

MATERIA MONTELUPO

Lorenza Boisi
Chiara Camoni
Maddalena Casadei
Ludovica Gioscia
Michele Guido
Alessandro Roma
Andrea Sala
Francesco Simeti
Nicola Toffolini

Ceramica Artistica Bartoloni
Ceramiche Artistiche Il Giglio
Ceramiche D'arte Ammannati
Ceramiche D'arte Dolfi
La Galleria Nuove Forme D'arte
Terracotte Corradini & Rinaldi
Tuscany Art
Sergio Pilastrì
Veronica Fabozzo Studio d'arte

a cura di Matteo Zauli

MATERIA MONTELUPO

Realizzazione del volume
Gli Ori, Pistoia

Progetto grafico e impaginazione
Gli Ori Redazione

Testo di
Matteo Zauli

Crediti fotografici
Cosimo Filippini pp. 53, 54-55, 56, 58 (in alto a destra),
59, 105
Mario Lensi pp. 29, 30-31, 32, 33, 35, 42, 44, 46, 48-49,
61, 62-63, 64, 69, 70-71, 72, 74-75, 77, 78-79, 80, 81, 85,
86-87, 88, 91, 94-95, 102, 103 (3 foto in basso a destra),
104, 105 (in alto e al centro), 106, 107, 108, 109
Claudio Pascarelli pp. 12-13, 18-19, 21, 22, 23, 25, 34, 38,
39, 50, 51, 57, 58 (in alto a sinistra e in basso), 66, 67, 73,
89, 90, 100-101
Camilla Maria Santini pp. 37, 40-41
Nicola Toffolini pp. 6-7, 93, 94-95, 98-99, 110

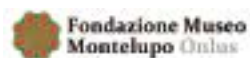
Impianti e stampa
Baroni e Gori, Prato

Copyright © 2018
per l'edizione Gli Ori
Fondazione Museo Montelupo Onlus
Comune di Montelupo Fiorentino

ISBN 978-88-7336-729-1
Tutti i diritti riservati
www.gliori.it

Promotore del Progetto

Con il contributo di:

In collaborazione con

Sponsor tecnico

Curatela e direzione scientifica
Matteo Zauli

Direzione amministrativa
Benedetta Falteri, Museo Montelupo

Relazioni istituzionali
Giulia Corbo, Museo Montelupo

Organizzazione
Alessio Ferrari, Museo Montelupo

Assistenti del Direttore artistico
Valentina Batini
Marco Olivieri

Tutor studenti
prof. Fabrizio Lucchesi

Segreteria organizzativa
Nabila Cini
Chiara Borri
Lorenzo Somma

Progetto grafico e di allestimento
Marco Olivieri

Ufficio stampa
Maddalena Bonicelli, Milano
Silvia Lami, Comune di Montelupo Fiorentino

Social media manager
Cristina Casadei

Fotografia e video
Cosimo Filippini
Mario Lensi
Claudio Pascarelli
Camilla Maria Santini
Nicola Toffolini

Composizione grafica
Carmela Capasso

Stampa supporti allestimento
2f Pubblicità – Empoli

Logistica
Cooperativa sociale Pegaso

Servizi tecnici
Comune Montelupo Fiorentino

Illuminazione
Lucilla Baroni

The region of Tuscany promotes quality projects aimed at young Italian and foreign artists *under the age of 35* who operate in Tuscany, and the training of students within the regional school system, through “Toscanaincontemporanea”. Once more, in 2017 the public competition supported a number of projects which bear testament to the sheer pluralism of culture, inspiring new opportunities for cultural and professional growth among emerging talents and new generations.

The project *Materia Montelupo*, promoted by Fondazione Museo Montelupo as part of Toscanaincontemporanea, develops and consolidates the concept of the artistic work site. It shifts away from the traditional concept of ceramic artisan object, towards the creation of works of art, in an innovative and experimental formal rendition which embraces contemporary expressive languages. Carlo Zauli has skilfully guided the artistic residences of youths under the age of 35 from the Florence Academy of Fine Arts, in an exploration of themes focused on the use of ceramics as a raw material for design and craftsmanship, by means of a participatory and collective process involving local companies, workshops and artisans.

Materia Montelupo has fulfilled the competition’s objectives, in continuity with its previous edition, with a significant artistic proposal which qualifies contemporary development policies within the territory’s cultural and productive reality, reinforcing the cultural offer within the local community.

Therefore, *Materia Montelupo* contributes towards the construction of a contemporary art system in Tuscany, with the aim of bringing a growing public closer to quality art, because our everyday life is laden with contemporaneity and art is not something for a select few, rather it is one of the keys to experiencing and interpreting our society.

