

STREETSCAPES

7 - 17 JUNE 2021

7 - 17 GIUGNO 2021

**AMERICAN ACADEMY
IN ROME**

PARCO DI VILLA DORIA-PAMPHILIJ / PINETA DEL GIGLIO

FRANCESCA BERNI
NOVISSIMO LANDSCAPE GOES SILVER

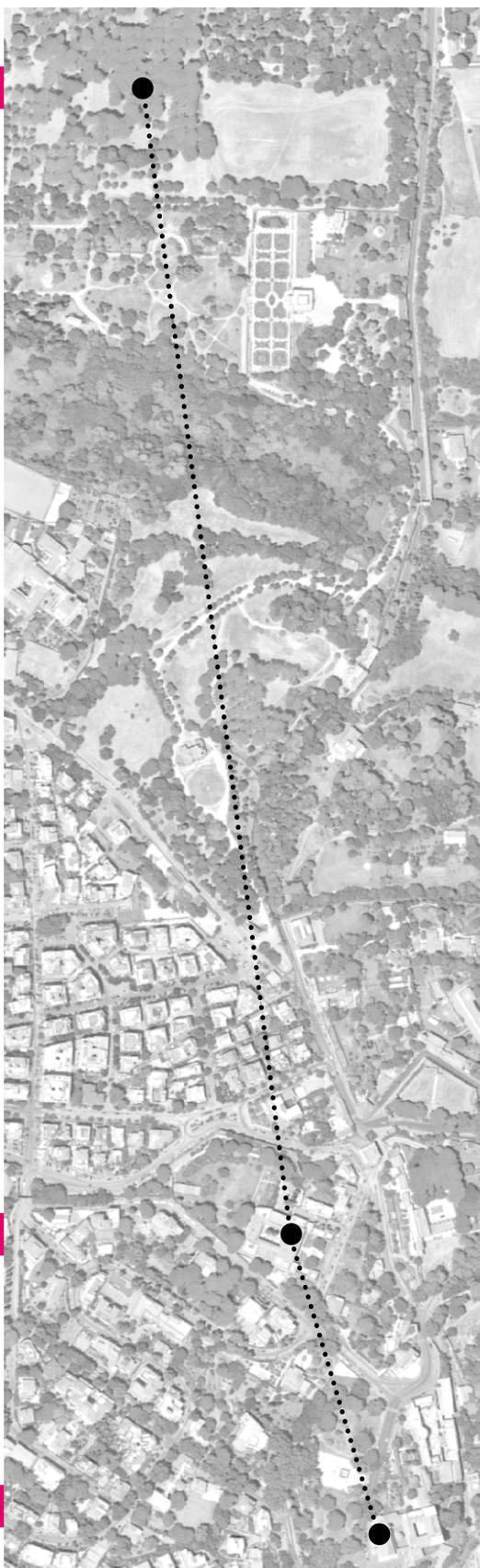
AMERICAN ACADEMY IN ROME / VIA ANGELO MASINA 5

SARA ENRICO
R&B (SKIN)

KATY BARKAN
*** A MUTUAL INVOLUTION OF THINGS**

ACADEMIA DE ESPAÑA / PIAZZA SAN PIETRO IN MONTORIO

CORINNA GOSMARO
CHUTZPAH!

STREETSCAPES

Four American Academy Fellows, responding to the restrictions and limits of the Covid era, have produced sculptures that are installed up and down the Janiculum hill, accessible to AAR residents and passers-by. Animating the pinegroves of the Doria-Pamphilij park and the portico of Bramante's Tempietto, as well as the courtyards of the American Academy's main building, these site-specific works invite viewers to re-engage with familiar spaces and explore new vistas. This balance of stasis and movement is perfectly suited to a spring of tentatively hopeful reopenings in Rome.

PARTICIPATING ARTISTS: Katy Barkan, 2021 Rome Prize in Architecture; Francesca Berni, 2021 ENEL Italian Fellow in Architecture, Urban Design, and Landscape Architecture; Sara Enrico, 2021 Fondazione Sviluppo e Crescita CRT Italian Fellow in Visual Arts; and Corinna Gosmaro, 2021 Fondazione Sviluppo e Crescita CRT Italian Fellow in Visual Arts.

