

Pietro Ruffo

L'Illusion Parfaite

28 Avril - 30 Juin 2017

Toutes les images diffusées sur ce dossier appartiennent à son auteur. Toute utilisation commerciale et toute reproduction, partielle ou totale est strictement interdite sans l'accord préalable de l'auteur ©galerieitalienne.

La galerie italienne est heureuse de vous présenter la nouvelle exposition de Pietro Ruffo, *L'illusion Parfaite*.

Cette exposition présente des œuvres récentes de l'artiste. Sa nouvelle série *MIGRAZIONI* met en avant une technique minutieuse du dessin, de la cartographie et du découpage au profit d'une réflexion sur les flux migratoires. Plus de frontières dans l'œuvre de Pietro Ruffo, sa technique délicate expose la fragilité d'un monde en perpétuel mouvement.

Galerie Italienne
Avril 2017

Then Galerie Italienne is proud to present *L'illusion Parfaite*, Pietro Ruffo's latest exhibition.

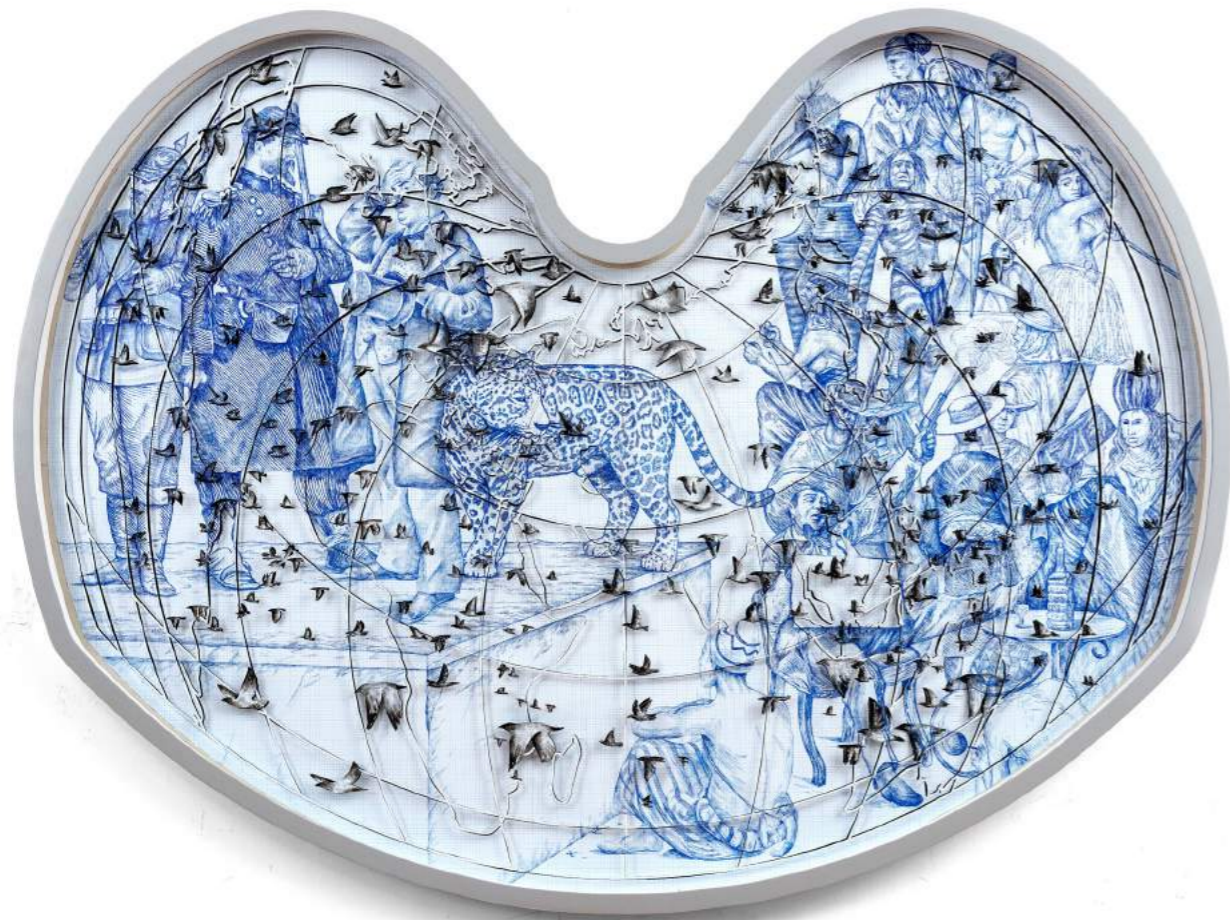
This exhibition presents the artist's most recent work. Through a complex technic which combines drawing, mapping and cutting, Pietro Ruffo explores the theme of migratory flows. Free of boundaries, Pietro's work and delicate technic explores a fragile world in perpetual movement.

Galerie Italienne
April 2017

En couverture / In cover

MIGRATION GLOBE, 2017
stylo bille, encre et découpes sur papier marouflé sur bois
107x107x155cm

MIGRATION GLOBE, 2017
ink cut out on paper laid on canvas wood
107x107x155cm

MIGRAZIONI 12, 2016,
Stylo bille, encre et découpes sur papier marouflé sur toile
137 x 240 cm

MIGRAZIONI 12, 2016
ink, watercolours and cut outs on paper laid on canvas
137 x 240 cm

A la manière de gravures ou de céramiques chinoises bleu et blanches, cette série représente des populations anciennes qui se déplacent sur des planisphères. Les silhouettes volent d'un continent à l'autre tels des oiseaux.

Chaque pièce (encre et papiers découpés, papier marouflé sur toile) a sa propre forme, qui dérive des différentes techniques existantes de projections planes des hémisphères du globe terrestre. Le monde est un théâtre où les phénomènes de migration demeurent un défi pour notre société. Les bouleversements climatiques, les tensions politiques, ou la quête d'un monde économique ou religieux meilleur sont autant de facteurs qui reflètent en réalité un monde interconnecté qui triomphe des frontières géographiques ou culturelles.

Pietro Ruffo, Avril 2017

Like engravings or blue and white Chinese ceramics, the works depict moving historical populations on planispheres. Figures fly like birds from one continent to another.

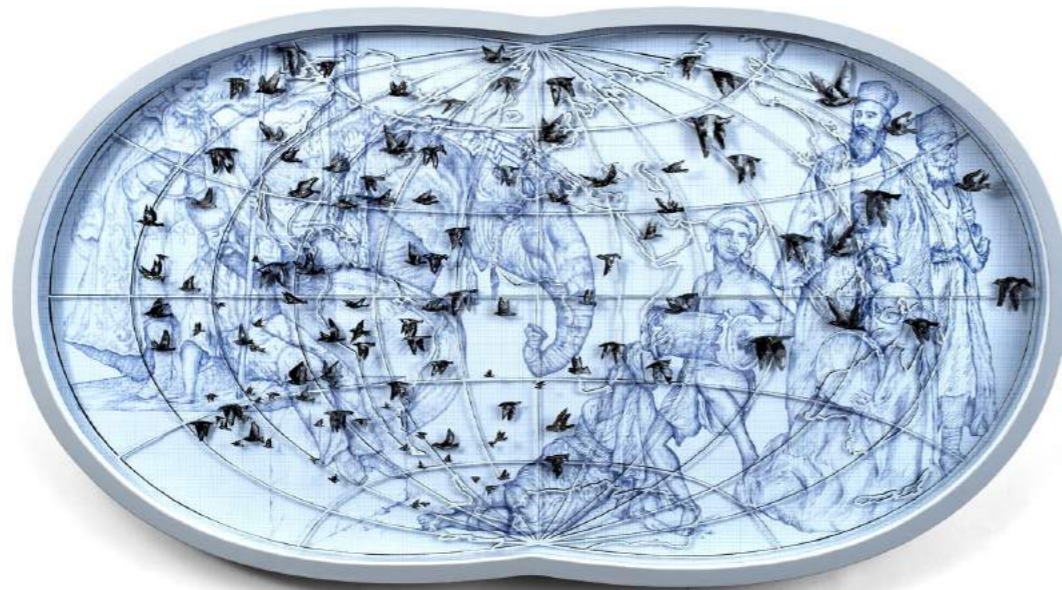
Each work (ink and cut out on paper) has a particular shape that comes from different ways of projecting the globe on a two dimensional surface. Within this theater that is the world, the phenomenon of migration remains a challenge to our contemporary societies. Whether for reasons of climate, political tensions or the search for better economic or religious conditions, it reflects an increasingly interconnected humanity, which overcomes geographical and cultural boundaries.

