

29 ARTS IN PROGRESS gallery

presents

GIAN PAOLO BARBIERI

Eye, heart and mind: fifty years of beauty captured in fashion photography

FROM 23 NOVEMBER TO 20 DECEMBER 2016

In forty images, some of them on show for the first time, the exhibition retraces the half-century career of one of the world's most important and celebrated fashion photographers.

Gian Paolo gets incredible results, without being carried away by special effects. His slight step back from reality enables him to transform it, raising its register: with his lighting and choice of exactly the right moment, an elegant gown becomes imperial, a beautiful eye becomes stupendous.

Giorgio Armani

Gian Paolo's images are - in sequence - eye, heart and mind.
Gianfranco Ferré

From 23 November to 20 December 2016, 29 ARTS IN PROGRESS gallery in Milan (via San Vittore 13) will host an exhibition that retraces the half-century career of Gian Paolo Barbieri, one of the world's most important and celebrated fashion photographers.

Entitled *Eye, heart and mind: fifty years of beauty captured in fashion photography*, the exhibition comprises 40 of Barbieri's most celebrated works, vintage silver-gelatin prints and polaroids, together with several shots that go on show here for the first time.

Famed for the theatricality of his sets, Gian Paolo Barbieri has captured the very essence of fashion photography in all its nuances, from seduction to provocation and from myth to elegance.

A highly-acclaimed Interpreter of the Made in Italy phenomenon, Barbieri has created photography campaigns for fashion houses whose numbers include Valentino, Armani, Missoni, Versace, Ferré and Dolce & Gabbana.

His work for the French, American and German editions of *Vogue* has also involved him in partnering with several international fashion designers, such as Yves Saint Laurent and Vivienne Westwood.

Yves Saint Laurent is on record as having said that "Gian Paolo Barbieri applies the same soul, the same love, both to the sumptuous elegance of his female portraits and to scenes of poor, deprived neighbourhoods. He has a secret that belongs to him - and to him alone. I have the greatest admiration for Gian Paolo, because the photographer I see in him is sensitive, humane and capable of dignified emotional participation".

The photographs he has taken for fashion magazines, his studio portraits and the shots he has captured during breaks on the set paint a multi-coloured fresco of the fashion scene and that inimitable way it has of being suspended between reality and imagery.

The movie stars and models who have posed for his lenses include Audrey Hepburn, Jerry Hall, Vivienne Westwood, Eva Malstrom, Aly Dunne, Mary Jonasson, Veruschka, Anjelica Huston and the Italians Isa Stoppi, Simonetta Gianfelici, Ivana Bastianello and Monica Bellucci.

Taking place in the framework of the events planned for the *Photo Vogue Festival*, the exhibition offers a must-attend opportunity to retrace the best that photography has been able to express on the fashion scene and come into contact with an enormously fascinating world of formal elegance.

Biographical notes

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 nineties, 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 lightyears 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.

Milan, October 2016

GIAN PAOLO BARBIERI. *Eye, heart and mind: fifty years of beauty captured in fashion photography*

Milan, 29 ARTS IN PROGRESS gallery

Via San Vittore 13

23 November - 20 December 2016

Opening event by invitation only: Tuesday 22 November, 6.00 p.m.

Opening hours: Tuesday-Saturday, 11.00 a.m. - 7.00 p.m.

Other days and times by appointment

No entry fee

Information tel. +39.02 94387188; +39.392 1002348

info@29artsinprogress.com

Website: www.29artsinprogress.com

Press office

CLP Relazioni Pubbliche

Daniela Ambrosio, tel. +39 02 36 755 700

daniela.ambrosio@clponline.it; www.clponline.it

This press release and images are available on www.clponline.it

29 ARTS IN PROGRESS gallery

presents

DAL 23 NOVEMBRE AL 20 DICEMBRE 2016

GIAN PAOLO BARBIERI

Occhio, cuore e mente: cinquant'anni di bellezza nella fotografia di moda

L'esposizione ripercorre, attraverso quaranta immagini, alcune inedite, mezzo secolo di carriera di uno dei fotografi di moda più importanti e riconosciuti a livello internazionale.

Gian Paolo ottiene risultati incredibili, senza lasciarsi prendere la mano dagli effetti. Il suo lieve passo indietro dalla realtà gli permette di trasformarla, innalzandola di registro: l'abito elegante diventa imperiale, l'occhio bello, stupendo, soltanto grazie alle luci e alla scelta del momento giusto.

Giorgio Armani

Le immagini di Gian Paolo sono - nell'ordine - occhio, cuore e mente.

Gianfranco Ferré

Dal 23 novembre al 20 dicembre 2016, 29 ARTS IN PROGRESS gallery di Milano (via San Vittore 13) ospita una mostra che ripercorre mezzo secolo di carriera di **Gian Paolo Barbieri**, uno dei fotografi di moda più importanti e riconosciuti a livello internazionale.

La rassegna, dal titolo *Occhio, cuore e mente: cinquant'anni di bellezza nella fotografia di moda*, propone 40 tra i suoi soggetti più conosciuti, stampe vintage ai sali d'argento e polaroid, oltre ad alcuni scatti inediti.

Celebre per la teatralità dei suoi set, Gian Paolo Barbieri ha saputo rappresentare lo spirito della fotografia di moda, in tutte le sue sfumature, dalla seduzione alla provocazione, dal mito all'eleganza.

Interprete più accreditato del *Made in Italy*, Barbieri ha creato campagne fotografiche per *maison* quali Valentino, Armani, Missoni, Versace, Ferré, Dolce & Gabbana.

Il suo lavoro per le edizioni francesi, americane e tedesche di Vogue lo ha portato inoltre a collaborare con stilisti internazionali come Yves Saint Laurent e Vivienne Westwood.

Proprio parlando di lui, Yves Saint Laurent ha affermato che “Gian Paolo Barbieri attraversa l'eleganza sontuosa dei suoi ritratti femminili e delle scene dei quartieri poveri con la stessa anima, lo stesso amore. Un segreto che non appartiene che a lui. Nutro per Gian Paolo una profonda ammirazione, perché lo ritengo un fotografo sensibile, umano e capace di dignitosa partecipazione emotiva”.

Le fotografie per riviste di moda, ritratti in studio, scatti eseguiti durante pause sul set restituiscono un affresco variopinto del mondo della moda e la sua dimensione sospesa tra realtà e immaginario.

Tra le dive e le modelle messe in posa davanti al suo obiettivo si possono ricordare Audrey Hepburn, Jerry Hall, Vivienne Westwood, Eva Malstrom, Aly Dunne, Mary Jonasson, Veruschka, Anjelica Huston, le italiane Isa Stoppi, Simonetta Gianfelici, Ivana Bastianello, Monica Bellucci.

L'esposizione, nell'ambito degli eventi in calendario durante il *Photo Vogue Festival*, è un'occasione imperdibile per ripercorrere quanto di meglio la fotografia ha potuto esprimere nel mondo della moda ed entrare in contatto con un universo di enorme fascino ed eleganza formale.

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 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.

Negli anni '90 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.

Milano, ottobre 2016

GIAN PAOLO BARBIERI. *Occhio, cuore e mente: cinquant'anni di bellezza nella fotografia di moda*

Milano, 29 ARTS IN PROGRESS Gallery

Via San Vittore 13

23 novembre -20 dicembre 2016

Inaugurazione solo su invito: martedì 22 novembre, ore 18.00

Orari: martedì-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

CLP Relazioni Pubbliche

Daniela Ambrosio, tel. 02 36 755 700

daniela.ambrosio@clponline.it; www.clponline.it

Comunicato stampa e immagini su www.clponline.it