

Many artists have struggled with the difficult task of using the flag to communicate a message: from Jasper Johns to Andy Warhol, from Rosenthal to Banksy, the flag was a tool through which to send a message. Artists from all over the world, with all the techniques and means at times, have “operated” a transfiguration of the object into a subject, a path that continues today, with intentions also opposites: from exaltation to denunciation, transfiguring into positive or negative same meanings, linked to the American flag and then to the country “America”. The fact remains that this nation was born of a revolution and as such has generated different feelings, but without doubt it has also generated fidelity, belonging and pride. The “Stars and Stripes” has a totemic value, represents the amalgam of different peoples and religions, in an emotional melting pot made of loyalty and cohesion. Until the late eighteenth century revolution, the flags did not represent nations, but sovereigns, armies, fleets. The concept of national flag as it is understood today, comes from the first Republican flag, that is the American flag (along with the French Tricolor) that has no monarchical symbols to bow to, but is the flag, representing all the people. On June 14th, 1777 the flag was officially adopted, in what later became the Flag Day and they also adopted the Flag Code, a series of rules still in force today and which provide that the flag should be exposed from dawn to sunset, and at night, if exposed it should be illuminated. The flag should wave on all the public places of the American territory, higher than any other banner. Only the UN flag can have a position of pre-eminence and only in New York. The ceremonies of oath and loyalty and the salute to the flag have been and are still at the center of conflicts in public life, due to same religions that attribute to these ceremonies. This is the century of America, a political and cultural domination dictated by capitalism, military and technological supremacy. Here are represented all the key stages of this nation, from Iwo Jima to Martin Luther King, until 9/11, passing by Pop Art to the moon landing, from Vietnam to silicon Valley.

Here is represented the American Dream.

Diversi artisti hanno lottato con il difficile compito di utilizzare la bandiera per comunicare un messaggio: da Jasper Johns a Andy Warhol, da Rosenthal a Banksy, la bandiera era uno strumento attraverso il quale inviare un messaggio. Artisti da tutto il mondo, con tutte le tecniche e tutti i mezzi, hanno “operato” una trasfigurazione dell’oggetto in soggetto, un percorso che continua ancora oggi, con intenzioni anche opposte: da esaltazione a denuncia, trasfigurando gli stessi significati positivamente o negativamente, collegate alla bandiera americana e, quindi, al Paese “America”. Rimane il fatto che questa nazione sia nata da una rivoluzione e come tale ha generato sentimenti differenti, ma, senza dubbio, ha anche generato fedeltà, appartenenza e orgoglio. Le “Stelle e Strisce” hanno un valore totemico. Simboleggiano l’amalgama di diversi popoli e religioni in un melting pot emozionante fatto di lealtà e coesione. Fino alla rivoluzione di fine diciottesimo secolo, le bandiere non rappresentavano nazioni, bensì regni, eserciti, flotte. Il concetto di bandiera nazionale come è inteso oggi, deriva dalla bandiera repubblicana, ovvero la bandiera americana (insieme al Tricolore francese), la quale non ha simboli monarchici verso cui inchinarsi, ma è la bandiera rappresentante il popolo. Il 14 giugno 1777 la bandiera fu ufficialmente adottata in quello che divenne poi il Flag Day. Adottarono anche il Flag Code, una serie di leggi ancora oggi in vigore che indicano che la bandiera sia esposta dall’alba al tramonto e di notte, se esposta, che sia illuminata. La bandiera deve sventolare su tutti i luoghi pubblici del territorio americano, più in alto di ogni altra insegna. Solo la bandiera dell’Organizzazione delle Nazioni Unite può avere una posizione di preminenza e solo a New York. Le cerimonie di giuramento e fedeltà e il saluto alla bandiera sono stati e sono tuttora al centro di conflitti nella vita pubblica, a causa delle stesse religioni che attribuiscono a queste cerimonie significati religiosi che non hanno. Ma il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America garantisce libertà di culto e impedisce al Governo di stabilire una religione ufficiale. La bandiera americana ha una caratteristica unica nel panorama internazionale contemporaneo; infatti, può cambiare nel tempo con la crescita del territorio nazionale: se nel 1777 c’erano 13 stelle e 13 strisce, poi gradualmente con l’annessione di altri stati le stelle sono cresciute fino a 50 nel 1960 con l’unione delle Hawaii. Questo è il secolo d’America, una dominazione politica e culturale dettata dal capitalismo, dalla supremazia militare e tecnologica. Qui sono rappresentati tutti i punti chiave di questa nazione: da Iwo Jima a Martin Luther King fino all’11 settembre, attraversando la Pop Art e l’allunaggio, dal Vietnam alla Silicon Valley.