Pietro Ruffo, Avril 2017

MIGRAZIONI 5, 2016,
Stylo bille, encre et découpes sur papier marouflé sur toile
137 x 240 cm

MIGRAZIONI 5, 2016,
ink, watercolours and cut outs on paper laid on canvas,
137 x 240 cm

MIGRAZIONI 5, 2016,
Stylo bille, encre et découpes sur papier marouflé sur toile
130 x 236 cm

MIGRAZIONI 5, 2016,
ink, watercolours and cut outs on paper laid on canvas,
130 x 236 cm

MIGRAZIONI 1, 2016,
Stylo bille, encre et découpes sur papier marouflé sur toile
140 x 250 cm

MIGRAZIONI 1, 2016,
Ink watercolours and cut outs on paper laid on canvas
140 x 250 cm

MIGRATIONS

Pietro Ruffo

Un texte de Pierre Farge

Que peut-on ajouter au débat plus que millénaire sur l'immigration ? Que dire de l'augmentation habituelle du flux de migrants au retour du printemps ? Que choisir dans ce concert de politique migratoire à la veille d'une élection présidentielle ? Que vient y faire l'art ?

C'est pour répondre à ces questions - ou, mieux, pour les poser - que la Galerie Italienne accueille la recherche de Pietro Ruffo rue du Louvre.

L'ŒUVRE DE PIETRO RUFFO

Après avoir découpé et épinglé dans ses œuvres des milliers de libellules ou de coléoptères prêts à s'envoler ; après avoir dessiné et produit à l'infini des crânes de gibier sur fond de cartes du monde ; Pietro Ruffo, souvent imité, jamais égalé, propose ici une nouvelle recherche autour du symbole de l'oiseau migrateur, à juste titre appelée « Migrations ».

« Migration », indique mon Littré : « Action de passer d'un pays dans un autre, en parlant d'un peuple, d'une grande foule », et de poursuivre : « Voyages périodiques ou irréguliers que font certaines espèces d'animaux ».

Les migrations sont donc, par définition, humaines et animales.

Et c'est précisément ce qui ressort de la dernière recherche de Pietro Ruffo.

LA SERIE MIGRATIONS

Majeure par sa taille, cette série prend d'abord la forme des différentes façons de représenter le monde sur un planisphère. Projection Lambert (conique), projection Hassler (polyconique), projection Mollweide (ovale), projection polaire (ronde), projection cordiforme (en forme de cœur), ou rectangulaire telle qu'on l'utilise communément aujourd'hui, ces mappemondes revisitées de l'intérieur donnent le ton sur le message qu'elles renferment : tout est question de point de vue, car, dans le fond, c'est toujours la même chose dont il s'agit.

Majeure surtout par son message, cette série de cartes du monde, où aucune forme ne nous est imposée, cherche à créer un espace remettant en question toutes les distances que l'Europe, héritière de Rome, pose actuellement entre elle et le monde qui l'entoure, parmi lesquels figurent les migrants nord-africains, descendants d'Hannibal, et tous ces proche-orientaux, fils de la même Méditerranée, victimes des conflits en Afrique et au Proche-Orient.

En épinglant ces dizaines d'oiseaux sur plusieurs mètres de large, Pietro Ruffo épingle la responsabilité des Etats membres dans la gestion de la plus grande crise migratoire depuis la Seconde Guerre Mondiale. Et commande, au retour du printemps, et son augmentation habituelle du flux de migrants, une réforme du règlement de Dublin à l'origine de la paralysie de millions de migrants sur un territoire non souhaité (voir encadré).

MIGRAZIONI 8, 2016,
Stylo bille, encre et découpes sur papier marouflé sur toile
137 x 240 cm

MIGRAZIONI 8, 2016
ink, watercolours and cut outs on paper laid on canvas
137 x 240 cm

Pierre angulaire du droit d'asile, le règlement de Dublin établit une base de donnée européenne des empreintes digitales recueillies dans tous les pays d'entrée des migrants afin de déterminer rapidement l'État membre responsable de la demande d'asile - le premier où le pied est posé. Dans les faits, il met une pression excessive sur un petit nombre de pays comme l'Italie ou la Grèce, incapables d'accueillir toute la misère du monde. Ces pays n'observent alors pas strictement leur obligation de relevé d'empreintes et poussent ainsi les exilés vers les pays du nord de l'Europe offrant de réelles perspectives de reconstruction. Incitant les réfugiés à se tenir à distance de toute autorité, le règlement de Dublin va ainsi contre l'intérêt des exilés, contre l'ordre et la santé publique.

A la fois poétique et politique, cette série exceptionnelle porte donc un message aussi artistique que juridique entre la France et l'Italie.

LA FRANCE ET L'ITALIE : L'ART ET LE DROIT

Singulière rencontre en effet d'un artiste italien avec un avocat français, tous deux engagés dans la même cause.

De la Jungle de Calais à l'île de Lampedusa, du Nord de la France au Sud de l'Italie, de la Manche à la Méditerranée, je retrouve dans ce papier millimétré bleu ce bassin où je jouais enfant. Je retrouve le drame migratoire dans les camps de réfugiés où je suis aujourd'hui. Je retrouve ces « drôles d'oiseaux » Syriens, Libyens, Soudanais, Erythréens, Afghans, Kurdes d'Irak. Ces « drôles d'oiseaux » qui marchent, nagent, courent, dansent, mangent, boivent, se cognent ou se noient dans ces déserts de terre et de mer. Cette terre et cette mer de Sicile où se déversent par millions des réfugiés échappés du désert de l'ISIS et de l'enfer de la guerre. Cette Sicile dont Pietro tire ses racines, et où plane aujourd'hui le souffle et l'esprit des milliers de vies dont la trace se perd dans l'histoire comme un mince filet d'eau dans l'immensité de la Méditerranée - cette immensité dont nous sommes nous-même qu'un fragment minuscule.

La vérité nous échappe. L'éternité nous fuit. C'est l'art, et l'art de Pietro, qui les remplace et qui rend immortel. Car son art me parle. Oui, cela me parle.

Comme la justice, il est un pont entre les cultures, les religions, les races. Comme la justice, il dénonce l'écrasement du faible pour dire la politique, la guerre, la faim. Comme la justice, il est un filet contre les gouffres de la mort, du temps qui court et de l'oubli. Comme la justice, il est le dernier ressort de la persuasion et de la démocratie.

