

**PREMIO
COMBAT
2019 PRIZE**

ISBN 978-88-3340-106-5

© 2019 Sillabe

una realizzazione editoriale / published by
s i l l a b e s.r.l.

Livorno

www.sillabe.it

direzione editoriale / management: Maddalena Paola Winspeare

progetto grafico / design: Susanna Coseschi

editing: Ethel Santacroce, Giulia Bastianelli

traduzioni / translations: Julia H. Weiss

finito di stampare nel giugno 2019 presso Media Print, Livorno per conto di Sillabe

printed in June 2019 by Media Print, Livorno for Sillabe

s i l l a b e

Associazione Culturale Blob ART

in collaborazione con
in cooperation with

Comune di Livorno

con il contributo di
with the contribution of

sponsor tecnico
technical sponsor

**PREMIO
COMBAT
2019 PRIZE**

X EDIZIONE / 10th EDITION

22 giugno - 13 luglio / 22 June - 13 July 2019

Museo Civico "Giovanni Fattori" - Ex Granai di Villa Mimbelli

via San Jacopo in Acquaviva, 65/71 - Livorno

Fortezza Nuova - Sala degli Archi

scali della Fortezza Nuova - Livorno

SAC - Spazio Arte Contemporanea - Livorno

via Luigi Boccherini, 22 - Livorno

Associazione Culturale Blob ART

via Luigi Boccherini, 22 - Livorno

www.premiocombat.it

Mostra e catalogo a cura di / Exhibition Curator and Catalogue Editor

Paolo Batoni

Comitato scientifico / Scientific Committee

Francesca Baboni, Lorenzo Balbi, Matteo Bergamini, Andrea Bruciati, Daniele De Luigi, Stefano Taddei, Paola Tognon

Referenze fotografiche / Photo Credits

Fotografie a cura degli artisti / Photos by the artists

Grafica del logo e della copertina / Logo and Cover Design

Franco Salvadori

Ringraziamenti / Acknowledgments

Alice Bientinesi, Giovanni Cerini, Nella De Leonibus Previtiera, Irene Fasulo, Francesca Maccarrone, Enrico Possenti, Marta Scontrino, Samuele Sodini, Giulia Zamponi e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di queste dieci edizioni / and all those who contributed to the production of all ten editions of the Combat Prize.

Un ringraziamento particolare alla Fondazione Livorno per il contributo concesso e a Poliart per aver istituito un premio speciale per questa decima edizione. / Sincere thanks to the Fondazione Livorno for their contribution and to Poliart for the special award they created for this edition.

Il Comune di Livorno ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'iniziativa, e, in particolare, il personale del Museo Civico Giovanni Fattori, il Centro Stampa del Comune di Livorno, ATI Agave, Itinera, Coop Culture e Best Union. / The City of Livorno would like to thank all the organizations and individuals whose dedicated work made this project a reality, and, in particular, the staffs of the Museo Civico Giovanni Fattori, the Printing Centre of the City of Livorno, ATI Agave, Itinera, Coop Culture and Best Union.

Comune di Livorno / City of Livorno

Sindaco / Mayor

Luca Salvetti

Assessorato alla Cultura e Turismo / The Municipal Council for Culture and Tourism

Organizzazione e gestione mostra / Exhibition Organisation and Management

Settore Cultura - Ufficio Musei e Cultura / Culture Sector - Museum and Culture Office

Antonio Bertelli, Laura Dinelli, Ursula Galli

Ufficio Stampa / Press Office

Ufficio Comunicazione e Marketing / Communication and Marketing Office

SOMMARIO CONTENTS

Presentazioni / Forewords

Comune di Livorno / The City of Livorno

6

Paolo Batoni

8

SEZIONE PITTURA PAINTING SECTION

10

Dieci anni e non sentirti

21

Ten Years without a Wrinkle

Francesca Baboni

Gli imperdonabili

33

The Unforgivable

Andrea Bruciati

SEZIONE GRAFICA GRAPHIC ART SECTION

45

Paolo Batoni è il nostro Elvis (o Tom Araya?)

53

Paolo Batoni is our Elvis (or Tom Araya?)

Stefano Taddei

SEZIONE FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY SECTION

58

10 anni

66

10 Years

Paola Tognon

QUIⁿ E ORAⁿ

74

HEREⁿ AND NOWⁿ

Daniele De Luigi

SEZIONE SCULTURA-INSTALLAZIONE SCULPTURE-INSTALLATION SECTION

83

Launching a New Artist

89

Lorenzo Balbi

SEZIONE VIDEO VIDEO SECTION

96

Il valore del giudizio imperfetto

102

The Value of an Imperfect Judgement

Matteo Bergamini

ARTISTI SEGNALATI RECOMMENDED ARTISTS

109

Con 1211 adesioni di artisti provenienti da cinquantadue paesi, il Premio Combat Prize 2019 si riconferma anche quest'anno un'importante rassegna d'arte volta ad indagare i diversi linguaggi contemporanei, spaziando tra essi nel modo più aperto e libero in relazione agli orientamenti che gli artisti decidono di voler percorrere.