Qui è raffigurato il Sogno Americano.

**THIS IS THE CENTURY
OF AMERICA**

STEFANO REIA:

spokesman for the Stars and Stripes collection

American Beauty is not just an art exhibition, but it is a full concept that is adaptable to different display and didactic needs. The project takes its cue from the American flag as a symbol and icon of an anthropological, political, economic and social model that has pervaded (and for some, invaded) Western culture to the point of constituting its reference and direction of future human progress. Such a progress, which seems to be unstoppable, brings with it a patchwork of contradictions and controversies, often grotesque. Many contemporary artists (from the post-World War II period to the present) have been able to focus on this with wit and ruthless iconographic realism, dissecting its various aspects with a multidirectional gaze; a gaze that does not admit compromise solutions or mannered goodness. From these premises the idea of analyzing the purposes and the ways in which many artists decided to confront themselves creatively with this theme within the artworld and photography. The analysis considers also the path and the reasons of a collector who, by diligently attending the major international art fairs, searched for the works of art connected to the subject under consideration. Stefano Reia did not limit himself for this mission and today he gathered a respectable corpus of works which permitted him to transform what was a private passion into a complete format to be used by museums and galleries. We spoke with Stefano about his modus operandi, asking him about the idea behind American Beauty.

Right now, American Beauty is developed around about a hundred artists and 130 works of art realized with different techniques: from painting to videoart, from classic black and white photography to large-format photography created on avant-garde supports, and still from sculpture to installation. A 360-degree collection...

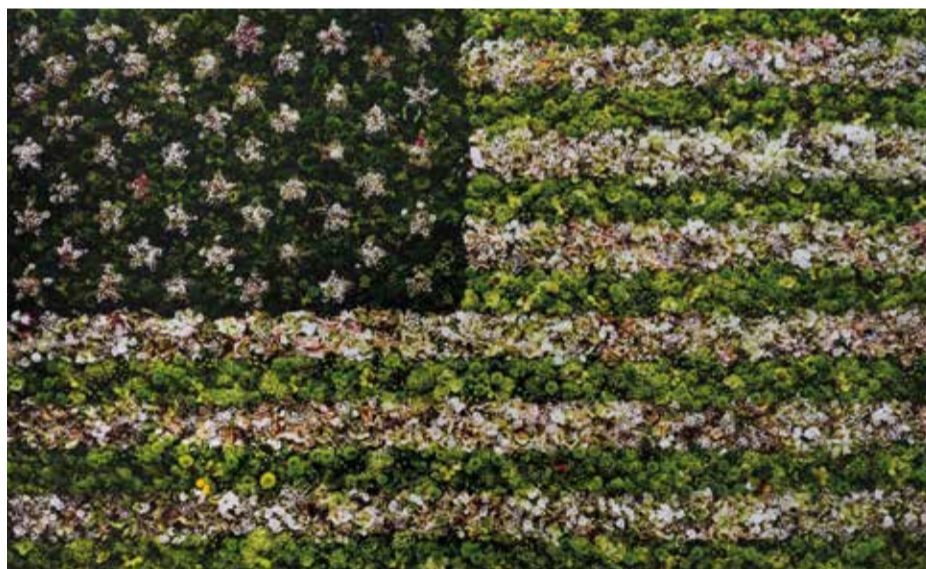
In my intentions, what makes the collection quite unique is its "tailor made" perspective. It is adaptable to the various needs of the exhibition spaces, and it gives the possibility to follow different themes thus choosing for the display of the exhibition one or more narratives. It is an open project that can be modified depending on specific requirements. It can also be incorporated with a selection of local artists and works of art so as to link the theme also to a local version of it.