STREETSCAPES IS CURATED BY ELIZABETH RODINI, AAR ANDREW HEISKELL ARTS DIRECTOR, AND ORGANIZED BY LEXI EBERSPACHER, AAR PROGRAMS ASSOCIATE FOR THE ARTS.

STREETSCAPES IS MADE POSSIBLE BY THE ADELE CHATFIELD-TAYLOR AND JOHN GUARE FUND FOR THE ARTS.

STREETSCAPES

In risposta alle restrizioni e alle limitazioni dell'era del Covid-19, quattro Borsisti dell'American Academy hanno creato le sculture installate per tutto il Gianicolo, accessibili ai residenti dell'AAR e ai passanti. Queste opere site-specific, che animano le pinete di Villa Doria-Pamphilij e il portico del Tempietto del Bramante, ma anche le corti dell'edificio principale dell'American Academy, invitano gli spettatori a rientrare in contatto con i luoghi familiari e a esplorare nuove prospettive. Questo equilibrio tra stasi e movimento si confà perfettamente ad una primavera di timide e ottimistiche riaperture a Roma.

ARTISTI PARTECIPANTI: Katy Barkan, vincitrice del Rome Prize in Architettura 2021; Francesca Berni, ENEL Italian Fellow in Architettura, Design urbano e Architettura del paesaggio 2021; Sara Enrico, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT Italian Fellow in Arti Visive 2021; Corinna Gosmaro, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT Italian Fellow in Arti Visive 2021.

STREETSCAPES È A CURA DI ELIZABETH RODINI, AAR ANDREW HEISKELL ARTS DIRECTOR, E CORDINATA DA LEXI EBERSPACHER, AAR PROGRAMS ASSOCIATE FOR THE ARTS.

STREETSCAPES È REALIZZATO GRAZIE ALL'ADELE CHATFIELD-TAYLOR AND JOHN GUARE FUND FOR THE ARTS.

FRANCESCA BERNI

NOVISSIMO LANDSCAPE GOES SILVER (2021)

EMERGENCY BLANKETS, CLIMBING ROPE, CARABINERS,
RATCHET BANDS

Francesca Berni's work invites us to imagine what is already present. The space she has outlined, by wrapping reflective silver blankets around a set of towering pine trees in the Doria-Pamphilij park, is both real and an abstraction, a "room" actualized through the movements and rituals that we, the visitor, construct within it. "We are landscape," Berni states; landscape is a fiction, a theatrical conceit, a continual staging formed through practice and use.

The instability of this environmental imaginary is expressed by Berni both in the modes of her practice and in her artistic renderings. During the course of communal walks through the open spaces in and outside of Rome, she collected materials (reeds, grasses, flowers, branches) and brought them into her studio, as both inspiration and tools of making. There, through ongoing manipulations – most dramatically in the form of paintings carried out on long ribbons of fabric – these materials reveal a constant state of becoming. Similarly, sunlight reflecting off wide bands of silver in the groves of the Doria-Pamphilij denies the solidity of the arboreal room they seem to articulate. "Nature doesn't exist," says Berni; we are always in the process of inventing it.

NOVISSIMO LANDSCAPE GOES SILVER (2021)

COPERTE ISOTERMICHE, CORDE DA ARRAMPICATA, MOSCHETTONI,
CINGHIE A CRICCHETTO

L'opera di Francesca Berni ci invita a immaginare quello che già esiste. Lo spazio che ha delineato avvolgendo coperte isotermitiche riflettenti color argento intorno ad alcuni degli altissimi pini del parco di Villa Doria-Pamphili è, al tempo stesso, reale e un'astrazione, una "stanza" resa concreta attraverso i movimenti e i rituali che noi, il pubblico, vi costruiamo all'interno. "Siamo paesaggio" dice Berni; e il paesaggio è una finzione, un concetto teatrale, una continua messa in scena modellata dalla pratica e dall'uso.

