

29 ARTS IN PROGRESS gallery

JUNE 7 – JULY 14, 2017

hosts the exhibition

"In viaggio"

by

GIAN PAOLO BARBIERI

The exhibition "In viaggio" gathers a selection of thirty photographs by Gian Paolo Barbieri, including vintage gelatin silver prints and polaroids, taken since the eighties during his journeys to tropical paradises such as Tahiti, Madagascar, Seychelles and Polinesia.

29 ARTS IN PROGRESS gallery of Milan (via San Vittore), pays tribute to one of the most acclaimed masters of contemporary photography, **Gian Paolo Barbieri** and, in particular, to the “*tropical*” series of his long-term career that led him, since the eighties, to exotic and distant places, in the attempt to collect unprecedented portraits of a pure humanity and nature, temporal fragments bound to vanish forever, passing frames of an overwhelming metamorphosis and fatal ruin.

Barbieri finds himself, perhaps for the first time, utterly alone behind the camera, confronted with a subject who neither need nor conceive any alteration or setting.

What is left is the quality of attention and the candour of a gaze capable of penetrating the inner nature of a subject.

Nevertheless the photographer has lost the romantic illusion of a pure, uncontaminated nature inhabited by uncivilized tribes: time has passed and the flow of things endlessly drags forms and languages along into nothingness. Thus the void left by what is for ever lost is filled with sense of aesthetics, taste and several allusions to history of art.

The photography of Barbieri shares some common features with the visual arts of the Baroque period such as a certain hypertrophic physical appearance, urge for monumentality, ecstatic vocation, the symbiotic relationship between form and light and the feeling of the Sublime; it also shares with Gauguin some passionate flights towards the past and the unbearable sweetness of a contemplative nature.

The relationship between Barbieri and history, notably with history of art, is manifest and disenchanted.

Among contemporary photographers, Barbieri is certainly one of the few who resorted to creativity with more prowess and bravery, unconcerned, yet pleased to remove the boundaries between true and false, artificial and actual space. At this stage images lead the game as well as reality. In distant worlds, hovering above the ridge of beauty.

The aim is no longer that of discovering new worlds and taking advantage of a supposed cultural superiority. Barbieri is trying to approach them, lovingly and painfully, before they disappear, and write their names upon the water: perhaps on the same rising wave that will shortly wreck his subjects. He is trying to tell us that sometimes unattainable things are closer than what we clearly assume as close, imbued as they are with a familiarity based on contact and the breath of an accurate and sophisticated celebration of art.

Biography

Gian Paolo Barbieri was born in 1938 in via Mazzini, in the very centre of Milan, to a family of fabric wholesalers. It was in his father's fabric warehouse that he learned the skills that were to be so invaluable to him in his career as a fashion photographer. As in the case of other great creatives, such as Armani, it was the theatre that exerted such a powerful attraction on his imagination as to induce him to enrol from 1956 to 1957 in the acting school at the Filodrammatici Theatre in Milan. He was later given a minor non-speaking role in Luchino Visconti's *Medea* with Sarah Ferrati and Memo Benassi.

The American cinema of the fifties provided him with an important starting point: the plays of Tennessee Williams and actors of the calibre of James Dean and Marlon Brando, as well as actresses like Lana Turner and Ava Gardner, beautiful women illuminated by a very special kind of light that made them even more alluring.

The cinema gave him a sense of movement and the opportunity to take Italian fashion out on location, giving it a different soul.

Seizing a chance to go to Rome at the height of the *Dolce Vita*, he earned his keep by photographing up-and-coming starlets, but not for long before he then moved to Paris, where he met the *Harper's Bazaar* photographer Tom Kublin, whose assistant he became for a short but intense period.

In 1964, he opened his own studio in Milan and started working in fashion, making sample books and succeeding in getting his photography work published in *Novità*, the magazine that subsequently became *Vogue Italia* in 1966. From that time on, he started working with the publisher Condé Nast, with his work also featuring in *Vogue Paris* from 1973 onwards.

In 1968, he won the Biancamano Award for best Italian photographer, while the German weekly magazine *Stern* included him in its listing of the world's fourteen best international fashion photographers.

In the meantime, he also started working on advertising campaigns for such major brands as Elizabeth Arden, Chanel, Dolce & Gabbana, Mikimoto and many others, managing to transform what he portrayed into ideal images, with continuous references to the silver screen of the thirties and forties.

A fundamental milestone in his career came from his experience with *Vogue Italia* and the great Italian fashion designers, including Valentino, Versace, Ferré and Armani, whose creations he interpreted in the eighties, years when Italian *prêt-à-porter* and Made in Italy set out and conquered the world.