As a confirmation of the high quality of the American Beauty collection by virtue of the renowned artists that are displayed (to name a few we remember the presences of Robert Longo, Annie Leibovitz, George Maciunas, Vanessa Beecroft, James Rosenquist, Keith Haring, Vito Acconci, Andy Warhol, Robert Capa, Henri Cartier Bresson, Diane Arbus, Larry Clark, Larry Fink, Andres Serrano, Steve McCurry, Vik Muniz, Banksy, Zhang Huan), the introductory contribution signed by Matthias Harder, director and curator of the Helmut Newton Foundation in Berlin, and the sponsorship of the U.S. Embassy, is the format institutionally sealed and therefore ready for use?

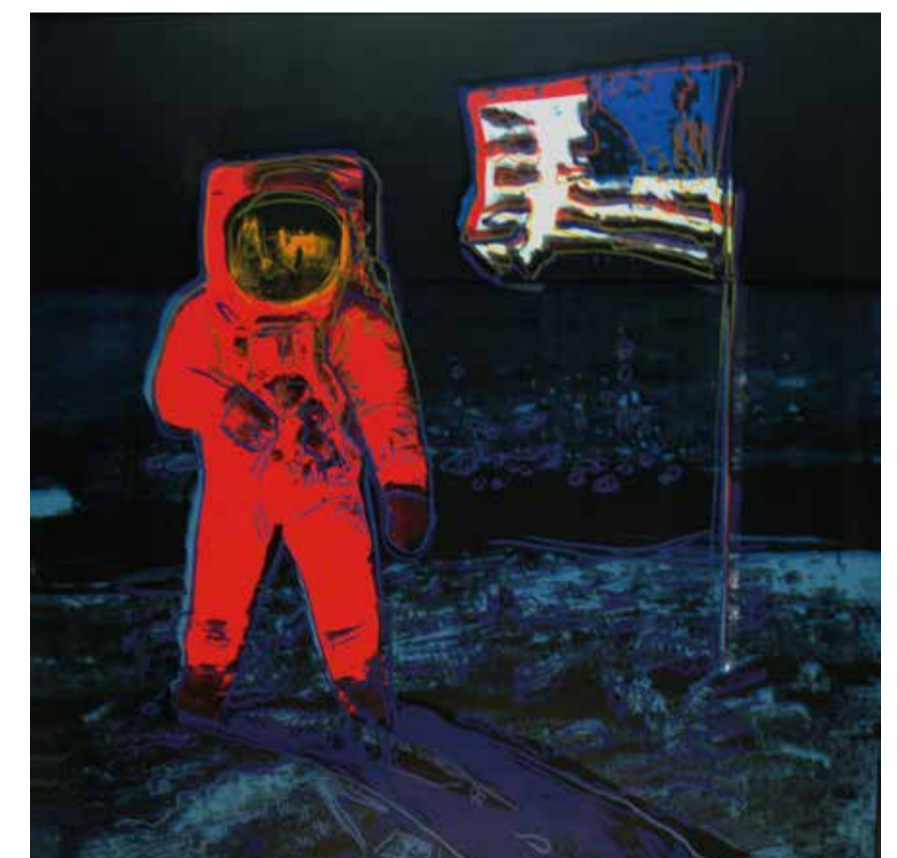
As I already underlined the concept of the exhibition is at complete disposal and it is made on purpose so that it can be adapted to various display solutions to capture the attention of the general public. The exhibition layout is designed -simultaneously- for both insiders and students from a variety of age groups as it suggests numerous interpretive cues not only of a purely artistic nature but also historical and social. From a logistics point of view American Beauty is a ready-to-use product. For instance, the works are already framed and they travel individually packed inside apposite containers for the guarantee of their safety. Also from the point of view of the communication and image, the layout for the invitations, posters and/or billboards of different formats and the catalogue has already been established. Within these forms, of course, changes can be made as requested by the client (institutional and sponsor logos and text signed by local authorities). In conclusion American Beauty is offered as a comprehensive product, adjustable to the client's demands with the possibility of requesting a nail-to-nail insurance policy already prepared as needed.

