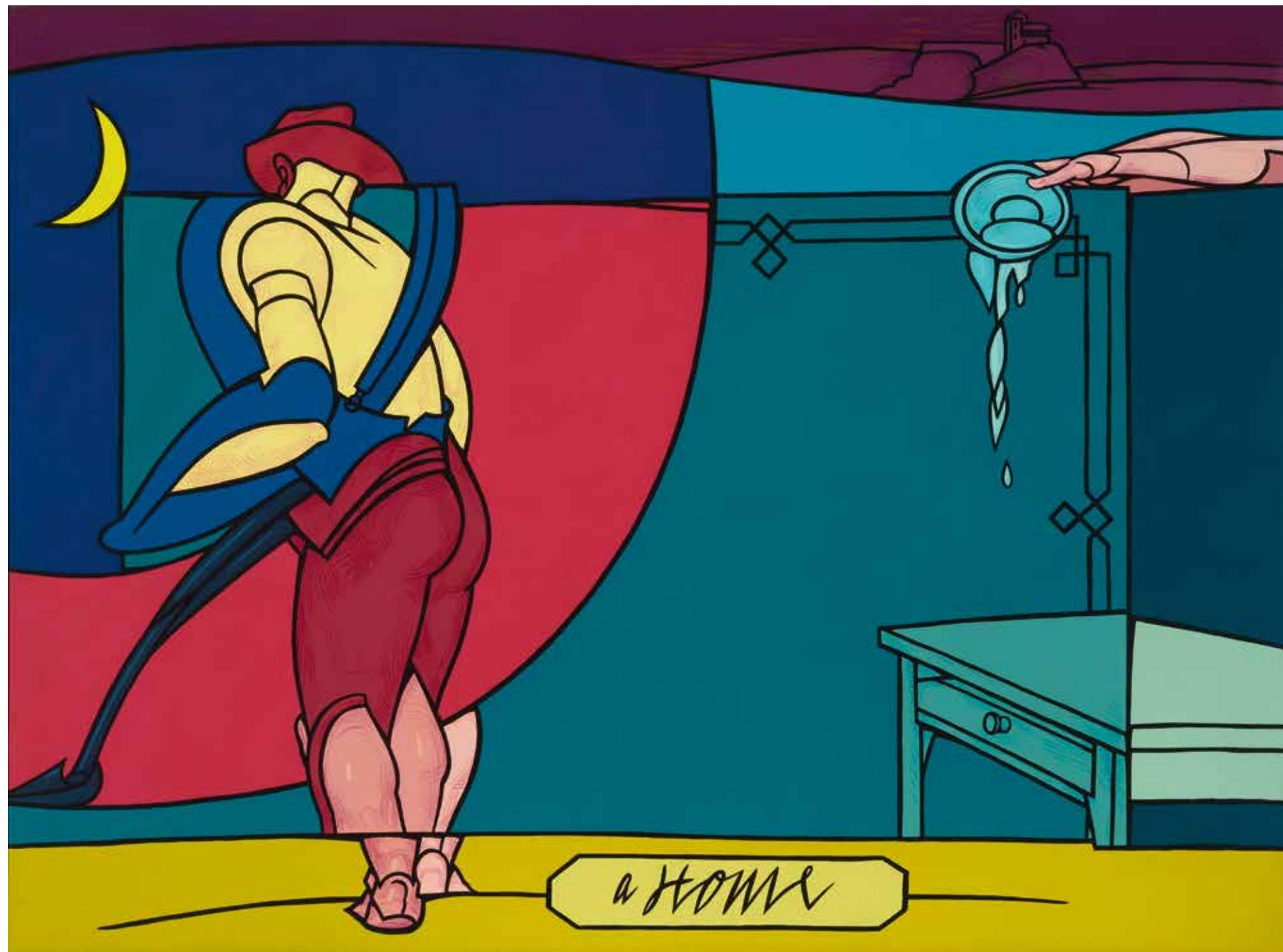
A partir de los años sesenta, Adami se dedica a crear su propia expresión estilística basada en una sintaxis nueva y completa. Después de trasladarse a París, inicia una amplia serie de viajes que le llevan a Londres, Sudamérica, India y los Estados Unidos. Todos estos lugares influyen en la composición de las escenas pintadas por el artista en las que predominan los paisajes urbanos repletos de figuras humanas. Adami trabaja la figura humana de forma obsesiva, comprimiéndola en los estrechos espacios del lienzo. Tras las abarrotadas composiciones, deja espacio para figuras enteras o para retratos, que a menudo se refieren a episodios de la vida pública o privada y describen personajes de la historia. Sus obras se acercan a la realidad, plasmándola a través de un estilo de cómic que combina la ironía y la fantasía.

Durante los años ochenta y noventa participa en la XLII Bienal de Venecia y realiza los paneles murales para el atrio de la Gare d'Austerlitz de París. En los mismos años crea obras para el First National City Bank de Nueva York y para la École des Beaux-Arts de Cergy-Pontoise. A partir de esta época, Adami se dedica a crear cuadros que muestran una nueva madurez estilística. El color es más intenso, saturado y brillante, la subdivisión de la composición es precisa y la línea se vuelve más clara y nítida. La construcción del espacio también parece más libre, la presencia de figuras y las referencias geométricas se reducen al mínimo. A lo largo de los años, Adami ha mantenido su singularidad, haciendo hincapié en una práctica más descriptiva que expresiva y que, como señala Henry Martin, es «resistente al cambio». En los últimos años, el artista trabaja y vive entre París y Meina, en el Lago Maggiore, dedicando todas sus energías al dibujo y a la pintura.

Nato a Bologna nel 1935, Valerio Adami si trasferisce a Milano dove frequenta l'Accademia di Brera, studiando sotto la direzione di Achille Funi, fondatore del movimento *Novecento* nel 1922. In questo periodo, inizia a tessere una rete di relazioni culturali e artistiche a livello internazionale attraverso la sua partecipazione a mostre personali e collettive come l'esposizione *Italian Artists* alla Boston Cambridge Art Association, la manifestazione *Anti-procès* curata da Alain Jouffroy e la mostra all'Institute of Contemporary Art di Londra su invito di Roland Penrose. Riesce a farsi un nome a livello internazionale, ottenendo riconoscimenti e realizzando grandi esposizioni personali, inclusa una sala a lui dedicata in occasione della III edizione di documenta a Kassel nel 1964 e la retrospettiva del 1985 presso il Centre Pompidou di Parigi.

A partire dagli anni Sessanta, Adami, si dedica a creare una propria espressione stilistica basata su una sintassi nuova e completa. Dopo il trasferimento a Parigi, intraprende un'ampia serie di viaggi che lo portano a Londra, in Sud America, in India e negli Stati Uniti. Tutti questi luoghi influenzano la composizione delle scene dipinte dall'artista in cui predominano paesaggi urbani popolati di figure umane. Adami lavora ossessivamente sulla figura umana, comprimendola negli stretti spazi della tela. Dopo le composizioni affollate, lascia spazio a figure intere o ai ritratti, che fanno spesso riferimento a episodi di vita pubblica o privata e che descrivono personaggi della storia. Le sue opere si avvicinano alla realtà, restituendola attraverso uno stile fumettistico che mette insieme l'ironico e il fantasioso.

Durante gli anni Ottanta e Novanta partecipa alla XLII Biennale di Venezia e realizza i pannelli murali per l'atrio della Gare d'Austerlitz a Parigi. Negli stessi anni crea opere per la First National City Bank a New York e per la École des Beaux-Arts a Cergy-Pontoise. A partire da questo periodo, Adami si dedica a realizzare dipinti che mostrano una maturità stilistica nuova. Il colore è più intenso, saturo e brillante, la suddivisione della composizione è precisa mentre la linea si fa netta e chiara. Anche la costruzione dello spazio sembra più libero, la presenza di figure e i riferimenti geometrici sono ridotti al minimo. Nel corso degli anni, Adami mantiene la sua unicità evidenziando una pratica più descrittiva che espressiva che, come fa notare Henry Martin, è «resistente al cambiamento». Negli ultimi anni l'artista lavora e vive tra Parigi e Meina, sul Lago Maggiore, dedicando tutte le sue energie al disegno e alla pittura.

A Home – Notturno, 1990

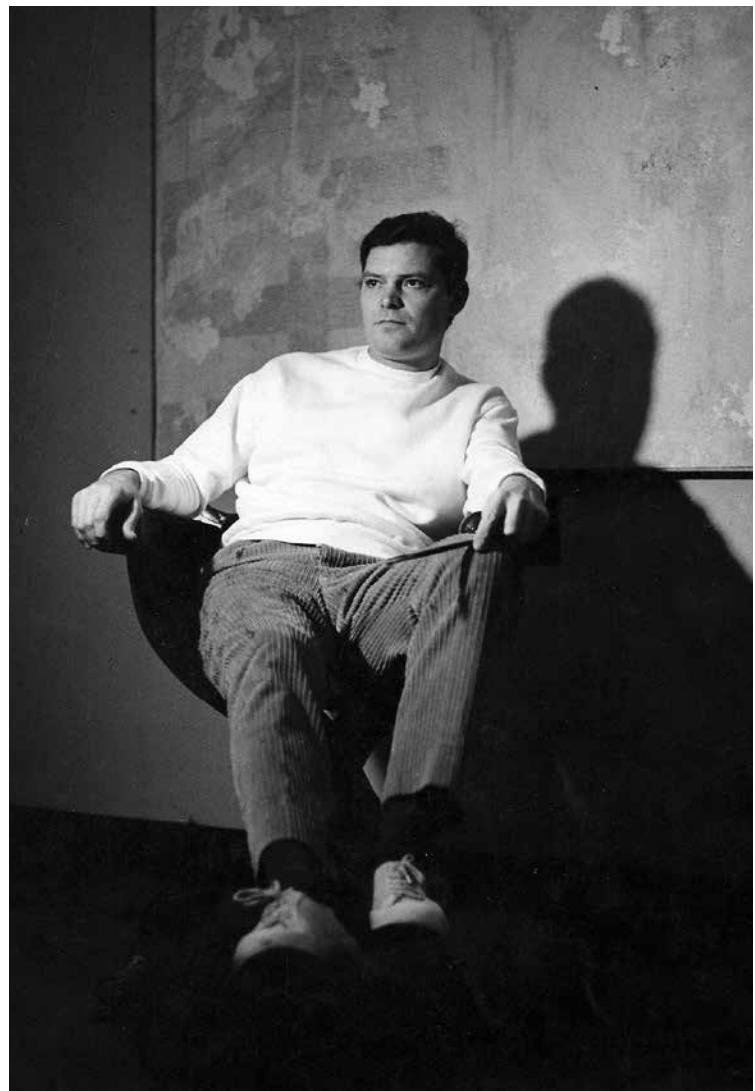
Paracelso, 1997

Paracelso, 1997

Franco Angeli

Rome, 1935–1988

Franco Angeli in his studio in the 1960s, Rome. Franco Angeli en su estudio en los años 1960, Roma.
Franco Angeli nel suo studio negli anni Sessanta, Roma.

**“(...) the Eagles, the She-Wolfs,
the ruins and tombstones from my
childhood; they were now part of my
visual memory, of my culture, past and
present.”**

**«(...) las Águilas, la Lobas, los vestigios,
las lápidas que pertenecían a mi infancia
formaban ya parte de mi memoria visual,
de mi cultura pasada y presente.»**

**“(...) le Aquile, le Lupe, i ruderì, le lapidi
appartenute alla mia infanzia facevano
ormai parte della mia memoria visiva,
della mia cultura passata e presente.”**

Franco Angeli, 1960

Born in 1935 in the San Lorenzo district of Rome, to a family deeply embedded in the socialist, anti-Fascist tradition, Franco Angeli made his debut in the vibrant climate of '60s Rome. From the outset, art for him was a cry for freedom, as he cast his critical eye on contemporary society. Together with the artists of the Piazza del Popolo School, he contributed to the ongoing cultural debate, in which artistic practice was still divided between abstraction and figuration. In the '60s, he participated in several exhibitions at La Tartaruga Gallery, and his works were featured at the storied 32nd Venice Biennale (1964) and the 9th Rome Quadriennale (1965).

In his works, he focused on the dynamics of visual perception, and was very interested in other spheres closely associated with vision, photography, and filmmaking. In his early works, the forms appeared as fading impressions on the canvas, generating evocative effects on the surfacing shapes. Angeli based his art on symbols and figures, starkly portrayed against the canvas, becoming a sort of transparent stage curtain behind which, the symbolic figures are arranged. This constituted a way of denouncing the violence that accompanies such representations of power, but at the same time it served as a technical solution to demonstrate the futility of those sham images. Angeli stressed their rhetorical aspects, their false, conceited emphasis, drawing attention to their emptiness and illusory nature. His works are shot through with moral and political substance.

