

Gianni Bertini

Catalogo ragionato

Electa

Artista originale ed eclettico, pittore astratto, informale, inventore di soluzioni provocatorie, ma anche scrittore, performer, promotore di eventi, Gianni Bertini è stato uno dei protagonisti dell'arte della seconda metà del Novecento.

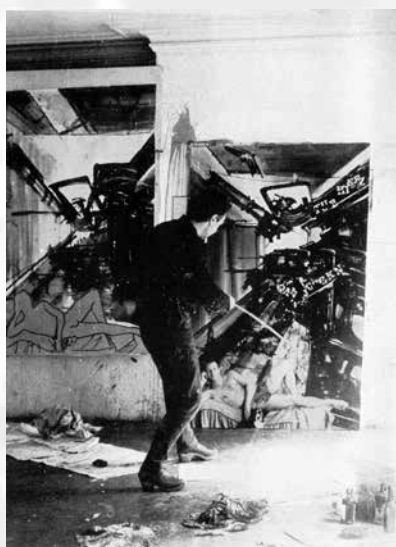
An original, eclectic artist, informal abstract painter, inventor of provocative solutions as well as a writer, performer, and events promoter, **Gianni Bertini** was one of the protagonists of the art scene in the second half of the 20th century.

Artiste original et éclectique, peintre abstrait, informel et inventeur de solutions provocatrices, mais aussi écrivain, performeur et organisateur d'événements, **Gianni Bertini** a été l'un des protagonistes de l'art de la deuxième moitié du XXe siècle.

A seguito di un lavoro svolto nell'arco di alcuni anni, in accordo tra l'Archivio Gianni Bertini, costituitosi presso Frittelli arte contemporanea di Firenze, e l'Associazione Gianni Bertini di Milano diretta dal figlio dell'artista, Thierry, il catalogo ragionato raccoglie le opere archiviate, realizzate dall'artista nell'arco di circa sessant'anni di attività. La selezione è stata curata da Francesco Tedeschi con Kevin McManus e Federica Boragina. L'opera si compone di due volumi: il primo ha carattere monografico e comprende un testo di Francesco Tedeschi volto a fornire una completa rilettura dell'opera dell'artista e a evidenziarne il carattere pionieristico dimostrato in più fasi della propria carriera; un puntuale approfondimento dell'esperienza della Mec Art e delle sue evoluzioni, a firma di Kevin McManus; l'inedita lettura dell'attività extra-pittorica di Bertini, condotta da Federica Boragina e, a completamento, un'approfondita biografia dell'artista elaborata da Myrna Galli, responsabile della maggior parte del lavoro di archiviazione e catalogazione delle opere. Il secondo volume costituisce il catalogo vero e proprio delle circa 2400 opere raccolte, in relazione ai diversi momenti e aspetti della sua produzione, preceduti da note storico-critiche e da una selezione antologica degli scritti dell'artista riferiti alla sua opera.

The catalogue raisonné was developed as part of a project carried out over a period of several years, involving the Archivio Gianni Bertini – housed in the Frittelli arte contemporanea gallery, Florence – and the Associazione Gianni Bertini, Milan, run by the artist's son Thierry. It brings together archived works produced by the artist over a period of sixty years. The selection was curated by Francesco Tedeschi together with Kevin McManus and Federica Boragina. It is a two-volume catalogue: the first volume is a monographic work comprising a text by Francesco Tedeschi that offers a completely new interpretation of the artist's oeuvre and highlights the cutting-edge nature of his work during numerous phases of his career; a thorough exploration of Mec Art and its evolution authored by Kevin McManus; a new reading of Bertini's non-pictorial output written by Federica Boragina; and, lastly, an in-depth biography of the artist by Myrna Galli, who is in charge of most of the archiving and cataloguing of his works. The second volume is the actual catalogue listing around 2400 works considered in relation to the different moments and aspects of his production, prefaced by historical-critical notes and an anthological selection of Bertini's writings about his works.

