

SARA BERTI

SARA BERTI

INTERIOR / EXTERIOR

ARTUS – KAPCSOLÓTÉR

1116 Budapest, Sztregova utca 1. & 7.

Curata da / Kurátor / Curated by
Silvia Evangelisti

Opera in copertina / Címlapkép / Artwork on the cover
Dettaglio di Rinascimento sottovuoto / Reneszánsz vákuumban, részlet /
Detail of Renaissance under vacuum

Grazie per il supporto a / Köszönök a támogatásért / Thank you for the
support to

www.tchungary.com

L'attrezzatura di raffreddamento professionale per l'opera d'arte è stata fornita
da Thermotechnika-Crown Cool Kft. Grazie per la collaborazione!

A műalkotáshoz az ipari hűtő berendezést a Thermotechnika-Crown Cool Kft. biztosította.
Köszönjük az együttműködést!

The professional cooling equipment for the artwork was provided by
Thermotechnika-Crown Cool Kft. Thank you for the collaboration!

Grazie per le traduzioni a / Köszönök a fordításért / Thank you for the translations to
Judit Nahóczky, Éva Farkas

www.saraberti.net

Per Sara Berti il linguaggio dell'arte è medium privilegiato di "lettura" del mondo, di presa di contatto con se stessa e con la realtà e la società in cui vive.

Attraverso la tensione tra tradizione e contemporaneità, pensiero e materia, culture diverse conosciute direttamente, l'artista cerca di cogliere l'energia vitale, testimoniando il suo *esserci* e il continuo mutare del reale. Nella pratica artistica trova piena espressione la sua personalità complessa e al tempo stesso trasparente, la sua appassionata adesione alla vita, il sentire l'uomo, la collettività, la società come un tutt'uno. Il lavoro di Sara Berti sfugge ad ogni categorizzazione convenzionale: la sua scultura disegna archi e linee rette nello spazio aperto; la sua pittura crea percezioni tridimensionali attraverso sovrapposizioni di segni e colori decisi e vigorosi. Gli agili e scattanti corpi in bronzo, che vivono lo spazio libero, altrove vengono rinchiusi, sotto vuoto, in membrane che li isolano dalla società; nella serie dei *Vacuum*, le figure dipinte nello sfondo sono negate dai forti segni pittorici sovrapposti alla superficie trasparente che li racchiude. Simulaci di corpi e volti imprigionati – così come la pandemia ha segregato tutti noi dal mondo esterno – che raccontano di un *resistere* della forma in un alternarsi di sensazioni e stimoli emotivi che portano con loro il sentire poetico dell'artista.

La figura umana è centro della ricerca di Sara Berti, ma con un taglio del tutto particolare: è primario confronto dell'artista col mondo, strumento di conoscenza e di luogo espressivo privilegiato. Nelle sue figure il sentire *classico* si traduce in armonia di forme, in giusto equilibrio tra le parti e in una grande semplicità in nome della quale l'artista sacrifica ogni dettaglio narrativo.

Sin dalla fine del secolo scorso la raffigurazione del corpo non viene più vissuta dagli artisti come statico canone formale di bellezza, ma diviene elemento "espressivo" di una visione del mondo e dell'esistenza, testimonianza esteriore di una condizione interiore e luogo privilegiato per la ricerca di un'identità. La bellezza del corpo cede dunque spazio alle possibilità espressive del corpo.

Affascinanti ed evocanti le opere di Sara Berti presentano sintesi della figura umana; in raffinate e longilinee forme l'artista mette in scena una sorta di sineddoche visiva, "*pars pro toto*" che restituisce poeticamente un'idea dell'immagine dell'uomo di grande forza lirica e profonda indagine esistenziale.

L'interesse per i materiali e le possibilità espressive del loro combinarsi diviene, negli anni, una via privilegiata per l'artista, che ne sperimenta le capacità in una serie di opere dalla struttura più geometricamente definita. Ma si tratta di *esprit de géométrie* del tutto particolare, in cui la razionalità della mente si confronta con l'emotività del cuore, la certezza delle forme con l'ambiguità intrinseca dei materiali, la presenza piena degli "oggetti" e la loro evocazione per simboli. Il linguaggio artistico di Sara Berti, multiforme negli anni e in continuo *progress*, si gioca su tali scelte sostanziali, cui l'artista non è venuta meno mai, e che segnano percettibilmente il suo percorso, prima tra tutte il forte legame alle proprie radici culturali in continuo e felice colloquio con gli stimoli provocati dall'incontro con altre culture. Il suo mondo poetico vive in una dimensione di spazio, memoria, materiali e colore, una dimensione popolata di forme sicure ma mutevoli, che si dispongono sulla superficie per incontrare lo spazio e la luce, che ne modificano la struttura, mettendone in vibrazione le superfici. Nelle sue opere pare di sentire il richiamo ad una sorta di ritualità simbolica ancestrale, che l'artista rievoca e riattualizza, inserendola nella più viva contemporaneità attraverso un "ordine" mentale che sostiene l'impalcatura teorica dell'opera ma che una spiritualità sottesa tramuta in emozione poetica.