Unlike American Pop Art, the symbols he used were not mechanically reproduced icons; rather, they were interpreted, drawn, traced by hand. They were not assembled but depicted alongside each other. In his output, he made use of politically charged symbolism, although the positioning of the figures was arbitrary, never the result of a geometrically calculated operation. For the critic Maurizio Fagiolo dell'Arco, Angeli's poetics was based on the fragment, as evinced by the artist's zooming in on American coins, in ever-changing compositions that never repeat. He used symbols such as the swastika and the hammer and sickle in both positive and negative ways. The artist died in 1988 in Rome, where he had always lived: the city provided the starting point for his career and remained bound up with his art throughout his life.

Nacido en 1935 en el barrio de San Lorenzo de Roma, en el seno de una familia de sólida tradición antifascista y socialista, Angeli empieza su actividad en el animado ambiente de la Roma de los años sesenta. Desde el principio, el arte representa para él una llamada a la libertad, con una mirada crítica hacia la sociedad contemporánea. Junto con los artistas de la Scuola di Piazza del Popolo, contribuye a la renovación del debate cultural, todavía dividido entre abstracción y figuración. En los años sesenta, participa en varias exposiciones en la Galleria La Tartaruga y participa en la famosa XXXII Bienal de Venezia (1964) y en la IX Quadriennale (1965) de Roma.

En sus obras, la atención se centra en las dinámicas de la percepción visual, junto con un interés por otras esferas muy relacionadas con la visión, la fotografía y el cine. En sus primeras obras, las formas aparecen como impresiones fundidas a negro sobre el lienzo y producen efectos sugerentes en las formas emergentes. Angeli toma como punto de partida símbolos y figuras, que muestra crudamente sobre el lienzo. Estos símbolos que utiliza ganan espacio en el lienzo, convirtiéndose en una especie de telón transparente, detrás del cual se colocan las figuras-símbolos. Se trata de una forma de denunciar la violencia que acompaña estas representaciones del poder, pero al mismo tiempo constituye una extensión técnica que demuestra la futilidad y la ilusión de estas imágenes. Angeli subraya su aspecto retórico, su énfasis falso y pretencioso, llamando la atención sobre la naturaleza vacía e ilusoria de su exhibición. Los lienzos de Angeli están cargados de connotaciones morales y políticas.

A diferencia del Pop Art americano, los símbolos utilizados no son iconos replicados de forma mecánica, sino que se interpretan, se dibujan y se trazan a mano; no están ensamblados, sino representados uno al lado del otro. En su obra, el autor utiliza simbología política, aunque la disposición de las figuras era arbitraria y nunca el resultado de una operación calculada geométricamente. Según el crítico Maurizio Fagiolo dell'Arco, la poética de Angeli se basa en el fragmento: el artista amplía los detalles de las monedas americanas en composiciones siempre distintas, sin repetirlas. Sus figuras son cruces gamadas, hozes y martillos utilizados como símbolos negativos y también positivos. El artista murió en 1988 en Roma, la ciudad donde siempre había vivido, su punto de partida y una referencia inseparable de su investigación artística.

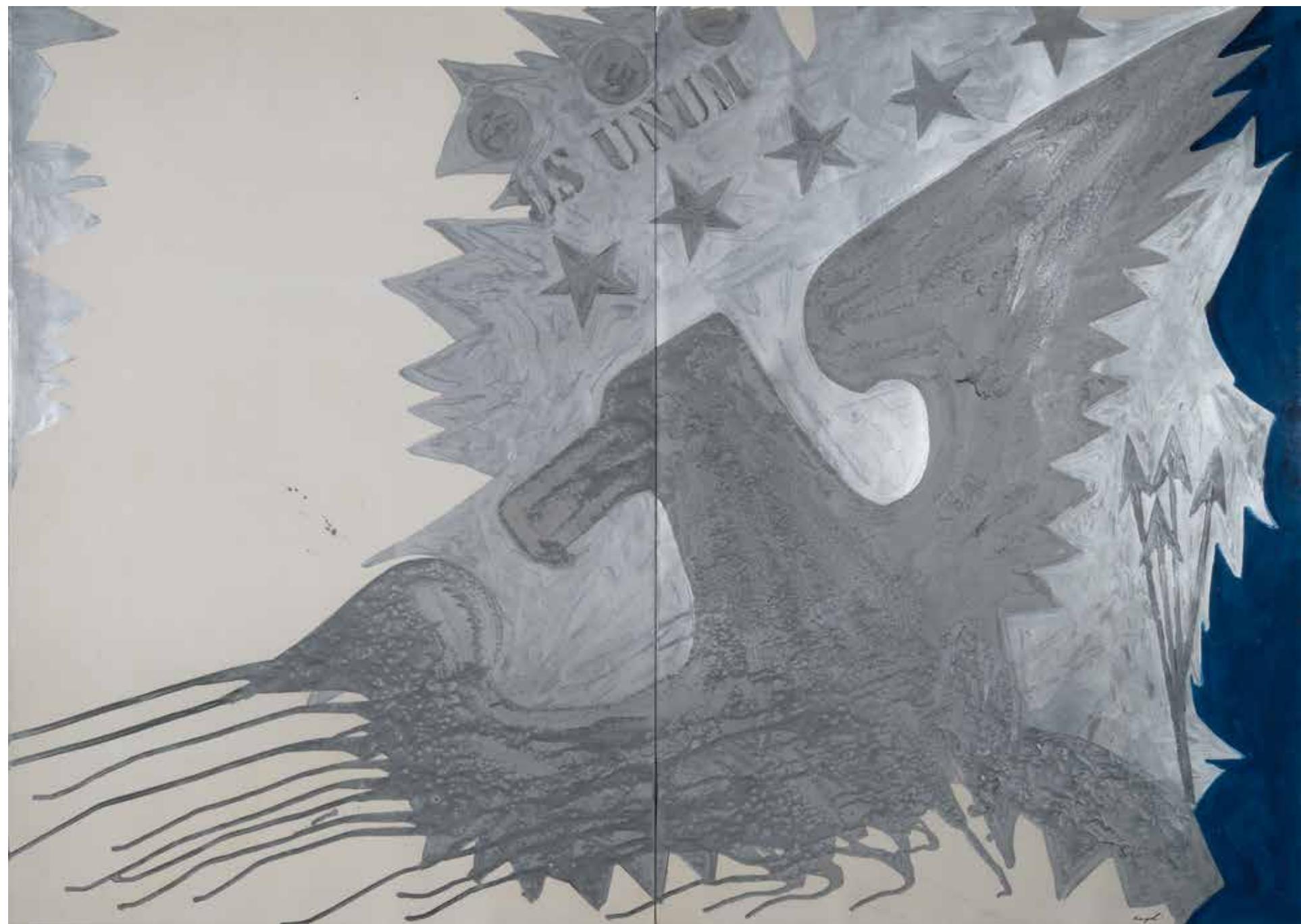

Franco Angeli in his studio in the 1960s, Rome. Franco Angeli en su estudio en los años 1960, Roma.
Franco Angeli nel suo studio negli anni Sessanta, Roma.

Nato nel 1935 nel quartiere San Lorenzo a Roma in una famiglia di solida tradizione antifascista e socialista, Angeli inizia la sua attività nel clima vivace della Roma degli anni Sessanta. Fin dagli inizi, l'arte rappresenta per lui un richiamo alla libertà, con un occhio critico verso la società contemporanea. Insieme agli artisti della *Scuola di Piazza del Popolo*, contribuisce al rinnovamento del dibattito culturale, ancora diviso tra astrazione e figurazione. Negli anni Sessanta, partecipa a diverse esposizioni presso la Galleria La Tartaruga e prende parte alla famosa XXXII Biennale di Venezia (1964) e alla IX Quadriennale (1965) a Roma.

Nelle sue opere l'attenzione è rivolta alle dinamiche della percezione visiva, insieme all'interesse per altre sfere strettamente connesse alla visione, alla fotografia e al cinema. Nei suoi primi lavori, le forme si presentano come impressioni in dissolvenza sulla tela e producono effetti suggestivi sulle forme emergenti. Angeli prende le mosse da simboli e figure, mostrandoli in modo crudo sulla tela. Questi simboli di cui si serve si fanno spazio sulla tela, diventando una sorta di sipario trasparente, dietro il quale le figure-simbolo vengono disposte. Si tratta di un modo per denunciare la violenza che accompagna tali rappresentazioni del potere, ma al contempo costituisce un'estensione tecnica che dimostra la futilità e lillusione di tali immagini. Angeli evidenzia il loro aspetto retorico, la loro enfasi falsa e boriosa, attirando l'attenzione sulla natura vuota e illusoria della loro esposizione. Le tele di Angeli sono dense di accenni morali e politici.

Diversamente dalla Pop Art americana, i simboli usati non sono delle icone replicate meccanicamente, ma vengono piuttosto interpretati, disegnati, tracciati a mano; essi non sono assemblati, ma rappresentati uno accanto all'altro. Nel suo lavoro, l'autore si avvale di un simbolismo politico, benché la disposizione delle figure sia arbitraria e mai il risultato di un'operazione geometricamente calcolata. Secondo il critico Maurizio Fagiolo dell'Arco, la poetica di Angeli è basata sul frammento: l'artista ingrandisce i dettagli delle monete americane in composizioni sempre diverse, mai ripetute. Le sue figure sono svastiche e falci e martelli usati sia come simboli negativi che positivi. L'artista è morto nel 1988 a Roma, la città in cui aveva sempre vissuto, il suo punto di partenza e un riferimento inscindibile dalla sua ricerca artistica.

Senza titolo, 1965

Enrico Baj

Milan, 1924–Vergiate, 2003

“In the world, in life, and in nature, everything is color. (...) Every material, in fact, is color, every object. And these objects are frequently much more authentic than the colors that get squeezed out of a tube.”

«En el mundo, en la vida y en la naturaleza, todo es color. (...) Cualquier material, cualquier objeto, de hecho, es color. Y estos objetos son a menudo mucho más auténticos que los colores que se exprimen fuera de un tubo.»

“Nel mondo, nella vita e nella natura, tutto è colore. (...) Ogni materiale, ogni oggetto, infatti, è colore. E questi oggetti sono spesso molto più autentici dei colori che vengono spremuti fuori da un tubo.”

Born in Milan in 1924, Enrico Baj was one of the leading figures who helped put Italy on the European artistic map in the early post-war years. While studying at the Academy of Fine Arts, he wrote two manifestos: *Contro lo stile* (*Against Style*), a condemnation of formalism and its serial nature; and the *Manifesto di Napoli*. Together with his friend Sergio Dangelo, in 1959 he founded the *Arte Nucleare* movement. In this period, he participated in several exhibitions, including *The Art of Assemblage* at MoMA in New York, curated by William C. Seitz, and *Pop Art, Nouveau Réalisme* at the Palais des Beaux-Arts in Brussels. In 1964, a room showcasing his output was set aside at the 32nd Venice Biennale, and his work also appeared at the 13th Milan Triennale.

Starting in the 1950s, he became a major figure in the art world, developing a variation on *Art Informel* that rejected traditional mannerism and instead drew its inspiration from gestural technique. His early works were strongly infused with the principles of *Arte Nucleare*, with frequent use of splotches, drips and industrial enamels applied to the canvas. In the early '60s, Baj moved towards collage and assemblage, deploying a variety of materials, including fabrics, passementerie, medals, metallic fragments, mirrors and stained glass. By using a more figurative style, he brought to life a highly idiosyncratic universe of human subjects with extravagant features, who seemed to challenge the world order and its contradictions.

Driven by his passion for the literary world, in the 1980s he temporarily abandoned collage and channelled his efforts into the production of artist's books and the illustration of texts; he also contributed to the theatrical milieu by creating the marionettes used in the performance of Alfred Jarry's *Ubu Roi*. His works stand out, on the one hand, for their playful approach, in which the pleasure of making paintings with everyday materials of all types comes to the fore, and on the other, for their heartfelt social commitment as evinced by his representation of figures and events taken from the history of those years. Before his death in Vergiate in 2003, his oeuvre was the subject of a major retrospective at the Palazzo delle Esposizioni in Rome, which featured two hundred works created between 1951 and the early 21st century.

Nacido en Milán en 1924, fue una de las principales figuras que contribuyeron a situar a Italia en el círculo artístico europeo de la posguerra. Durante sus estudios en la Academia de Bellas Artes, escribió dos manifiestos: *Contro lo stile*, una condena del formalismo y de su naturaleza serial, y el *Manifesto di Napoli*. Junto con su amigo Sergio Dangelo, fundó el movimiento *Arte Nucleare* en 1959. En estos años participó en varias exposiciones, como *The Art of Assemblage* en el MoMA de Nueva York, comisariada por William C. Seitz y *Pop art, Nouveau réalisme* en el Palais des beaux-arts de Bruselas. En 1964, expuso sus obras en la XXXII Bienal de Venecia, con una sala dedicada, así como en la XIII Trienal de Milán.