Il Combat Prize, giunto al significativo traguardo della decima edizione, ha dunque ancora una volta consolidato il proprio legame con il territorio locale, provando nello stesso tempo a intercettare ciò che si muove, le urgenze e le progettualità che gli artisti contemporanei ci propongono; per questo è per Livorno un'occasione per riflettere su come la creatività artistica trovi espressione nell'attuale contesto sociale e culturale.

Il Premio si diffonderà in luoghi diversi della città: nei locali dei Granai di Villa Mimbelli, in Fortezza Nuova e al SAC, Spazio Arte Contemporanea Livorno, nuova sede dell'associazione culturale Blob ART, che ospiteranno le sue diverse sezioni e andrà ad arricchire ulteriormente la proposta culturale offerta dalla nostra città, inserendosi in modo armonico nell'ambito di un progetto di rilancio culturale che ormai si sta affermando nelle nostre istituzioni culturali e nei nostri quartieri.

Preme in particolare rilevare come, in campo culturale, siano possibili collaborazioni tra soggetti pubblici ed operatori privati, che, come nel caso del Premio Combat, riescono a trovare un punto di sinergia verso obiettivi comuni e condivisi.

Un grazie dunque a tutti coloro che lavorano alla riuscita dell'evento: organizzatori, sponsor e artisti. Specie a quest'ultimi va il nostro più sincero augurio perché la loro arte sia sempre più "combattiva", fuori da schemi di mercato, ma proiettata verso una ricerca pura.

In quest'ottica torniamo a proporre anche quest'anno il premio Fattori Contemporaneo ideato per portare avanti la ricerca artistica e dare continuità al confronto aperto durante la partecipazione al Premio. All'artista scelto sarà offerta la possibilità di essere inserito nella programmazione annuale 2020 delle nostre istituzioni culturali con un progetto *site specific* ed una pubblicazione dedicata.

Comune di Livorno

The participation of 1,211 artists from fifty-two countries confirms that the Combat Prize, now in its tenth edition, is a truly important event. It delves into different contemporary languages, allowing artists to pursue their objectives in the freest and most open manner.

Having reached this important ten-year milestone, the Combat Prize continues consolidating its bonds with our area. And, at the same time it seeks to seize the vitality and the visions that contemporary artists present. Therefore, it offers our city an opportunity to reflect on how artistic creativity is expressed in today's social and cultural context.

The Combat Prize is an event that will extend throughout the city: in the rooms of the Granai di Villa Mimbelli, the Fortezza Nuova and the SAC, Spazio Arte Contemporanea Livorno, the new headquarters of the Blob Art cultural association that will host the various sections and will further enrich our city's cultural offering, by harmoniously fitting into the context of our "relaunch project" that is taking root and developing in our cultural institutions and in our neighbourhoods.

It is particularly important to note that cooperation between public and private entities in the world of culture is indeed possible, and – as in the case of the Combat Prize – it creates synergy as they strive towards shared goals. Therefore, we want to thank all the organizers, sponsors and artists who are working and have worked on the success of this event. And it is to the artists themselves that we wish to extend our heartfelt wishes that their works be evermore "combative" going beyond the market's restrictions and always projected towards pure experimentation and innovation.

It is with this in mind that we are once again presenting the *Premio Fattori Contemporaneo* that was conceived to carry forward artistic research and create continuity with the open dialogue during the Combat Prize event. The winning artist will be given the opportunity to participate in the coming year's (2020) programme of our cultural institutions with a site-specific project and a dedicated publication.

The City of Livorno

“Ce n’est qu’un début, continuons le combat”

Slogan del maggio '68 francese

Se è vero che, come io credo, che l’arte contemporanea rispecchia la nostra identità e allo stesso tempo è fondamentale per immaginare il nostro futuro culturale, sociale ed economico, la decima edizione del Premio Combat, un traguardo che ci eravamo posti sin dalla prima edizione, oggi ci colloca come testimoni del decennio trascorso, caratterizzato da grandi trasformazioni sociali e culturali che hanno determinato quel cambiamento di prospettiva grazie al quale si produce, si analizza e si commercializza l’arte più recente.

