

Berti Garzelli Rossana

Rossana Berti Garzelli, nata a Livorno si è formata artisticamente alla Libera Accademia Trossi Uberti di Livorno ed ha frequentato la facoltà di Scienze Politiche di Pisa. Ha iniziato molto presto a viaggiare ed il suo interesse per la sociologia ed antropologia culturale l'hanno portata ad interessarsi di culture extra-europee ed operare in vari Paesi come insegnante di discipline artistiche e anche promotrice di iniziative espositive sia personali che di istituzioni culturali nazionali e estere. Questo suo lungo percorso artistico, ha impresso nelle sue opere il segno evidente della sua esperienza umana, e l'ha portata ad utilizzare varie tecniche e media diversi: plastiche, reti di metallo, carte sporcate di elementi commestibili. In questo ultimo decennio, l'artista ha voluto inoltrarsi in un cammino che l'ha portata ad utilizzare sempre di più gli elementi naturali e commestibili per creare lavori dove il tema ecologico è predominante; le opere diventano così intrise di elementi olfattivi e tattili oltre a cromaticità diverse e le forme si adattano al materiale usato, come si vede negli ultimissimi lavori. L'opera esce dalla sua collocazione bidimensionale e viaggia in uno spazio libero, si posa su altri elementi del vissuto quotidiano diventando tridimensionale. Perde il suo significato iniziale, si adatta alle nuove situazioni e diventa **INSTALLAZIONE MUTEVOLE**.

Queste opere, cariche di pigmenti naturali e commestibili creano nuove plasticità che cambieranno con il variare della forma sulla quale si poseranno per suggerire nuove architetture dove la natura sarà la protagonista.

Ancor prima di sapere <cosa dipingi domani>?

di

Jolanda Pietrobelli

Potrei scrivere di Rossana Berti, ancor prima di sapere: <che cosa dipingi domani>? Lei è un'artista che seguo da anni con interesse...oltre i confini della terra, le sue evoluzioni, le sue conferme, il suo modo di essere lei: <una Tigre> che non delude le aspettative... E quindi non delude nemmeno me. <Ros> è un'artista di respiro contemporaneo e per quanto sia di cultura mediterranea, le sue esperienze nel campo e i suoi lunghi viaggi attorno al mondo, hanno marcato il territorio del proprio sentimento artistico, che trovando una particolare esuberanza intellettuale e sana curiosità, o meglio indagine del sapere, hanno permesso all'artista toscana, di esprimersi in libertà di spirito, ma con molta attenzione ai tentativi liberatori anni '60.

Fuori dal concetto di avanguardia marxista, che ha guardato con ostilità l'autonomia dell'artista individuale, nonché la difesa di certi aspetti culturali, vediamo Rossana Berti, fortemente imparentata con Adorno: <l'artista, rappresentante della propria creazione, esprime in essa le contraddizioni e i malesseri sociali>. La nostra

<Italiana> ha spalmato sulla propria matrice, oltre 40 anni di esperienza artistica, che ha stimolato la sua creatività, senza alcuna contaminazione, agevolandone piuttosto l'evoluzione nel campo specifico. Appurato che l'arte è un ponte che va dallo spirito alla materia ed il passaggio è: <cuore- testa>, l'artista <vittima felice> dell'emozione, elabora la propria creatura, partendo anche da <un lontano rimosso>, così l'opera, prima sognata nell'anima, diventa realizzazione di un <bene culturale>, promessa di soddisfazione e desiderio di possesso, del suo possesso! Rossana Berti ha percorso tutta la storia dell'arte, agevolando la propria personalità, attraverso la maturazione di un linguaggio estetico, fatto suo. Così si è dissetata alla fonte della <buona pittura>, gettando sguardi sulle operazioni anni '60, da cui ha tratto giovamento. Non si è poi rifiutata di osservare ed analizzare l'uso di media diversi: plastiche, reticoli di acciaio, lamine, carte sporcate e...un nuovo modo di usare il colore, che lei definisce <graffiato>, con il quale non si fa portatrice di rabbie contemporanee, ma esprime con esso, la propria consapevolezza, aperta sulla vita. Rossana Berti attraverso sue emozioni, accolte nella quotidianità, offre i propri <graffi/impronta> che aggrediscono con piacevolezza, la fruizione. Lei è una <Tigre dell'arte>, amante dell'Action Painting e della tecnica del dripping, fa emergere le sue creazioni con potenza, esse si negano al razionale, esprimono l'esperienza creativa quale testimonianza dell'Essere, attraverso:

- il gesto che rappresenta l'energia dell'artista
- il segno che proviene dalla mente
- la materia scelta che valorizza l'opera espressa