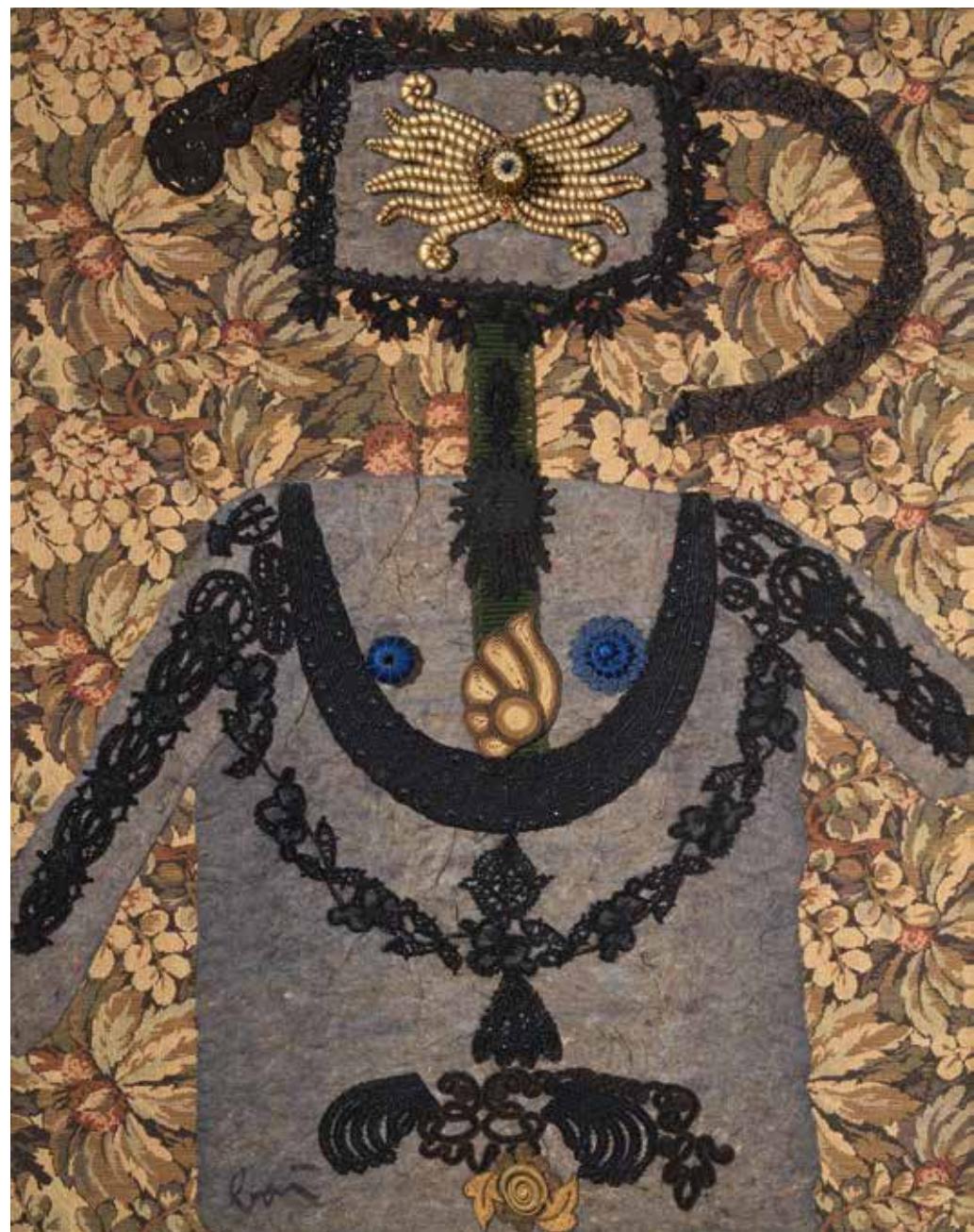
Desde los años cincuenta, se convierte en una presencia importante en el mundo del arte a través de un arte informal que rechaza el manierismo tradicional y busca la capacidad técnica del gesto. Sus primeras obras están muy influidas por el *Arte Nucleare*, caracterizado por el uso de manchas, goteos y esmaltes industriales aplicados sobre el lienzo. A principios de la década de 1960, Baj redefine su estilo en favor de collages y ensamblajes caracterizados por el uso de distintos materiales como telas, pasamanería, medallas y fragmentos metálicos, espejos y vidrios de colores. Utilizando un estilo más figurativo, crea un universo muy idiosincrásico de seres humanos con rasgos extravagantes que parecen desafiar el orden del mundo y sus contradicciones.

Guiado por su pasión por el mundo literario, en la década de 1980 abandona temporalmente el collage y se dedica a la producción de libros de artista y a la ilustración de textos, trabajando también en el ámbito teatral con la creación de marionetas utilizadas en la representación de la obra *Ubu Roi* de Alfred Jarry. Sus obras se caracterizan, por un lado, por el enfoque lúdico en el que predomina el placer de pintar utilizando materiales cotidianos y, por otro, se identifican por un fuerte compromiso civil mediante la representación de personajes o acontecimientos extraídos de la historia de aquellos años. Antes de su fallecimiento en Vergiate en 2003, se le dedicó una amplia exposición retrospectiva en el Palazzo delle Esposizioni de Roma, compuesta por doscientas obras de arte realizadas entre 1951 y principios de este siglo.

Nato a Milano nel 1924, è stata una delle principali figure che hanno contribuito a posizionare l'Italia nel circolo artistico europeo del dopoguerra. Durante i suoi studi all'Accademia di Belle Arti, scrive due manifesti: *Contro lo stile*, una condanna del formalismo e della sua natura seriale, e il *Manifesto di Napoli*. Insieme al suo amico Sergio Dangelo, nel 1959 fonda il movimento *Arte Nucleare*. In questi anni partecipa a diverse mostre come *The Art of Assemblage* al MoMA di New York, curata da William C. Seitz e *Pop art, Nouveau réalisme* al Palais des beaux-arts di Bruxelles. Nel 1964 espone le sue opere alla XXXII Biennale di Venezia, con una sala dedicata, nonché alla XIII Triennale di Milano.

Sin dagli anni Cinquanta, diviene una presenza importante nel mondo artistico tramite un'arte informale che rifiuta il manierismo tradizionale e guarda alla capacità tecnica del gesto. I suoi primi lavori sono fortemente influenzati dall'*Arte Nucleare*, caratterizzata dall'uso di macchie, colature e smalti industriali applicati alla tela. Nei primi anni Sessanta, Baj ridefinisce il suo stile a favore di collage e assemblaggi caratterizzati dall'uso di materiali diversi come stoffe, passamanerie, medaglie e frammenti metallici, specchi e vetri colorati. Utilizzando uno stile più figurativo, dà vita a un universo altamente idiosincratico di esseri umani dalle fattezze stravaganti che sembrano sfidare l'ordine del mondo e le sue contraddizioni.

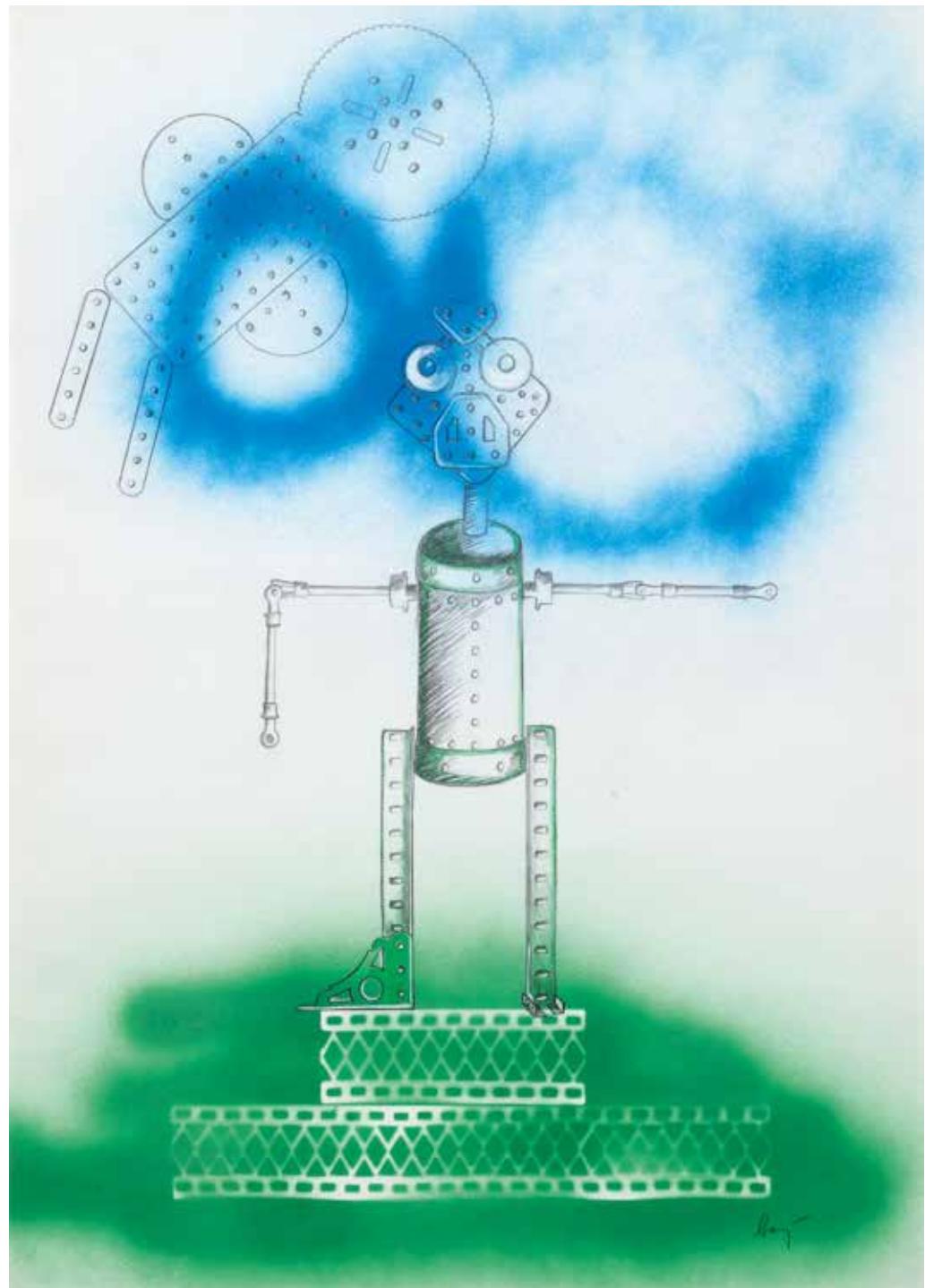
Guidato dalla passione per il mondo letterario, negli anni Ottanta abbandona temporaneamente il collage e si dedica alla produzione di libri d'artista e all'illustrazione di testi, operando anche in ambito teatrale con la creazione di marionette utilizzate nella rappresentazione dell'opera *Ubu Roi* di Alfred Jarry. Le sue opere si distinguono, da un lato, per l'approccio ludico in cui prevale il piacere di fare pittura attraverso l'utilizzo di materiali di uso comune, dall'altro si identificano per un forte impegno civile tramite la rappresentazione di personaggi o eventi tratti dalla storia di quegli anni. Prima della sua morte a Vergiate nel 2003, gli è stata dedicata un'ampia retrospettiva al Palazzo delle Esposizioni di Roma costituita da duecento opere d'arte create tra il 1951 e l'inizio di questo secolo.

Marie d'Orléans, duchesse de Nemours, 1963

Personaggio allo specchio, 1971

Ubu, 1985

Ubu, 1985

Lucio Del Pezzo

Naples, 1933–Milan, 2020

Lucio Del Pezzo in his studio-house in the 1970s, Paris. Lucio Del Pezzo en su casa estudio en los años 1970, París. Lucio Del Pezzo nella sua casa studio negli anni Settanta, Parigi.

“How do I start out on a work? First of all, I take notes, scattered annotations on the paint. Then I do some little drawings. (...) Last of all, I apply the paint. I believe that somewhere inside me there is an architect manqué.”

«¿Cómo empiezo una obra? Primero tomo notas, notas dispersas sobre el color. Luego hago pequeños dibujos. (...) Por último doy el color. En mí, creo, duerme siempre el espíritu de un arquitecto frustrado.»

“Come comincio un’opera? Prima prendo appunti, annotazioni sparse sul colore. Poi faccio piccoli disegni. (...) Per ultimo do il colore. In me, credo, sonnecchia sempre lo spirito di un architetto mancato.”

Lucio Del Pezzo, 1981

Born in Naples in 1933, Lucio Del Pezzo was one of the founders of Gruppo 58. His artistic research soon evolved towards a rational geometry with a strong metaphysical element, influenced by Pop Art. In 1960, on the invitation of Enrico Baj and Arturo Schwarz, he moved to Milan, where he held his first solo exhibition. In 1961, he won the Carnegie International Award in Pittsburgh and staged several solo shows in New York and Paris. In 1964, he appeared at the Milan Triennale and the Venice Biennale. 1974 saw his first retrospective at the Rotonda della Besana in Milan (1974), followed in 2000 by an updated version at the Mathildenhöhe Institute in Darmstadt.