Silvia Evangelisti

Sara Berti számára a művészet nyelve kiváltságos médium a világ „olvasásához”, a kapcsolatteremtéshez önmagával, a valósággal és a társadalommal, amelyben él.

A művész a hagyomány és a kortárs, a gondolat és az anyag, a közvetlenül megismert különböző kultúrák közötti feszültségen keresztül igyekszik megragadni az életenergiát, tanúságot téve jelenlétéiről és a valóság folyamatos mutációjáról. Művészeti gyakorlatában komplex, mégis átlátható személyisége, az élethez való szenvendélyes ragaszkodása, az ember, a kollektivitás és a társadalom egyként való érzékelése átfogó kifejezésre talál.

Sara Berti munkássága minden hagyományos kategorizálást felülír: szobrászata íveket és egyeneseket rajzol a nyílt térben; festészete határozott és erőteljes jelek és színek egy másra helyezésével teremt háromdimenziós érzékelést. A mozgékonys, dinamikus bronztestek, amelyek a szabad teret uralják, máshol, vákuumban, a társadalomtól elszigetelő membránokba vannak zárva; a *Vacuum* sorozatban a háttérben festett alakokat az őket körülvevő átlátszó felületre helyezett erős képi jelek neglígálják. Beborgönözött testek és arcok szimulákrái jelennek meg – ahogyan a világjárvány mindenannyiunkat elkülönített a külvilágtól –, amelyek a forma ellenállásáról mesélnek az érzések és érzelmi ingerek hullámzásában, magukban hordozva a művész költői látásmódját.

Sara Berti kutatásainak középpontjában az emberi alak áll, de egy nagyon sajátos módon: ez a művész elsődleges szembesülése a világgal, amely a megismerés eszköze és a művészeti kifejezés kiváltságos helye. Figuráiban a klasszikus megközelítés a formák harmoniájában, a részek közötti pontos egyensúlyban és nagyfokú egyszerűségben nyilvánul meg, amelynek nevében a művész minden narratív részletet feláldoz.

A múlt század vége óta a test ábrázolása a művészek számára már nem a szépség statikus formai kánonja, hanem a világról és a létezésről alkotott elképzélés kifejező eleme, egy belső állapot külös tanúságétele és az identitáskeresés kiváltságos eszköze. A test szépsége tehát átadja helyét a test kifejezési lehetőségeinek.

Sara Berti lenyűgöző és felidéző művei az emberi alak szintézisét mutatják be; a művész kifinomult és hosszú vonalú formákban egyfajta vizuális szinekdochéval, *pars pro toto*-val ábrázol, amely költőien helyreállítja az emberkép nagy lírai erejű és mély egzisztenciális vizsgálódást megkívánó eszméjét. Az évek során az anyagok és a kombinációikban rejlő kifejezési lehetőségek iránti érdeklődés kiválasztott út lett a művész számára, aki egy sor geometrikusan meghatározott szerkezetű műben kísérletezett ezek adottságaival.

Ez azonban egy nagyon különleges *esprit de géométrie*, amelyben az elme racionalitása szembesül a szív érzelmességeivel, a formák bizonyossága az anyagok eredendő kétértelműségevel, a tárgyat teljes jelenlétével és szimbólumok általi felidézésével.

Sara Berti művészeti nyelvezete, amely sokszínű és folyamatos fejlődésben van, ezeken a lényeges döntésekben alapul, amelyeket a művész soha nem hagy figyelmen kívül, és amelyek érezhetően kijelölik útját, mindenekelőtt a saját kulturális gyökeréhez való erős kötődés révén, amely folyamatos és szerencsés párbeszédben áll a más kultúrákkal való találkozások által kiváltott ingerekkel. Kötői világa a tér, az emlékezet, az anyagok és a színek dimenziójában él, egy olyan dimenzióban, amelyet biztonságos, de változékony formák népesítenek be, amelyek úgy rendeződnek el, hogy találkozzanak a térrrel és a fénnyel, amelyek módsítják szerkezetüket és rezgésbe hozzák felületüket. Műveiben mintha egyfajta ősi szimbolikus szertartásosság hívását hallanánk, amelyet a művész felidéz és aktualizál, beillesztve azt a leglénykebb kortársiasságbba egy olyan mentális rend révén, amely támogatja a mű elméleti keretét, és ami egy mögöttes spiritualitás révén költői érzelemmé alakul.