In the eighties, he travelled several times to such tropical paradises as Tahiti, Madagascar, the Seychelles and Polynesia, creating amazing books of photography to narrate places and lifestyles that are light years away, yet always employing his usual impeccable flair. Although the photos were shot outdoors and are often immediate or fleeting, they come across as so 'perfect' that they seem to be studio work, succeeding in combining the spontaneity of his subjects and the places where they live with an elegance and a style that have always been his hallmark. As a result, he succeeded in blending the spontaneity of ethnographic photography with the glamour of its fashion counterpart. These photos were chosen by David Bailey to be shown in the Victoria and Albert Museum in London and the Kunstforum in Vienna and to be considered to be in every respect works of art.

His photographs are exhibited in several museums, among which the National Portrait Gallery of London and the Multimedia Art Museum of Moscow.

GIAN PAOLO BARBIERI. *In viaggio*

Milano, 29 ARTS IN PROGRESS Gallery – Via San Vittore 13

June 7 – July 14 2017

Opening by invitation: Tuesday 6th June, 6 PM

Timetables: from Tuesday to Saturday, 11.00-19.00.

Other days on appointment

Free entrance

Information: tel. +39 02 94387188; +39 392 1002348

info@29artsinprogress.com

Website: www.29artsinprogress.com

Press office

29 ARTS IN PROGRESS gallery

tel. +39 392 1002348

Press release and images: <http://29artsinprogress.com/project/in-viaggio-gian-paolo-barbieri-solo-show/>

29 ARTS IN PROGRESS gallery

MILANO

29 ARTS IN PROGRESS gallery

DAL 7 GIUGNO AL 14 LUGLIO

presenta la mostra

"In viaggio"

di

GIAN PAOLO BARBIERI

La mostra "In viaggio" raccoglie una selezione di trenta opere fotografiche di Gian Paolo Barbieri, tra cui vintage ai sali d'argento e polaroid, scattate a partire dagli anni Ottanta nel corso dei suoi viaggi in paradisi tropicali come Tahiti, Madagascar, Seychelles e Polinesia.

29 ARTS IN PROGRESS gallery di Milano (via San Vittore), in occasione della prima edizione di Milano PhotoWeek 2017, rende omaggio a uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea, **Gian Paolo Barbieri** e, in particolare, al ciclo "*tropical*" del suo lungo itinerario fotografico: quello che lo vede, a partire dagli anni Ottanta, in luoghi esotici e lontani, a collezionare ritratti inediti di un'umanità e di una natura intatta, frammenti di memoria destinati a perdersi per sempre, attimi sottratti a un processo di metamorfosi e devastazione inarrestabile.

Barbieri si trova dunque, forse per la prima volta, completamente da solo dietro alla macchina fotografica e davanti a un soggetto che non ha bisogno, anzi non concepisce alcuna possibilità di alterazione o di setting.

Quel che resta è la qualità dell'attenzione e l'onestà intelligente di uno sguardo capace di accedere autenticamente all'interiorità del soggetto.

Cionondimeno il fotografo non crede romanticamente che esista ancora una natura incontaminata popolata di selvaggi senza cultura: il tempo è implacabilmente trascorso e il flusso delle cose trascina continuamente forme e linguaggi con sé verso il nulla. Per questo il vuoto lasciato dall'irrecuperabile è da lui riempito di senso estetico, di gusto, di allusioni alla storia dell'arte.

La fotografia di Barbieri condivide con il Barocco la fisicità ipertrofica, l'esigenza monumentale, la vocazione estetica, la simbiosi fra forma plastica e forma luministica, e il sentimento del sublime; condivide con Gauguin certe fughe appassionate nel lontano e l'insostenibile dolcezza del temperamento contemplativo. Ma, coerente con la propria intelligenza, osserva la metamorfosi della natura in oggetto e la registra con estetica implacabile.

Il rapporto di Barbieri con la storia, e con la storia della pittura, è dichiarato e disincantato.

Dei fotografi contemporanei Barbieri è senz'altro tra coloro che hanno sempre manipolato la libertà d'invenzione con più maestria e più coraggio, incurante, anzi compiaciuto di elidere i confini fra vero e falso, fra spazio artificiale e spazio praticabile. A questo punto sono le immagini a condurre il gioco e la realtà, a inseguirle. In mondi lontani, sospesi sul crinale della bellezza.

