

Catalogo realizzato in occasione della mostra di
This catalogue is published on the occasion of the exhibition by

Chiara Camoni
Autoritratto (una luna) e altre storie
a cura di | curated by Ilaria Mariotti

Villa Pacchiani Centro Espositivo
Santa Croce sull'Arno, Pisa,
30 aprile - 10 luglio 2022 | April 30 - July 10 2022

TESTI | TEXTS
Ilaria Mariotti

TRADUZIONI | TRANSLATIONS
Craig Allen

FOTOGRAFIE DELLA MOSTRA | PHOTOS IN THE
SHOW
Camilla Maria Santini

REALIZZAZIONE DEL VOLUME | PUBLISHER
Gli Ori, Pistoia

STAMPA | PRINT
Bandedecchi & Vivaldi, Pontedera

COPYRIGHT © 2024
COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO
PER L'EDIZIONE | FOR THE EDITION: Gli Ori
ISBN 978-88-7336-915-8
www.gliori.it

ASSISTENZA ALL'ARTISTA | ARTIST'S ASSISTANTS
Lorenzo Bottari, Elisa Zaninoni

RINGRAZIAMENTI | THANKS TO
Giuseppe Alleruzzo, Tea Gradassi

Per le opere in mostra | for the works of the show:
Chiara Camoni - Ines Bassanetti, *Ninfee, Monet*, 2004
courtesy l'artista e | the artist and SpazioA, Pistoia
Luca, 2021 courtesy l'artista | the artist
Autoritratto #13, 2021 Courtesy Arcade, London &
Brussels
per tutte le altre | for all the others:
courtesy SpazioA, Pistoia

Autoritratto (una luna) è progetto vincitore dell'avviso pubblico "Cantica21. Italian Contemporary Art Everywhere" - Sezione Over 35 promosso dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Autoritratto (una luna) is the Winner of the Over35 Section of the Public Call "Cantica21. Italian Contemporary Art Everywhere" promoted by the Directorate General for the Promotion of the Country System of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, and by the Directorate-General for Contemporary Creativity of the Ministry of Culture.

La mostra è stata realizzata dal Comune di Santa Croce sull'Arno. Assessorato alle Politiche ed Istituzioni culturali con la collaborazione di Crédit Agricole Italia. Il Comune di Santa Croce sull'Arno aderisce alla rete Terre di Pisa.

This exhibition has been organized by Council for Cultural Policy and Institutions of the Municipality of Santa Croce sull'Arno, with the collaboration of Crédit Agricole Italia. The Santa Croce sull'Arno Municipality is a member of the 'Terre di Pisa' network.

Chiara Camoni

AUTORITRATTO (UNA LUNA) E ALTRE STORIE

a cura di Ilaria Mariotti

Autoritratto (una luna) e altre storie è la mostra che rende visibili numerosi elementi di grande importanza per questa Amministrazione.

Innanzitutto manifesta un rapporto fiduciario tra gli artisti e Villa Pacchiani che è il presidio culturale dedicato alle arti visive fin dal 1991. Una relazione che si è manifestata nel corso degli anni attraverso risposte a inviti per partecipare a progetti continuativi nel tempo e costanti nella programmazione e che hanno al centro il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe. Una primissima donazione delle opere di Tono Zancanaro voluta da Manlio Gaddi, dette il via, nel 1992, alla raccolta da allora continuamente implementata da donazioni, dai Premi biennali di incisione e di ex libris e piccola grafica fino a raggiungere la consistenza attuale e sempre in divenire sia per la quantità delle opere sia per il numero di artisti rappresentati ai quali siamo profondamente grati per la loro generosità e disponibilità.

Questa grande ricchezza è motivo di vanto per il Centro di Attività Espressive Villa Pacchiani e per il Comune di Santa Croce sull'Arno e l'importanza culturale che riveste è stata colta da numerose istituzioni che, negli anni, ci hanno permesso di costruire una serie di azioni per la valorizzazione della raccolta e renderla dinamica, accessibile e vitale.

La pubblicazione on line della collezione resa possibile dal finanziamento emanato dalla regione Toscana attraverso il bando *Toscanaincontemporanea2020*, la pubblicazione della teca digitale dedicata a una delle donazioni più recenti, quella delle opere di Gustavo Giulietti, grazie al PAC2021 - Piano per l'Arte Contemporanea promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, le iniziative che hanno visto, in questi anni l'invito agli artisti a confrontarsi e dialogare con la raccolta sono alcune delle tappe che manifestano la volontà di rendere condiviso, vitale il patrimonio attraverso azioni rigenerative mettendolo a confronto con il presente, offrendolo come materiale di studio e di ricerca.

