

PATRIZIA SAVARESE: WATER CALLIGRAPHY

Iniziamo con questo numero una nuova rubrica dedicata alle personalità del mondo dell'arte che, pur diffondendo le loro creatività in tutto il mondo, vivono e lavorano a Roma.

With this issue, we begin a new column dedicated to the personalities of the art world who live and work in Rome, diffusing their creativity all over the world.

Patrizia Savarese: Grafie d'Acqua

Ad aprire questa nuova rassegna è **Patrizia Savarese**, nota fotografa romana conosciuta da molti per la grande sensibilità e raffinatezza delle sue creazioni.

Un'artista poliedrica, creatrice di immagini forti, vitali, in grado di raccontare sogni e situazioni surreali di grande suggestione. Diventata famosa come fotografa rock, la Savarese si è affermata anche come la prima artista ad occuparsi di nudo maschile negli anni '80, prima ancora dell'invasione massiccia di questo genere di immagini in pubblicità e sulle copertine dei giornali. Intervistata per questo da Rai2, molti la considerano, allora, trasgressiva e provocatrice, ma se essere trasgressivi vuol dire andare contro corrente, allora, nell'attuale invasione di immagini volgari, la vera trasgressione di Patrizia Savarese consiste nell'eleganza delle sue foto.

Oggi Patrizia Savarese è considerata una delle fotografe italiane più personali nel mondo della fotografia. Vincitrice di due recenti premi alla carriera (di cui uno a Benevento nel "Memorial Mario Giacomelli" insieme ad Oliviero Toscani), da due anni la Savarese è stata anche invitata ad offrire le sue foto ad un'asta per la Fondazione Luc Montagnier a Montecarlo (alla presenza dei principi Alberto e Stephanie) insieme a 50 tra i più noti fotografi mondiali.

Le sue foto sono entrate nel circuito Fineart e battute all'asta da Christie's e Sotheby's. Negli ultimi anni una importante ricerca intorno all'acqua le è stata commissionata da Teuco per gli ormai noti calendari aziendali, le cui immagini oniriche e raffinate sono apparse sulle maggiori testate giornalistiche italiane (il calendario Teuco del 2002, tra l'altro, è stato giudicato il migliore dell'anno). La Polizia di Stato l'ha invece invitata a partecipare alla realizzazione del calendario istituzionale 2004 insieme ai maggiori fotografi italiani.

[di DANIELA PAPAGNI]

*To open this new review is **Patrizia Savarese**, the famous Roman photographer known by many for the great sensibility and refinement of her creations. An artist who can create versatile, strong and vital images, in a position to tell dreams and surrealistic situations of great suggestion.*

Having become famous as a rock photographer, Savarese is known also as the first artist to photograph the naked male during the 1980's, before the invasion of these kinds of images in advertising and on the front covers of magazines. Interviewed for this by Rai 2, many considered her to be transgressive and provocative but, if to be transgressive means to go against current thinking, then the true transgression of Patrizia Savarese consists in the elegance of her photos.

Today Patrizia Savarese is considered one of the Italian photographers more personal in the world of photography. Winner of two recent prizes in her career (one of which was in Benevento in the "Memorial of Mario Giacomelli" with Oliviero Toscani), in the last two years Savarese has also been invited to offer her photos for auction for the Foundation Luc Montagnier in Montecarlo (in the presence of Prince Albert and Princess Stephanie) with 50 other photographers famous world-wide.

Her photos have entered into the Fineart circuit and have been seen at the auctions by Christie's and Sotheby's. In the last year an important search about water has been commissioned by Teuco, well known for business calendars, whose refined images have appeared in the greater Italian newspapers (the Teuco calendar of 2002 was judged best of the year). The State Police have also invited her to participate in the realization of their institutional calendar 2004 along with the greatest Italian photographers.

La incontriamo all'Harry's bar dove sono esposte alcune delle sue opere:

Vedendo il suo lavoro si percepiscono molteplici suggestioni dominanti...