For Sara Berti, the language of art is a privileged medium for 'reading'; the world, for making contact with herself and the reality and society she lives in.

Through the tension between traditional and contemporary, thought and matter, different cultures known directly, the artist seeks to capture the vital energy, bearing witness to her being there and to the continuous mutation of reality. In her artistic practice, her complex yet transparent personality, her passionate adherence to life, her feeling of man, collectivity and society as one finds full expression. Sara Berti's work eludes all conventional categorisation: her sculpture draws arcs and straight lines in open space; her painting creates three-dimensional perceptions through superimpositions of decisive and vigorous signs and colours. The agile, dynamic bronze bodies, which inhabit free space, elsewhere are enclosed, in a vacuum, in membranes that isolate them from society; in the Vacuum series, the figures painted in the background are negated by strong pictorial signs superimposed on the transparent surface that encloses them. Simulacra of imprisoned bodies and faces – just as the pandemic has segregated us all from the outside world – that tell of a resistance of form in an alternation of sensations and emotional stimuli that carry with them the artist's poetic feeling.

The human figure is at the centre of Sara Berti's research, but with a very particular slant: it is the artist's primary confrontation with the world, an instrument of knowledge and privileged place of expression. In her figures, the classical feeling is translated into harmony of form, the right balance among the parts and a great simplicity in the name of which the artist sacrifices every narrative detail.

Since the end of the last century, the depiction of the body is no longer experienced by artists as a static formal canon of beauty, but becomes an 'expressive' element of a vision of the world and existence, an external testimony of an inner condition and a privileged place for the search for an identity. The beauty of the body therefore gives way to the expressive possibilities of the body. Fascinating and evocative, Sara Berti's works present a synthesis of the human figure; in refined and long-linear forms, the artist stages a sort of visual synecdoche, "quot;pars pro toto"; that poetically restores an idea of the image of man of great lyrical force and profound existential enquiry.

The interest in materials and the expressive possibilities of their combination became, over the years, a privileged path for the artist, who experimented with their potentials (capabilities) in a series of works with a more geometrically defined structure. But this is a very particular *esprit de géométrie*, in which the rationality of the mind is confronted with the emotionality of the heart, the certainty of forms with the intrinsic ambiguity of materials, the full presence of 'objects'; and their evocation through symbols. Sara Berti's artistic language, multifaceted over the years and in continuous progress, is played out on these substantial choices, the artist has never failed to make, and which perceptibly mark her path, first and foremost the strong link to her own cultural roots in continuous and happy dialogue with the stimuli provoked by encounters with other cultures. Her poetic world lives in a dimension of space, memory, materials and colour. A dimension populated by safe but changeable forms, which are arranged on the surface to meet space and light, which modify their structure, making their surfaces vibrate. In her works, we seem to hear the call of a sort of ancestral symbolic ritual, which the artist evokes and updates, inserting it into the most vivid contemporaneity through a mental 'order' that supports the theoretical framework of the work but which an underlying spirituality transforms into poetic emotion.