Ce catalogue raisonné est le fruit de plusieurs années de travail et d'un accord entre les Archives Gianni Bertini – constituées auprès de Frittelli arte contemporanea à Florence – et l'Association Gianni Bertini de Milan, dirigée par Thierry Bertini, le fils de l'artiste. Il réunit les œuvres archivées que l'artiste a réalisées pendant ses soixante années d'activité. La sélection des œuvres a été effectuée par Francesco Tedeschi avec la collaboration de Kevin McManus et Federica Boragina. Cet ouvrage est composé de deux volumes : le premier, à caractère monographique, comprend un texte de Francesco Tedeschi offrant une relecture complète de l'œuvre de l'artiste et soulignant le rôle pionnier de son activité pendant plusieurs phases de sa carrière ; un approfondissement circonstancié de l'expérience de la Mec Art et de ses évolutions, par Kevin McManus ; une lecture inédite de l'activité extra-picturale de Bertini, par Federica Boragina, complétée par une biographie approfondie de l'artiste élaborée par Myrna Galli, responsable de la plus grande partie du travail d'archivage et de catalogage des œuvres. Le deuxième volume constitue le catalogue en tant que tel des environ 2400 œuvres réunies, en relation aux différents moments et aspects de sa production, précédées de notes historiques et critiques, et d'une sélection anthologique des textes de l'artiste portant sur son œuvre.

Nato a Pisa nel 1922, dopo la laurea in matematica, Gianni Bertini ha esordito in alcune manifestazioni espositive dell'immediato secondo dopoguerra, conquistando presto una posizione di rilievo nello scenario artistico nazionale. Nell'ottobre del 1949 una sua personale è ospitata dalla galleria-libreria Salto a Milano, all'interno delle iniziative promosse dal MAC (Movimento Arte Concreta), con cui manifesta una temporanea sintonia presto seguita da un vivace interesse per le sperimentazioni pittoriche di tipo informale, concretizzate, nella seconda metà del 1951, in opere affini all'Arte Nucleare. Nei primi mesi dell'anno successivo Bertini si trasferisce a Parigi, dove trova presto posto nel côté artistico e intellettuale della capitale francese. La sua posizione indipendente e sperimentale è subito apprezzata da Edouard Jaguer e Pierre Restany, il quale lo seguirà da vicino, inserendolo fra i protagonisti dell'"astrazione lirica" e firmando una prima monografia su di lui nel 1962. Pur perseverando lungo la linea informale, Bertini si rivela un instancabile sperimentatore: dipinge atmosfere incantate, ricerca riferimenti mitologici poi ricorrenti in opere di impianto "meccanomorfo", si cimenta in azioni performative non prive di ironia che trovano la loro manifestazione nei processi di "bertinizzazione", presentati nei primi anni Sessanta a Parigi, Bruxelles e Venezia.

Stop, 1948

Senza titolo, 1950

Gianni Bertini was born in Pisa in 1922. After graduating in mathematics, he made his artistic debut in several shows held in the immediate post-war period, soon emerging at the forefront of the Italian art scene. In October 1949, he had a solo show at the Salto bookshop-gallery, Milan, as part of the initiatives promoted by Movimento Arte Concreta (MAC), a movement that he was briefly associated with before acquiring a lively interest in Informalism, expressed through works aligned with Arte Nucleare in the second half of 1951. At the start of the following year, Bertini moved to Paris, finding his place in the capital's intellectual and artistic milieux. His independent, experimental attitude received immediate recognition from Edouard Jaguer and Pierre Restany, who would follow him closely. Restany considered Bertini one of the protagonists of lyrical abstraction, writing his first monograph on him in 1962. While pursuing an informal approach, Bertini was also a tireless experimenter, painting suggestive atmospheres and searching for mythological references that he would later find in mechanomorphic-type works. He later turned to performative actions veined with an irony that came to the fore in the "bertinization" processes presented in Paris, Brussels, and Venice in the early Sixties.