In the 1960s, he described his art as a form of "ethical architecture," thus highlighting his desire to investigate the relationship between our civilisation and primordial creation myths through a rigorous use of form. In his painting – in which we find *objects* and assemblages that are at once painting, sculpture, and object – play is a constant feature. Through the use and combination of forms, this sense of play translates into mental associations and symbolic references. Del Pezzo favoured the use of everyday items, which he selected, reprocessed and enriched with an array of different materials, thus creating forms and symbols intended to expand and create all manner of logical connections between the various elements.

His geometric and metaphysical representations – sometimes considered similar to votive offerings – stand out for their enigmatic composition, engendered by the association of ideas, sometimes wrapped in an aura of ambiguity and mystery. In them, the forms fit in perfectly with the idea of "unconstrained construction", with a sense of rigour and, at the same time, with that playful, ironic suspension which appears in Neo-Dada, Pop Art and Nouveau Réalisme. Over the years, Del Pezzo participated in several major projects, including *The II Labirinto del tempo libero* (*Labyrinth of Free Time*) for the 13th Milan Triennale in 1964, alongside Enrico Baj and Lucio Fontana. He also contributed to the creation of "Documento Sud," a journal on avant-garde art and culture.

Nacido en Nápoles en 1933, fue uno de los fundadores del Gruppo 58. Su investigación artística evolucionó muy pronto hacia una geometría racional con un fuerte componente metafísico, influido por el Pop Art. En 1960 se trasladó a Milán, invitado por Enrico Baj y Arturo Schwarz, donde celebró su primera exposición personal. En 1961 ganó el Carnegie International Award de Pittsburgh y realizó varias exposiciones personales en Nueva York y París. En 1964 participó en la Trienal de Milán y en la Bienal de Venecia. En 1974 se celebró su primera retrospectiva en la Rotonda della Besana de Milán y en 2000 en la Mathildenhöhe Institut de Darmstadt.

En la década de 1960, Del Pezzo definió su arte como «arquitectura ética», subrayando de esta forma el deseo de investigar la relación entre nuestra civilización y los mitos primordiales que la constituyen mediante un uso riguroso de las formas. En sus obras, en las que encontramos objetos y ensamblajes que son simultáneamente pintura, escultura y objeto, el aspecto lúdico sigue siendo una característica constante que, mediante el uso y la combinación de las formas, se convierte en asociaciones mentales y referencias simbólicas. Del Pezzo prefiere el uso de objetos comunes, seleccionados, readaptados y enriquecidos con distintos materiales, creando así formas y símbolos destinados a ampliar y crear posibles conexiones lógicas entre los diversos elementos.

Sus representaciones geométricas y metafísicas, a veces consideradas similares a exvotos, destacan por una composición misteriosa que se mueve por asociación de ideas, manteniendo a veces un aura de ambigüedad e incógnita. En ellas, las formas se adaptan perfectamente con la idea de «libre construcción», de ese rigor y a la vez de esa suspensión lúdica e irónica que se mueve entre el neodadaísmo, el Pop Art y el Nouveau réalisme. A lo largo de los años, Del Pezzo participó en importantes proyectos como la creación de la obra *Il Labirinto del tempo libero* para la XIII Trienal de Milán de 1964 junto a Enrico Baj y Lucio Fontana. También contribuyó a la creación de la revista «Documento Sud», dedicada al arte y a la cultura de vanguardia.

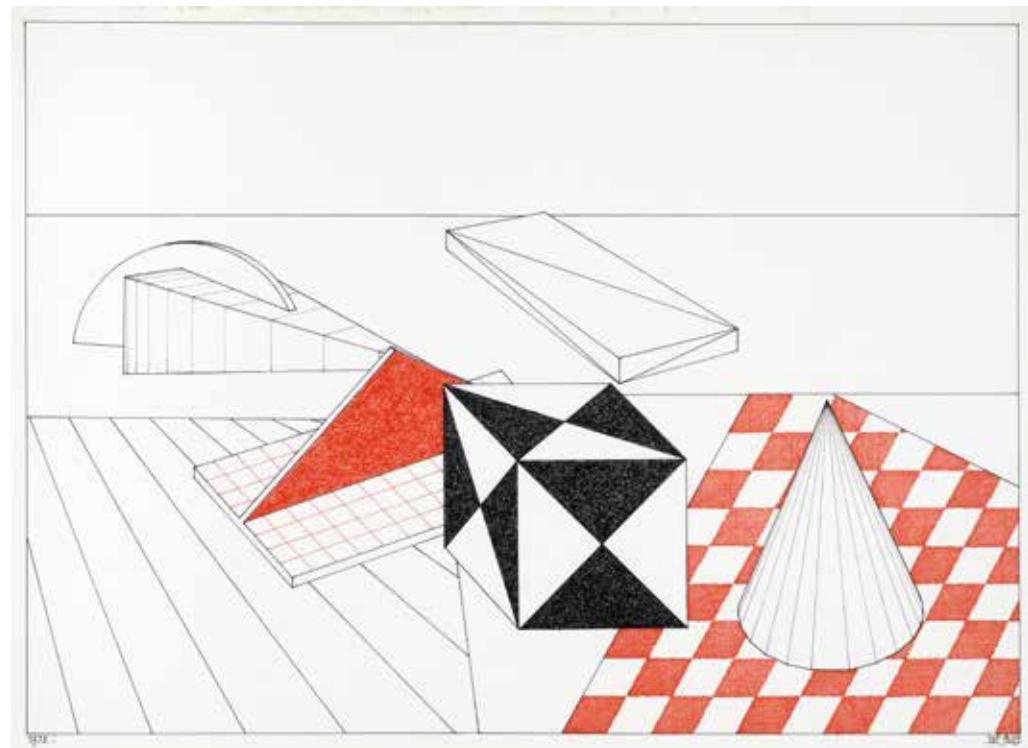
Nato a Napoli nel 1933, è stato uno dei fondatori del Gruppo 58. La sua ricerca artistica si è presto evoluta verso una geometria razionale con un forte richiamo metafisico, influenzata dalla Pop Art. Nel 1960 si trasferisce a Milano, invitato da Enrico Baj e Arturo Schwarz, città in cui tiene la sua prima mostra personale. Nel 1961 vince il Carnegie International Award a Pittsburgh e realizza diverse personali a New York e Parigi. Nel 1964 partecipa alla Triennale di Milano e alla Biennale di Venezia. Nel 1974, si tiene la sua prima retrospettiva alla Rotonda della Besana a Milano (1974) e nel 2000 presso la Mathildenhöhe Insistution di Darmstadt.

Negli anni Sessanta, Del Pezzo definisce la sua arte come "architettura etica", sottolineando così la volontà di indagare il rapporto tra la nostra civiltà e i miti primordiali che la costituiscono attraverso un uso rigoroso delle forme. Nelle sue opere, in cui si trovano oggetti e assemblaggi che sono al contempo pittura, scultura e oggetto, l'aspetto ludico rimane una caratteristica costante che, attraverso l'uso e la combinazione delle forme, si traduce in associazioni mentali e riferimenti simbolici. Del Pezzo predilige l'uso di oggetti comuni, selezionati, riadattati e arricchiti con diversi materiali, creando in tal modo forme e simboli tesi ad espandere e a creare possibili collegamenti logici tra i vari elementi.

Le sue rappresentazioni geometriche e metafisiche, a volte considerate simili a degli ex-voto, si distinguono per una misteriosa composizione che si muove per associazione di idee, talvolta mantenendo un'aurea di ambiguità e incognita. In esse, le forme si adattano perfettamente a quella idea del "libero costruire", di quel rigore e allo stesso tempo di quella sospensione ludica e ironica che si muove tra Neodadaismo, Pop Art e Nouveau réalisme. Nel corso degli anni, Del Pezzo ha partecipato a importanti progetti quali la creazione dell'opera *Il Labirinto del tempo libero* per la XIII Triennale di Milano nel 1964 insieme a Enrico Baj e Lucio Fontana. Ha, inoltre, contribuito alla creazione della rivista "Documento Sud", una rassegna dedicata all'arte e alla cultura di avanguardia.

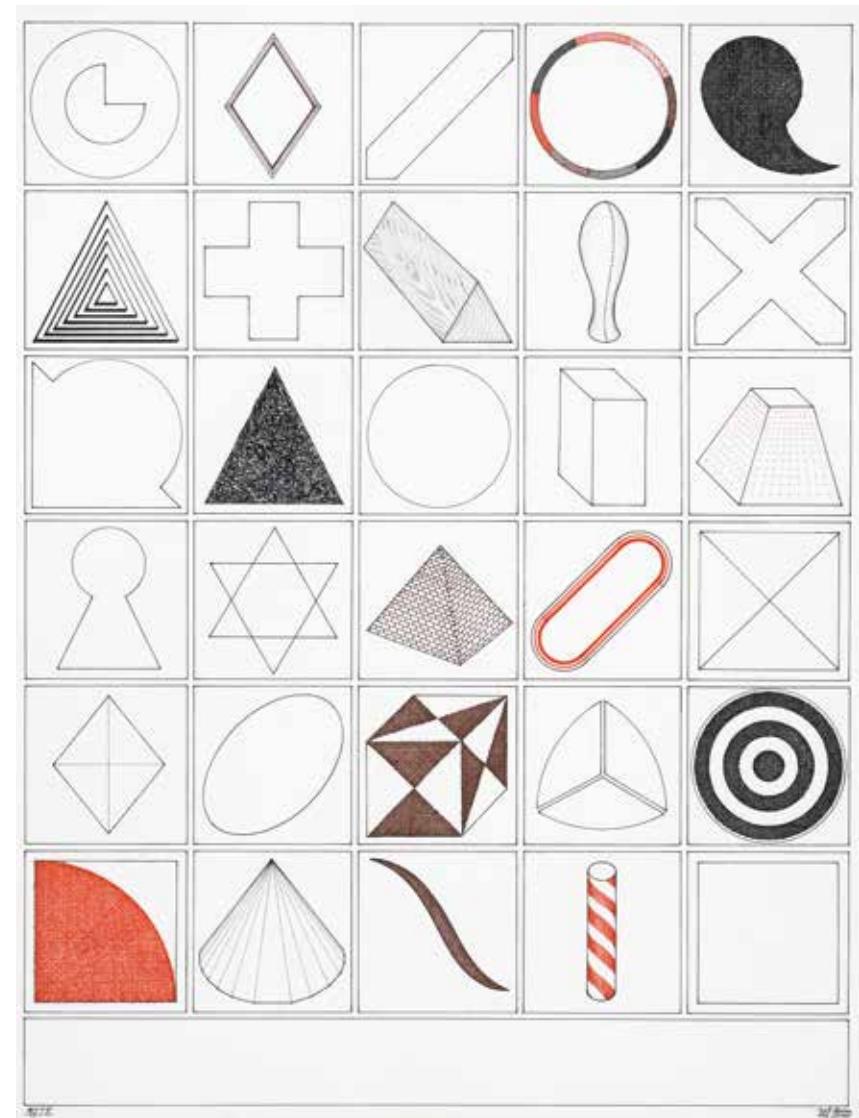

Lucio Del Pezzo in his studio-house in the 1970s, Paris. Lucio Del Pezzo en su casa estudio en los años 1970, París. Lucio Del Pezzo nella sua casa studio negli anni Settanta, Parigi.

Pharmakopeia, 1998*Senza titolo*, 1978

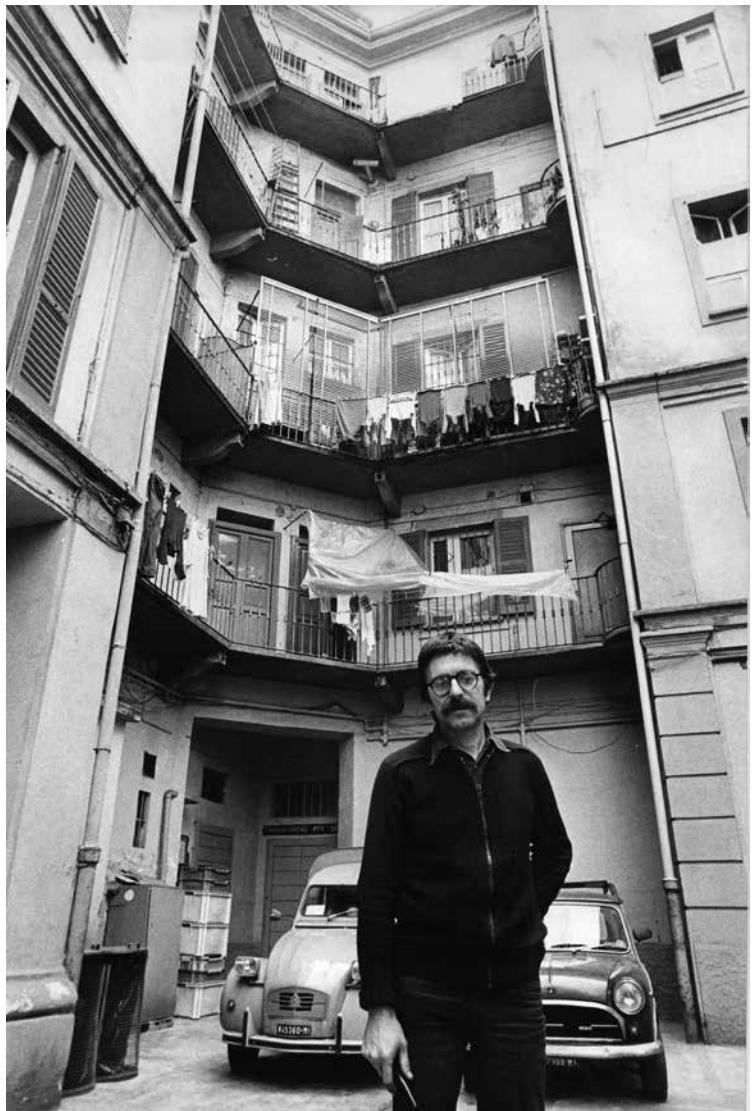
Senza titolo, 1978

Senza titolo, 1978

Gianfranco Pardi

Milan, 1933–2012

Gianfranco Pardi in Milan, 1977. Gianfranco Pardi en Milán, 1977.
Gianfranco Pardi a Milano, 1977.