A seamless direction that has already been tested when, in 2018, the exhibition was hosted at the Municipal Gallery of Contemporary Art in Monfalcone. We invite anyone interested in hosting the format to request - without any obligation - a quote directly at the following address: info@kr8te.com

OLD GLORY IN ART

VIK MUNIZ
America Now and Here, 2009,
private collection

ANDY WARHOL
Moonwalk, 1987,
courtesy Edward Kurstack Gallery,
Florida

GEORGE MACIUNAS
USA surpasses
all the genocide records, 1966,
private collection

American Beauty non è solo una mostra di opere d'arte ma un vero e proprio concept applicabile a diverse esigenze espositive e didattiche. Il progetto trae spunto dalla bandiera americana quale simbolo e icona di un modello antropologico, politico, economico e sociale che ha pervaso (e per alcuni, invaso) la cultura occidentale, al punto da costituirne riferimento e direzione del futuro progresso umano. Tale processo che pare inarrestabile, porta con sé un coacervo di contraddizioni e controversie, spesso grottesche, che proprio molti artisti contemporanei (dal secondo dopoguerra ad oggi) hanno saputo mettere a fuoco con lucidità e spietato realismo iconografico, sviscerandone gli aspetti con sguardo pluridirezionale, uno sguardo che non ammette soluzioni di compromesso o buonismi di maniera. Da queste premesse nasce l'idea di analizzare, all'interno del mondo dell'arte e della fotografia, il perché e il per come questa palestra indagine creativa ha motivato innumerevoli autori a confrontarsi con questo peculiare tema. E il perché e il per come un collezionista si è spinto a ricercare, frequentando con assiduità le principali fiere dell'arte internazionali, opere legate al soggetto preso in esame. Stefano Reia non si è dato limiti a questa sua missione e oggi ha raccolto un corpus di tutto rispetto trasformando la sua passione privata in un vero e proprio format a disposizione di musei e gallerie. Di questo modus operandi abbiamo parlato con Stefano chiedendogli il senso progettuale di American Beauty.

American Beauty si articola, al momento, su un centinaio di artisti e 130 opere realizzate con le più diverse tecniche: dalla pittura alla videoarte, dalla fotografia classica in bianco e nero alla fotografia di grande formato realizzata su supporti all'avanguardia, e ancora dalla scultura all'installazione. Una raccolta a 360 gradi...

Quello che, almeno nelle mie intenzioni, rende interessante la collezione è il taglio "tailor made", adattabile alle variabili esigenze degli spazi espositivi e con la possibilità di attingere a diverse tematiche scegliendo per l'allestimento della mostra uno o più filoni narrativi. In buona sostanza si tratta di un progetto aperto a modifiche à la carte, con la possibilità di selezionare e inserire finanche opere di artisti locali in modo da ancorare il tema anche a una versione local.

A testimonianza dell'alta qualità raggiunta dalla collezione American Beauty in virtù degli artisti di rinomata fama proposti (solo per citare alcuni nomi ricordiamo le presenze di Robert Longo, Annie Leibovitz, George Maciunas, Vanessa Beecroft, James Rosenquist, Keith Haring, Vito Acconci, Andy Warhol, Robert Capa, Henri Cartier Bresson, Diane Arbus, Larry Clark, Larry Fink, Andres Serrano, Steve McCurry, Vik Muniz, Banksy, Zhang Huan), del contributo introduttivo firmato da Matthias Harder, direttore e curatore della Fondazione Helmut Newton di Berlino e del patrocinio dell'Ambasciata Americana, il format è istituzionalmente blindato e dunque pronto per l'uso?