Pierre Farge
Avocat à la Cour

MIGRAZIONI 3 (Farfalle), 2016,
Encre et découpes sur papier
diametre: 95 cm

MIGRAZIONI 3 (Farfalle), 2016
ink and cut outs on paper
diameter: 95 cm

MIGRAZIONI 9, 2016,
stylo bille, encre et découpes sur papier marouflé sur toile,
81cm diametre

MIGRAZIONI 9 2016,
ink, watercolours and cut outs on paper laid on canvas
81cm diametre

MIGRAZIONI 20, 2017
Stylo bille, encre et découpes sur papier marouflé sur toile
105 cm de diamètre

MIGRAZIONI 20, 2017
Ink and cut outs on paper laid on canvas
105 cm diameter

MIGRAZIONI 6 (Asia), 2016, (details)

MIGRAZIONI 6 (Asia), 2016,
Stylo bille, encre et découpes sur papier marouflé sur toile
121 x 232 cm

MIGRAZIONI 6 (Asia) 2016,
ink, watercolours and cut outs on paper laid on canvas
121 x 232 cm

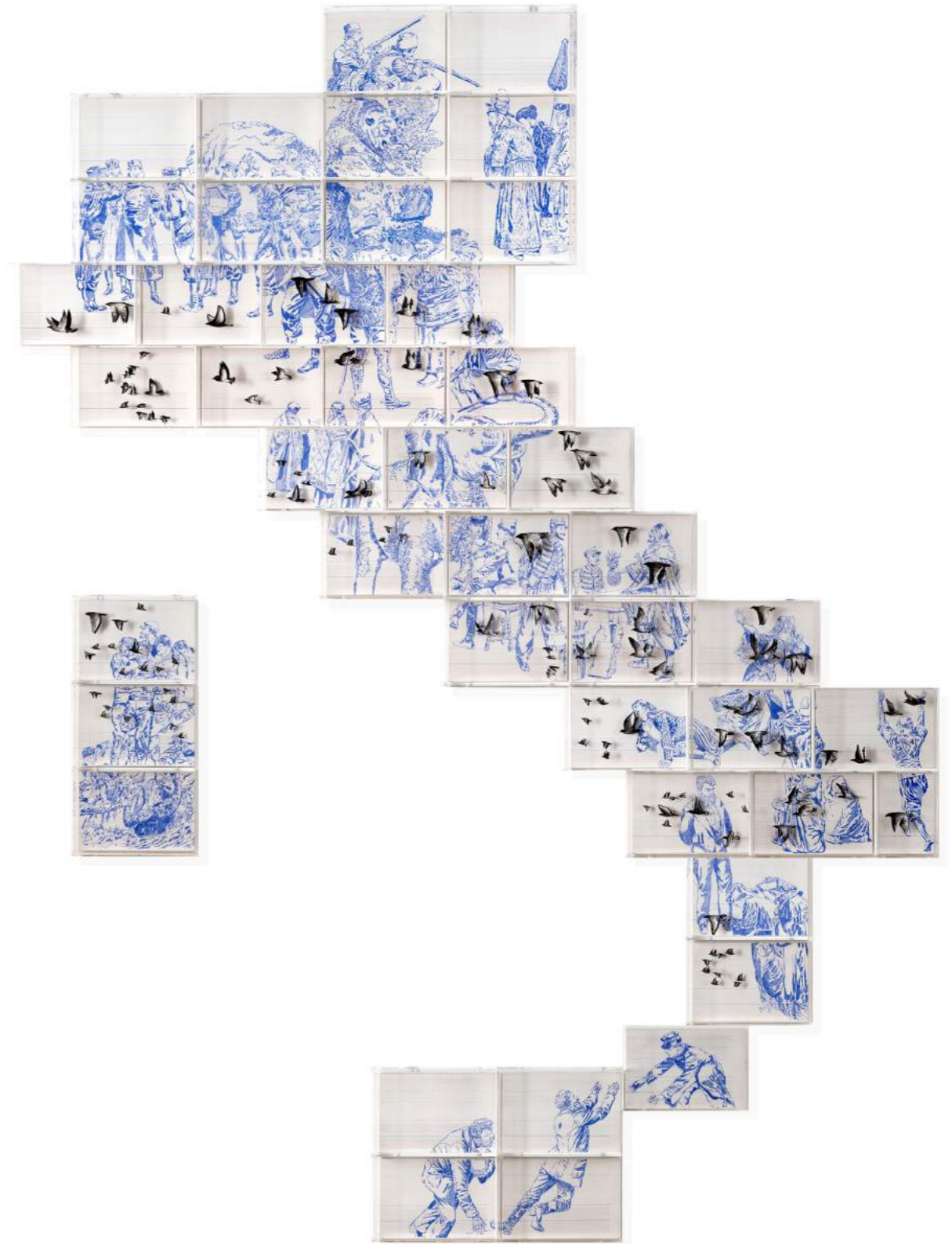
CRÉATION : DE GIO PONTI À RUFFO

S. de S.
Le Figaroscope
Mercredi 19 avril 2017

LE DESIGN ITALIEN CULTIVE SA RÉPUTATION : COULEURS, ÉLÉGANCE ET FONCTIONNALITÉ SONT DE MISE.

En plus des nombreux showrooms de la rive gauche (Kartell, Poltrona Frau, Calligaris, Cassina ...) qui donne le ton de la création contemporaine, on trouve des pièces historiques à la Galerie Italienne, rue du Louvre.

La Galerie Italienne. Installée à Paris depuis 2001, rue de la Fontaine au Roi, à Belleville, la Galerie Italienne a déménagé l'hiver dernier pour s'installer au tout début de la rue du Louvre, non loin de la future Fondation Pinault, de la Poste du Louvre, encore en chantier, et du site des Halles, déjà relooké. C'est là qu'Alessandro Pron, fils d'antiquaire Turinois, et sa compagne Raphaëlla Riboud-Seydoux exposent un savant mélange de pièces de mobilier et d'œuvres d'art. « Nous proposons un large choix de pièces et de prix », soulignent-ils. Plus de 300m2 dédiés à la création contemporaine et de belles références du passé. Les formes lisses d'un ensemble commode, bar et armoire signée de Gio Ponti, figure de la création des années 1930 – 1940, et un salon au ligne plus structurées de Carlo de Carli daté de 1950 côtoient des pièces emblématiques d'Ettore Sottsass. A voire aussi jusqu'au 30 Juin, l'exposition du jeune Pietro Ruffo, qui dessine au stylo Bic sur des mappemondes le thème de l'immigration.

ITALIA A PEZZI, 2017
Encre Pelikan, encre de Chine et découpe sur papier marrouflé sur toile
250 x 325 cm

ITALIA A PEZZI, 2017
Pelikan ink, indian ink and cut outs on paper laid on canvas
250x325cm

MIGRATION GLOBE, 2017
stylo bille, encre et découpes sur papier marouflé sur bois
107x107x155cm

MIGRATION GLOBE, 2017
ink cut out on paper laid on canvas wood
107x107x155cm

De la migration à la haute couture, le travail mille-feuille de l'artiste Pietro Ruffo

CNN Style TV
17 juin 2016

Galerie
Italienne
PARIS

Des lois tyranniques de Jules César aux épanouissements sophistiqués de la Renaissance, Rome a engendré des légendes, des inventions et des artistes de renommée mondiale.

C'est cette riche histoire qui inspire l'artiste italien contemporain Pietro Ruffo.

Le créateur basé à Rome se nourrit de la culture ancienne et moderne de la ville, utilisant le passé pour explorer les problèmes sociaux d'aujourd'hui grâce à des dessins complexes, des aquarelles et des œuvres numériques.

«Rome est une ville avec beaucoup de couches, chaque siècle naît sur les fondements de l'antécédent, lui donnant sa propre vie», a déclaré Ruffo à CNN Style.

«Dans le même quartier, vous pouvez avoir une beauté et une laideur incroyables, et ce contraste vous donne l'énergie de créer.»

Comme la ville elle-même, Ruffo forme son travail en couches, en utilisant souvent des cartes des grands explorateurs italiens du 19ème siècle comme base pour la coupe, la peinture et le dessin.