“My work is not intended to ‘talk about architecture.’ In terms of my work, along with the specific tools of painting and sculpture, what I consider to be the primary elements of construction take on a specific importance.”

«Mi obra no quiere ‘hablar de arquitectura’. En la práctica, al lado de las herramientas específicas de la pintura y la escultura, adquieren un peso especial precisamente los que considero como elementos primarios de la construcción.»

“Il mio lavoro non vuole ‘parlare di architettura’. Nella pratica, accanto agli strumenti specifici della pittura e della scultura, acquistano un peso particolare proprio quelli che considero gli elementi primari del costruire.”

Gianfranco Pardi, 1976

Born in Milan in 1933, Gianfranco Pardi was one of the leading figures of 20th-century Italian art. His painting reflected his interest in moving beyond academic formalism, towards an architectural construction of the space, foregrounding the elements of rigour and freedom of research. In 1960, he was awarded the San Fedele Prize in Milan, and also won the *Cesare da Sesto Prize*. In 1965, he was invited to appear in the group show *La figuration narrative dans l'art contemporain* in Paris. In 1974 and in 1993, he participated in the 27th Biennale of the Palazzo della Permanente in Milan, and his work was also featured in a solo show staged at the Venice Biennale, the Milan Triennale and the Rome Quadriennale.

In the early 1970s, Pardi's artistic idiom was infused with his interest in the construction and decomposition of space. In his works, colour was used to facilitate the full utilisation of the space, and he betrayed a predilection for the conceptual nature of primary colours, applied to the surface in an entirely linear fashion. He recognized the importance of such visual elements as colour, form and the balance between solids and voids; he would rework these elements, isolating them from their habitual context to reveal certain nuances of emotion and sensation, which he perceived as lying at the base of our image of reality. He endeavoured to focus on the problems of the modern perspective, analysing its contradictions before resolving or overcoming them.

In 1998, Pardi held a solo show at the Palazzo Reale in Milan and participated in a number of international exhibitions, including *Linee della ricerca artistica in Italia 1960/1980 (Lines of Artistic Research in Italy 1960–1980)* at the Palazzo delle Esposizioni in Rome and *Il luogo della forma (The Locus of Form)* at the Museo di Castelvecchio in Verona. In this period, Pardi's focus shifted from foregrounding rigour and large-format painting to the necessity to make visible the creative process, the construction of the drawing, the passage from the idea to the completed image. Through his painstaking planning, Pardi emerged as one of the artists who most successfully integrated the use of painting, drawing and sculpture to generate a dynamic, restless relationship between form and matter.

Nacido en Milán en 1933, fue una de las figuras más importantes del arte italiano del siglo XX. Su pintura refleja un interés por superar el formalismo académico en favor de una construcción arquitectónica del espacio, dando prioridad al rigor y a la libertad de investigación. En 1960 recibió el Premio San Fedele de Milán y el Premio Cesare de Sesto. En 1965 fue invitado a participar en la exposición colectiva *La figuration narrative dans l'art contemporain* en París. En 1974 y 1993 participó en la XXVII Bienal del Palazzo della Permanente de Milán y participó, con una exposición personal, en la Bienal de Venecia, la Trienal de Milán y la Cuadrienal de Roma.

A principios de la década de 1970, el lenguaje artístico de Pardi se caracteriza por su interés en la construcción y en la descomposición del espacio. En sus obras, utiliza el color en favor de la representación total del espacio, favoreciendo la conceptualidad de los colores primarios, extendidos sobre la superficie de forma totalmente lineal. Reconoce la importancia de los elementos visuales como el color, la forma y el equilibrio de llenos y vacíos y, al aislarlos, elaborándolos de nuevo, consigue destacar ciertas emociones y sensaciones del contexto de la vida cotidiana que percibe como subyacentes a la imagen de la realidad. Pardi trata de destacar los problemas de la visibilidad moderna y analiza sus contradicciones, resolviéndolas o superándolas.

A partir de los años ochenta, se le dedica una exposición personal en el Palazzo Reale de Milán (1998) y durante los mismos años participa en varias exposiciones internacionales como *Linee della ricerca artistica in Italia 1960/1980* en el Palazzo delle Esposizioni de Roma e *Il luogo della forma* en el Museo di Castelvecchio de Verona. En estos años, la investigación de Pardi pasa del elogio del gran tamaño y del rigor a la necesidad de hacer visible el proceso creativo, la construcción del dibujo, el paso de la idea a la realización de la imagen. A través de una planificación rigurosa, Pardi fue uno de los artistas que más integró el uso de la pintura, el dibujo y la escultura en favor de una relación dinámica e inquieta entre forma y materia.

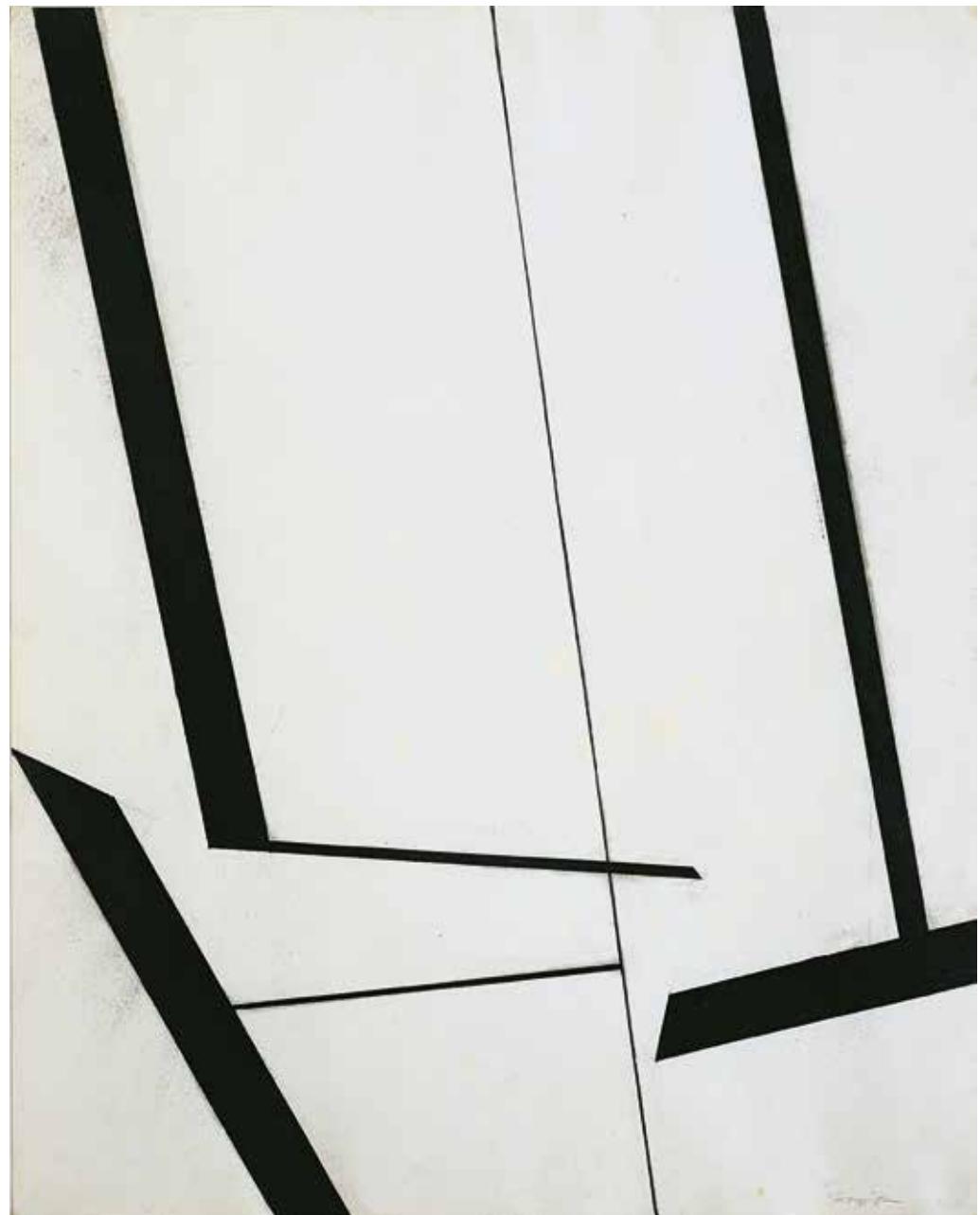
Nato a Milano nel 1933, è stato una delle più importanti figure dell'arte italiana del ventesimo secolo. La sua pittura riflette un interesse nell'oltrepassare il formalismo accademico, in favore di una costruzione architettonica dello spazio, privilegiando il rigore e la libertà di ricerca. Nel 1960 gli è stato assegnato il Premio San Fedele a Milano e il Premio Cesare da Sesto. Nel 1965 viene invitato alla mostra collettiva *La figuration narrative dans l'art contemporain* a Parigi. Nel 1974 e nel 1993 partecipa alla XXVII Biennale del Palazzo della Permanente a Milano ed è presente con un'esposizione personale alla Biennale di Venezia, alla Triennale di Milano e alla Quadriennale di Roma.

Nei primi anni Settanta, il linguaggio artistico di Pardi è contraddistinto dal suo interesse nella costruzione e nella scomposizione dello spazio. Nelle sue opere, il colore è utilizzato a favore della resa totale dello spazio, prediligendo la concettualità dei colori primari, stesi sulla superficie in maniera del tutto lineare. Egli riconosce l'importanza degli elementi visivi quali il colore, la forma e l'equilibrio di pieni e vuoti, e isolandoli, rielaborandoli, dal contesto del quotidiano ne rivela certe emotività e sensazioni che percepisce essere alla base dell'immagine del reale. Pardi cerca di porre l'accento sui problemi della visibilità moderna e analizza le loro contraddizioni, risolvendole o superandole.

A partire dagli anni Ottanta gli viene dedicata una mostra personale a Palazzo Reale a Milano (1998) e partecipa negli stessi anni ad alcune esposizioni internazionali come *Linee della ricerca artistica in Italia 1960/1980* al Palazzo delle Esposizioni di Roma e *Il luogo della forma* presso il Museo di Castelvecchio a Verona. In questi anni, la ricerca di Pardi si traduce dall'elogio della grande dimensione e del rigore alla necessità di rendere visibili il processo creativo, della costruzione del disegno, del passaggio dall'idea alla realizzazione dell'immagine. Tramite una rigorosa pianificazione, Pardi è stato tra gli artisti che più di tutti ha integrato l'uso di pittura, disegno e scultura a favore di una dinamica e irrequieta relazione tra forma e materia.

Finder, 1989

Senza titolo, 1983

Diagonale, 1982

Mario Schifano in his studio in via Ripetta, Rome, 1962 c. Mario Schifano en su estudio en Via Ripetta, Roma, 1962 c. Mario Schifano nel suo studio in via Ripetta, Roma, 1962 c.

Mario Schifano

Khoms, 1934–Rome, 1998

“(...) I tried to work with memory, using images everyone sees or has seen, trying to develop their essence, to let it surface, to reveal their germinal, primary quality.”

«(...) He intentado trabajar con la memoria, utilizando imágenes que todo el mundo ve o ha visto, intentando desarrollar su esencia, sacarla a la luz, revelar su calidad germinal y primaria.»

“(...) Ho provato a lavorare con la memoria, usando immagini che tutti vedono o hanno visto, cercando di sviluppare la loro essenza, farla emergere, rivelare la loro qualità germinale, primaria.”