Gianni Bertini est né à Pise en 1922. Après des études de mathématiques, il fait ses débuts artistiques à l'occasion d'expositions organisées juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui lui valent d'occuper rapidement une position importante dans le panorama artistique italien. En octobre 1949, une exposition personnelle de ses travaux est présentée à la galerie-librairie Salto de Milan, dans le cadre des initiatives promues par le MAC (Movimento Arte Concreta), avec lesquelles il manifeste une convergence temporaire, avant de montrer un vif intérêt pour les expérimentations picturales de type informel, qui se concrétisent, pendant la seconde moitié de l'année 1951, dans des œuvres proches de l'Arte Nucleare. Bertini s'installe à Paris au début de l'année suivante et trouve rapidement sa place dans le monde artistique et intellectuel de la capitale française. Sa position indépendante et expérimentale est immédiatement appréciée par Édouard Jaguer et Pierre Restany, qui suivra de près son activité : il l'inclura en effet dans les figures importantes de l'« abstraction lyrique » et écrira la première monographie à lui consacrée en 1962. Gianni Bertini persévère sur la ligne informelle, tout en se révélant être un expérimentateur infatigable : il peint des atmosphères extrêmement suggestives, recherche des références mythologiques qui deviendront récurrentes dans des œuvres de type « mécanomorphe », réalise des actions performatives non dépourvues d'ironie qui trouvent leur manifestation dans les processus de « bertinisation » qu'il présente au début des années Soixante à Paris, Bruxelles et Venise.

L'écorce d'Antiope, 1957

Bandiera colombiana, 1961

Le palais des Vierges, 1962

De perfecta castitate, 1963

Sono anni in cui è sempre più affascinato dalle immagini a stampa, le quali diventano protagoniste: prima la serie delle “Mitologie”, collage con ritagli di giornali e interventi pittorici, e, a seguire, le opere della “Mec Art”, tecnica messa a punto da Bertini in cui le immagini fotografiche sono riportate su tela emulsionata e poi elaborate in chiave pittorica. Vetture di Formula 1 e atleti nel pieno del loro impegno, ragazze sexy e alla moda, insieme ai venti di guerra di più momenti storici, immagini pubblicitarie e fotografie di cronaca diventano un modo di impossessarsi della realtà, reinterprestando i “miti del nostro tempo”. L'estetica Mec si rivela subito di estrema attualità e rappresenta, a tutti gli effetti, la possibilità di costituire un'alternativa europea alla Pop Art.

Queste opere trovano subito grande visibilità in numerose occasioni internazionali fra 1966 e 1968, anno in cui Bertini ha anche una sala personale alla Biennale di Venezia, dove presenta una selezione delle sue opere Mec di maggiore impatto.

Negli anni successivi la sua vitale creatività non si ferma: continua a sperimentare ipotesi di elaborazione dell'immagine, promuovere azioni performative, intraprendere iniziative editoriali e interventi sul rapporto tra parola e immagine, condividendo alcuni aspetti della “Poesia Visiva” e promuovendo, accanto a Sarenco, riviste come “Lotta Poetica”.

It was during this period that he became increasingly fascinated by print images, which would soon dominate his production: first, his series of *Mitologie* (Mythologies), collages using scraps of newspaper and paint, then the works created by means of Mec art, a technique fine-tuned by Bertini that involved transferring photographic images onto canvases treated with photographic emulsion then modifying them through painting. Formula 1 cars and athletes captured during a performance; sexy, fashionable girls; along with the winds of war in various historic moments; images from ads and news photos: all of these images became a way to seize reality by reinterpreting the “myths of our time”. The Mec aesthetic soon proved to be extremely topical, representing the real possibility of creating a European alternative to Pop Art.

These works attained great visibility during numerous international events between 1966 and 1968, the year in which Bertini had his own room at the Venice Biennale, where he presented a selection of his most impactful Mec works.

His creative energy flowed unabated in the following years. Bertini continued to pursue new ways of processing images, promote performative art, and undertake editorial initiatives and explorations of the relationship between word and image influenced by some aspects of visual poetry, also promoting journals like *Lotta Poetica* together with Sarenco.

Ces années-là, Bertini est de plus en plus fasciné par les images imprimées, qui occuperont dans ses œuvres une place de premier plan : d'abord la série des « Mythologies » – des collages avec des coupures de journaux et des interventions picturales –, puis les œuvres de la « Mec Art », une technique qu'il met lui-même au point où les images photographiques sont transportées sur une toile émulsionnée avant d'être élaborées picturalement. Des voitures de Formule 1 et des athlètes en pleine activité, des filles sexy et à la mode, mais aussi les vents de guerre de plusieurs périodes historiques, des images publicitaires et des photographies de faits divers deviennent un moyen pour prendre possession de la réalité, en interprétant les « mythes de notre temps ». L'esthétique Mec se révèle d'emblée extrêmement actuelle et exprime pleinement la possibilité de représenter une alternative européenne au Pop Art.