L'instabilità di questo immaginario ambientale è espresso da Berni sia nelle modalità del suo operare sia nelle sue rappresentazioni artistiche. Durante le passeggiate in gruppo negli spazi aperti di Roma e dintorni, Berni ha raccolto degli oggetti (canne, erbe, fiori, rami) e li ha portati nel suo studio come fonte di ispirazione e strumenti per creare. Nello studio, attraverso successive manipolazioni – in maniera più marcata in forma di pitture eseguite su lunghi nastri di tessuto – questi materiali rivelano un costante stato di divenire. Similmente, la luce riflessa sulle larghe fasce d'argento delle pinete di Villa Doria-Pamphilij nega la solidità della stanza arborea a cui sembrano dar forma. "La natura non esiste" afferma Berni: la inventiamo sempre e continuamente.

With the support of / Con il supporto di
Comune di Roma, Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde

The artist will donate the unused emergency blankets to the social cooperative Binario 95 / L'artista donerà le coperte d'emergenza non utilizzate per l'installazione alla cooperativa sociale Binario 95

SARA ENRICO

RGB (SKIN) (2021)

SUBLIMATION PRINTING ON POLYESTER, FOAM, IRON

“Rome is a big fold.” We can begin to locate Sara Enrico’s undertakings at the American Academy in this recent statement. *RGB (skin) 2021* continues Enrico’s manipulation of textiles, printed and wrapped around a foam core, as well as her exploration of transformative, overlapping artistic processes: a digital scan materialized on fabric; a membrane that becomes a body; data that is next a picture and then a sculpture. The basis of her approach is firm, even as new contexts inspire. Rome, endlessly folded back upon itself, is a particularly resonant space for her evolving body of work.

We spy Enrico’s latest sculptural ensemble through the imposing fence that separates the American Academy from the street. Its elements recline and rise up from the lawn, in a chorus of activity. Perhaps they play together, or perhaps they rest. They are architectural, theatrical, and mysterious. We cannot assess their weight from a distance, nor how they might fit together. In fact, they are carefully carved out of a single block of foam, so that one element might nest within another. This play between geometry and whimsy is typical of Enrico’s work, as she moves between the functional and the fantastical.

RGB (SKIN) (2021)

STAMPA A SUBLIMAZIONE SU POLIESTERE, GOMMAPIUMA, FERRO

“Roma come una grande piega”. Possiamo partire da questa immagine per collocare i progetti di Sara Enrico all’American Academy. *RGB (skin) 2021* prosegue l’opera di manipolazione di Enrico sui tessuti, stampati e avvolti attorno a un nucleo di gommapiuma, così come la sua esplorazione dei processi artistici trasformativi e sovrapposti: una scansione digitale materializzata sul tessuto, una membrana che diventa un corpo, un dato che diventa poi quadro e poi ancora scultura. Le fondamenta del suo approccio sono stabili, persino quando nuovi contesti diventano fonte di ispirazione. Roma, eternamente ripiegata su se stessa, è uno spazio particolarmente importante per il suo corpus artistico in evoluzione.

Sbirciamo l’ultimo gruppo scultoreo di Enrico attraverso l’imponente recinzione che separa l’American Academy dalla strada. I suoi elementi si adattano e si innalzano dal prato in un coro dinamico. Forse giocano insieme, o forse si riposano. Sono architettonici, teatrali e misteriosi. Da lontano non riusciamo a valutarne il peso né a capire come facciano a incastrarsi. Infatti, sono attentamente intagliati da un unico blocco di gommapiuma, cosicché un elemento si inserisce in un altro. Il gioco tra geometria e stravaganza è tipico delle opere di Enrico, che si muove tra il funzionale e il fantastico.

KATY BARKAN

*A MUTUAL INVOLUTION OF THINGS (2021)

STEEL CABLE, SCAFFOLD NETTING, PERMEABLE PAVERS

An “obelisk” of cable and netting lies on its “side” in the interior courtyard of the American Academy’s main building; alongside it is a “shadow” of colored pavers. These allusions speak to the tendential nature of this sculpture, which is a metaphorical echo of the grand stone markers found throughout Rome. Katy Barkan is working to destabilize these most awesome and permanent of monuments, the “littlest big things,” as she describes them.