Ayant longuement étudié les documents historiques, ses recherches portent désormais sur la question de l'immigration et de la liberté.

«Ce que je pense de cette époque, est pourquoi toutes ces personnes arrivent en Europe pour demander une nouvelle forme de liberté, pour fuir la guerre où les problèmes économiques.»

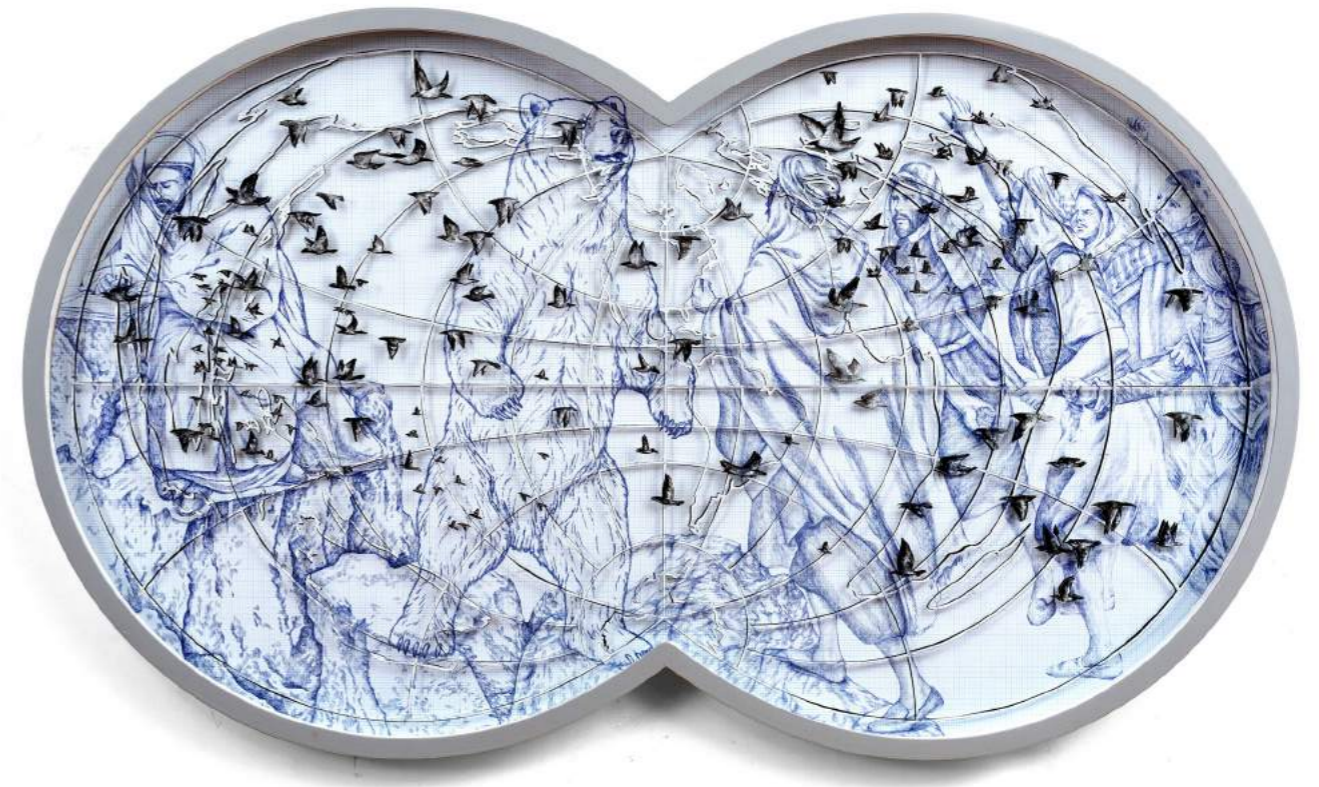
«Ce que nous devons comprendre en tant que nation européenne, c'est que lorsque ces personnes arrivent par les mers méditerranéennes, elles nous offrent un nouvel avenir, et cela sera très important aussi pour notre liberté».

Mais tout son travail n'est pas uniquement motivé par des questions politiques.

Pour le défilé Automne-Hiver 2015 de Valentino, l'artiste a conçu un podium géant de 300 mètres carrés sur la Piazza Mignanelli, une interprétation moderne du Forum romain devant l'atelier de la maison.

La collection a été inspirée par la Rome antique, avec des robes noires fluides, des jupes de style gladiateur, des toges et des capes.

«Les marques de mode sont maintenant les nouveaux clients de l'art contemporain», a déclaré Pietro Ruffo.

MIGRAZIONI 11, 2016
Stylo bille, encre et découpes sur papier marouflé sur toile
140 x 237 cm

MIGRAZIONI 11, 2016
Ink and cut outs on paper laid on canvas
140x237cm
17

From migration to high fashion, the multi-layered work of artist Pietro Ruffo

CNN Style TV
17 juin 2016

From Julius Caesar's tyrannical rule to the sophisticated flourishes of the Renaissance, Rome has spawned legends, inventions and world-famous artists.

It's this rich history that inspires contemporary Italian artist Pietro Ruffo.

The Rome-based creator feeds off the city's ancient and modern culture, using the past to explore the social issues of today through intricate drawings, watercolors and digital works.

«Rome is a very layered city, every century born on [the] century before, giving it its own life,» Ruffo told CNN Style.

«In the same corner you can have incredible beauty and ugliness, and this contrast gives you the energy to create.»

Like the city itself, Ruffo forms his work in layers, often using maps from the great Italian explorers of the 19th century as a base for cutting, painting and drawing.

Having intensely studied historic documents, he now poses searching questions about modern issues, particularly concerning immigration and freedom, through his art.

«What I am thinking about in this period is how all these people now are coming into Europe to ask [for] a new sort of freedom, from war, from economic problems.»

«What we have to understand as a European nation is that when these people are arriving through the Mediterranean seas, they are offering us a new future, and this will be very important for our freedom too.»

But not all of his work is politically driven.

For Valentino's Autumn-Winter 2015 couture show, the artist designed a giant 300-square-meter catwalk in the Piazza Mignanelli, a modern interpretation of the Roman Forum in front of the brand's atelier.

The collection was inspired by Ancient Rome, featuring flowing black gowns, gladiator-style skirts, togas and capes.

«Fashion brands are now the new patrons for contemporary art,» Ruffo said.

MIGRAZIONI 15, 2017
Stylo bille, encre et découpes sur papier marouflé sur toile
183x232cm

MIGRAZIONI 15, 2016,
ink, watercolours and cut outs on paper laid on canvas
183x232cm

MIGRAZIONI 23, 2017
Stylo bille, encre et découpes sur papier marouflé sur toile
157 x 157 cm