Barbieri non parte per salutare nuovi mondi mai visti e sfruttare il vantaggio che una presunta superiorità culturale potrebbe assicurargli. Egli parte solo per avvicinarsi a loro, affettuosamente e dolorosamente, prima che siano scomparsi. Per scrivere i loro nomi sull'acqua: forse su quella stessa onda levata che fra poco avrà travolto i suoi soggetti. Per dirci che talvolta le cose inattingibili ci sono assai più vicine di quelle vicine, impregnate come sono di una familiarità basata sul contatto e del respiro di un'attenta e ricercata meditazione sulla pittura.

Note biografiche

Gian Paolo Barbieri nasce nel 1938 in via Mazzini, nel centro di Milano, in una famiglia di grossisti di tessuti. Proprio nel grande magazzino di tessuti di suo padre acquisisce delle competenze che gli saranno utili nel suo fare fotografia di moda. Come per altri grandi, Armani per esempio, è il teatro a esercitare un potente fascino sulla fantasia, tanto da farlo iscrivere alla scuola di recitazione del Teatro Filodrammatici, tra il 1956 e il 1957. In seguito gli viene affidata una piccola parte non parlata in "Medea" di Luchino Visconti con Sarah Ferrati e Memo Benassi.

Il cinema americano degli anni '50 costituisce una base importante per lui: i drammi di Tennessee Williams o attori come James Dean, Marlon Brando o ancora Lana Turner e Ava Gardner, donne bellissime illuminate da una luce tutta particolare che le rendeva ancora più affascinanti. Il cinema gli dà il senso del movimento e l'occasione di portare la moda italiana in esterno, dandole un'anima diversa.

Ha l'occasione di andare a Roma, in puro clima "dolce vita", dove per mantenersi fotografa le starlette emergenti, ma non per molto. Si trasferisce a Parigi dove incontra il fotografo di "Harper's Bazaar" Tom Kublin a cui fa da assistente per un periodo breve ma intenso.

Nel 1964 apre uno studio a Milano e comincia a lavorare nella moda, facendo campionari. Riesce a farsi pubblicare dei servizi fotografici, su "Novità", la rivista che in seguito, nel 1966, diventerà "Vogue Italia". Da questo momento comincia a collaborare con la Condé Nast, pubblicando anche su "Vogue Paris" dal 1973. Nel 1968 vince il Premio Biancamano come migliore fotografo italiano e il settimanale "Stern" lo inserisce tra i quattordici migliori fotografi di moda nel panorama internazionale.

Realizza campagne pubblicitarie per marchi importanti come: Elizabeth Arden, Chanel, Dolce & Gabbana, Mikimoto e tanti altri, in cui riesce a trasformare ciò che ritrae in immagini ideali, con richiami continui al cinema anni Trenta e Quaranta. Fondamentale tappa del suo iter è l'esperienza con Vogue Italia e con i più grandi stilisti come Valentino, Versace, Ferré, Armani di cui ha interpretato le creazioni negli anni '80, in cui il prêt-à-porter italiano e il Made in Italy conquistano il mondo.

Dagli anni '80 compie diversi viaggi in paradisi tropicali come Tahiti, Madagascar, Seychelles e Polinesia, da cui nascono dei meravigliosi libri fotografici in cui racconta luoghi e realtà lontane con il suo impeccabile gusto. Nonostante le foto siano in esterno e siano spesso immediate o fugaci, sono così "perfette" da sembrare fatte in studio, riesce a unire la spontaneità di quella gente e di quei luoghi a un'eleganza e uno stile che lo contraddistinguono sempre. È riuscito a intrecciare la spontaneità della fotografia etnografica al glamour della fotografia di moda. Queste foto sono state scelte da David Bailey per essere esposte all'interno del Victoria and Albert Museum di Londra e nel Kunsforum di Vienna, considerate, a tutti gli effetti, opere d'arte.

Le sue fotografie sono esposte in diversi Musei, tra i quali la National Portrait Gallery di Londra e il Multimedia Art Museum di Mosca.

GIAN PAOLO BARBIERI. *In viaggio*

Milano, 29 ARTS IN PROGRESS Gallery – Via San Vittore 13

7 giugno – 14 luglio 2017

Inaugurazione solo su invito: martedì 6 giugno, ore 18.00

Orari: dal martedì al sabato, 11.00-19.00.

Altri giorni e orari su appuntamento

Ingresso libero

Informazioni: tel. 02 94387188; 392 1002348

info@29artsinprogress.com

Sito internet: www.29artsinprogress.com

Ufficio stampa

29 ARTS IN PROGRESS gallery

info@29artsinprogress.com; tel. 392 1002348

Comunicato stampa e immagini: <http://29artsinprogress.com/project/in-viaggio-gian-paolo-barbieri-solo-show/>