

Biography/Biografia

Afro Basaldella (Udine, March 4, 1912 –Zurich, July 24, 1976) was an Italian painter and a member of the Scuola Romana. He was generally known by the single name **Afro**.

By 1933 he was exhibiting at the Galleria del Milione in Milan. In 1935 he participated in the Rome Quadriennale art exhibition, and he showed his work several times (1936, 1940, 1942) at the Venice Biennale. Afro followed the School of Rome, creating murals and taking part in the neo-Cubism movement.

Afro travelled to New York in 1950 and began a twenty-year collaboration with the Catherine Viviano Gallery. The different cultural climate and the diversity of the American art scene of the period impressed him, and his work grew to reflect new influences.

Afro's work first appeared at New York's MOMA in an exhibit entitled '20th-Century Italian Art', followed by a show in 1950 featuring art by five Italian painters.

During this period, he formed close ties with American artists and enjoyed considerable critical acclaim, seeing his work purchased by several art museums.

Dore Ashton wrote about Afro in 1955 in *Art Digest*: "Like most Italians, Afro knows how to celebrate. The fanciful, ebullient side of his nature emerges in the high-keyed recent paintings—those in which he allowed himself the most freedom and spontaneity to date. In these, he celebrates the delights of senses".

Afro was shown in an exhibition called *The New Decade: 22 European Painters and Sculptors*, which toured the United States. His work was included at documenta 1 in Kassel, Germany. In the mid-1950s Afro's art became known worldwide, and he was celebrated in his home country with the honor of Best Italian Artist at the 1956 Venice Biennale.

He spent the following year teaching at Mills College in Oakland, California. During his time as artist-in-residence at the school he made a mural for the UNESCO headquarters in Paris. It was titled *The Garden of Hope* and was included amongst works by Appel, Arp, Calder, Matta, Miró, Picasso and Tamayo at UNESCO. Emily Genauer wrote about his mural and its preparatory sketches in *New York Herald Tribune*: "But one sees from the earlier sketches how important drawing really is to him. With

line taut and probing despite its seeming capriciousness, he establishes not only the patterns and contours of details of the composition, but also its over-all rhythmic pattern and cohesiveness."

Afro continued to show his work internationally. He was invited to the second Documenta, and showed at MIT and numerous European museums. He won first prize at the Carnegie Triennial in Pittsburgh and the Italian prize at the Solomon R. Guggenheim Museum in New York. The Guggenheim bought his 1957 painting *Night Flight*. In 1961, Guggenheim curator James Johnson Sweeney published a monograph on his work, where he wrote: "His color is sensuous, warm—never cold; fluid, not structural; free-edged, never sharply contoured. Light and color, shadow and shape achieve a suggested space effect through their ordering and flood it with the glories of his great predecessors: this festive spirit, this celebration of light and life—of life through light".

In the 1970s Afro began to suffer health problems, and he died in 1976 in Zurich. The following year, a monograph by Cesare Brandi was published. In 1978 the Galleria Nazionale d'Arte Moderna in Rome paid him homage in the form of a major retrospective. In 1992 a complete exhibition was held in Milan at Palazzo Reale. The Catalogue Raisonné of Afro was presented in November 1997 at the American Academy in Rome, and in 1998 at the Guggenheim Foundation in Venice. His art is found in most major museums around the world.

Español

Afro Basaldella (Udine, 4 de marzo 1912-Zúrich, 24 de julio de 1976) fue un pintor italiano y miembro de la Scuola Romana. Él era conocido generalmente por el solo nombre Afro.

En 1933 él se exhibe en la Galería del Milione en Milán. En 1935 participó en la exposición de Roma Cuadrienal de arte, y mostró su trabajo varias veces (1936, 1940, 1942) en la Bienal de Venecia. Afro siguió la Escuela de Roma, creando murales y tomando parte en el movimiento neo-cubismo.

Afro viajó a Nueva York en 1950 y comenzó una colaboración de veinte años con la galería Catherine Viviano. El clima cultural diferente y la diversidad de la escena artística estadounidense del período le impresionaron, y su obra creció para reflejar nuevas influencias.

Trabajo de Afro apareció por primera vez en el MOMA de Nueva York en una exposición titulada '20th arte italiano del siglo ', seguida de otra en 1950 con obras de arte por cinco pintores italianos.

Durante este período, formó estrechos lazos con artistas americanos y disfrutó de buenas críticas, al ver su obra adquirida por varios museos de arte.

Dore Ashton escribió sobre Afro en 1955 en Art Digest: "Como la mayoría de los italianos, Afro sabe cómo celebrar. El lado extravagante y pletórico de su naturaleza surge en las últimas pinturas en las que se permite la mayor libertad y espontaneidad. En estos casos, que celebra los placeres de los sentidos".