MIGRAZIONI 23, 2017
Ink and cut outs on paper laid on canvas
157 x 157 cm

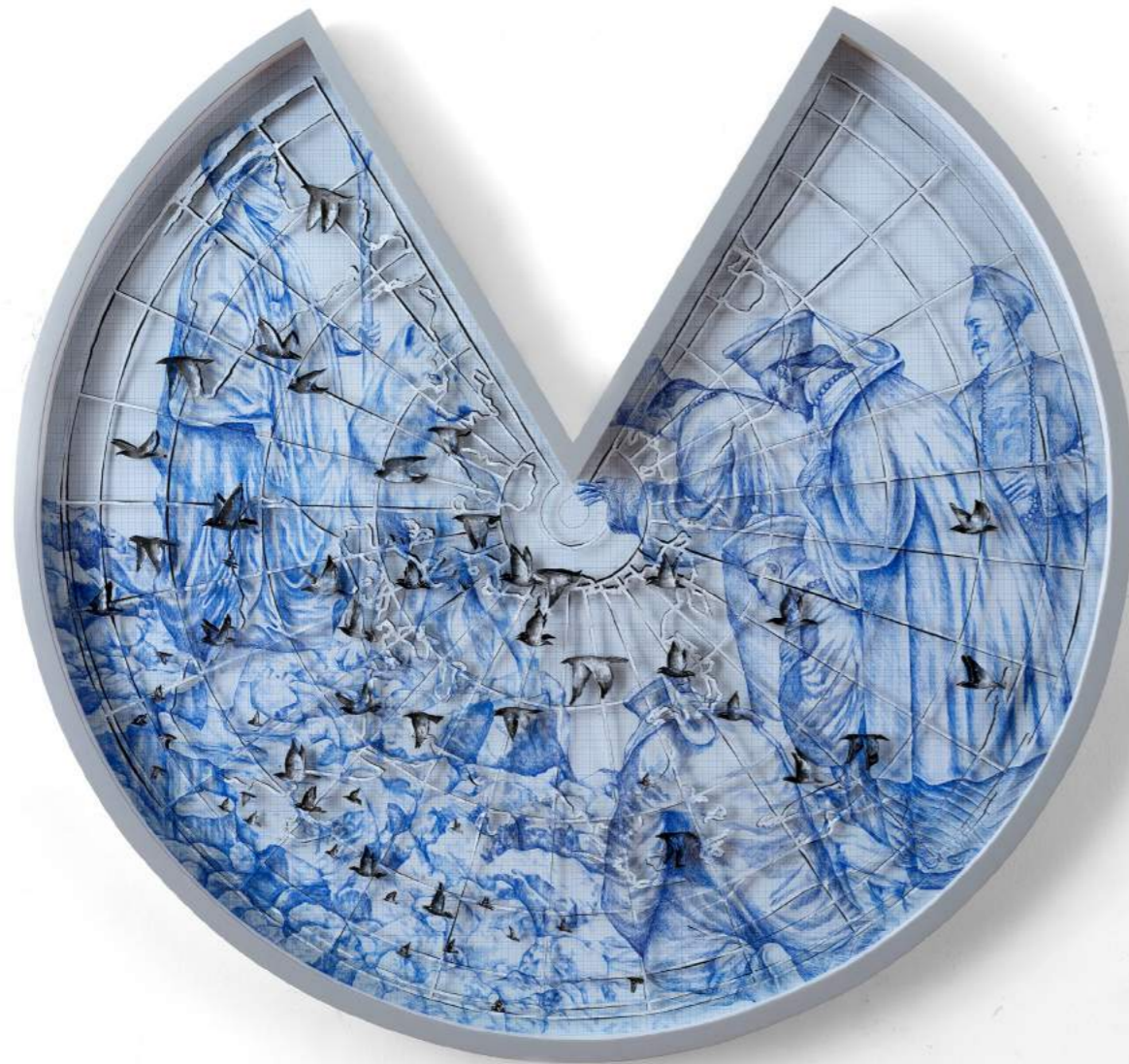
MIGRAZIONI 19, 2017
stylo bille, encre et découpes sur papier marouflé sur toile
198x198cm

MIGRAZIONI 19, 2017
ink and cut outs on paper laid on canvas
198x198cm

MIGRAZIONI 21, 2017
stylo bille, encre et découpes sur papier marouflé sur toile
146 x 160 cm

MIGRAZIONI 21 2017
ink and cut outs on paper laid on canvas
145x160cm

MIGRAZIONI 22, 2017
stylo bille, encre et découpes sur papier marouflé sur toile
152 x 162 cm

MIGRAZIONI 22, 2017
ink and cut outs on paper laid on canvas
152 x 162 cm

MIGRAZIONI COLEOPTERES PL.3, 2017
stylo bille, encre et découpes sur papier marouflé sur toile
21 x 28 cm

MIGRAZIONI COLEOPTERES PL.3, 2017
ink and cut outs on paper laid on canvas
21 x 28 cm

MIGRAZIONI COLEOPTERES PL.4, 2017
stylo bille, encre et découpes sur papier marouflé sur toile
21 x 28 cm

MIGRAZIONI COLEOPTERES PL.4, 2017
ink and cut outs on paper laid on canvas
21 x 28 cm

MIGRAZIONI COLEOPTERES PL.6, 2017
stylo bille, encre et découpes sur papier marouflé sur toile
21 x 28 cm

MIGRAZIONI COLEOPTERES PL.6, 2017
ink and cut outs on paper laid on canvas
21 x 28 cm

MIGRAZIONI COLEOPTERES PL.7, 2017
stylo bille, encre et découpes sur papier marouflé sur toile,
21 x 28 cm

MIGRAZIONI COLEOPTERES PL.7, 2017
ink and cut outs on paper laid on canvas
21 x 28 cm

MIGRAZIONI HYMENOPTERES PL.1, 2017
stylo bille, encre et découpes sur papier marouflé sur toile,
21 x 28 cm

MIGRAZIONI HYMENOPTERES PL.1, 2017
ink and cut outs on paper laid on canvas
21 x 28 cm

MIGRAZIONI COLEOPTERES PL.9, 2017
stylo bille, encre et découpes sur papier marouflé sur toile
21 x 28 cm

MIGRAZIONI COLEOPTERES PL.9, 2017
ink and cut outs on paper laid on canvas
21 x 28 cm

MIGRAZIONI COLEOPTERES PL.13, 2017
stylo bille, encre et découpes sur papier marouflé sur toile
21 x 28 cm

MIGRAZIONI COLEOPTERES PL.13, 2017
ink and cut outs on paper laid on canvas
21 x 28 cm

MIGRAZIONI DIPTERES PL.2, 2017
stylo bille, encre et découpes sur papier marouflé sur toile
21 x 28 cm

MIGRAZIONI DIPTERES PL.2, 2017
ink and cut outs on paper laid on canvas
21 x 28 cm

MIGRAZIONI HEMIPTERES PL.6, 2017
stylo bille, encre et découpes sur papier marouflé sur toile
21 x 28 cm

MIGRAZIONI HEMIPTERES PL.6, 2017
ink and cut outs on paper laid on canvas
21 x 28 cm

MIGRAZIONI ORTHOPTERES PL. 1, 2017
stylo bille, encre et découpes sur papier marouflé sur toile,
21 x 28 cm

MIGRAZIONI ORTHOPTERES PL. 1, 2017
ink and cut outs on paper laid on canvas
21 x 28 cm

Pietro Ruffo

Biographie

Né en 1978 à Rome, Ruffo continue de vivre et de travailler dans la capitale italienne.

Il a étudié l'architecture à l'Université de Rome jusqu'en 2005, avant d'être sélectionné pour une bourse de recherche à l'Académie italienne pour des études supérieures en Amérique, à l'Université de Columbia de New York, en 2010.

Bien qu'étant très jeune, il a déjà largement exposé en Italie mais aussi à l'étranger à Berlin, New York, Alger et Sendai (Japon). On a pu voir ses œuvres au M.A.D de New York, au MACRO et au MAXXI à Rome, au M.A.R de Ravenna, à la Pescheria de Pesaro, au Tenerife Espacio de las Artes, et au Schöndeling kunstverein-langenhausen en Allemagne. En 2005, il s'est rendu à Beslan en Russie pour travailler auprès des petits survivants de la prise d'otages sanglante de leur école par les rebelles tchétchènes. Ruffo a également travaillé sur d'autres projets, incluant une proposition de sculpture pour Ground Zero, de larges cartes, «maps», retraçant l'influence militaire et culturelle de certains des plus grands pouvoir impériaux du monde, ainsi qu'un projet spécial pour un hôpital psychiatrique à Colmar.