Silvia Evangelisti

Mondo sottovuoto / Világ vákuumban / World under vacuum

2022

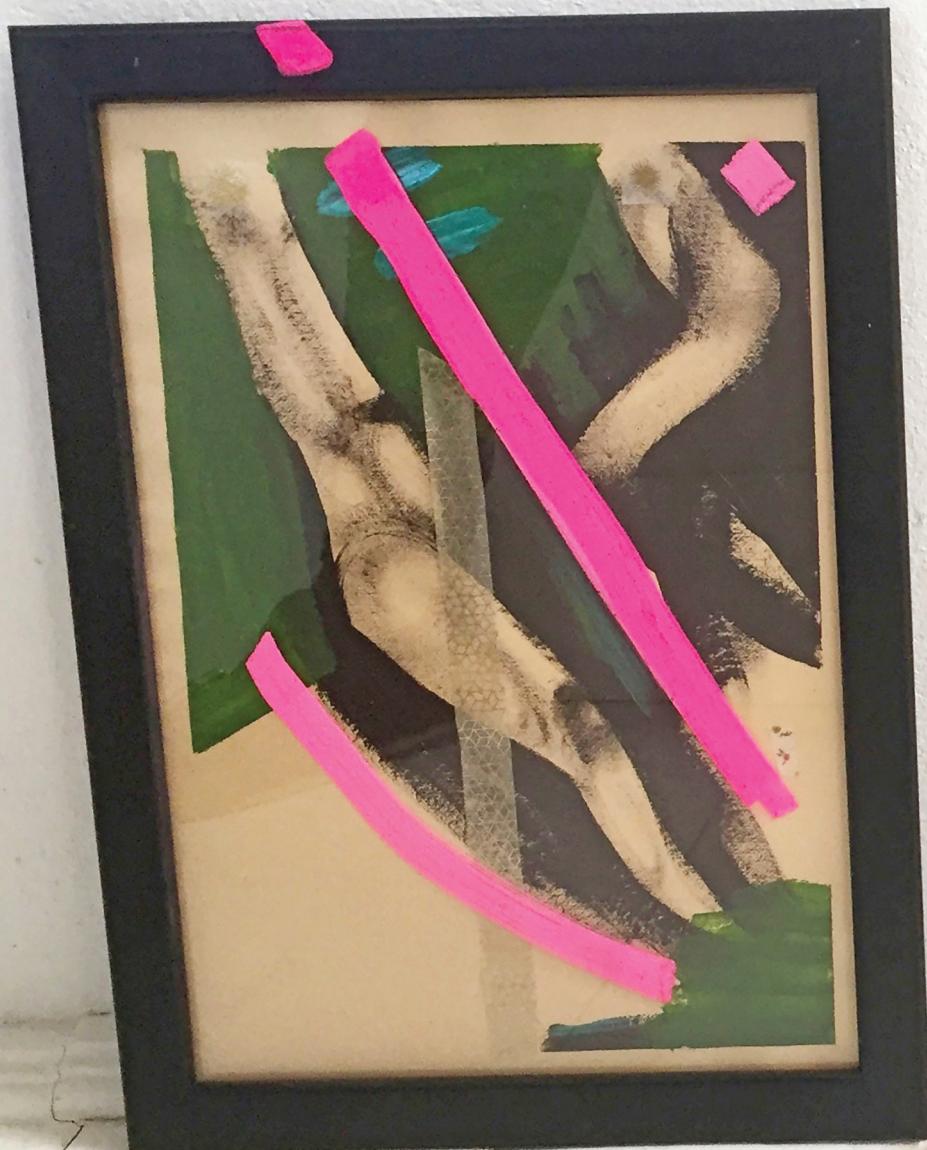
bronzo, plastica, ferro / bronz, műanyag, vas / bronze, plastic, iron

27 x 28 x 12,5 cm

Rinascimento sottovuoto / Reneszánsz vákuumban / Renaissance under vacuum
2023

Gesso, scotch, foglia d'oro, plastica / Gipsz, ragasztó, aranylemez, műanyag /
Plaster, tape, gold leaf, plastic
45,5 x 25 x 12,5 cm

Due / Kettő / Two – Seduta / Ülő / Seated
2022

acrilico, scotch, chalc paint / akril, ragasztó, chalch paint / acrilic, tape, chalc paint

Insieme, cercando unità / Együtt, egységet keresve / Together, looking for unity

2022

acrilico, scotch, chalc paint / akril, ragasztó, chalch paint / acrilic, tape, chalc paint
200 x 350 cm

Sara Berti, nata a Bologna nel 1982, ha studiato prima al liceo artistico Arcangeli, poi scultura all'Accademia di Belle Arti di Bologna, ora vive e lavora in Ungheria. Dal 2008 ha iniziato una serie di viaggi che l'hanno portata a vivere a Budapest, a Berlino, poi a Izmir (Turchia), a Sharjah (Emirati Arabi Uniti) e di nuovo nel paese magiaro.

Nel 2011 ha rappresentato l'arte italiana in Ungheria al padiglione Italia nel Mondo della 54. Biennale di Venezia. Le sue opere sono presenti in collezioni d'arte private e pubbliche internazionali.

Sara Berti Bolognában született 1982-ben. Az Arcangeli művészeti gimnázium elvégzése után az Accademia di Belle Arti di Bolognán tanult, jelenleg Magyarországon él és dolgozik. 2008-ban kezdett utazásai során Budapesten, Berlinben, a törökországi Izmirben és Sharjah-ban (Egyesült Arab Emirségek) élt, jelenleg újra Magyarországon.

2011-ben az olasz művészettel képviselte Magyarországon az 54. Velencei Biennálé „Olasz Pavilon a Nagyvilágban” kiállításán. Művei megtalálhatóak nemzetközi magán- és közgyűjteményekben.

Sara Berti, born in Bologna in 1982, studied first at the Arcangeli art school, then sculpture at the Academy of Fine Arts in Bologna, and currently she lives and works in Hungary.

In 2008 she started a series of journeys and lived in Budapest, in Berlin, then in Izmir (Turkey), in Sharjah (United Arab Emirates) and now again in Hungary.

In 2011 she represented Italian art in Hungary at the “Italy in the World” pavilion of the 54th Venice Biennale. Her works are present in international private and public art collections.

Strade / Utak / Roads 2021
pietra e bronzo, esemplare unico /
kő és bronz, egyedi példány /
stone and bronze, single cast
68 x 21 x 15 cm