Afro se muestra en una exposición llamada 'La Nueva Década': 22 pintores y escultores europeos, que recorrió los Estados Unidos. Su trabajo fue incluido en la Documenta 1 en Kassel, Alemania. A mediados de la década de 1950 el arte de Afro llegó a ser conocido en todo el mundo, y que se celebró en su país de origen con el honor de Mejor Artista Italiano en la Bienal de Venecia de 1956. Pasó el año siguiente enseñando en el Mills College en Oakland, California. Durante su tiempo como artista en residencia en la escuela hizo un mural para la sede de la UNESCO en París. Se titulaba El Jardín de la Esperanza y se incluyó entre las obras de Appel, Arp, Calder, Matta, Miró, Picasso y Tamayo en la UNESCO. Emily Genauer escribió acerca de su mural y sus dibujos preparatorios en Nueva York Herald Tribune: "Uno ve en los bocetos previos cuanto el dibujo es realmente importante para él. Con la línea tensa y sondeando a pesar de su aparente capricho, que establece no sólo los patrones y los contornos de los detalles de la composición, sino también su exceso de todo el patrón rítmico y la cohesión."

Afro siguió mostrando su trabajo a nivel internacional. Fue invitado a la segunda Documenta Kassel, y exhibió en el MIT y numerosos museos europeos. Ganó el primer premio en la Trienal de Carnegie en Pittsburgh, y el premio italiano en el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York. El Guggenheim compró en 1957 su pintura 'Vuelo nocturno'. En 1961, el Guggenheim, comisario James Johnson Sweeney, publicó una monografía sobre su obra, donde escribió: "Su color es sensual, caliente, nunca frío, fluido, no estructural, sin filo, nunca bruscamente contorneado. Luz y color, las sombras y la forma de lograr un efecto de espacio sugerido a través de su pedido y inundarlo con las glorias de sus grandes predecesores: el espíritu festivo, la celebración de la luz y la vida de la vida a través de la luz".

En la década de 1970 Afro comenzó a sufrir problemas de salud, y murió en 1976 en Zurich. Al año siguiente, una monografía de Cesare Brandi fue publicada. En 1978, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna de Roma le rindió homenaje en forma de una gran retrospectiva. En 1992, una completa exposición se celebró en Milán en el Palazzo Reale. El Catálogo Razonado de Afro fue presentado en noviembre de 1997 en la Academia Americana en Roma, y en 1998 en la Fundación Guggenheim en Venecia. Su arte se encuentra en la mayoría de los museos más importantes del mundo.

Notes of criticism

Afro's works has been characterized at first by cubist deconstruction, and then slowly, indissolubly become indistinct forms in which the linear traces of memory are replaced by the emotional stain of memory.

"What remains of memory is something indistinct, a slow wave that carries with it the entire sensation of a period, but without the forms and contours, not even the shadow of the shadow, but only the infinite 'negative' of those remembered forms, rather than the limited, even indefinite, 'positive' ". The forms Afro skillfully paints on the canvas should not be considered an enclosure, but an image that is transformed first in memory and then, purifying itself, on canvas.

Doing that, the sentiments connected with the aesthetic experience are the opposite of those felt in real life, and the emotions flow in cognitive terms when, as on the canvas, they are placed in connection to one another.

The theoretical nucleus of that experience is composed of a mixture of the human dimension and the emotional, abstract, bodiless transfer onto canvas.

Such a result comes from various phases, which Afro describes for us in some letters from that period.

"The images are a poetic counterpart of reality, of which memory conserves the most essential part, rejecting everything that is practice and experience."

"I sense that the mystery with which my entire life emerges in the painting can be understood inversely so the images of the painting can retrace back to the origins of my life."

"So I'm not afraid of the word 'dream', of the word 'lyric', or the word 'emotion'. "

This is the paradigm of his new alphabet.

If we do not understand that we cannot approach his concept of abstraction, forms, lines, emotions.

In this way, the 'real' is dematerialized, becomes bodiless, but without becoming something imaginary or unreal. The space of the painting becomes the space of dualism, of presence as well as absence.

So memory is just the starting point that is lost in the construction of pictorial space.

Now there is only osmosis of colour and sign, and fragmentation becomes a synonym for spatial composition.

This is a way of going beyond an entire artistic grammar, an approach that was also - though we should emphasize, not entirely- provoked by acquaintance with the likes of Arshile Gorky, who "intrepid, emotional, proud to love, taught me to search for my truth without formalist hesitations. From this I have learnt more than from any other, to search inside myself where the images are still rooted to their obscure origins".

Afro was one of the main abstract painters at the time. His abstract style is balanced by an elegance and refinement in compositions that are reminiscent of classical culture. Close to the Abstract Expressionism and enriched by his friendships with artists like Willem de Kooning, Cy Twombly and Franz Kline.

Notas críticas (Español)

Sus obras se han caracterizado en un primer momento por la deconstrucción cubista, y luego, lentamente, se disimulan en formas borrosas donde las huellas lineales de la memoria se sustituyen por las manchas de la memoria emocional.

"Lo que queda de la memoria es algo confuso, una onda lenta, que lleva consigo la sensación de todo un período, pero sin las formas y contornos, ni siquiera la sombra de la sombra, pero sólo el infinito 'negativo' de esas formas recordadas, en vez de la limitada, aunque indefinida, "positivo".

La forma que Afro hábilmente produce sobre la tela no debe ser considerada un recinto, pero una imagen que se transforma primero en la memoria y, a continuación, se purifica, sobre tela.