Born in 1934 in Khoms, Libya, Mario Schifano moved to Rome right after the war. When still a youngster, he started working as an assistant to his father at the Etruscan Museum at Villa Giulia. In 1960, together with Angeli and Festa, he participated in the *Five Painters* exhibition, curated by Pierre Restany, and in 1964 he appeared at the renowned 32nd Venice Biennale. In addition to staging several solo exhibitions in Italy and overseas, Schifano also participated in various editions of the Venice Biennale and was featured in major international exhibitions on Italian contemporary art, including *Identité italienne* at the Centre Pompidou in Paris in 1981, and *The Italian Metamorphosis 1943-1968* at the Guggenheim in New York, in 1994.

Schifano's creative path was a complex one, beginning in the 1950s with works in the mode of *Art Informel*. He then moved on to monochromes painted using industrial enamels, in which packaging paper was glued to the canvas and covered with a single shade. Between 1963 and 1964, he started to introduce fragments of urban iconography and consumerist images into his works, occasionally covering them with sheets of coloured plexiglass, which constrained and flattened the image, while at the same time stretching it, like a television screen. Indeed, television became his ideal companion, offering up images that he appropriated and used in his output, as he experimented with the transfer of televisual images onto canvases covered with photosensitive paint, which he then touched up using industrial enamel.

These works embody the process of image transformation and transfiguration that characterised Schifano's entire poetics, with photography offering both a visual note and confirmation of the importance, in contemporary society, of the process of image reproduction. In their shifting atmospheres, his images brightness of colours and the dynamics imposed on reality, amounting to a visual meditation on the world. His output is an expression of boundless creativity: he was a tireless producer of images using a wide range of media, from drawing to photography and filmmaking, enabling him to create a repertoire of images that feed into the collective imagination, and which are today as fresh and as inexhaustible as ever.

Nacido en 1934 en Homs (Libia), se traslada a Roma inmediatamente después de la guerra. Empieza a trabajar como joven ayudante de su padre en el Museo Etrusco di Villa Giulia. En 1960, junto con Angeli y Festa, participa en la exposición Cinque Pittori, comisariada por Pierre Restany, y en 1964 en la famosa XXXII Bienal de Venecia. Además de varias exposiciones personales en Italia y en el extranjero, Schifano participa en varias ediciones de la Bienal de Venecia y es incluido en importantes exposiciones internacionales dedicadas al arte italiano contemporáneo, como *Identité italienne* en el Centro Pompidou de París en 1981 y *The Italian Metamorphosis 1943-1968* en el Guggenheim de Nueva York en 1994.

La trayectoria creativa de Schifano se presenta compleja; partiendo de los lienzos de los años cincuenta, con un rasgo informal, el artista se orienta hacia obras monocromáticas, creadas con barnices industriales, en las que pega el papel de embalar sobre el lienzo para cubrirlo con un único color. Entre 1963 y 1964, empieza a introducir en sus lienzos fragmentos de iconografía urbana e imágenes de la sociedad de consumo, o bien los cubría con capas de plexiglás coloreado, que contienen y aplanan la imagen, difundiéndola al mismo tiempo, como en una pantalla de televisión. La televisión se convierte en su compañera ideal, ofreciendo imágenes de las que el autor se apropiaba para utilizarlas en sus obras, experimentando con la transposición de las imágenes televisivas sobre lienzos recubiertos de emulsión fotosensible, que acababa con esmaltes industriales.

En estas obras surge un proceso de transformación y transfiguración de la imagen que caracteriza toda la poética de Schifano, dentro de la cual la fotografía ofrece una nota visual y una confirmación de la importancia que asume en la sociedad contemporánea el proceso de reproducción de las imágenes. Sus representaciones ofrecen, en su atmósfera iridiscente, el brillo de los colores y la dinámica impuesta sobre la realidad, una meditación visual sobre el mundo. Su obra es la expresión de una creatividad sin límites; Schifano fue un productor de imágenes incansable a través de una amplia gama de medios, desde el dibujo a la fotografía y el cine, que le permitieron construir un repertorio de figuras que alimentaban un imaginario colectivo que actualmente todavía se presenta de la forma más fresca e inagotable.

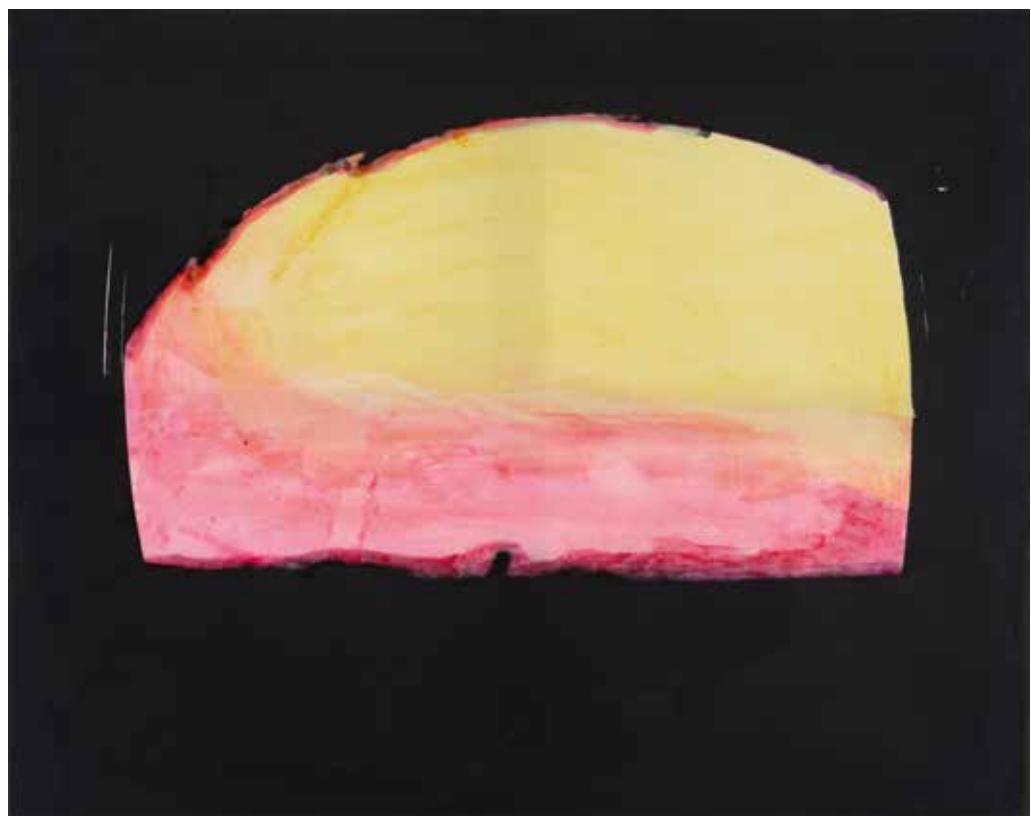
Nato nel 1934 a Homs, in Libia, si trasferisce a Roma nell'immediato dopoguerra. Inizia a lavorare come giovane assistente del padre presso il Museo Etrusco di Villa Giulia. Nel 1960, insieme ad Angeli e Festa, partecipa alla mostra *Cinque Pittori* curata da Pierre Restany e nel 1964 alla famosa XXXII Biennale di Venezia. Oltre a realizzare diverse mostre personali in Italia e all'estero, Schifano partecipa a varie edizioni della Biennale di Venezia e viene incluso in importanti esposizioni internazionali dedicate all'arte italiana contemporanea, come *Identité italienne* al Centre Pompidou di Parigi nel 1981 e *The Italian Metamorphosis 1943–1968* al Guggenheim di New York nel 1994.

Il percorso creativo di Schifano si presenta complesso; partendo dalle tele degli anni Cinquanta, di impronta informale, l'artista si sposta verso realizzazioni monocrome, create con vernici industriali, nelle quali la carta da imballaggio viene incollata alla tela e coperta da un singolo colore. Tra il 1963 e il 1964, inizia a introdurre nelle sue tele frammenti dell'iconografia urbana e delle immagini della società dei consumi, oppure le ricopre con strati di plexiglass colorato, che contengono e appiattiscono l'immagine, diffondendola allo stesso tempo, come su uno schermo televisivo. La televisione diviene la sua compagna ideale, offrendo immagini di cui l'autore si appropria per utilizzarle nelle sue opere, sperimentando la trasposizione delle immagini televisive su tele ricoperte di emulsione fotosensibile, che rifinisce con smalti industriali.

In questi lavori emerge un processo di trasformazione e trasfigurazione dell'immagine, che caratterizza l'intera poetica di Schifano, all'interno della quale la fotografia offre una nota visiva e una conferma dell'importanza assunta nella società contemporanea del processo di riproduzione delle immagini. Le sue rappresentazioni propongono, nella loro cangiante atmosfera, la brillantezza dei colori e la dinamica imposta sulla realtà, una meditazione visiva sul mondo. La sua opera è l'espressione di una creatività illimitata; Schifano è stato un instancabile produttore di immagini attraverso un'ampia gamma di media, dal disegno alla fotografia e al cinema, che gli hanno permesso di costruire un repertorio di figure che alimentano un'immaginazione collettiva che si presenta ancora ai giorni nostri nel modo più fresco e inesauribile.

Paesaggio TV, 1970

Paesaggio TV, 1970

Paesaggio TV, 1970

Emilio Tadini

Milan, 1927–2002

Emilio Tadini at *AlfaBeta* exhibition, Studio Marconi, Milan 1987. Emilio Tadini en la muestra *AlfaBeta*, Studio Marconi, Milán 1987. Emilio Tadini alla mostra *AlfaBeta*, Studio Marconi, Milano 1987.

“Through the painting, everything enters the studio, you paint what you have seen, thought, felt, suffered, loved. I stand in front of the white canvas and start drawing, without having made any preliminary sketches.”

«En el estudio, a través de la pintura, entra todo, pintas lo que has visto, pensado, sentido, sufrido y amado. Yo me pongo delante del lienzo en blanco y empiezo a dibujar, sin bocetos previos.»

“Nello studio, attraverso la pittura, entra tutto, dipingi quello che hai visto, pensato, sentito, sofferto, amato. Io mi metto davanti alla tela bianca e comincio a disegnare, senza avere dei bozzetti precedenti.”

Emilio Tadini, 1993

Born in Milan in 1927, and after working as a writer and critic, Emilio Tadini approached painting relatively late in life, his first solo exhibition being held in 1961. He exhibited internationally, in Paris, London, Brussels and the United States. In 1978, and again in 1982, he was invited to appear at the Venice Biennale. In 1986, a major exhibition of his work was held at the Rotonda della Besana in Milan. In the 1990s, he participated in *Oltremare (Overseas)* at the Galerie du Centre in Paris, and his output was also showcased with a retrospective that toured Germany, visiting museums in Stralsund, Bochum and Darmstadt; this exhibition was accompanied by a monograph written by Arturo Carlo Quintavalle.

In 1965, Tadini's participation in the first show held at Studio Marconi in Milan triggered a period of intense artistic output. In the paintings he created over these years, there are clear references to elements from British Pop Art and Surrealism, alongside Cubist influences, redefined by figurative elements that he carefully selected while maintaining a mysterious, dream-like feel. In the mid-1980s, Tadini began concentrating on the themes that would predominate in his work for the next decade: cities and figures. All of his paintings are structured around a doubling up, with episodic reproduction on the one side, counterbalanced on the other by the cyclical nature of his themes, helping to create a form of storytelling through images, which thus appear like chapters in a book, the "pages" of which can be assembled in or out of sequence.

In the 1990s, Tadini concerned himself with the production of large-scale triptychs, which he exhibited at Studio Marconi and at the Villa delle Rose in Bologna. As always, these works were underpinned by profound, meticulous theoretical foundations, which saw Tadini staying true to his idiom, with thought and image representing a single, impenetrable, indestructible entity, conferring a highly evocative form of visual power upon the works. He is considered one of the most original voices thanks to his ability to fuse oneiric, literary, architectural, and personal elements into a surreal climate where space and time seem to have been completely eliminated. In 2001, the city of Milan paid tribute to him with a retrospective at the Palazzo Reale, entitled *Emilio Tadini: Opere 1959/2001* (*Emilio Tadini: Works 1959-2001*), just one year before his death in 2002.

Emilio Tadini, nacido en Milán en 1927, tras trabajar como escritor y crítico, se acerca tarde a la pintura, con una primera exposición personal en 1961. Expone sus obras en el extranjero, en París, Londres, Bruselas y Estados Unidos. En 1978 y 1982 es invitado a participar en la Bienal de Venecia. En 1986 presenta una gran exposición en la Rotonda della Besana de Milán. Durante la década de 1990, participa en *Oltremare* en la Galerie du Centre de París y en una muestra antológica itinerante en los museos alemanes de Stralsund, Bochum y Darmstadt, acompañada por una monografía publicada por Arturo Carlo Quintavalle.