En travaillant avec différentes techniques, y compris le dessin, l'aquarelle et la sculpture, il crée des objets complexes et méticuleusement détaillés qui exigent un processus de travail manuel intense. Les questions concernant la liberté de la nature sont au cœur de la pratique de l'artiste italien Pietro Ruffo, puisque ses travaux explorent un large éventail de questions sociales, morales et politiques. Pour sa première exposition avec Blain | Southern (2012), il crée une série de dessins à grande échelle, intrinsèquement travaillés, qui examine le concept de liberté.

En étudiant un certain nombre de philosophes moraux et politiques américains, Ruffo analyse les structures idéologiques de la pensée qui ont influencé les politiciens aux États-Unis à partir des années 1970. En se concentrant sur les théories de John Rawls et de Robert Nozick relatives à la liberté, l'artiste considère que l'idée d'une vraie liberté et le rôle de la liberté individuelle pourrait jouer dans ce domaine.

Pietro Ruffo

Biography

Born in Rome, Italy in 1978, Ruffo continues to live and work in Italy's capital city. He studied Architecture at the University of Rome until 2005, before being selected for a research fellowship at The Italian Academy for advanced studies in America, Columbia University, New York, in 2010.

He is a very young artist. He has already exhibited widely in Italy and also abroad in Berlin, New York, Algiers and Sendai (Japan). In M.A.D Museum of New York, in MACRO Museum of contemporary art in Rome, in MAXXI Museum of art of the XXI century in Rome, in M.A.R museum of Ravenna, La Pescheria Museum of Contemporary art of Pesaro, in Tenerife (E) TEA (Tenerife Espacio de Las Artes), in Germany in Schöndeling kunstverein-langenhagen.

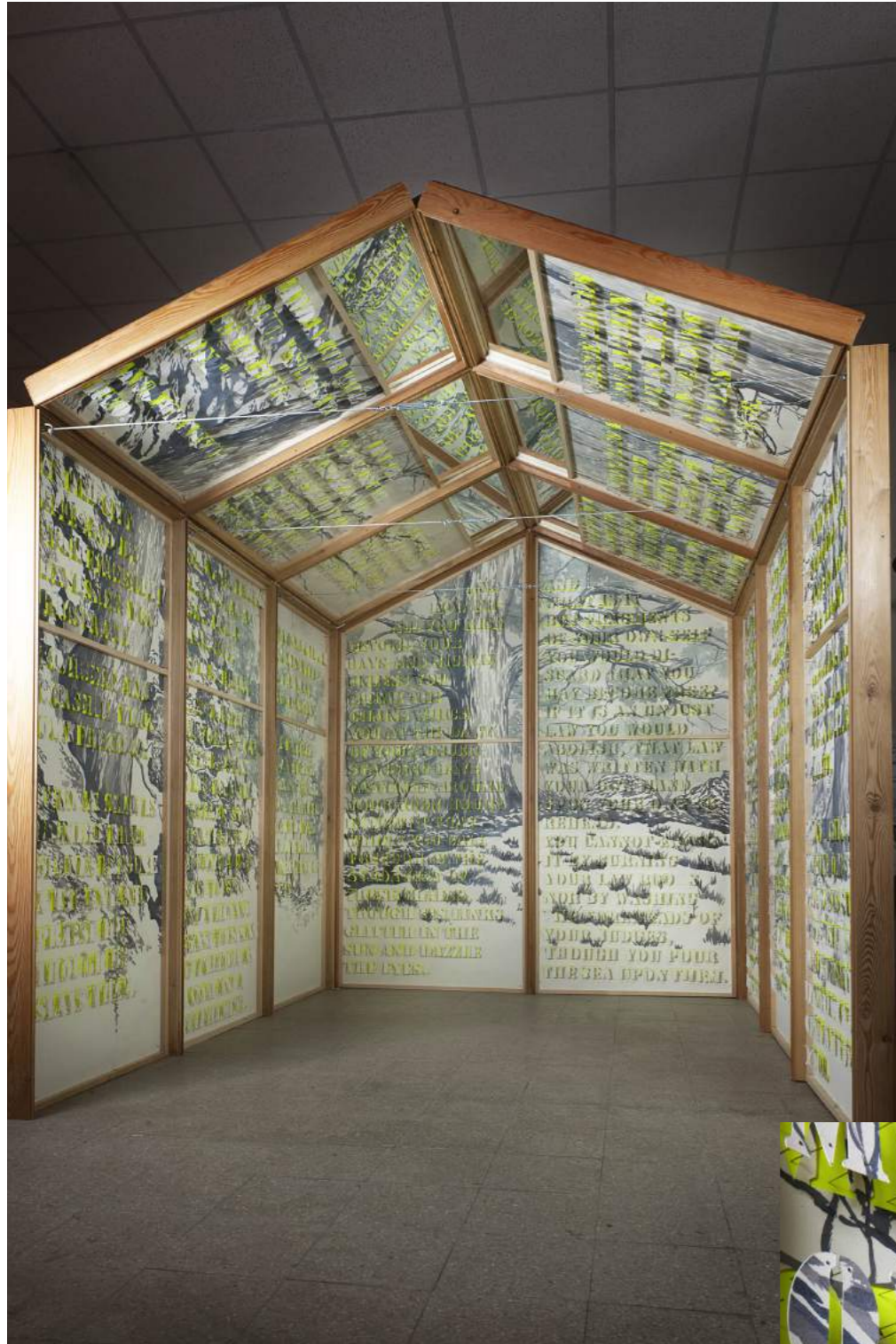
In 2005 he travelled to Beslan to work with children who has survived the massacre at the hands of Chechens rebels in their local school. Ruffo has also worked on other projects, including a sculptural proposal for Ground Zero, and on large «maps» which trace the cultural and military influence of some of the world's largest imperial powers and a special project in the psychiatric hospital in Colmar.

Working with media including drawing, watercolour and sculpture, he creates intricate and meticulously-detailed objects which demand an intense manual working process. Questions concerning the nature of freedom are at the core of Italian artist Pietro Ruffo's practice, as his works explore a wide range of social, moral and political issues. For his debut exhibition with Blain|Southern (2012) he created a series of large-scale, intricately-worked drawings which examined the concept of liberty.

Studying a number of American moral and political philosophers, Ruffo's aim was to investigate ideological structures of thought that have influenced politicians in the United States from the 1970s onwards. Concentrating on John Rawls' and Robert Nozick's theories relating to freedom, the artist considered the idea of true freedom and the role that individual liberty might play within this.

VUE D'EXPOSITION FONDAZIONE PUGLISI COSENTINO

LIBERTY HOUSE.1, 2011 (détails)
Bois, miroir, aquarelle et découpes sur papier
H.255cm 210x250cm

LIBERTY HOUSE.1, 2011 (détails)
wood mirror watercolour and cut outs on paper
H.255cm 210x250cm

The Liberty House

La *Liberty House* est un lieu de réflexion intérieure. La surface du bois épurée à l'extérieur et la richesse intérieure crée un contraste qui nous invite à entrer. Ici, les versets du poète, philosophe et artiste libanais Khalil Gibran sont immergés dans une forêt d'encre verte et vibrante. Grâce à la découpe, les mots s'échappent des parois conférant une nouvelle structure aux murs intérieurs. Les miroirs au plafond renforcent l'introspection : la vue ainsi bloquée se reflète sur nous-mêmes.

Avec *Liberty House*, l'artiste réfléchit sur la liberté en tant que condition intime non affectée par les facteurs externes. Pendant le printemps arabe, la liberté émanait de l'opposition à un despote, de quelque chose ou de quelqu'un. A contrario, Khalil Gibran nous invite à considérer la liberté comme un sentiment qui jaillit au fond de nous.