Monica Barni
*Vice President Municipal Councillor for Culture,
University and Research
Tuscany Region*

La Regione Toscana promuove progetti di qualità per la valorizzazione e la promozione dei giovani artisti *under 35*, italiani e stranieri che operano in Toscana, e la formazione degli studenti del sistema scolastico regionale attraverso il bando “Toscanaincontemporanea”, lo strumento di evidenza pubblica che anche per l’annualità 2017 ha sostenuto molteplici azioni progettuali che concorrono al pluralismo dell’offerta culturale ed incentivano nuove opportunità di crescita culturale e professionale per i talenti emergenti e le nuove generazioni.

Il progetto *Materia Montelupo*, promosso dalla Fondazione Museo Montelupo nell’ambito di Toscanaincontemporanea, sviluppa e consolida la pratica del ‘cantiere d’arte’, che muove dalla tradizione ceramica del manufatto artigianale, per procedere alla creazione dell’opera d’arte in una restituzione formale innovativa e sperimentale propria dei linguaggi espressivi contemporanei. Il maestro Carlo Zauli ha condotto con sapienza la residenza artistica insieme ai giovani *under 35* provenienti dall’Accademia di Belle Arti di Firenze, indagando la tematica inerente l’utilizzo della ceramica come materia prima del design e dell’artigianato, attraverso una modalità partecipativa e collettiva con le imprese, botteghe ed artigiani locali che hanno aderito al progetto.

Materia Montelupo ha centrato gli obiettivi del bando, in continuità con l’edizione passata, con una proposta artistica rilevante, che qualifica le politiche di sviluppo del contemporaneo nelle realtà culturali e produttive del territorio, rafforzando il radicamento dell’offerta culturale nella comunità locale.

Materia Montelupo, contribuisce dunque alla costruzione di un sistema dell’arte contemporanea in Toscana, con l’obiettivo di avvicinare un sempre più vasto pubblico alle proposte artistiche di qualità, perché la contemporaneità investe il nostro quotidiano e l’arte non è un’offerta per pochi ma una delle chiavi per vivere ed interpretare la nostra società.

Monica Barni
*Vicepresidente Assessore alla Cultura, Università e Ricerca
Regione Toscana*

Promoted by Fondazione Museo Montelupo NPO and supported by the Metropolitan City as one of the cultural projects for 2017, 'Materia Montelupo' is part of a long-term operation which aims to promote a specific territory and a discipline which has forged its development. Within the perspective of a strategic plan, significantly the metro-city has referred to the operation as a "Metropolitan Renaissance", approving its fundamental planning instrument. By combining art and work, ceramics is intrinsic to the City of the Lilly which distinguishes itself as a unique metropolitan global city in the world, in virtue of its deep roots. Ceramics enables us to trace and identify distinctive and original traits from the past, which over time became and remain a veritable school. What appears to be decisive is not only the contemplation of history, but the ability to bestow a perspective upon heritage – according to the literal sense of "what we inherited from our forefathers" – in contemporaneity and the future. By promoting the new Work Sites of Contemporary Art, the Foundation has built on a forward-looking intuition. It inserts the specificity of Montelupo ceramics in the relationship between Art, Design, Training and Business, in this new edition guided by a competent professional, Matteo Zauli, director of the Carlo Zauli Museum, Faenza. A virtuous mechanism has been sparked, enabling the interaction of designers, artists and students of the Florence Academy of Fine Arts within design groups, together with technicians and workshops who also participated in the project. If I may be allowed to put it this way, it is an intelligent way of becoming the artisans of a new craftsmanship, one capable of interacting, albeit from the workshop, with the most innovative trends, in order to keep up with the times, by identifying original and attractive contributions. The aim is for ceramics to become a quality presence in homes and the city's spaces, by diversifying strategic lines of production.