Come ho già sottolineato il concept attorno al quale va a svilupparsi la mostra è a completa disposizione e si presta a numerose soluzioni espositive atte a richiamare l'attenzione del grande pubblico. L'impianto espositivo è stato studiato - contemporaneamente - sia per gli addetti ai lavori quanto per studenti dalle svariate fasce d'età poiché suggerisce numerosi spunti interpretativi non solo di carattere prettamente artistico ma anche storico e sociale. A livello tecnico-logistico American Beauty è un prodotto assolutamente pronto per l'uso. Per esempio le opere sono tutte già incorniciate e viaggiano imballate singolarmente all'interno di casse appositamente create per il loro trasporto in sicurezza. Anche dal punto di vista della comunicazione e dell'immagine il layout è stato preventivamente predisposto per gli inviti, le locandine e/o i manifesti di vario formato e il catalogo. All'interno di questa modulistica ovviamente si può intervenire con le modifiche richieste dal committente (loghi istituzionali e degli sponsor e testi firmati dalle autorità locali). In conclusione American Beauty viene offerta come una proposta completa, adattabile alle esigenze del cliente, ivi compreso l'accensione di una polizza assicurativa da chiedo a chiedo già predisposta al bisogno.

Regia impeccabile ben roduta del resto allorquando, nel 2018, la mostra era andata in scena alla Galleria Comunale d'arte Contemporanea di Monfalcone. Invitiamo chiunque sia interessato a ospitare il format di richiedere - senza alcun impegno - un preventivo direttamente al seguente indirizzo: info@kr8te.com

Comune di
Monfalcone
Assessorato
alla Cultura

GC.AC

Galleria Comunale
d'Arte Contemporanea
di Monfalcone

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Partnership American Embassy

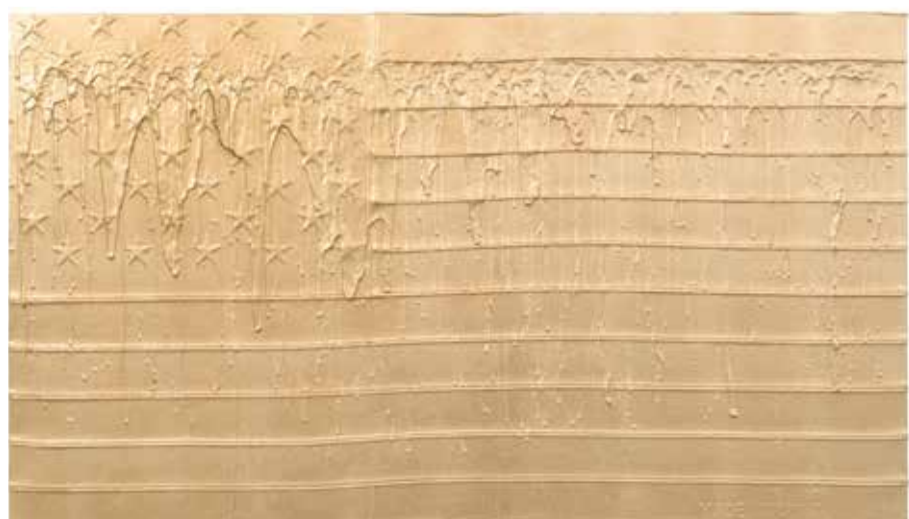
American Beauty is a project by

kr8te

Supplemento al n. 209 di Juliet
ottobre 2022
Aut. del Trib. di Trieste n. 581, 5/12/80
Dir. resp. Alessio Curto
Impaginazione grafica: Media Com
Stampa: Sinegraf