Di certo, la musica, il ritmo, la luce, l'attenta osservazione della natura, sono alla base della mia formazione. I personaggi, e ciò che fotografo, devono entrare in questo stile di foto, devono mostrare l'anima..., non trasformarsi in foto tessera ben fatte o solo patinate riproduzioni! E poi ora c'è l'acqua, grande elemento d'ispirazione, che mi attrae come il richiamo della foresta... Mentre fotografo i corpi che galleggiano in acqua... galleggio anch'io in un mondo che appartiene all'inconscio.

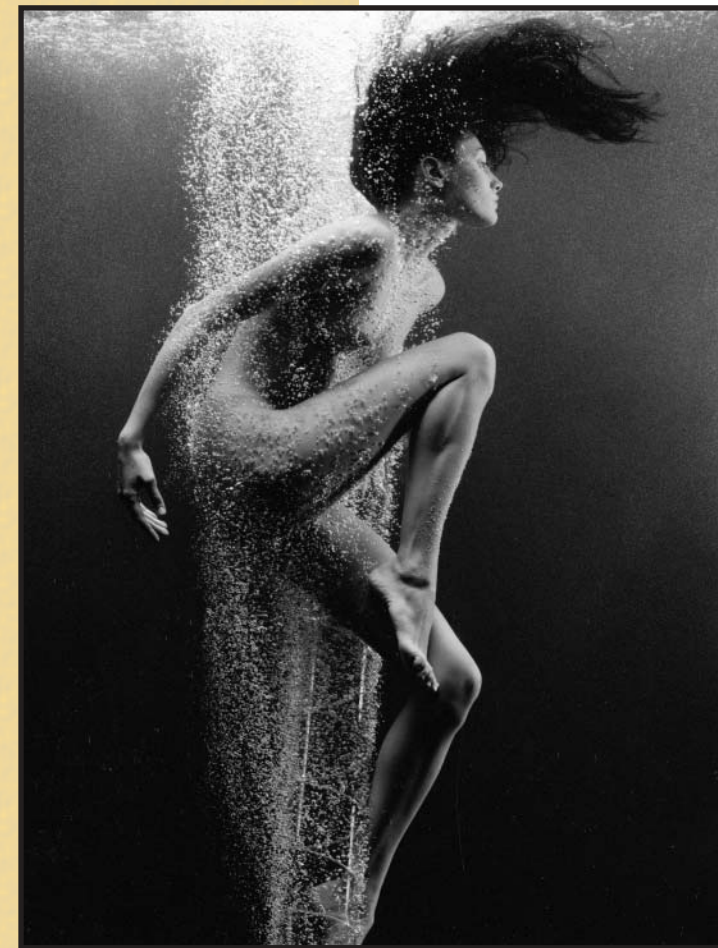
A proposito dei calendari Teuco, lavorando per le grandi aziende,

è possibile mantenere una propria autonomia creativa?

È possibile, dipende dalla sensibilità del committente. Nel mio caso ho avuto la fortuna di incontrare il fondatore della Teuco Virgilio Guzzini, insieme all'Amministratore Delegato Antonio Renzi: entrambi sono stati due ottimi interlocutori che mi hanno lasciato ampia libertà, pur dovendo rispettare il 'concetto di benessere' insito nei loro prodotti.

Su cosa sta lavorando adesso?

Sto riprendendo a fotografare i personaggi come anni fa, ma con un occhio più maturo e la ferma intenzione di uscire dai soliti clichè. Allo stesso tempo, porto avanti una mia ricerca personale sull'ambiente e sulla città di Roma, scegliendo di mostrare il lato bello di ciò che vedo, a documentazione di un patrimonio da rispettare e conservare.

...Savarese is known also as the first artist to photograph the naked male during the 1980's...

“...la Savarese è stata la prima artista ad occuparsi di nudo maschile negli anni '80...”

We meet at Harry's bar, where some of her works are exhibited:

Looking at your work we perceived multiple dominant suggestions...?