Per lei è importante la scelta dei materiali che diventano protagonisti nella sua opera, il supporto per il suo modo di fare arte assume rilevante significato:

- una tela con superficie uniforme induce sentimenti positivi
- un foglio grinzoso, imperfetto, indica conflitto, dispiacere, negazione

Sostanto davanti ad un'opera di Rossana Berti, non possiamo non cogliere lo spirito agile, attento, generoso, pronto a combattere le facilonerie di un'arte comoda che di arte ha ben poco. Rossana Berti si è formata artisticamente alla <Libera Accademia di Belle Arti Trossi Uberty>, a Livorno. Ha frequentato la facoltà di Scienze Politiche, all'Università di Pisa, i cui studi le hanno permesso di approfondire gli aspetti sociologici ed antropologici, legati alle espressioni artistiche europee ed extra-europee. Durante i numerosi e prolungati soggiorni all'Estero, ha conseguito la specializzazione in Arte Precolombiana all'Università <Santa Maria> di Valparaiso in Cile.

Ha insegnato discipline umanistiche ed artistiche in <Cile,Ghana, Sudan, Tunisia, Egitto>. Dagli anni 70 è attiva sulla scena artistica internazionale con mostre

personali ospitate in locazioni importanti; per il suo impegno di promotrice di iniziative e manifestazioni artistiche all'Estero, nel 1991 ha ricevuto la nomina di <Addetto Culturale ad honorem>, nello stesso periodo ha organizzato per l'Ambasciata Italiana in Sudan, la <1^ Mostra Internazionale di Arte contemporanea>. Ha in seguito ricoperto cariche di Vice-presidente dell'Associazione <Donne Nazioni Unite> in Sudan e Ghana e di Presidente della stessa Associazione, in Tunisia. Molte le iniziative artistiche che l'hanno vista protagonista, nel 1993 la Diocesi di Khartoum, le ha commissionato la realizzazione di due grandi opere raffiguranti <la Beata Bakita>, in occasione della visita del Santo Padre Giovanni Paolo II, in Sudan. Rientrata In Italia, continua nel suo operato. Sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private, in Italia e all'Estero, il suo nome è inserito nelle più note pubblicazioni di settore. Radio e televisioni nazionali ed estere le hanno dedicato ampi servizi.

Tra effimero e metafora

di Giorgio Seveso

Come per una sorta di permanente dualismo dell'immaginazione e dell'occhio, come per una costante dialettica interiore tra forma organizzata ed impulso della mano, nel lavoro attuale di Rossana Berti, si confrontano e si sovrappongono in modo manifesto, a mio vedere, due distinti livelli di interesse, di tensione e di attenzione, due <modi> di agire: l'immagine e la pittura. Da una parte c'è la sovrana, imperscrutabile, misteriosa arbitrarietà libertaria e liberatoria del <gesto> inteso come registrazione psichica interiore, come inseguimento di orme o sensazioni archetipo, come ricostruzione dei segnali dell'inconscio antropologico, che vive sepolto in tutti noi. Dall'altra c'è la definizione visiva (e in qualche modo anche oggettivizzata e comunicabile) del panorama fisico che ci circonda: qualcosa che ci rimanda ad una sorta di contemplazione sintetica, abbreviata e veloce ma pur sempre <naturalistica>. Di ciò che sono oggi diventati i termini concreti dell'ambiente in cui viviamo. Si tratta come si vede, di due anime diverse e magari anche tra loro opposte, mutate tra quelle contenute nelle potenzialità espressive dell'arte contemporanea: e si tratta anche di due poetiche separate, che tuttavia sembrano giungere a trovare in questa artista, sorprendentemente, una sorta di loro aspra ed inquieta integrazione, una loro singolare coesistenza, efficacissima sotto il profilo dell'emozione.(...)

Un nomadismo intellettuale

Prof.Silvia Panichi -Storico dell'arte

(Dal catalogo <La cattura delle emozioni> Pisa sett. 2010)

(...) Rossana Berti, livornese di nascita, studiosa di sociologia e antropologia, ha coniugato l'impegno per la diffusione di cultura all'Estero, con un suo peculiare lavoro di artista. Il suo percorso artistico si è arricchito a contatto con l'arte pre-colombiana, studiata in un suo lungo soggiorno in Cile, presso l'Università di Valparaiso. Un tratto peculiare della sua formazione è infatti un vero <nomadismo> intellettuale che più di tutto aiuta la crescita culturale, grazie al contatto con realtà stimolanti e diverse. L'esigenza di confronto e di scambio con le culture estere contemporanee, l'ha condotta in molte parti del mondo, da cui ha tratto stimoli e suggestioni che si rivelano nelle sue opere. (...)