She does this here by slicing the concept of the obelisk into fragments. What is vertical is horizontal, what is rigid is malleable, and what is solid is hollow (visitors can peek through the center of her obelisk). Verticality, with all of its implications, is thrown on its side. Through these artistic gestures, Barkan reminds us of the instabilities that obelisks mask, including the fragility of built environments and of societies that lay claim to them.

*A *Mutual Involution of Things* is the only Streetscapes project not accessible from the street, the park, or the square. Although hidden from many, it has an important place in this series of installations. On the one hand, its “invisibility” is an echo, in reverse, of the insistent visibility that defines obelisks, thus continuing Barkan’s exploration of the type and its multiplicity. On the other hand, its placement inside the Academy points to the gradual reopening of institutions and the hopeful promise of this particular late spring in Rome.

*A MUTUAL INVOLUTION OF THINGS (2021)

CAVI DI ACCIAIO, RETE DA PONTEGGIO, PAVIMENTAZIONE PERMEABILE

Un “obelisco” di cavi e rete giace sul “fianco” nel cortile interno dell’edificio principale dell’American Academy; accanto ad esso, una “ombra” colorata. Queste allusioni parlano alla natura tendenziale della scultura, eco metaforica dei grandiosi emblemi di pietra visibili in tutta Roma.

Katy Barkan opera per destabilizzare questi monumenti, tra i più impressionanti e permanenti, “le grandi cose più minute”, come li definisce.

Lo fa, qui, riducendo in frammenti l’idea di obelisco: il verticale è orizzontale, il rigido diventa malleabile, ciò che è pieno diventa cavo (i visitatori possono sbirciare nel centro del suo obelisco). La verticalità, con tutto quel che implica, viene gettata di lato. Attraverso questi gesti artistici Barkan ci rammenta dell’instabilità che l’obelisco cela, ivi inclusa la fragilità degli ambienti edificati e delle civiltà che li rivendicano.

*A *Mutual Involution of Things* è l’unico tra i progetti inclusi in Streetscapes a non essere accessibile dalla strada, dal parco o dalla piazza. Benché nascosto ai più, ha un posto importante in questa serie di installazioni. Da una parte, la sua “invisibilità” richiama, per l’opposto, la prepotente visibilità che definisce gli obelischi, dando seguito in questo modo all’esplorazione di Barkan su questa tipologia e la sua molteplicità. D’altra parte, il fatto che sia l’opera sia posta dentro l’Academy richiama la graduale riapertura delle istituzioni e la promessa ottimistica di questa particolare tarda primavera di Roma.

CORINNA GOSMARO

CHUTZPAH! (2021)

BRONZE, TECHNICAL ROPE, WIRE WHEEL BRUSHES

Three craggly insects greet us just beyond the gates that frame Bramante's Tempietto. They are at once humorous and disturbing, like so many dreams. Insistently tactile and crafted of nearly indestructible industrial materials, the trio seems nevertheless remote, physically distanced from us and conceptually unfixed.

Corinna Gosmaro associates her creatures with the archetypal symbols of the earliest art making, and thus with the fundamental human drive to create. Symbols, she says, are innate to how we think; they constitute awareness itself. At the same time, Gosmaro rejects the rigid interpretations that "symbolism" proposes. Her guidebook to understanding is a more fluid imaginary, a free-flowing passage from one idea to another that denies art historical timelines and one-way paths to meaning.

The title of this work, *Chutzpah!*, is a Yiddish term meaning impudence, insolence, or audacity, a daring that permits bold, even meddlesome action. It is an evocation of Gosmaro's approach to the history of art and her own making. In this case, it also describes her mesmerizing insects of bronze and rope, which inhabit the sacred zone of the Tempietto with a lurking playfulness.