Et s'il y a un despote que vous voulez détrôner, sachez qu'en vous son trône érigé est détruit.
(Khalil Gibran, *On Freedom, The Prophet*, 1923)

The Liberty House

The Liberty House is a place for inner reflection. The plain wood surface outside and the richness of particulars on the inside create a contrast that invites us in. Here, immersed in a vibrant green ink forest are the verses of the Lebanese poet, philosopher and artist Khalil Gibran. Thanks to the carving technique the words are in relief and rise out of the two-dimensional panel conferring structure to the walls inside. The mirrors on the ceiling also serve for introspection, the sight cannot go further but is reflected right back on ourselves.

With Liberty House the artist reflects on freedom as an intimate human condition not affected by external factors. While during the Arab Spring the kind of freedom sought was from a despot, from something or someone, Khalil Gibran invites us to consider freedom as a feeling to be found within ourselves.

And if it is a despot you would dethrone, see first that his throne erected within you is destroyed.
(Khalil Gibran, *On Freedom, The Prophet*, 1923)

LA LIBERTÉ Kahlil Gibran

Je vous ai vus vous prosterner aux portes de la cité et dans vos foyers pour aduler votre liberté, comme des esclaves qui s'humilient devant un tyran et l'adorent d'autant qu'il les opprime. Oui, dans les jardins du temple et sous les murs de la citadelle, j'ai vu le plus libre d'entre vous porter sa liberté comme un joug et des bracelets de fer.

Et j'ai senti que mon cœur saignait, car vous ne serez vraiment libres que lorsque le désir d'être libre deviendra pour vous une entrave, et lorsque vous cesserez de parler de la liberté comme d'un but et d'une consécration. Vous serez vraiment libres non pas seulement lorsque vos jours seront sans souci et vos nuits sans solitude ni chagrin, mais lorsque ces choses ne feront que ceindre votre vie et que vous vous élèverez au-dessus d'elles, nus et sans attaches.

Et comment pourrez-vous croître au-delà de vos jours et de vos nuits, si vous ne brisez pas les chaînes par lesquelles vous avez, aux premières lueurs de votre compréhension, dévié de la voie du jour?

En vérité ce que vous appelez liberté est la plus lourde des chaînes, et vous êtes éblouis par ses maillons qui brillent dans le soleil.

Ne vous faudra-t-il pas d'abord vous séparer de certaines parties de vous-mêmes si vous voulez être libres ?

S'il vous apparaît qu'il vous faut commencer par abolir une loi injuste, n'oubliez pas que c'est vous-mêmes qui l'avez inscrite sur votre front. Et vous ne pourrez l'abolir en brûlant les livres de lois ni en lavant le front de vos juges, fussiez-vous user de toutes les eaux de l'océan.

S'il vous apparaît que c'est en renversant le despote que vous serez libres, assurez vous d'abord de détruire le trône que vous lui avez érigé dans votre cœur. Car comment un tyran peut-il imposer sa loi à des êtres libres et fiers s'il n'existe pas une tyrannie au cœur de leur liberté et une honte au cœur de leur fierté ?

Et si c'est d'une inquiétude que vous voulez vous délivrer, n'oubliez pas que celle-ci fut bien moins imposée que choisie par vous-mêmes. Et si c'est d'une peur que vous voulez vous affranchir, n'oubliez pas que cette peur a son siège en votre cœur et non dans la main que vous redoutez. En vérité, tout ce qui se meut en vous-mêmes va par paires enlacées en une étreinte constante: ce que vous désirez va avec ce que vous redoutez, ce qui vous répugne, avec ce qui vous est agréable, ce que vous recherchez, avec ce que vous fuyez. Ces choses se meuvent en vous en jeux d'ombres et de lumières où les unes ne vont pas sans les autres.

Et lorsqu'une ombre se dissipe et disparaît, la lumière rémanente devient l'ombre d'une autre lumière.

Et ainsi, lorsque plus rien n'enchaîne votre liberté, celle-ci devient-elle à son tour l'entrave d'une autre liberté.

VUE D'EXPOSITION, L'ILLUSION PARAITE
15, RUE DU LOUVRE, 75001 PARIS
MAI 2017

ON FREEDOM Kahlil Gibran

At the city gate and by your fireside I have seen you prostrate yourself and worship your own freedom, Even as slaves humble themselves before a tyrant and praise him though he slays them. Aye, in the grove of the temple and in the shadow of the citadel I have seen the freest among you wear their freedom as a yoke and a handcuff.

And my heart bled within me; for you can only be free when even the desire of seeking freedom becomes a harness to you, and when you cease to speak of freedom as a goal and a fulfillment. You shall be free indeed when your days are not without a care nor your nights without a want and a grief, But rather when these things girdle your life and yet you rise above them naked and unbound. And how shall you rise beyond your days and nights unless you break the chains which you at the dawn of your understanding have fastened around your noon hour?

In truth that which you call freedom is the strongest of these chains, though its links glitter in the sun and dazzle your eyes.

And what is it but fragments of your own self you would discard that you may become free?

If it is an unjust law you would abolish, that law was written with your own hand upon your own forehead. You cannot erase it by burning your law books nor by washing the foreheads of your judges, though you pour the sea upon them.

And if it is a despot you would dethrone, see first that his throne erected within you is destroyed. For how can a tyrant rule the free and the proud, but for a tyranny in their own freedom and a shame in their own pride? And if it is a care you would cast off, that care has been chosen by you rather than imposed upon you.

And if it is a fear you would dispel, the seat of that fear is in your heart and not in the hand of the feared. Verily all things move within your being in constant half embrace, the desired and the dreaded, the repugnant and the cherished, the pursued and that which you would escape. These things move within you as lights and shadows in pairs that cling.

And when the shadow fades and is no more, the light that lingers becomes a shadow to another light.

And thus your freedom when it loses its fetters becomes itself the fetter of a greater freedom.

AND
HOW SHE
ALL YOU ELSE

AND
WHAT IS IT
BUT FRAGMENTS

AND THEN THE
SHADOW FALLS
AND IT IS NO MORE
THE LIGHT THAT
WAS
AND THIS YOUR
DREAM OF A
LIFE OF A
SILENT FREEDOM.