Mostre recenti dal 1990 in poi

1990

Pisa - Italia Festival Mondiale del Cinema

Pisa - Italia Palazzo Lanfranchi

Livorno - Italia Fortezza Nuova, sotto il patrocinio del Comune e Provincia di Livorno

1991

Khartoum - Sudan Università di Khartoum

Khartoum - Sudan Prima mostra internazionale d'arte Italo-Sudanese

1992

Bologna - Italia Galleria Ariete

Milano - Italia L'Oro di Noma

Pisa - Italia Il Prato dei Miracoli

Pisa - Italia Palazzo Lanfranchi

Bologna - Italia Arte Fiera

Livorno - Italia Bottini dell'olio

Khartoum - Sudan Residenza Nazioni Unite

1993

Khartoum - Sudan Esposizione di due grandi immagini della Beata Bakita in occasione della visita del Papa Giovanni Paolo II in Sudan

Khartoum - Sudan Residenza Nazioni Unite

Khartoum - Sudan Accademia Sudanese di lettere ed arti

1994

Livorno - Italia Casa della Cultura, sotto il patrocinio di FIDAPA e Comune di Livorno

1995

Tunisi - Tunisia Istituto Dante Alighieri

1996

Tunisi - Tunisia Galleria Arthe sotto il patrocinio dell'Istituto Italiano di Cultura

1998

Tunisi - Tunisia Club Tahar Haddad sotto il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia e UNESCO

1999

Firenze - Italia Galleria La Corte

Torino – Italia Artissima Fiera

Roma – Italia Riparte Fiera

2000

Accra - Ghana-Museo Nazionale, sotto il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia

2002

Cairo - Egitto Galleria dell'Istituto italiano di cultura

Cairo – Egitto Galleria dell'Opera sotto il patrocinio dell'Istituto italiano di cultura

2004

Pisa - Italia	La Limonaia sotto il patrocinio della Provincia di Pisa
Bucarest - Romania della	Museo Nazionale Cotroceni sotto il patrocinio del Presidente Repubblica Rumena e del Weltoffen Forum di Vienna
2006	
Cairo – Egitto	Galleria dell'Istituto italiano di cultura
Cairo – Egitto cultura	Galleria dell'Opera sotto il patrocinio dell'Istituto italiano di cultura
Livorno - Italia	Esposizione Premio Rotonda
2007	
Trieste - Italia CarpeArtem	Salone Camera di Commercio Il Carnevale Organizz.
Trieste - Italia	Hotel Jolly, con la partecipazione di Arte Donna
Graz - Austria Italo-Austriaco	Istituto Culturale URANIA, organizzato dal Forum Europeo
Trieste - Italia Austriaco	Casa della Musica organizzato dal Forum Europeo Italo- Austriaco
Venezia - Italia	Studio A. Ventura organizzato da CarpeArtem
Pristina - Kosovo	Galleria Nazionale, organizzato dal Forum Weltoffen di Vienna
2008	
Vienna - Austria	Istituto Italiano di Cultura
Trieste - Italia Trieste	Mostra Collettiva Ursus, Organizz. CarpeArtem e FIDAPA
2010	
Pisa – Italia	Sala delle Ninfe Ufficio Fiumi e Fossi, mostra personale patrocinata dal Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Fondazione P. Trivella Pisa, Libreria Cristina Pietrobelli

2013

Livorno – Italia CE.COM. (C/°Centro Le Fate) Giugno

Livorno – Italia Mochi Farm Giugno

2014

Sofia – Bulgaria Mostra Personale <Est-etica Naturale> patrocinata dall'Istituto Italiano di Cultura, Galleria Nazionale D'Arte Bulgara (Palazzo Reale)

2015

Pisa - Italia Mostra Personale <Est-etica Naturale> Patrocinata dal Comune di Pisa, Galleria Spazio Sopra le Logge

Vienna – Austria Mostra Personale <Est-etica Naturale> Associazione Culturale Alberi

2016

Pisa – Italia Artemediterranea -Patrocinio Regione Toscana, Comune di Pisa, Gall. Spazio Sopra le Logge

2017- 18

Vienna – Austria Attività artistiche Nazioni Unite- Ass.ne Donne Nazioni Unite – Vienna

2018

Pisa – Italia Artemediterranea Biennale 2018 -Patrocinio Regione Toscana e Comune di Pisa, Gall. Spazio Sopra le Logge Pisa

Contatti

rossana_berti@yahoo.com

www.rossanaberti.com

www.youtube.com/rossanabertigarzelli