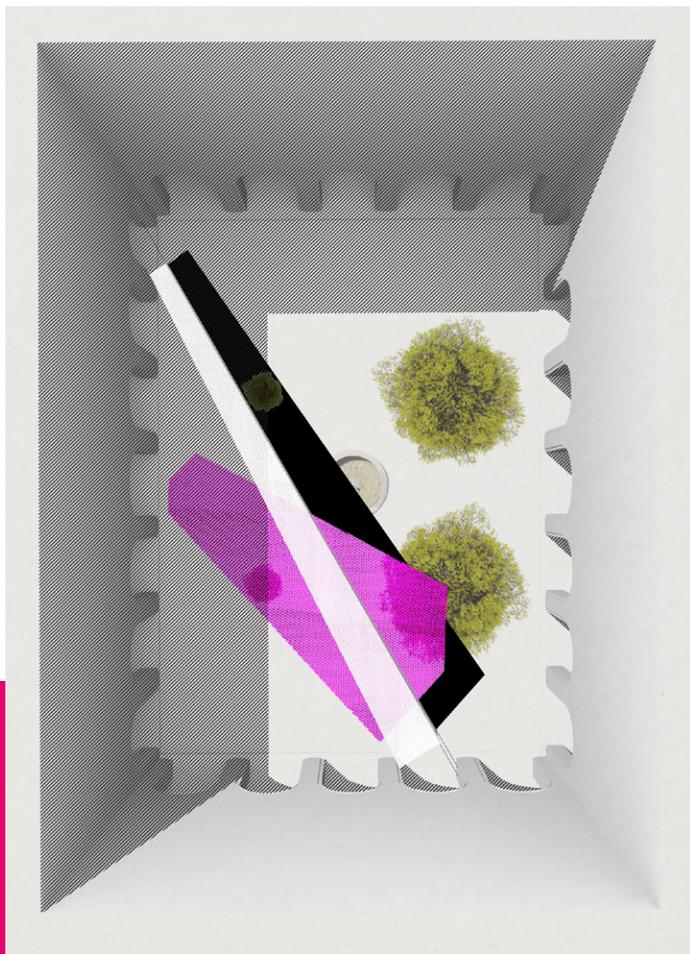
CHUTZPAH! (2021)

BRONZO, CORDA DA ARRAMPICATA, SPAZZOLE METALLICHE CIRCOLARI

Tre insetti grinzosi ci accolgono proprio da dietro il portico che circonda il Tempietto del Bramante. Sono, a un tempo, divertenti e inquietanti, come molti dei nostri sogni. Prepotentemente tattile e creato da materiali industriali quasi indistruttibili, il trio sembra comunque remoto, fisicamente separato da noi e concettualmente slegato.

Corinna Gosmaro accosta le sue creature ai simboli archetipici del primo fare arte e, di conseguenza, alla fondamentale pulsione umana alla creazione. I simboli, dice, sono innati nel nostro modo di pensare; costituiscono la consapevolezza stessa. Al tempo stesso, Gosmaro respinge le rigide interpretazioni che il "simbolismo" propone. La sua guida alla comprensione è un immaginario più fluido, un passaggio scorrevole da un'idea all'altra che nega le sequenze temporali della storia dell'arte e i percorsi univoci verso il significato.

Chutzpah!, titolo dell'opera, è un termine yiddish che vuol dire impudenza, insolenza o audacia, un coraggio che consente di agire in maniera ardita, persino invadente. Evoca l'approccio di Gosmaro alla storia dell'arte e alla sua stessa produzione. In questo caso, descrive anche i suoi affascinanti insetti di bronzo e corda che occupano lo spazio sacro del Tempietto con una leggerezza latente.

* **KATY BARKAN**, study for *"A Mutual Involution of Things"* (2021).
Barkan's sculpture is installed in the inner courtyard of the American Academy's main building. For reasons of Covid safety, it is not accessible to the public.

* **KATY BARKAN**, progetto per *"A Mutual Involution of Things"* (2021).
La scultura di Barkan è installata nel cortile interno del palazzo principale dell'American Academy in Rome. Per motivi di sicurezza Covid, non è accessibile al pubblico.

in partnership with
in collaborazione con

REAL
ACADEMIA DE ESPAÑA
EN ROMA