Ces œuvres trouvent immédiatement une grande visibilité dans de nombreux événements internationaux entre 1966 et 1968, l'année où Gianni Bertini se voit également attribuer une salle personnelle à la Biennale de Venise, dans laquelle il présente une sélection de ses œuvres Mec possédant le plus fort impact visuel.

Les années suivantes, sa créativité vitale ne ralentit pas : il continue à expérimenter des hypothèses d'élaboration de l'image, à promouvoir des actions performatives, à entreprendre des initiatives éditoriales et des interventions sur le rapport entre la parole et l'image, en s'appropriant certains aspects de la « Poésie Visuelle » et en promouvant, aux côtés de Sarenco, des revues comme *Lotta Poetica*.

L'attività pittorica dei decenni a seguire prosegue sulla scia dalla Mec Art, rinnovata nei soggetti e nelle tecniche, attraverso cicli come "Abbaco" (1976-1982) o quelli dedicati alla "Guerra del Golfo" (1991) e ad "Antonin Artaud" (1991), fino ad approdare a elaborazioni su stampe in digitale e, nell'ultima produzione, scegliendo come supporto il legno.

L'esuberanza dell'opera e della personalità di Bertini emerge finalmente in modo completo attraverso una catalogazione che vuole essere anche un modo di confrontarsi con i sapori di un'epoca ancora estremamente attuale, in cui le forme dell'avanguardia e della sperimentazione si coniugano con i processi mediati dall'esterno, dalla società della comunicazione, recepiti e riletti con l'ironia e l'invenzione che la visione aperta e internazionale di Bertini (pienamente inserito nella vita culturale parigina del secondo dopoguerra) ha offerto, sulla base delle sue mai dimenticate radici toscane.

Il Flamenco, 1975

L'invito, 1975

In the following decades, his painting continued to be influenced by Mec art, acquiring new subjects and techniques along the way that would lead to cycles like *Abbaco* (1976-1982), *Guerra del Golfo* (1991), and *Antonin Artaud* (1991). He also explored reworkings of digital prints, choosing wood as a support for his later works.

The vivacity of Bertini's personality and output can finally emerge thanks to the cataloguing of his work, providing an occasion to plunge into a period that is still very relevant today, where forms of the avant-garde and experimentation encountered processes mediated by the outside, by the communication society, absorbed and reinterpreted with the irony and invention distinguishing the international open vision of an artist who was perfectly integrated in the Parisian cultural life yet who never lost sight of his Tuscan roots.

L'activité picturale des décennies suivantes s'inscrit dans le sillage du Mec Art, avec des sujets et des techniques renouvelés, à travers des cycles comme « Abbaco » (1976-1982), ou ceux qu'il consacre à la « Guerre du Golfe » (1991) et à « Antonin Artaud » (1991), avant d'arriver à des élaborations sur des impressions numériques et, dans la dernière production, sur des supports en bois.

L'exubérance de l'œuvre et de la personnalité de Gianni Bertini est enfin révélée de manière exhaustive grâce à un catalogage qui est aussi une manière de rendre compte des caractéristiques d'une époque encore extrêmement actuelle, où les formes de l'avant-garde et de l'expérimentation se conjuguent avec des processus empruntés à l'extérieur, à la société de la communication, pris en compte et réinterprétés avec l'ironie et l'invention qu'a offertes la vision ouverte et internationale de Gianni Bertini – pleinement intégré dans la vie culturelle parisienne de l'après-guerre –, sur la base de ses origines toscanes qu'il n'a jamais reniées.

La balia cretese amica di Pericle, 1990

Per acquistare il catalogo

Compilare, allegando copia del bonifico bancario, la seguente cedola e inviare via mail a claudia.vassallo@mondadori.it o spedire in busta chiusa a: **Electa S.p.A.**, all'attenzione di Claudia Vassallo, **via Mondadori 1, 20090 Segrate (Milano)**
Per ulteriori informazioni visitate il sito www.electa.it

Gianni Bertini. Catalogo ragionato

Proposte di acquisto*

- da 1 a 30 copie: 210,00 € a copia (pari al 30% di sconto sul prezzo di copertina)
- da 31 a 50 copie: 180,00 € a copia (pari al 40% di sconto sul prezzo di copertina)
- da 51 a 100 copie: 165,00 € a copia (pari al 45% di sconto sul prezzo di copertina)
- oltre le 100 copie: 150,00 € a copia (pari al 50% di sconto sul prezzo di copertina)

Ordino n. _____ copie del volume al prezzo speciale di € _____

**offerta valida fino al 18 dicembre 2020. Gli ordini saranno evasi a partire dal 21 dicembre 2020.*

Modalità di pagamento

Bonifico bancario

Electa S.p.A.