Per celebrare la decima edizione, abbiamo affrontato questa nuova sfida mettendo in scena un’esposizione del miglior livello possibile e affrontando questo impegno con la serietà e l’ambizione che hanno contraddistinto il Premio Combat in tutte le sue edizioni. Una coerenza di percorso che attraverso una continuità del formato, delle intenzioni e delle funzioni è riuscita a posizionare e migliorare la visibilità degli artisti e la loro competitività sul mercato dell’arte, creando una mobilità nel sistema e permettendo così di dar voce a tutte quelle realtà ed esperienze creative che costituiscono la maggior parte della produzione artistica contemporanea, nonché la sua enorme e inesauribile ricchezza. Una coerenza che ha via via imposto il Premio Combat all’attenzione nazionale, divenendo uno dei contest più popolari in Italia, realizzando una importante e riconosciuta occasione di crescita per un artista nelle diverse fasi del proprio percorso.

La raccolta delle voci della contemporaneità e le tendenze della ricerca degli oltre novemila artisti, che nelle dieci edizioni hanno partecipato al premio, rappresentano un buon viatico di lettura di questo ultimo decennio e sicuramente, attraverso le pubblicazioni cartacee e l’archiviazione digitale delle opere, che nel corso degli anni sono state realizzate, saranno sicuramente strumento di analisi di un periodo in cui sono saltati i confini di un territorio abitato da pochi per trasformarsi in un luogo aperto a tutti e in un fenomeno di massa organico alla società e rappresentativo dei suoi velocissimi mutamenti.

Un importante ruolo in questi anni e un grande plauso va in particolare all’Amministrazione Comunale di Livorno e a tutti i partner che hanno sempre sostenuto il progetto, che attraverso i luoghi della cultura cittadini, come il Museo Fattori, gli ex Granai di Villa Mimbelli, la Fortezza Vecchia e quella Nuova, il Museo di Storia Naturale e la Villa del Presidente, hanno ospitato il contest.

Luoghi della cultura che così hanno fortificato la loro mission, alla cui base deve esserci la formazione, la programmazione e l’apertura a tutte le produzioni artistiche, con particolare cura per quelle che estendono la processualità sul lungo periodo.

Un doveroso ringraziamento va a tutti gli artisti, curatori e collezionisti che hanno partecipato alle precedenti edizioni e ai milleduecento dodici artisti provenienti da cinquantadue paesi che hanno caratterizzato questa decima edizione. Molti e diversificati sono stati i loro percorsi, ma tutti contraddistinti e uniti dallo sforzo comune di scrivere il contemporaneo, trovare vie inedite e risposte innovative alla loro ricerca.

Mi auguro che il Premio Combat rappresenti per voi un meraviglioso viaggio di ricerca e una forma di conoscenza individuale.

Paolo Batoni

Presidente dell’Associazione Culturale Blob ART

“Ce n’est qu’un début, continuons le combat”

A slogan from the May 1968 events in France

If – as I believe – it is true that, as it reflects our identity, contemporary art is essential for envisioning our cultural, social and economic future, then the tenth edition of the Combat Prize – a goal that we had set for ourselves since the first edition – bears witness to a decade characterized by great social and cultural transitions which have led to the changed perspectives through which art today is produced, analyzed and marketed.

To mark this tenth Combat Prize, we have decided to meet this new challenge by staging the best possible exhibition and face the task with the seriousness and ambition that have distinguished all previous editions. Consistency, coherence and continuity in the exhibition’s format, aims and roles have succeeded in improving the visibility of our participating artists and their competitiveness on the art market. This has created mobility within the “system” making it possible to give voice to all the creative experiences that comprise most of contemporary artistic output and its enormous, inexhaustible wealth. It is this coherence that has gradually brought the Combat Prize into the national spotlight, to the point that it has become one of the most popular competitions in Italy and acknowledged as an important growth opportunity for artists during various phases of their careers.

Many voices of the contemporary, and the works of the more than nine thousand artists who have participated in the competition’s editions, are an excellent key to reading the past decade. And, thanks to hard-copy publications and digital archiving of the works produced over the years, they will surely become a tool for analyzing a period in which the boundaries of an area inhabited by just a few have expanded making it a place open to all in an mass phenomenon representing society’s fast changes.

The municipal government of Livorno has played an important role, and deserves enormous praise as do the partners who have always supported the project, along with the city’s places of culture such as the Museo Fattori, the Granai di Villa Mimbelli, the Fortezza Vecchia and the Fortezza Nuova, the Museo di Storia Naturale and the Villa del Presidente, that have hosted the competition.

In turn, these places have grown and reinforced their respective missions – education and training, planning and opening their doors to all artistic production with special attention to those that extend the process over the long-term.

Heartfelt thanks to all the artists, curators and collectors who have participating in the previous editions and to the one thousand two hundred arts from fifty-two countries taking part in this year’s Combat Prize. Their careers have developed in many and different ways, but they are all characterized and united by a shared desire to record our world, blazing new trails and through their explorations, find innovative answers.

I hope that the Combat Prize will prove to be a marvellous voyage of exploration that will bring you new knowledge and awareness.

Paolo Batoni

President Associazione Culturale Blob ART