En 1965, Tadini inicia un periodo de intensa producción artística gracias a su participación en la primera exposición en el Studio Marconi de Milán. En las pinturas de estos años, hay claras citas de elementos del Pop Art inglés, del Surrealismo, a veces influencias cubistas redefinidas por elementos figurativos que Tadini selecciona cuidadosamente manteniendo una atmósfera onírica y al mismo tiempo misteriosa. A partir de la segunda mitad de los años ochenta, Tadini concentra su producción en temas que predominarán en la producción de la década siguiente: las ciudades y las figuras humanas. Las obras se estructuran en torno a una duplicidad, por un lado la reproducción por episodios, por otro el carácter cíclico de los temas que contribuyen a una representación narrativa de la imagen que se presenta como capítulos de un libro cuyas «páginas» se podían organizar o desorganizar.

A partir de la década de 1990, Tadini se dedicó a la producción de trípticos de gran formato, que expuso en el Studio Marconi y en Villa delle Rose de Bolonia. Acompañado, como siempre, por un meticuloso estudio teórico, Tadini es fiel a su lenguaje en el que pensamiento e imagen representan un único elemento, impenetrable e indestructible, que otorga a las obras una potencia evocadora y visual. Tadini está considerado una de las voces más originales del debate cultural de la segunda posguerra italiana, por su capacidad a la hora de unir elementos oníricos, literarios, arquitectónicos y personales en una atmósfera surrealista donde el espacio y el tiempo parecen estar completamente anulados. En 2001, la ciudad de Milán le rindió homenaje con una exposición antológica en el Palazzo Reale titulada *Emilio Tadini: Opere 1959/2001*, un año antes de su muerte, que se produjo en 2002.

Emilio Tadini, nato a Milano nel 1927, dopo aver lavorato come scrittore e critico, si avvicina tardi alla pittura, con una prima mostra personale nel 1961. Espone le sue opere all'estero a Parigi, Londra, Bruxelles e negli Stati Uniti. Nel 1978 e nel 1982 viene invitato alla Biennale di Venezia. Nel 1986 tiene una grande mostra alla Rotonda della Besana a Milano. Durante gli anni Novanta, partecipa a *Oltremare*, alla Galerie du Centre di Parigi e a una mostra antologica itinerante nei musei tedeschi di Stralsund, Bochum e Darmstadt, accompagnata da una monografia edita da Arturo Carlo Quintavalle.

Nel 1965, Tadini, grazie alla sua partecipazione alla prima mostra presso lo Studio Marconi a Milano, inizia un periodo di intensa produzione artistica. Nelle opere pittoriche di questi anni sono chiare le citazioni di elementi provenienti dalla *Pop Art* inglese, dal Surrealismo, talvolta influenze cubiste ridefinite da elementi figurativi che Tadini seleziona attentamente mantenendo un'atmosfera onirica e allo stesso tempo misteriosa. A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, Tadini concentra la sua produzione su temi che saranno predominanti nella produzione del decennio successivo: le città e le figure umane. Le opere si strutturano attorno a una duplicità, da una parte la riproduzione episodica, dall'altro la ciclicità dei temi che contribuiscono a una resa narrativa dell'immagine che si presenta come dei capitoli di un libro di cui è possibile combinare o scombinare le "pagine".

A partire dagli anni Novanta, Tadini si è dedicato alla produzione di trittici di grande formato, che ha esposto presso lo Studio Marconi e la Villa delle Rose a Bologna. Accompagnato, come sempre, da uno studio teorico meticoloso, Tadini tiene fede al suo linguaggio in cui pensiero e immagine rappresentano un unico elemento impenetrabile e indistruttibile che conferisce alle opere una potenza evocativa e visiva. Tadini è considerato una tra le voci più originali del dibattito culturale del secondo dopoguerra italiano, per la sua capacità di mettere insieme elementi onirici, letterari, architettonici e personali in un clima surreale dove spazio e tempo sembrano essere completamente annullati. Nel 2001, la città di Milano gli ha reso omaggio con una mostra antologica presso Palazzo Reale dal titolo *Emilio Tadini: Opere 1959/2001*, un anno prima della sua morte, avvenuta nel 2002.

Senza titolo, 1986

Città italiana, 1988

38 Valerio Adami,
A Home – Notturno, 1990

Acrylic on canvas.
Acrílico sobre lienzo.
Acrilico su tela.
180 x 240 cm

40 Valerio Adami,
Paracelso, 1997

Pencil on paper. Lápiz
sobre papel. Matita su
carta. 48 x 36 cm

41 Valerio Adami,
Paracelso, 1997

Acrylic on canvas.
Acrílico sobre lienzo.
Acrilico su tela.
92 x 73 cm

48 Franco Angeli,
Senza titolo, 1965

Enamel on paper.
Esmalte sobre papel.
Smalto su carta.
100 x 140 cm

Valerio Adami,
Galeno, 1997

Pencil on paper.
Lápiz sobre papel.
Matita su carta.
48 x 36 cm

55 Enrico Baj, *Marie d'Orléans, duchesse de Nemours*, 1963

Collage, cotton wool,
trim on fabric. Collage,
guata y pasamanería
sobre tela. Collage,
ovatta, passamaneria su
stoffa. 92 x 73 cm

56 Enrico Baj, *Personaggio allo specchio*, 1971

Mirror collage on
brocade. Collage de
espejos sobre brocado.
Collage di specchi su
broccato. 50 x 60 cm

58 Enrico Baj, *Ubu*, 1985

Pencil and airbrush on
paper. Lápiz y aerógrafo
sobre papel. Matita e
aerografo su carta.
70 x 50 cm

59 Enrico Baj, *Ubu*, 1985

Pencil and airbrush on paper. Lápiz y aerógrafo sobre papel. Matita e aerografo su carta.
70 × 50 cm

Enrico Baj, *Punching General*, 1970

Pencil and pastel on paper. Lápiz y pastel sobre papel. Matita e pastello su carta.
66 × 50 cm

Enrico Baj, *Uomo con cappello*, 1975

Pencil on paper. Lápiz sobre papel. Matita su carta. 50 × 30 cm

Enrico Baj, *Personaggio con cappello*, 1975

Pencil on paper. Lápiz sobre papel. Matita su carta. 50 × 30 cm

Enrico Baj, *Capricorno*, 1984

Pencil and watercolor on paper. Lápiz y acuarela sobre papel. Matita e acquarello su carta. 34,5 × 44 cm

Enrico Baj, *Bilancia*, 1984

Pencil and watercolor on paper. Lápiz y acuarela sobre papel. Matita e acquarello su carta. 35 × 45 cm

Enrico Baj, *Studio per "Il paradiso perduto": Disperazione e preghiera*, 1986

Gouache on paper. Gouache sobre papel. Gouache su carta. 37,5 × 29 cm

66 Lucio Del Pezzo, *Pharmakopeia*, 1998

Mixed media on paper. Técnica mixta sobre papel. Tecnica mista su carta. 106 × 30 cm

67 Lucio Del Pezzo, *Senza titolo*, 1978

Pastel on paper. Pastel sobre papel. Pastello su carta. 42 × 56 cm

68 Lucio Del Pezzo, *Senza titolo*, 1978

Felt pen and indian ink on paper. Rotulador y tinta china sobre papel. Pennarello e china su carta. 56 × 42 cm

69 Lucio Del Pezzo, *Senza titolo*, 1978

Felt pen and pencil on paper. Rotulador y lápiz sobre papel. Pennarello e matita su carta. 56 × 42 cm

Lucio Del Pezzo, *Senza titolo*, 2000

Watercolor on paper. Acuarela sobre papel. Acquerello su carta. 23 × 13 cm

Lucio Del Pezzo, *Senza titolo*, 2000

Watercolor on paper. Acuarela sobre papel. Acquerello su carta. 23 × 13 cm

Lucio Del Pezzo, *Senza titolo*, 2000

Watercolor on paper. Acuarela sobre papel. Acquerello su carta. 23 × 13 cm

Lucio Del Pezzo, *Senza titolo*, 2000

Watercolor on paper. Acuarela sobre papel. Acquerello su carta. 23 × 13 cm

Lucio Del Pezzo, *Senza titolo*, 2000

Watercolor on paper. Acuarela sobre papel. Acquerello su carta. 23 × 13 cm

Lucio Del Pezzo, *Senza titolo*, 2000

Watercolor on paper. Acuarela sobre papel. Acquerello su carta. 23 × 13 cm

Lucio Del Pezzo,
Senza titolo, 2000

Watercolor on paper.
Acuarela sobre papel.
Acquerello su carta.
23 x 13 cm

Gianfranco Pardi,
Finder, 1989

Oil on canvas. Óleo sobre lienzo. Olio su tela.
80 x 120 cm

Gianfranco Pardi,
Senza titolo, 1983

Mixed media on paper.
Técnica mixta sobre
papel. Tecnica mista su
carta. 73,5 x 58,5 cm

Gianfranco Pardi,
Diagonale, 1982

Oil on canvas. Óleo sobre lienzo. Olio su tela.
125 x 100 cm

Gianfranco Pardi,
Finestra, 1990

Oil on canvas. Óleo sobre lienzo. Olio su tela.
100 x 80 cm

Mario Schifano,
Paesaggio TV, 1970

Color photographic transfers on canvas.
Reproducción fotográfica coloreada sobre lienzo emulsionado. Riporto fotografico colorato su tela emulsionata.
74 x 92 cm

Mario Schifano,
Paesaggio TV, 1970

Color photographic transfers on canvas.
Reproducción fotográfica coloreada sobre lienzo emulsionado. Riporto fotografico colorato su tela emulsionata.
115 x 145 cm

Mario Schifano,
Paesaggio TV, 1970

Color photographic transfers on canvas.
Reproducción fotográfica coloreada sobre lienzo emulsionado. Riporto fotografico colorato su tela emulsionata.
40 x 50 cm

Mario Schifano,
Paesaggio TV, 1970

Color photographic transfers on canvas.
Reproducción fotográfica coloreada sobre lienzo emulsionado. Riporto fotografico colorato su tela emulsionata.
115 x 145 cm

Emilio Tadini,
Senza titolo, 1986

Mixed media on paper.
Técnica mixta sobre
papel. Tecnica mista su
carta. 100 x 150 cm

Emilio Tadini,
Senza titolo, 1986

Mixed media on paper.
Técnica mixta sobre
papel. Tecnica mista su
carta. 100 x 150 cm

Emilio Tadini,
Città italiana, 1988

Acrylic on canvas.
Acrílico sobre lienzo.
Acrilico su tela.
200 x 300 cm

Italian Cultural Institute of Madrid

The Italian Cultural Institute of Madrid is an overseas office of the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Co-operation, and is responsible for promoting Italian culture in Spain.

With more than eighty years of history since its foundation in 1939, the Institute provides a frame of reference for the city's rich and vibrant cultural scene. Created as an agency for the teaching of Italian, the Institute has over time expanded its offering, consolidating its role as a hub for the dissemination of Italian culture and the engagement between Italy and Spain. Concerts, exhibitions, film festivals, literary events, conferences and workshops are just some of the activities staged here, aimed at audiences of all ages, including very young people, with a view to making Italian culture more accessible to Spaniards.

Located in the central Calle Mayor, the Institute is housed within the Palacio de Abrantes, just a stone's throw from Almudena Cathedral and the Royal Palace. The building, a delightful seventeenth-century architectural complex, served as a noble residence before becoming a newspaper office and, subsequently, the Embassy of the Kingdom of Italy. Within the three-storey building, the first floor plays host to the so-called *piano nobile*, with three rooms today used to display artworks (White Room, Mirror Room and Belvedere Room), the Salón de Actos (a multifunctional space used for shows, concerts, conferences and film screenings), and the old library; the ground floor is home to the room known as the Caffè Milano, where literary events and workshops are held; and the mezzanine floor is given over to the school, with eleven classrooms where Italian courses are held for learners at all levels. This floor also includes the patio.

Over the years, the building's spaces have been given a new lease of life, while retaining their authentic splendour. Since 1939, operating as the Italian Cultural Institute, it has been transformed into a highly functional hub geared towards the promotion of Italian culture in Madrid. The Institute today provides an ideal backdrop for dialogue between the two cultures, through the exchange of ideas and the development of new collaborations in the artistic, musical and academic fields.

Italian Cultural Institute of Madrid, view of the façade of Palacio de Abrantes. Instituto Italiano de Cultura de Madrid, vista de la fachada del Palacio de Abrantes. Istituto Italiano di Cultura di Madrid, veduta della facciata del Palacio de Abrantes.

El Instituto Italiano de Cultura de Madrid es una oficina en el extranjero del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional dedicada a la promoción de la cultura italiana en España.

Con más de ochenta años de historia, desde su fundación en 1939 hasta la actualidad, el Instituto representa un centro de referencia en el amplio y vibrante panorama cultural de la ciudad. El Instituto nació como una institución dedicada a la enseñanza de la lengua italiana y, con el tiempo, ha ampliado su oferta consolidándose como un lugar de difusión y de encuentro entre Italia y España. Conciertos, muestras, espectáculos, festivales de cine, encuentros literarios, conferencias y talleres son algunas de las actividades que se organizan, incluso para los más pequeños, para acercar y vivir la cultura italiana en España.