Quella con Chiara Camoni è una relazione che si è sviluppata nel tempo, fin dalla sua partecipazione alla sesta edizione del Premio Santa Croce Grafica (2011), la prima che vedeva l'invito rivolto ad artisti che, tra le tante altre tecniche, usano anche la grafica e in particolare le tecniche calcografiche all'interno di una produzione più vasta. Nel 2015 l'artista ha realizzato per noi un progetto generoso e bellissimo: *La Ninessa e altre creature* è stata la mostra con cui l'artista ha risposto all'invito della Direttrice Ilaria Mariotti a guardare l'intero archivio delle opere del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe del Comune di Santa Croce sull'Arno e a tracciare alcuni possibili percorsi di dialogo con questa collezione preziosa e di assoluto interesse.

Sicché l'ingresso in collezione di *Autoritratto (una luna)* di Chiara Camoni, reso possibile dal Bando "Cantica21. Italian Contemporary Art Everywhere", è stato per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione che declina un percorso continuativo nel tempo che salda passato e presente, mette in relazione artisti di generazioni diverse, rigenera il senso di collezione, archivio, patrimonio.

Aprile 2024

Giulia Deidda
Sindaca di Santa Croce sull'Arno

Autoritratto (una luna) e altre storie [Self-Portrait (one moon) and other stories] is an exhibition that brings numerous elements that this Administration has always cherished to center stage.

First and foremost, it illustrates the relationship of trust established between artists and Villa Pacchiani, a cultural institution dedicated to the promotion of the visual arts since 1991. Trust is reinforced over decades as artists accept invitations to participate in a constant stream of projects with the Department of Prints and Drawings at their center. The collection that began in 1992 with Manlio Gaddi's gift of works by Tono Zancanaro has grown steadily through donations and biennial engraving, ex libris, and small graphics prizes to reach its current dimension and continue growing in terms of numbers of works and artists included. We are deeply grateful to which latter for their generosity.

This abundance is a source of pride for both the Villa Pacchiani Expressive Activities Center and the Municipality of Santa Croce sull'Arno, and its cultural significance has been grasped by the numerous other institutions that have helped us plan actions that have enhanced the collection and made it even more dynamic, accessible and vital over the years.

The online publication of the collection enabled by funding from the Tuscany Region and the *Toscanaincontemporanea2020* Call for Proposals, the publication of the digital display case dedicated to Gustavo Giulietti's works – one of the most recent donations – through the PAC2021 Plan for Contemporary Art promoted by the Ministry of Culture's General Directorate for Contemporary Creativity, and initiatives in recent years that invite artists to address the collection in creative dialogue are only a few expressions of the desire to share and enliven this vital heritage through regenerative actions that carry it into the present for study and research.

The relationship with Chiara Camoni has been developing ever since she took part in the Sixth edition of the Santa Croce Grafica Prize (2011), the first one open also to artists who include graphic design, particularly intaglio, among their other techniques. In 2015, she completed a beautiful project for us: the *La Ninessa e altre creature* exhibition, her generous response to Directress Ilaria Mariotti's invitation to consider the entire archive of works at the Municipality of Santa Croce sull'Arno's Department of Prints and Drawings that blazed new paths of dialogue with this precious collection of vital interest. This is also why the addition of Chiara Camoni's *Autoritratto (una luna)* to the Department's collection enabled by the "Cantica21. Italian Contemporary Art Everywhere" Call for Proposals was such a source of pride and satisfaction for us, one that testifies to an ongoing journey that introduces the past to the present, connects artists of different generations, and renews the meanings of collection, archive, and heritage.

April, 2024

Giulia Deidda
Mayor of Santa Croce sull'Arno

Questo volume rappresenta la mostra personale che questa Amministrazione ha dedicato ai disegni di Chiara Camoni e che ha avuto luogo a Villa Pacchiani e, al contempo, testimonia una relazione reiterata e feconda tra un'artista speciale e il nostro Gabinetto dei Disegni e delle Stampe (GDS). La mostra è stata l'occasione per presentare al pubblico *Autoritratto (una luna)*, l'installazione composta da 29 disegni a matita, ciascuno un autoritratto dell'artista, con cui, nel 2020, Chiara ha vinto l'avviso pubblico "Cantica21. Italian Contemporary Art Everywhere" - Sezione Over 35 promosso dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Grazie all'esito positivo dell'applicazione l'opera è entrata a far parte del GDS del Comune di Santa Croce sull'Arno.

"Cantica21" è stato lanciato nel settembre 2020 con l'obiettivo di promuovere la ricerca e la pratica sulle arti visive contemporanee. Il progetto sostiene il rilancio degli artisti italiani nei sistemi culturali internazionali attraverso la produzione di nuove opere d'arte destinati a collezioni pubbliche e l'organizzazione di una mostra diffusa nel mondo che ha preso il via nell'autunno 2021. La mostra è stata veicolata dalla rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura, attraverso la quale ogni artista ha presentato la propria opera in una diversa sede estera. *Autoritratto (una luna)* è stata acquisita nella collezione del GDS e presentata presso l'Istituto Italiano di Cultura di Londra che l'ha ospitata tra novembre e dicembre 2021. L'ingresso in collezione di *Autoritratto (una luna)* ha costituito una tappa importante di un percorso di conoscenza e relazione tra un'artista e un'istituzione.