Dario Nardella
Mayor of the Metropolitan City of Florence

Promosso dalla Fondazione Museo Montelupo Onlus e sostenuto dalla Città Metropolitana tra i progetti culturali del 2017 il progetto 'Materia Montelupo' si iscrive in un'operazione di lungo periodo, volta da una parte a valorizzare uno specifico territorio e una sua disciplina che ne ha forgiato lo sviluppo e dall'altra a darle respiro nella prospettiva di un Piano strategico che significativamente la Metrocittà, approvando il suo strumento fondamentale di pianificazione, ha chiamato 'Rinascimento metropolitano'. La ceramica, coniugando arte e lavoro, fa parte della carta d'identità dell'area vasta gliata che ha una sua specificità nel mondo: essere la più piccola città metropolitana globale con caratteristiche davvero uniche per le sue radici profonde che, grazie alla ceramica, ci portano a individuare nei tempi più lontani un tratto distintivo e originale che ha fatto e fa scuola. Quello che appare decisivo è non solo contemplare la storia ma riuscire a dare prospettiva al patrimonio – nel senso letterale di "quanto ereditato dai padri" – nella contemporaneità e nel futuro. La Fondazione, promuovendo i nuovi Cantieri d'Arte Contemporanea, ha messo a frutto un'intuizione che per l'appunto guarda avanti: inserire la specificità della ceramica di Montelupo nel rapporto tra Arte, Design, Formazione e Impresa, in questa nuova edizione affidata a una personalità competente come Matteo Zauli, direttore del Museo Carlo Zauli di Faenza. È stato messo in moto un meccanismo virtuoso ponendo in relazione, nei gruppi di progettazione, designer, artisti e e studenti dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, insieme a tecnici e alle botteghe che hanno aderito al progetto. È un modo intelligente, se mi si consente l'espressione, di farsi artigiani di un nuovo artigianato, capace di relazionarsi, pur dalla bottega, alle tendenze più innovative per stare al passo con i tempi per individuare contributi originali e attrattivi. L'obiettivo: diversificando le linee strategiche di produzione, rendere la ceramica una presenza di qualità nelle case e negli spazi delle città.

Dario Nardella
Sindaco Metropolitano di Firenze

Ceramics is a superior art
and the only one which gives the possibility
of shape, material and colour.

Leonardo da Vinci

Materia Montelupo is the natural evolution of the path undertaken by Fondazione Museo Montelupo, for investing into contemporaneity, into the future of ceramics and the territory. A path made possible, each time, thanks to the immense dedication and skill of local ceramists and artists, who over time have developed an excellent capacity for interaction with the Museum's cultural projects, artists as well as with the world of education and design.

The *Materia Montelupo* collection is the result of a residence season involving nine artists, each invited to engage in dialogue with local companies and ceramic workshops.

First and foremost the Foundation would like to thank the curator, Matteo Zauli, as well as our artisans, whose skill and passion constituted a sound basis and backdrop for the project's success. We would like to thank the artists: Lorenza Boisi, Chiara Camoni, Maddalena Casadei, Ludovica Gioscia, Michele Guido, Alessandro Roma, Andrea Sala, Francesco Simeti and Nicola Toffolini, who shared ideas, spaces and production with the following workshops: Ceramiche d'Arte Ammannati, Ceramica Artistica Bartoloni, Ceramiche d'Arte Dolfi di Ivana Antonini, Maioliche Lupo, Terrecotte Corradini e Rinaldi, Ceramiche Artistiche Giglio, La Galleria Nuove Forme d'Arte, Sergio Pilastrì, Tuscany Art and Veronica Fabozzo Studio d'Arte.

Overall, the project required the commitment of numerous entities and the contribution of the Tuscany Region, which supports the Montelupo work site project as part of the regional programme *Toscanaincontemporanea2017*, *Giovani Sì* and the Metropolitan City of Florence.

Materia Montelupo enriches the city with a new *savoir faire*, where artisans and artists coexist in a unique symbiosis, in which ceramics reigns supreme.

Luigi Ulivieri
Presidente Fondazione Museo Montelupo Onlus

La ceramica è un'arte superiore
ed è l'unica che ti dà la possibilità
di forma, materia e colore.

Leonardo da Vinci

Materia Montelupo è la naturale evoluzione del percorso avviato dalla Fondazione Museo Montelupo per investire nella contemporaneità e nel futuro della ceramica e del territorio. Un percorso che si rende possibile, ogni volta, grazie alla grande dedizione e competenza dei ceramisti e degli artigiani del territorio che, nel tempo, hanno sviluppato un'eccellente capacità di relazione con i progetti culturali del Museo, con gli artisti e con il mondo della formazione e del design.

La collezione del Cantiere di *Materia Montelupo* è il risultato di una stagione di residenze di nove artisti, invitati a dialogare con le aziende e le botteghe ceramiche del territorio.

Il ringraziamento della Fondazione va prima di tutto al curatore, Matteo Zauli, e ai nostri artigiani, la cui competenza e passione hanno fatto da sfondo e solida base per la riuscita del progetto. Desideriamo ringraziare gli artisti: Lorenza Boisi, Chiara Camoni, Maddalena Casadei, Ludovica Gioscia, Michele Guido, Alessandro Roma, Andrea Sala, Francesco Simeti e Nicola Toffolini, che hanno condiviso idee, spazi e produzione con le botteghe Ceramiche d'Arte Ammannati, Ceramica Artistica Bartoloni, Ceramiche d'Arte Dolfi di Ivana Antonini, Maioliche Lupo, Terrecotte Corradini e Rinaldi, Ceramiche Artistiche Giglio, La Galleria Nuove Forme d'Arte, Sergio Pilastrì, Tuscany Art e Veronica Fabozzo Studio d'Arte.

