

CASTELLO DI RIVOLI

MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA

25/06/2021 – 30/01/2022

A.B.O.  
THEATRON.  
L'Arte o la Vita

Achille Bonito Oliva inaugura negli anni sessanta del XX secolo una figura di curatore espressivo, istrionico, sperimentale, al contempo enciclopedico e comportamentale, compagno di strada degli artisti, in netto contrasto con le figure dei critici d'arte che, prima di lui e della sua generazione, realizzavano mostre basate su presunti criteri scientifici di selezione e interpretazione.

Nella sua attività la scrittura critica e quella espositiva, l'invenzione curatoriale e la provocazione intellettuale costituiscono un unicum dinamico, caratterizzato dalla costante relazione fra parola e immagine, comportamento e comunicazione, e da quell'attenzione alla crescente trasversalità nomadica dell'arte e della vita. Aspetto che lo ha portato, alla fine degli anni settanta, a definire le linee di ricerca della Transavanguardia e a sostenerne riletture raffinate come quella del Manierismo, attraversando in entrambi i casi il concetto novecentesco di "avanguardia", intesa come sviluppo lineare, e ibridando differenti periodi storici e culturali. Dopo la mostra dedicata ad Harald Szeemann nel 2019, organizzata in collaborazione con il Getty Research Institute di Los Angeles, la mostra dedicata ad Achille Bonito Oliva (Caggiano, 1939) costituisce il secondo capitolo del grande progetto dedicato dal Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea e dal CRRI ai più autorevoli curatori d'arte contemporanea del XX e XXI secolo.

La mostra *A.B.O. THEATRON. L'Arte o la Vita*, collega per la prima volta i diversi ma interconnessi livelli di azione in cui Bonito Oliva ha operato: espositivo (le mostre), saggistico (lo studio privato) e comportamentale (i mezzi di comunicazione di massa). Attraverso la presentazione di una molteplicità di materiali d'archivio (cataloghi, libri d'artista, inviti, brochure, cartelle stampa, progetti e

*In the 1960s, Achille Bonito Oliva introduced a new kind of curator: expressive and experimental, encyclopaedic and performative, a grandstander and artists' companion—the antithesis, in fact, of the art critics who, before him and his generation, curated exhibitions based on allegedly scholarly criteria of selection and interpretation.*

*His critical writings and exhibition essays, curatorial inventions, and intellectual provocations constitute a dynamic whole characterized by a constant relationship between word and image, performativity and straight communication, and by a concern for the increasingly wide-ranging crossovers of art and life in the late 1970s. This phenomenon led him to formulate the concept of Transavantgarde art, which hinged on a refined reinterpretation of early sixteenth-century Mannerism. Transavantgarde art was based on going beyond the twentieth-century concept of "avant-garde art" as a linear development and on hybridizing different historical and cultural periods.*

*Following the exhibition dedicated to Harald Szeemann in 2019, organized in collaboration with the Getty Research Institute of Los Angeles, this exhibition, organized by the CRRI (Castello di Rivoli Research Institute), focuses on Achille Bonito Oliva (Caggiano, 1939) and constitutes the second chapter of an overall project that Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea and CRRI are dedicating to the most prominent contemporary art curators of the 20th and 21st centuries. The exhibition A.B.O. THEATRON. Art or Life links for the first time the diverse aspects of Bonito Oliva's activity: curatorial (the exhibitions), critical and theoretical (personal research), and social (the performative and life in the media). Through the presentation of a wide range of materials (catalogs, artist books, invitations, leaflets, press kits, display projects and photographs, private correspondence, TV program recordings, photo and video documentation and*

immagini di allestimento, corrispondenze private, registrazioni di trasmissioni televisive, documentazioni fotografiche e video e un'ampia parte della biblioteca personale, provenienti dall'Archivio di Bonito Oliva e da altri Archivi istituzionali e privati) la mostra intende celebrare l'importanza di Bonito Oliva anche per l'affermazione del ruolo del curatore nell'ambito dell'arte contemporanea e, più in generale, mira a costituire il composito ritratto di una figura di intellettuale propositivo che ha superato le limitazioni delle strutture accademiche e ridefinito i campi e gli strumenti d'indagine della curatela nell'ambito della riflessione e produzione artistica contemporanea, divenendo una delle figure cardine della storia dell'arte del XX e XXI secolo.