Chiara conosceva la storia e la consistenza del GDS perché nel 2015 lo aveva consultato attentamente scegliendo le opere di artisti presenti in collezione con cui costruire un dialogo tra scultura e incisione, un colloquio a distanza, nel tempo, lo sguardo di un artista sull'opera di altri artisti. La mostra che ne è nata, *La Ninessa e altra creature*, rappresentava una costruzione critica, nella scelta, che si basava su istinto e sensibilità. Le sue Ninesse di argilla, talvolta adornate di fiori, creature plasmate con le dita e le mani, terribili, tragiche, spensierate, beffarde, occupavano lo spazio così come le opere della collezione costruivano un registro narrativo sulle pareti di Villa Pacchiani.

La proposta dell'artista di partecipare a "Cantica 21" individuando il GDS come destinatario dell'opera ci riempie di orgoglio anche per il riconoscimento del valore di un luogo che da anni investe in cultura pubblica e accessibile e testimonia il valore di un'azione politica che convintamente portiamo avanti da decenni rispetto a un'idea di cultura e di arte pubblica e accessibile a tutte e tutti. Desideriamo ringraziare l'artista per la fiducia che ci ha accordato anche questa volta e per la sua generosità.

La mostra e questa pubblicazione sono dedicati al disegno: eccezionale affondo nella ricerca complessa dell'artista partendo da *Autoritratto (una luna)* e, in maniera retrospettiva, andando a costruire un corpus di opere che mettono in evidenza una pratica costante, intensa e sempre presente.

Aprile 2024

Elisa Bertelli
Assessora alle Politiche ed Istituzioni Culturali
Comune di Santa Croce sull'Arno

This volume was prepared on the occasion of the solo exhibition this Administration has dedicated to Chiara Camoni's drawings at Villa Pacchiani. It also bears witness to the continuously fruitful relationship between a special artist and the Municipality of Santa Croce sull'Arno's Department of Prints and Drawings. The exhibition provided the occasion to present the public with *Autoritratto (una luna)*, an installation consisting of 29 pencil drawings—each a self-portrait of the artist—with which Chiara won the "Cantica21. Italian Contemporary Art Everywhere" - Over 35 Section Call for Proposals issued by the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation's General Directorate for the Promotion of the National System and the Ministry of Culture's General Directorate for Contemporary Creativity in 2020. The prestige of the result was such that the work became a permanent addition to the Municipality's collection at the Dept. Prints and Drawings.

"Cantica21" was launched in September 2020 to promote research and practice in contemporary visual arts. The project supports the revitalization of Italian artists in international cultural systems through the production of new artwork destined for public collections and the organization of an exhibition to be sent around the world that began in Autumn, 2021. Under the auspices of the diplomatic-consular network and Italian Cultural Institutes, each artist presented his or her work in a different foreign venue. *Autoritratto (una luna)* was acquired for the collection of the Dept. Prints and Drawings and presented at the Italian Cultural Institute in London, where it was placed on display through November and December, 2021.

The addition of *Autoritratto (una luna)* to the Department's collection was another step forward to increasing awareness of the relationship that exists between an artist and an institution.

Chiara knew the collection of the Dept. Prints and Drawings and its history because she had consulted it carefully herself in 2015 while choosing artists of works it featured with whom to establish dialogue between sculpture and printmaking in a conversation to extend over time and distance, one artist's gaze directed at the work of another. The ensuing exhibition, *La Ninessa e altre creature*, was a critical construction based on instinct and sensitivity.

Her clay *Ninessa* figurines, terrible, tragic, lighthearted, mocking creatures sometimes adorned with flowers she'd shaped with her hands and fingers complemented the narrative register of the collection's works hung on Villa Pacchiani's walls.

The artist's proposal to participate in the "Cantica 21" Call for Proposals by choosing the Dept. Prints and Drawings as the recipient of her work also fills us with pride by acknowledging the value of an institution that has been investing in public, accessible culture for years, in this way providing further testimony to the value of a political action that has been steadily pursued with conviction for decades: the idea that culture and art is public and must be accessible to all. We would like to thank Chiara for placing her trust in us once again and all her generosity in doing so.

This volume and this exhibition dedicated to drawing mark another new phase in the artist's complex practice that starts with *Autoritratto (una luna)* and continues in retrospection to build a body of works that spotlight her constant, intense, and always coherent practice.

April, 2024

Elisa Bertelli
Councilwoman for Cultural Institutions and Policy
Municipality of Santa Croce sull'Arno

pp. 9-13
Autoritratto (una luna), 2020-2021
29 disegni, matita su carta Canson avorio gr 290 con cornici diverse | 29 drawings, pencil on ivory
Canson paper 290 g with different frames
ogni disegno | each: cm 29,7 x 21