Il progetto nella sua complessità ha richiesto l'impegno di molti soggetti, e si realizza con il contributo della Regione Toscana, che sostiene il cantiere Montelupo nell'ambito del programma regionale *Toscanaincontemporanea2017*, *Giovani Sì* e della Città Metropolitana di Firenze.

Materia Montelupo arricchisce la città di un nuovo *saper fare*, dove artigiano e artista vivono una simbiosi unica e dove protagonista assoluta è sempre la ceramica.

Luigi Ulivieri
Presidente Fondazione Museo Montelupo Onlus

Montelupo Fiorentino was one of the first Municipalities to undertake a fruitful collaboration with Centro Pecci, even before formalising the agreement protocol with the Foundation for Contemporary Art in Tuscany, the Centre's new Partner since 2016. It was a pleasure to offer our collaboration and we were truly impressed with Montelupo's sheer cultural vitality, palpable in the quality of its projects, the uniqueness and genius loci of its own territory, expressed by means of contemporary languages. Over the last few years, Montelupo Fiorentino has demonstrated remarkable resolve in developing artistic projects involving internationally acclaimed curators, designers and artists. Initially with "Materia prima", followed by "Materia Montelupo", the world of art has worked in close contact with local artisan masters, successfully shortening the distance between Culture and Business, which appeared irreconcilable over the last few decades. Recreating that "workshop" spirit, that dialogue between art and the productive world, which in other historic times bestowed greatness upon our region, helps art to escape from the thralls of excessive self-referentiality and enables business to regain possession of culture, a vital instrument for responding to the needs of a society under constant transformation. The experience of Montelupo Fiorentino may provide an interesting model which could be replicated on a regional level. The Foundation for Contemporary Arts in Tuscany is attentive to and interested in this type of experimentation. Within the scope of its competence, the foundation strives to offer its own contribution, grounded in experience acquired during thirty years of activity.

Irene Sanesi
*President of the Foundation
for Contemporary Art in Tuscany*

Montelupo Fiorentino è stato uno fra i primi Comuni a iniziare una proficua collaborazione con il Centro Pecci, ancor prima di formalizzare la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con la Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana, il nuovo soggetto gestore del Centro dallo scorso 2016. È stato un piacere offrire la nostra collaborazione, colpiti dalla vitalità culturale che Montelupo ha saputo dimostrare, cercando di coniugare, attraverso progetti di qualità, le peculiarità e il genius loci del proprio territorio con i linguaggi del contemporaneo. Montelupo Fiorentino, negli ultimi anni, ha messo in cantiere, con un coraggio non scontato, progetti artistici che hanno coinvolto curatori, designer e artisti di fama internazionale. Inizialmente con "Materia Prima" e ora con "Materia Montelupo", il mondo dell'arte ha lavorato a stretto contatto con le maestranze artigianali locali, riuscendo ad accorciare quella distanza fra Cultura e Impresa che negli ultimi decenni è sembrata incolmabile. Ricreare quello spirito di "bottega", quel dialogo fra arte e mondo produttivo, che in altre epoche storiche ha reso grande la nostra regione, aiuta l'arte a uscire da un'eccessiva autoreferenzialità e permette all'impresa di riappropriarsi della cultura, strumento indispensabile per rispondere ai bisogni di una società in continua trasformazione. L'esperienza di Montelupo Fiorentino può costituire un interessante modello da estendere su scala regionale. La Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana è attenta e interessata a questo tipo di sperimentazione e, per quanto di sua competenza, disponibile a offrire il proprio contributo di esperienza maturata in trent'anni di attività.

Irene Sanesi
*Presidente Fondazione
per le arti contemporanee in Toscana*

SOMMARIO

MATTEO ZAULI

Materia Montelupo

*Cantieri ceramici tra eccellenze del luogo
e residenze d'artista*

20

Materia Montelupo

*Ceramic Work Sites, between local
excellences and artistic residencies*

24

Lorenza Boisi

Tuscany Art – Ceramiche d'arte Ammannati

28

Chiara Camoni

Ceramiche artistiche Il Giglio

36

Maddalena Casadei

La Galleria Nuove Forme d'arte

44

Ludovica Gioscia

Ceramica artistica Bartoloni

52

Michele Guido

Ceramiche d'arte Dolfi di Ivana Antonini

60

Alessandro Roma

Ceramiche d'arte Dolfi di Ivana Antonini

68

Andrea Sala

Veronica Fabozzo Studio d'arte

76

Francesco Simeti

Sergio Pilastrì – Tuscany Art

84

Nicola Toffolini

Terracotte Corradini & Rinaldi

92

Regesto

100