La mostra raccoglie opere d'arte, documentazione di allestimenti, materiale d'archivio e una grande selezione di materiali televisivi gentilmente concessi da Rai Teche. Tra le più recenti partecipazioni mediatiche del critico d'arte è la conversazione di Bonito Oliva con Harry Styles commissionata da GUCCI per GucciFest. Per l'occasione la maison GUCCI ha appositamente realizzato le divise destinate agli "angeli custodi" della mostra, cioè il personale del Museo che accoglie i visitatori nelle sale e custodisce le opere esposte nel "teatro" della mostra. Come dei giardiniere di un parco immaginario, gli abiti verde salvia dei custodi, chiamati "jardiniers du théâtre", segnalano il percorso della mostra in un accompagnamento creativo che ribalta il tradizionale rapporto tra museo e sponsor. Qui il main sponsor collabora alla scena della mostra, valorizzando i lavoratori essenziali, ma spesso invisibili, del mondo dell'arte.

Coordinamento e sviluppo curatoriale:

Andrea Viliani

Concept: Carolyn Christov-Bakargiev e Achille Bonito Oliva

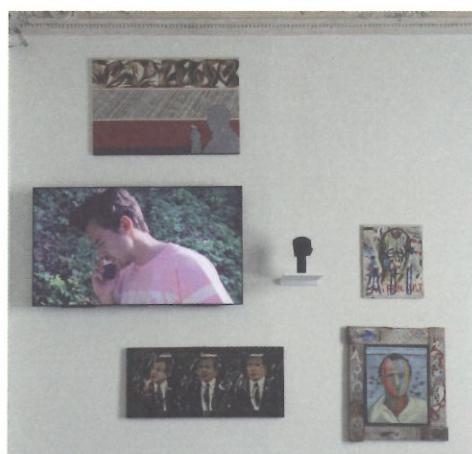
*a considerable portion of his personal library), this exhibition celebrates the role of the curator in the field of contemporary art; moreover, this exhibition aims to draw a composite portrait of a proactive intellectual who has worked beyond the boundaries set by academic contexts, redefining fields of research and the means of curatorship, becoming a point of reference in the history of art of the late 20th and 21st centuries.*

*The project presents a collection of artworks, documentation of exhibition displays and archival material, and a remarkable selection of TV footage kindly granted by Rai Teche. Among Achille Bonito Oliva's most recent TV appearances is his conversation with the pop star Harry Styles commissioned by GUCCI for GucciFest in 2020. On the occasion of this exhibition, GUCCI has designed the uniforms for the exhibition's "guardian angels," the gallery assistants who welcome visitors and take care for artworks while on display. Like gardeners in an imaginary park, the assistants (who in the past would be called "guards"), are renamed in French "jardiniers du théâtre" (gardeners of the theater) for this project. These "guardian angels" or gardeners are dressed in a sage-green uniform, signalling the exhibition as a walk through a garden and creatively accompanying the project by transforming the traditional museum-sponsor relationship. The main sponsor in this case takes part in the creation of the exhibition design, highlighting the presence of the essential but often invisible workers of the art world.*

*Curatorial development and coordination by  
Andrea Viliani*

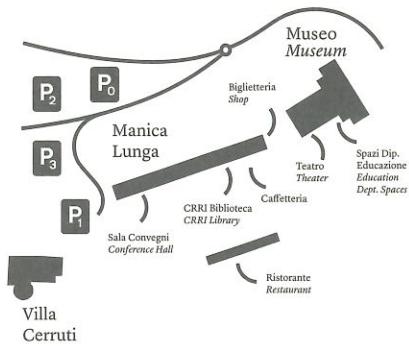
*Concept by Carolyn Christov-Bakargiev and  
Achille Bonito Oliva*