Banca Intesa Sanpaolo – Ag. Via Verdi, 8, Milano
Cod. IBAN IT37I0306909400100000110655
BIC / SWIFT: BCITITMM33100

Dati anagrafici (*voci obbligatorie)

Nome* _____ Cognome* _____
Indirizzo* _____
Città* _____ CAP* _____ Stato* _____
Partita IVA / Codice Fiscale* _____
Codice SDI* _____ pec* _____
tel.* _____ e-mail* _____

Causale: Acquisto _____ copie Catalogo Gianni Bertini - nome e cognome

Indicare il luogo di recapito se diverso dal domicilio

Nome* _____ Cognome* _____
Indirizzo* _____
Città* _____ CAP* _____ Stato* _____

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

La presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 dal titolare del trattamento Electa S.p.A., con sede legale in Via Bianca di Savoia 12, 20122 – Milano (MI), sottoposta all'attività di direzione e coordinamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2359 c.c. della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., con sede legale in Via Bianca di Savoia 12, Milano (MI). Il trattamento dei tuoi dati personali sarà condotto dal titolare del trattamento al fine di dar seguito all'acquisto e si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra te e il titolare del trattamento. I tuoi dati personali saranno conservati fino a dieci anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatto salvo un ulteriore periodo di tempo previsto da obblighi di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità di cui sopra. Il DPO di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. è contattabile a dpo@mondadori.it. Ulteriori informazioni circa l'utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare del trattamento, nonché tutti i tuoi diritti sono presenti all'interno della sezione "Privacy" del sito internet www.mondadori.it.

Luogo e data _____ Firma _____

To purchase the catalogue

Please fill in the form below, attaching copy of bank transfer and send it by email to claudia.vassallo@mondadori.it or in a sealed envelope to **Electa S.p.A.**, c/o Claudia Vassallo, **via Mondadori 1, 20090 Segrate (Milan), Italy**
For further information, visit www.electa.it

Gianni Bertini. Catalogue raisonné

Purchase offers*

- from 1 to 30 copies: € 210.00 per copy (30% discount on cover price)
- from 31 to 50 copies: € 180.00 per copy (40% discount on cover price)
- from 51 to 100 copies: € 165.00 per copy (45% discount on cover price)
- over 100 copies: € 150.00 per copy (50% discount on cover price)

I wish to order n. ____ copies of the catalogue at the discounted price of € _____

**offer valid until 18 December 2020. Orders will be processed from 21 December 2020 onwards.*

Payment methods

Bank transfer

Electa S.p.A.

Banca Intesa Sanpaolo – Ag. Via Verdi, 8, Milano
Cod. IBAN IT37I0306909400100000110655
BIC / SWIFT: BCITITMM33100

Personal information (*required data)

Name* _____ Surname* _____
Address* _____
Town* _____ Post code* _____ Country* _____
VAT number / Tax code* _____
SDI code* _____ pec (certified email)* _____
tel.* _____ e-mail* _____

Purpose: purchase ____ copies Gianni Bertini Catalogue - Name and Surname

Enter delivery address if different to home address

Name* _____ Surname* _____
Address* _____
Town* _____ Post code* _____ Country* _____

I confirm that I have read and understood the information provided by the data controller under Art. 13 of GDPR (EU) 2016/679

This information is provided under Art. 13 OF GDPR (EU) 2016/679 by the data controller Electa S.p.A., with registered offices in Via Bianca di Savoia 12, 20122 – Milan (MI), subject to management and coordination, pursuant to and for the purposes of article 2359 of the Italian civil code, by Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., with registered office in Via Bianca di Savoia 12, Milan (MI). Your personal information will be processed by the data controller for the purpose of completing the purchase and is legally based on the contractual relationship that will ensue between you and the data controller. Your personal information will be kept for up to ten years from the termination of the contractual relationship, without prejudice to a further time period in compliance with legal requirements. The provision of data is necessary for the purposes described above. The DPO of Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. may be contacted at dpo@mondadori.it. Further information on the use of your personal information, on how to contact the data controller, and on your rights can be found in the “Privacy” section of www.mondadori.it.