For sure, the music, the rhythm, the light, the careful observation of nature, they are at the base of my formation. The personages whom I photograph must enter into this style of photo, must show their spirit; not to be transformed into only well-made ticket photos or patinated reproductions! And then there is the water, a great element of inspiration, that attracts me as the call of the forest... While I photograph the bodies that float in water... I also

float in a world that belongs to the unconscious.

About the Teuco calendars, working for big companies, is it possible to maintain your own creative autonomy?

It is possibile, it depends on the sensibility of the commitment. In my case I have had the good fortune to meet the founder of Teuco, Virgilio Guzzini, along with the General Executive Manager Antonio Renzi: both have been optimal interlocutors who have left me a wide freedom,

also in having to respect the base concept of "well-being" inborn in their products.

What are you working on now?

I am resuming the photographing of personages as I did years ago, but with a more mature eye and the firm intention to exit from the usual clichè. At the same time, I am continuing in my personal search on the atmosphere and the city of Rome, choosing to show the beautiful side of what I see, in documentation of a patrimony to respect and to conserve.

... the true transgression of Patrizia Savarese consists in the elegance of her photos

Come ha scritto di lei Denis Curti (ex direttore della Fondazione Italiana della Fotografia e critico):

"Patrizia si colloca a metà strada tra la condizione onirica e la percezione di una realtà altra, sempre filtrata dalla potenza delicata e fragile dell'acqua e, naturalmente, dalla consapevolezza della sua personalissima visione. Messe su carta, queste immagini appaiono come un possibile inventario dei sentimenti. Un mondo diverso: sospeso, coraggioso e senza attese, in cui gli scatti diventano attimi di vita, momenti da riservare alla contemplazione, frammenti di un tempo da non misurare perché, fra la purezza di quelle inquadrature, c'è una possibilità in più, quella di ritrovare se stessi".

La sua grande capacità è non solo quella di offrire immagini artistiche, sia per l'industria che per il singolo personaggio, ma anche quella di per-

cepire la luce "e di saperla rappresentare proprio come un flusso fisico, tattile, di energia creatrice", come ricorda Umberto Santucci (docente di comunicazione alla Luiss Management).

Ed ancora come scrive Roberto Kock (titolare di Contrasto):

"La caratteristica principale del lavoro di Patrizia Savarese, oltre ad una particolare sensibilità per la luce, è il costante impegno creativo nella costruzione delle immagini, a cui viene applicata una metodologia progettuale derivante dalle precedenti esperienze in campo architettonico.

Spesso emerge nelle fotografie il voluto contrasto tra artificio e natura teso ad aggiungere una nuova percezione della realtà che trasporta oggetti quotidiani in situazioni irreali". ■

... and then there is the water, a great element of inspiration, that attracts me as the call of the forest...

“...e poi c'è l'acqua, grande elemento d'ispirazione, che mi attrae come il richiamo della foresta...”

Denis Curti (critic and former director of the Italian Foundation of Photography) has written of her -

Patrizia places herself halfway between the ironic condition and the perception of another truth, always leaked from the delicate and fragile power of the water and, naturally, from the knowledge of her most personal vision. Putting them on paper, these images appear like a possible inventory of the feelings. A varied world: suspended, brave and without waiting, in which the clicks become moments of life, moments to reserve for contemplation, fragments of a time not to be measured because, between the purity of those frames, there is one more possibility and that is to find again oneself.-

Her great capacity is not only to offer artistic images for the industry and for the single personage, but also to perceive the light, - to know how to represent it just like a physical, tactile flow of creative energy -, as Umberto Santucci (teacher of communication to the Luiss Management) remembers.

And also as Roberto Kock (of Contrast) writes -

The main characteristic of the work of Patrizia Savarese, beyond a particular sensibility for the light, is the constant creative engagement in the construction of the images, to which she applies a projectile methodology deriving from previous experiences in the architectonic field. Often emerging in the photographs is the intentional contrast between artifice and nature, to add a new perception of the reality that transports everyday objects into unreal situations.- ■