De esta manera los sentimientos conectados con la experiencia estética son lo contrario de los sentidos en la vida real, y los flujos de emociones en términos cognitivos, así como en el lienzo, están colocado en relación el uno al otro.

El núcleo teórico de la experiencia se compone de una mezcla de la dimensión humana y el bienestar emocional, abstracto, sin cuerpo, transferida en el lienzo.

Por supuesto, este resultado proviene de varias fases, que Afro nos describe en algunas cartas de la época: "Las imágenes son un equivalente poético de la realidad, de que la memoria conserva la parte más esencial, el rechazo de todo lo que es la práctica y la experiencia."

"Siento que el misterio con el que toda mi vida surge en la pintura se puede entender inversamente por lo que las imágenes de la pintura se pueden volver a los orígenes de mi vida."

"Así que no tengo miedo de la palabra "sueño ", de la palabra "lirico", de la palabra "emoción". "

Este es el paradigma de su nuevo alfabeto.

Si no entendemos esto, no podemos acercarse a su concepto de abstracción, formas, líneas, a las emociones.

De esta manera, el dato real se desmaterializa, se convierte sin cuerpo, pero sin llegar a ser algo imaginario o irreal.

El espacio de la pintura se convierte en el espacio de la dualidad, de la presencia y ausencia. Así que la memoria es sólo el punto de partida que se pierde en la construcción del espacio pictórico.

Ahora sólo hay ósmosis de color y signo, y la fragmentación se convierte en un sinónimo de composición espacial.

Esta es una manera de ir más allá de una gramática artística completa, un enfoque que también - aunque hay que destacar, no del todo-provocada por el conocimiento de los gustos de Arshile Gorky, que "intrépido, emocional, orgullosos de amar, me enseñó a buscar para mi la verdad sin titubeos formales. De él he aprendido más que de cualquier otro, para buscar en mi interior, donde las imágenes se siguen arraigadas a sus oscuros orígenes".

Afro Fue uno de los principales pintores abstractos de la época. Su estilo abstracto se equilibra con una elegancia y el refinamiento en las composiciones que recuerdan a la cultura clásica. Cerca del Expresionismo Abstracto y enriquecido por la amistad con artistas como Willem de Kooning, Cy Twombly y Franz Kline.

Afro in Worldwide Collections / Afro en las colecciones en todo el mundo

USA

[Fine Arts Museums of San Francisco \(San Francisco\)](#)
[Albright-Knox Art Gallery \(Buffalo\)](#)
[Museum Princeton University \(Princeton\)](#)
[Baltimore Museum of Art \(Baltimore\)](#)
[Barnes Foundation \(Merion\)](#)
[Boston Museum of Fine Arts \(Boston\)](#)
[Brooklyn Museum \(Brooklyn\)](#)
[Carnegie Institute \(Pittsburgh\)](#)

[Metropolitan Museum \(New York\)](#)
[The Museum of Modern Art \(New York\)](#)
[The Solomon R. Guggenheim Museum \(New York\)](#)
[Kemper Museum \(St. Louis\)](#)
[Yale University Art Gallery \(New Haven\)](#)
[St. Louis Art Museum](#)
[Columbia University Museum \(New York\)](#)
[County Museum of Arts \(Los Angeles\)](#)
[Detroit Institute of Arts \(Detroit\)](#)
[Minneapolis Institute of Arts \(Minneapolis\)](#)
[Nelson-Atkins Museum of Art \(Kansas City\)](#)
[Smith College Museum of Art \(Northampton\)](#)
[Joslin Art Museum \(Omaha/Nebraska\)](#)

CANADA

[Museum of Fine Arts \(Montreal\)](#)
[Royal Ontario Museum \(Toronto\)](#)

AMERICA LATINA

[Museo Tamayo Arte Contemporaneo \(Ciudad de México\)](#)
[Museu de Arte Contemporanea de Universidade \(São Paulo\)](#)
[Museo de Arte Moderna \(Rio de Janeiro\)](#)

EUROPE

[Ateneumin Taidemuseo \(Helsinki\)](#)

Finnish National Gallery (Helsinki)
Bayerische Staatsgemaldehysammlungen (Monaco)
Niedersächsisches Landesmuseum (Hannover)
Sprengel Mueseum (Hannover)
Institut Mathildenhöhe (Darmstadt)
Staatliche National Galerie (Berlin)
Tate Gallery (London)
Musée de Beaux-Arts (La Chaux-de-Fonds)
Musée National d'Art Moderne (Paris)
Centre Georges Pompidou (Paris)

ITALY

Civica Galleria d'Arte Moderna (Gallarate)
Civica Galleria d'Arte Moderna (Torino)
Civico Museo Revoltella (Trieste)
Galleria d'arte moderna (Udine)
Galleria Internazionale d'Arte Moderna (Venezia)
Galleria Nazionale di Arte Moderna (Roma)
Pinacoteca di Brera (Milano)
Pinacoteca di Siena (Siena)
Museo di Arte Moderna e Contemporanea (Trento Rovereto)