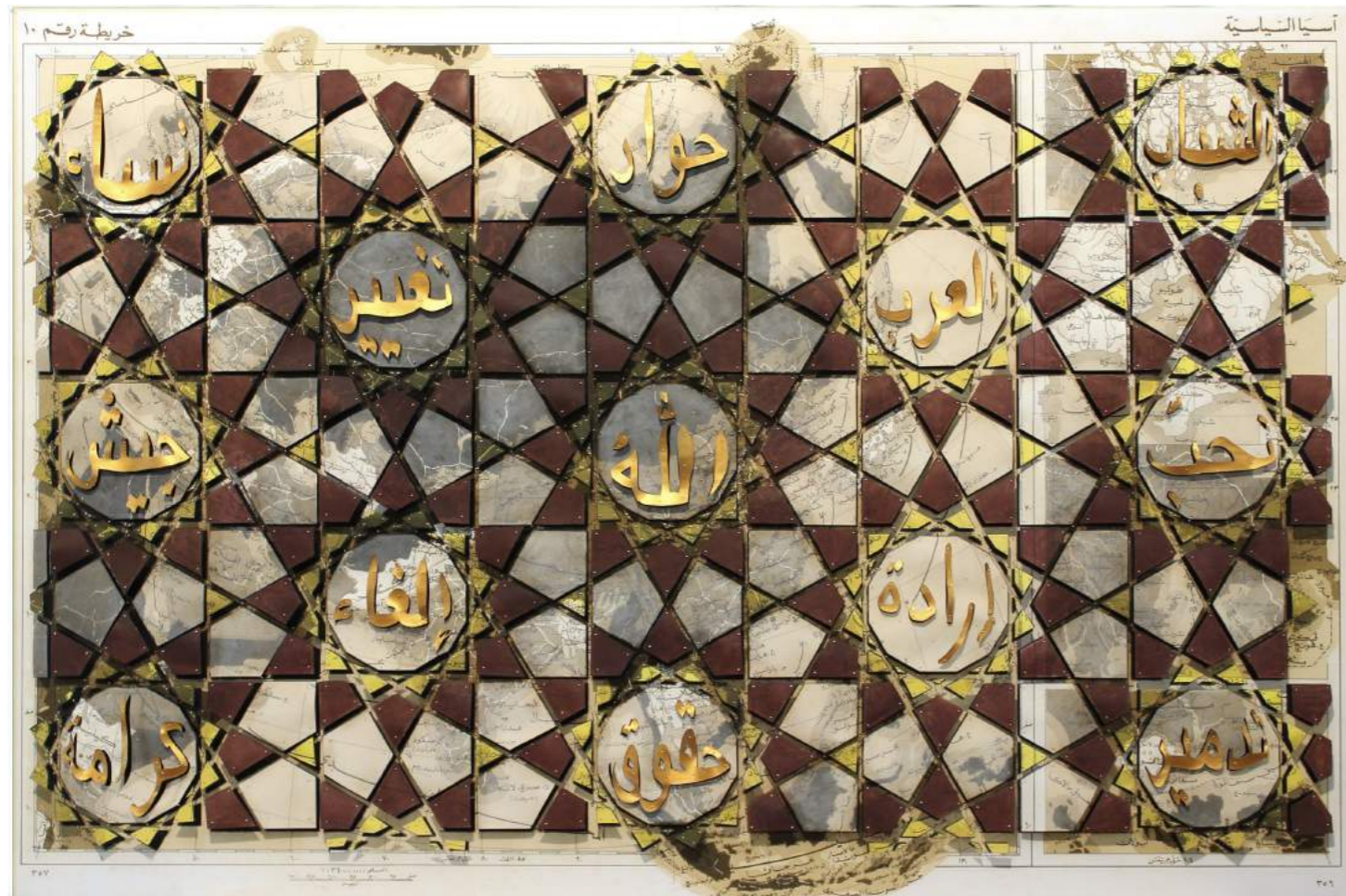

VUE D'EXPOSITION, L'ILLUSION PARAITE
15, RUE DU LOUVRE, 75001 PARIS
MAI 2017

VUE D'EXPOSITION, L'ILLUSION PARFAITE
15, RUE DU LOUVRE, 75001 PARIS
MAI 2017

Arab Spring

The subject and techniques of these works create a thematic connection between the artworks displayed in the these two rooms.

Inspired by the events of the Arab Spring, the artist extracted single Arabic words like freedom, blood, fight, unite and connect from the political posters used by the protestors and spread them across the works surface. The ramification of these elements communicates the worldwide expansion of a positive message of change through a fundamental mass media tool: the Internet.

The repeating geometrical pattern, deriving from the Islamic tiles in the Alhambra (Granada), is an element of positivity in support of the Arabic culture.

The artist is once again reflecting on the idea of freedom. He does not see it as a universal value but as a fragmented concept that is shaped by the aspiration of each population, ethnic or political group.

Ruffo says that just like in an unconventional supermarket everyone uses different ingredients in order to create his own freedom model, from this came the title Freedom Supermarket.

Arab Spring

Inspiré par les printemps Arabes de 2011, Supermarket Freedom est une série de Pietro Ruffo qui parle à nouveau de la liberté. Fils conducteur de l'oeuvre de Pietro Ruffo, la liberté est traitée non pas comme une valeur universelle, mais comme une idée façonnée par les aspirations de chaque population, groupe ethnique ou politique. Elle se façonne en fonction des envies de chacune, tels des ingrédients piochés dans un supermarché.

Le motif géométrique est inspiré de celui du sol de l'Alhambra à Grenade, parsemé des mots « Liberté », « Sang », « Combat » etc. repris des pancartes des manifestants. La ramification du motif rappelle à quel point internet est un outil fondamental de dispersion d'un message politique.

ASIAN SPRING (détails), 2012
Plâtre, acrylique et coupure sur papier
134 x 183 x 10cm

ASIAN AMERICAN SPRING, 2012
Technique mixte sur papier
110 x 86 cm

Public and Private collections (selection)

- Benetton Collection
- Deutsche Bank Foundation, New York, IL,
- M.A.M.B.O Museo d'arte moderna di Bologna
- MAXXI Museum in Rome

Prize

2010: New York Prize, donné par le ministre italien des Affaires Etrangères.

2009: Prix Cairo (Italie)

Solo exhibitions (selection)

2017

- Pietro Ruffo, *L'illusion parfaite*, Galerie Italienne, Paris, FR

2016

- Pietro Ruffo, *Breve storia del resto del mondo*, Fondazione Puglisi Cosentino, Catania, IT

2015

- *Terra Incognita*, Italian Embassy Cultural Centre & Basu Foundation For The Arts, New Delhi, IN

2014

- SPAD SVII, Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Rome
- Pietro Ruffo: *Liberty House*, Chiesa Monti, Siena
- Pietro Ruffo, *SOYEZ RÉALISTE. DEMANDEZ L'IMPOSSIBLE*, Galleria Franca Mancini, Pesaro

2012

- *Irhal, Irhal*, Galleria Lorcan O'Neill, Rome
- *The Political Gymnasium*, Blain|Southern, London

2011

- *Complex Instant*, All-Russian Museum of Decorative Applied and Folk Art, part of the special projects of the fourth biennale of Moscow
- *Negative Liberty*, Caffè Florian, Venice
- *L'enfer c'est les autres*, Galerie di Meo, Paris

2010

- *I sei traditori della libertà*, Fondazione Pastificio Cerere, Rome

2009

- Pietro Ruffo, Museo Arte Contemporanea di Ravenna

2008

- *Confini*, Museo archeologico Rossi, Ventimiglia

2005

- *Flag*, Galleria AKA, Rome

THE COLOURS OF CULTURAL MAP (BENETTON-COLLECTION) 2015
ink watercolours and cut outs on paper

Group exhibitions (selection)

2015

- *Gradi di Libertà*, MAMbo, Museo d'Arte Moderna di Bologna, Bologna, IT
- *Imago Mundi: Map of the New Art Exhibition of the Luciano Benetton Collection*, Fondazione Giorgio Cini, San Giorgio Maggiore Island, Venice
- *Nero su Bianco*, American Academy in Rome, Rome

2014

- *Contemporanea Mente*, via delle Belle Arti 131, Rome
- *Incidents of Phenomena | India-Italy-Myanmar*, Spazio Cerere, Rome
- *Making History*, Colombo Art Biennale, Colombo

2013

- *Extra Large*, MACRO (Museo D'Arte Contemporanea Roma), Rome

2011

- *Italian Genius Now. Home sweet home*, KAOSHIUNG MUSEUM OF FINE ARTS, Taiwan

2010

- *Amor Parvi or the love of the small*, Kunstverein-Langenhagen

2009

- *SLASH, paper under the knife*, MAD Museum of Art and Design, New York

2008

- *Apocalittici e Integrati*, MAXXI, Museum of XXI Century Art, Rome

2006

- *Notte della Ricerca*, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Frascati, Rome

2005

- *Fragments of time*, yellow bird gallery, New York (2005).

Résidences artistiques :

2013: The Fountainhead Residency, Miami

2012: The Nirox Foundation, in Johannesburg

2010: The International Studio and Curatorial Program, ISCP Centre, New York

Galerie Italienne
15, rue du Louvre
75001 Paris
+33 (0)9 84 43 87 34
info@galerieitalienne.com
www.galerieitalienne.com