Place and date _____ Signature _____

Pour acheter le catalogue

Remplissez le formulaire suivant, en joignant une copie du virement bancaire et envoyez-le par courriel à **claudia.vassallo@mondadori.it**, ou expédiez-le dans une enveloppe fermée à : **Electa S.p.A.**, à l'attention de Claudia Vassallo, **via Mondadori 1, 20090 Segrate (Milan), Italie**
Pour d'autres informations, visitez le site **www.electa.it**

Gianni Bertini. Catalogue raisonné

Propositions d'achat*

- de 1 à 30 exemplaires: 210,00 € l'exemplaire (30% de réduction sur le prix de catalogue)
- de 31 à 50 exemplaires: 180,00 € l'exemplaire (40% de réduction sur le prix de catalogue)
- de 51 à 100 exemplaires: 165,00 € l'exemplaire (45% de réduction sur le prix de catalogue)
- plus de 100 exemplaires: 150,00 € l'exemplaire (50% de réduction sur le prix de catalogue)

Je commande n° _____ exemplaires du livre au prix spécial de € _____

**offre valable jusqu'au 18 décembre 2020. Les commandes seront expédiées à partir du 21 décembre 2020.*

Modalité de paiement

Virement bancaire

Electa S.p.A.

Banca Intesa Sanpaolo – Ag. Via Verdi, 8, Milano
Cod. IBAN IT37I0306909400100000110655
BIC / SWIFT: BCITITMM33100

Données personnelles (*données requises)

Prénom* _____ Nom de famille* _____
Adresse* _____
Ville* _____ Code postal* _____ État* _____
Numéro de TVA* _____
Code SDI* _____ Courriel certifié* _____
tél.* _____ Courriel* _____

Finalité: achat _____ copies catalogue Gianni Bertini - Prénom et Nom de famille

Indiquer le lieu de livraison s'il est différent du domicile

Prénom* _____ Nom de famille* _____
Adresse* _____
Ville* _____ Code postal* _____ État* _____

Je déclare avoir lu les informations fournies par le responsable du traitement des données conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679.

Ces informations sont fournies conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 par le contrôleur des données Electa S.p.A., dont le siège social est situé Via Bianca di Savoia 12, 20122 - Milan (MI), sous réserve d'activités de gestion et de coordination conformément et aux fins de l'article 2359 du Code civil italien par Arnoldo Mondadori Editore S.p.A, S.p.A, dont le siège social est situé Via Bianca di Savoia 12, Milan (MI). Le traitement de vos données personnelles sera effectué par le responsable du traitement afin de permettre l'opération d'achat et sera légalement basé sur le rapport contractuel qui se créera ainsi entre vous-même et le responsable du traitement. Vos données personnelles seront conservées jusqu'à dix ans après la cessation du rapport contractuel, sans préjudice d'une période supplémentaire requise par la loi. La communication des données est obligatoire pour les finalités indiquées ci-dessus. Le DPD [Délégué à la Protection des Données] de Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. peut être contacté à l'adresse mail suivante : dpo@mondadori.it. Vous trouverez de plus amples informations sur l'utilisation de vos données personnelles, les canaux de contact du responsable du traitement et tous vos droits dans la section «Privacy» [«Confidentialité»] du site www.mondadori.it.

Lieu et date _____ Signature _____

Caratteristiche editoriali

**Edizioni trilingue
(italiano-inglese-francese)
25 x 28 cm, 528 pagine,
circa 2500 immagini a colori
e in b/n
due volumi**

Specifications

**Trilingual editions
(Italian-English-French)
25 x 28 cm, 528 pp.,
circa 2500 colour
and BW illustrations
two volumes**

Caractéristiques éditoriales

**Éditions trilingues
(italien-anglais-français)
25 x 28 cm, 528 pages,
environ 2500 images en couleur
et en noir et blanc
deux volumes**