Situado en la céntrica calle Mayor, el Instituto tiene su sede en el Palacio de Abrantes, a pocos pasos de la Catedral de la Almudena y del Palacio Real. Después de haber sido una residencia noble, este espléndido conjunto arquitectónico del siglo XVII se convirtió primero en la sede de un periódico y más tarde en la de la Embajada del Reino de Italia. El palacio consta de tres niveles. En la primera planta se encuentra la llamada «planta noble», con las tres salas que actualmente se utilizan para albergar exposiciones de arte (Sala Blanca, Sala de los Espejos y Sala Belvedere), el Salón de Actos (espacio multifuncional utilizado para espectáculos, conciertos, conferencias y proyecciones cinematográficas) y la antigua biblioteca; en la planta baja se sitúa la Sala Caffè Milano que alberga encuentros literarios y talleres; por último, el entresuelo está dedicado a la escuela, con las once aulas donde se imparten cursos de italiano para todos los niveles, y el patio.

Con el paso de los años, el Palacio ha dado nueva vida a sus espacios, manteniendo su auténtico esplendor, para transformarse desde 1939 hasta nuestros días, como sede del Instituto Italiano de Cultura, en un centro perfectamente funcional para la promoción y difusión de la cultura italiana en Madrid. Actualmente, el Instituto es un lugar ideal de encuentro y diálogo entre dos culturas, a través del intercambio de ideas y la promoción de nuevas colaboraciones no sólo en el ámbito artístico, sino también musical y académico.

L’Istituto Italiano di Cultura di Madrid è un ufficio all'estero del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dedicato alla promozione della cultura italiana in Spagna.

Con oltre ottant’anni di storia dalla sua fondazione avvenuta nel 1939, l’Istituto rappresenta un centro di riferimento nella ricca e vivace scena culturale della città. Nato come ente dedicato all’insegnamento della lingua italiana, ha nel tempo ampliato la propria offerta affermandosi come luogo di diffusione e di incontro tra Italia e Spagna. Concerti, mostre, spettacoli, festival di cinema, incontri letterari, convegni e laboratori sono alcune delle attività organizzate, anche per un pubblico di giovanissimi, per avvicinare e far vivere la cultura italiana in Spagna.

Situato nella centralissima Calle Mayor, l’Istituto ha sede nel Palacio de Abrantes, a pochi passi dalla Cattedrale dell’Almudena e dal Palazzo Reale. L’edificio, uno splendido complesso architettonico del XVII secolo, dopo essere stato residenza nobiliare, è divenuto sede prima di un giornale e successivamente dell’Ambasciata del Regno di Italia. Il palazzo è costituito da tre livelli: al primo piano si trova il cosiddetto “piano nobile” con le tre sale adibite, oggi, ad accogliere esposizioni d’arte (Sala Bianca, Sala degli Specchi e Sala Belvedere), il Salón de Actos (spazio polifunzionale utilizzato per spettacoli, concerti, convegni e proiezioni cinematografiche), e la biblioteca antica; al piano terra, invece, la Sala Caffè Milano ospita incontri letterari e i laboratori; infine il piano rialzato dedicato alla Scuola con undici aule in cui si svolgono i corsi di lingua italiana per tutti i livelli e il patio.

Negli anni il Palazzo ha dato nuova vita ai suoi spazi, mantenendo l’autentico splendore, per trasformarsi dal 1939 ad oggi in quanto sede dell’Istituto Italiano di Cultura, in un centro perfettamente funzionale alla promozione e diffusione della cultura italiana a Madrid. L’Istituto è oggi un luogo ideale di incontro e dialogo tra due culture, attraverso lo scambio di idee e la promozione di nuove collaborazioni in ambito non solo artistico, ma anche musicale e accademico.

Italian Cultural Institute of Madrid, main staircase. Instituto Italiano de Cultura de Madrid, escalera principal. Istituto Italiano di Cultura di Madrid, scalone.

Italian Cultural Institute of Madrid, *Salón de Actos* – Project of the Ottavio and Rosita Missoni Foundation. Instituto Italiano de Cultura de Madrid, *Salón de Actos* – Proyecto de la Fundación Ottavio y Rosita Missoni. Istituto Italiano di Cultura di Madrid, *Salón de Actos* – Progetto della Fondazione Ottavio e Rosita Missoni.

BFF Banking Group

BFF Banking Group is the largest independent specialty finance in Italy, and a leading name in Europe for the management and non-recourse factoring of trade receivables due from the Public Administrations, for Securities Services, Banking and Corporate Payments. The Group operates in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, Slovakia, and Spain.

BFF Banking Group es la entidad financiera especializada independiente más grande de Italia y líder en Europa en la gestión y factoring sin recurso de créditos comerciales sobre las Administraciones Públicas, servicios de custodia de valores, y medio de pagos corporativos y bancarios. El Grupo está presente en Italia, Croacia, República Checa, Francia, Grecia, Polonia, Portugal, Eslovaquia y España.

BFF Banking Group è il più grande operatore di finanza specializzata in Italia, nonché leader in Europa nella gestione e nello smobilizzo pro-soluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, nei Securities Services e nei Servizi di Pagamento. Il Gruppo opera in Italia, Croazia, Francia, Grecia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna.

Farmafactoring Foundation

Farmafactoring Foundation is a private, non-profit organization, founded in 2004 by BFF, whose main objective is to promote and develop research activities in the field of Public Administration and the Healthcare sector. Throughout its history, the foundation has conducted numerous studies, and has also sponsored important independent projects led by young researchers in the fields of economics and healthcare systems in Italy and across Europe. It also supports and contributes to numerous cultural and social initiatives.

Fondazione Farmafactoring es una organización privada, sin ánimo de lucro, fundada por BFF en 2004, cuyo objetivo principal es promover y desarrollar actividades de investigación relacionadas con el sector de la administración pública y la sanidad. A lo largo de los años, la Fondazione ha realizado numerosos estudios, financiado importantes proyectos de investigación, incluso para los más jóvenes, en el ámbito de la economía y de los sistemas sanitarios en Italia y en Europa, y apoyado numerosas iniciativas culturales.

Fondazione Farmafactoring è un'organizzazione privata, senza scopo di lucro, fondata da BFF nel 2004, il cui obiettivo principale è quello di promuovere e sviluppare le attività di ricerca attinenti al settore della Pubblica Amministrazione e della Sanità. Nel corso degli anni, la Fondazione ha realizzato numerosi studi, finanziato importanti progetti di ricerca, anche per i più giovani, nel campo dell'economia e dei sistemi sanitari in Italia e in Europa, e sostenuto numerose iniziative culturali.

Art Factor	Exhibition set-up
The Pop Legacy in Post-War Italian Art	Open Care – Servizi per l'arte
Madrid, Italian Cultural Institute	Design
05.05.2023 – 24.06.2023	Lorenzo Mason Studio
Curated by	Translations
Maria Alicata	Gordon Fisher – Traduzioni Liquide
	María Ángeles Pujol Foyo
General coordination	Photo credits
Alessia Barrera, BFF	Archivio Franco Angeli pp. 42, 46
Sofía Crosta, BFF	© Enrico Cattaneo, Courtesy Archivio fotografico Enrico Cattaneo pp. 50, 86
Curatorial coordination	Italian Cultural Institute, Madrid pp. 102, 105-107
Chiara Cottone	© Uliano Lucas, Courtesy Archivio Uliano Lucas p. 78
Editorial coordination	Courtesy Archivio Gianfranco Pardi p. 70
Edoardo Bonaspetti	© Gianni Ummarino, Courtesy Gianni Ummarino pp. 32, 35, 60, 65
Press Office	Photo Paolo Vandrasch pp. 23, 38-41, 48-49, 55-59, 66-69, 75-77, 83-85, 91-93
To stay informed about the "Art Factor" initiative and upcoming exhibitions, please write to BFF Banking Group: newsroom@bff.com	Thanks to Archivio Franco Angeli; Archivio Fotografico Enrico Cattaneo; Liliana Cherubin; Javier Molinero Sánchez; Fondazione Farmafactoring; Archivio Uliano Lucas; Fondazione Marconi; Giò Marconi; Archivio Gianfranco Pardi; Gianni Ummarino.

All rights reserved under international copyright conventions. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without prior written permission.

Printed and bound in Italy.
April 2023.

In collaboration with

Under the Patronage of

Art Factor
The Pop Legacy in Post-War Italian Art

Madrid, Instituto Italiano de Cultura
05.05.2023 – 24.06.2023

A cargo de
Maria Alicata

Coordinación general
Alessia Barrera, BFF

Coordinación curatorial
Chiara Cottone

Coordinación editorial
Edoardo Bonaspetti

Gabinete de prensa
Atrevia

Para mantenerse informado sobre la iniciativa «Art Factor» y sobre las próximas muestras, escribir al BFF Banking Group: newsroom@bff.com

Realización de la exposición
Open Care – Servizi per l'arte

Gráfica
Lorenzo Mason Studio

Traducciones
Gordon Fisher – Traduzioni Liquide

Créditos fotográficos
Archivo Franco Angeli págs. 42, 46

© Enrico Cattaneo, cortesía del Archivo Fotográfico
Enrico Cattaneo págs. 50, 86

Instituto Italiano de Cultura, Madrid págs. 102, 105-107
© Uliano Lucas, cortesía del Archivo Uliano Lucas págs. 78

Cortesía del Archivo Gianfranco Pardi págs. 70
© Gianni Ummarino, cortesía de Gianni Ummarino págs. 32, 35, 60, 65

Fotografías Paolo Vandrasch págs. 23, 38-41, 48-49, 55-59, 66-69, 75-77, 83-85, 91-93
66-69, 75-77, 83-85, 91-93

Todos los derechos están reservados de conformidad con las convenciones internacionales sobre derechos de autor. No está permitida la reproducción o utilización de esta publicación o parte de ella de ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin permiso previo por escrito.

Imprimido y encuadrado en Italia. Abril 2023.

Colabora

Bajo los auspicios

Art Factor
The Pop Legacy in
Post-War Italian Art

Madrid, Istituto Italiano
di Cultura
05.05.2023 – 24.06.2023

A cura di
Maria Alicata

Coordinamento generale
Alessia Barrera, BFF
Sofia Crosta, BFF

Coordinamento curatoriale
Chiara Cottone

Coordinamento editoriale
Edoardo Bonaspetti

Ufficio Stampa
Atrevia

Per rimanere informati
sull'iniziativa "Art Factor"
e sulle prossime mostre,
scrivere a BFF Banking
Group: newsroom@bff.com

Realizzazione allestimento
Open Care – Servizi per l'arte

Grafica
Lorenzo Mason Studio

Traduzioni
Gordon Fisher –
Traduzioni Liquide
María Ángeles Pujol Foyo

Crediti fotografici
Archivio Franco
Angeli pp. 42, 46
© Enrico Cattaneo, Courtesy

Archivio fotografico Enrico
Cattaneo pp. 50, 86
Istituto Italiano di Cultura,
Madrid pp. 102, 105-107
© Uliano Lucas, Courtesy
Archivio Uliano Lucas p. 78
Courtesy Archivio
Gianfranco Pardi p. 70
© Gianni Ummarino,
Courtesy Gianni Ummarino
pp. 32, 35, 60, 65
Photo Paolo Vandrasch
pp. 23, 38-41, 48-49, 55-59,
66-69, 75-77, 83-85, 91-93

Si ringrazia
Archivio Franco Angeli;
Archivio Fotografico Enrico
Cattaneo; Liliana Cherubin;
Javier Molinero Sánchez;
Fondazione Farmafactoring;
Archivio Uliano Lucas;
Fondazione Marconi; Giò
Marconi; Archivio Gianfranco
Pardi; Gianni Ummarino.

Tutti i diritti riservati secondo
le convenzioni internazionali
sul copyright. Nessuna parte
di questa pubblicazione può
essere riprodotta o utilizzata
in qualsiasi forma o con
qualsiasi mezzo, elettronico o
meccanico, incluse fotocopie,
registrazioni o qualsiasi
sistema di archiviazione e
recupero delle informazioni,
senza previo permesso scritto.

Stampato e rilegato in Italia.
Aprile 2023.

In collaborazione con

Sotto l'egida

The selection of works included in this volume describes an Italian path to Pop Art through the works of: Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Gianfranco Pardi, Mario Schifano and Emilio Tadini, presented in the Italian Cultural Institute of Madrid, as the fourth stage of a touring exhibition in Europe.

Las obras representadas en estas páginas relatan el recorrido italiano hacia el Pop Art, a través de las creaciones de: Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Gianfranco Pardi, Mario Schifano y Emilio Tadini, exhibidas en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid, la cuarta etapa de una exposición itinerante en Europa.

Le opere rappresentate in queste pagine raccontano il percorso italiano verso la Pop Art, grazie ai lavori di: Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Gianfranco Pardi, Mario Schifano ed Emilio Tadini, in mostra presso l'Istituto Italiano di Cultura di Madrid, quarta tappa di un'esposizione itinerante in Europa.