Veduta di allestimento della mostra A.B.O. THEATRON. L'Arte o la Vita con opere di / Installation view of the exhibition A.B.O. THEATRON. Art or Life with artworks by Renato Mambor, Nunzio, Mimmo Rotella, Mario Schifano, Sandro Chia e un'opera video per la regia di / and the video directed by Gus Van Sant e / and Alessandro Michele, Courtesy of Gucci  
Foto / Photo © Antonio Maniscalco  
Courtesy Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, Rivoli-Torino



Inaugurato come museo nel 1984, il Castello di Rivoli raccoglie una collezione di arte contemporanea che privilegia grandi capolavori del nostro tempo. Nel 2019 è stata aperta la Collezione Cerruti che raccoglie capolavori dal tardo Medioevo al contemporaneo.

*Castello di Rivoli opened as a museum in 1984 and hosts one of the most prestigious contemporary art collections in Europe. In 2019 the Cerruti Collection opened, which brings together major works from the late Middle Ages to the contemporary.*



Copertina / Cover: Achille Bonito Oliva nel suo studio a Roma / in his studio in Rome, 2011  
Foto © Carolyn Christov-Bakargiev  
Courtesy Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, Rivoli-Torino

Main Sponsor: **G U C C I**

Media Partner: **Rai Cultura**

**Rai 5** in collaborazione con / in collaboration with: **Rai Teche**

La mostra è realizzata con il contributo primariamente della Regione Piemonte e della Fondazione Compagnia di San Paolo / *Exhibition realized with the contribution primarily of the Regione Piemonte and Fondazione Compagnia di San Paolo*



Il catalogo è realizzato grazie al gentile sostegno dell'Amico Benefattore Gianfranco D'Amato / *The catalog was realized thanks to the kind support of the Benefactor Gianfranco D'Amato*

Castello di Rivoli  
Museo d'Arte Contemporanea  
Piazza Mafalda di Savoia  
10098 Rivoli - TORINO  
Info: +39 011956222  
[castellodirivoli.org](http://castellodirivoli.org)



# Il Castello è anche *The Castello also means*

## EDUCAZIONE / EDUCATION —

Il Dipartimento Educazione organizza innumerevoli attività per il pubblico / *Our Education Department serves the general public and offers numerous activities* (tel. +39.0119565213, [educa@castellodirivoli.org](mailto:educa@castellodirivoli.org))

**RICERCA / RESEARCH** — Nella Manica Lunga è aperto il CRRI, centro di ricerca e biblioteca / *Manica Lunga hosts the CRRI, Research Institute and Library* (tel. +39.0119565285, [biblioteca@castellodirivoli.org](mailto:biblioteca@castellodirivoli.org); tel +39.0119565286, [cri@castellodirivoli.org](mailto:cri@castellodirivoli.org))

**EVENTI / EVENTS** — Eventi aziendali o privati, shooting fotografici, concerti o visite esclusive / *Corporate or private Events, Shootings, Concerts or Private Visits* (tel. +39.0119565270, [r.aghemo@castellodirivoli.org](mailto:r.aghemo@castellodirivoli.org))

**SERVIZI / SERVICES** — Bookshop ([bookshop@castellodirivoli.org](mailto:bookshop@castellodirivoli.org), tel. +39.0119565283) Caffetteria / Coffee Shop (tel. +39.0119565273, [caffetteria@castellodirivoli.org](mailto:caffetteria@castellodirivoli.org)), Ristorante / Restaurant (tel. +39.0119565270, [ristorante@castellodirivoli.org](mailto:ristorante@castellodirivoli.org))

## Info, orari e biglietti *Info, Opening Hours and Tickets*

[castellodirivoli.org](http://castellodirivoli.org)

Partner

INTESA SANPAOLO