ROBERT LONGO
Black flag, 1999,
courtesy Michael Lisi
Contemporary Art Gallery,
New York

ANDREW SCHOULTZ
Made in China, 2017,
courtesy Joshua Liner Gallery,
New York

"I would rather be
assassinated than see a
single star removed from
the American flag"

Abraham Lincoln

JOTA CASTRO
Oil shame, 2003
courtesy Galleria
Massimo Minini,
Brescia

LAURENT ELIE BADESSI—Navy flag, American Dream, 2006, *courtesy artist*, New York

VIETNAM

ROBERT D'ALESSANDRO
Central Islip, New York, 1970,
courtesy Gitterman Gallery,
New York

STEPHEN SHAMES
San Francisco,
Vietnam Moratorium, 1960,
courtesy Stephen Shames Studio

"Declare it. Just the same way we declare war. That is how we will have peace... we just need to declare it"

John Lennon

AMERICAN STREET PHOTOGRAPHY

LEE FRIEDLANDER
Spokane,
Washington, 1974,
courtesy Fraenkel Gallery,
San Francisco

GARRY WINOGRAND
Peace demonstration,
Central Park, 1969,
courtesy Fraenkel Gallery,
San Francisco

WILLIAM KLEIN
Pray+Sin, New York, 1955,
courtesy Robert Klein Gallery,
New York

ROBERT FRANK
Wellfleet, Mass.,
(Marilyn dead), 1962,
private collection

RUTH ORKIN
Kids on barricade,
NYC, 1947

DIANE ARBUS
Patriotic young man
with flag, 1967,
courtesy Galerie Thomas Zander,
Cologne

LARRY CLARK
Tulsa, 1987,
courtesy MMK

HENRI CARTIER BRESSON
Woman with American flag, 1947,
private collection

"... is entirely right when he says that segregation is dead. The real question is just how long, how violent, and how expensive the funeral is going to be"

James Baldwin

STANLEY FORMAN
The Soiling of
old Glory, 1976
courtesy Decaneas
Archive, MA

BRUCE DAVIDSON
Vote Alabama, 1965
private collection

STEVE SCHAPIRO
March for freedom Selma
to Montgomery, 1965,
private collection

EUGENE SMITH
Ku Klux Klan Rally,
South Carolina, 1950,
courtesy Etherton Gallery, Tucson

BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHY

BLACK LIVES MATTER

PLEDGE OF ALLEGIANCE

“... a scene photographed by Dorothea Lange in San Francisco, the year the U.S. entered the war, is particularly touching: we see dozens of children of different ethnic groups, all boys, perhaps eight or ten years old, taking a pledge of allegiance, presumably singing the national anthem, their right hands on their chests, while one boy reverently holds the Stars and Stripes aloft on a thin metal pole in the middle of the picture; at the time, as we see here the flag had only 48 stars. These children are still too young to fight in World War II, but may be old enough for missions in the Korean or Vietnam wars. Some of them may have died for their country in those wars...”

Matthias Harder

DOROTHEA LANGE
Pledge of Allegiance,
San Francisco, 1942,
courtesy The Perfect
Exposure Gallery,
San Francisco

JACK DELANO
Pledging Allegiance
to the Flag in a school
in Puerto Rico, 1940,
courtesy PDNB Gallery,
Dallas

MITCH EPSTEIN
Veterans Respond Flag, Sacred Stone Camp,
Standing Rock Sioux Reservation,
North Dakota, 2017,
courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne

JOEL MEYEROWITZ
July 4th,
Provincetown, 1983,
courtesy Jackson Fine Art,
Atlanta

AMERICAN COLOR PHOTOGRAPHY

STEPHEN SHORE
Winslow, Arizona, September 19, 2013,
courtesy 303 Gallery, New York

“New American Photography”, in concern with their use of color, these artists focused on contemporary life, presenting raw portraits of suburbia and critiques of “The American Dream”