

PEGGY
GUGGEN
HEIM
IN
PHOTO
GRAPHS

PEGGY GUGGENHEIM COLLECTION

ACKNOWLEDGEMENTS

With this exhibition the Solomon R. Guggenheim Foundation is honored to participate in the Quincentenary of the Ghetto of Venice. We thank Živa Kraus, director of Ikona Venezia International School of Photography, for her proposal that we celebrate Peggy Guggenheim in photographs, and we thank her for curating the selection, which comes largely from the Peggy Guggenheim Collection archives. Živa Kraus has for decades been a champion, a heroine even, in the promotion of photography as a fine art, most recently through the Ikona Gallery, in the Campo del Ghetto Nuovo.

Many of the photographs in this exhibition have been donated to the Solomon R. Guggenheim Foundation. This, then, is an appropriate occasion to express our gratitude to the Kanton Aargau, Switzerland; the Roloff Beny Archives at the National Archives of Canada, courtesy of the University of Lethbridge; Gianni Berengo Gardin; Cassa di Risparmio di Venezia; Giovanni and Anna Rosa Cotroneo with Nino Migliori; Stefan Moses; Carla Emil and Rich Silverstein. Thank you also to the Bibliothèque nationale de France, Department of Prints and Photography, and to the Archiv Landshoff of the Münchner Stadtmuseum Sammlung Fotografie for permission to display exhibition copies of the photographs by Rogi André and Hermann Landshoff respectively.

The names of the Peggy Guggenheim Collection Advisory Board, of our Institutional Patrons, of the Intrapresa Collezione Guggenheim, and of the staff of the Peggy Guggenheim Collection are listed in these pages. We would like to thank them all, who each in their own generous-spirited ways have helped to make this exhibition possible.

Richard Armstrong, Director, Solomon R. Guggenheim Foundation and Museum
Philip Rylands, Director, Peggy Guggenheim Collection

RINGRAZIAMENTI

Con questa mostra la Fondazione Solomon R. Guggenheim è onorata di partecipare alle celebrazioni per il Cinquecentenario del Ghetto di Venezia. Ringraziamo Živa Kraus, direttrice di Ikona Venezia International School of Photography, per averci proposto di celebrare Peggy Guggenheim attraverso le fotografie e per aver curato la selezione di tali immagini provenienti, perlopiù, dall'archivio della Collezione Peggy Guggenheim. Živa Kraus è da decenni la paladina, se non l'eroina, della promozione della fotografia come mezzo artistico, un impegno che porta ora avanti attraverso Ikona Gallery in Campo del Ghetto Nuovo.

Numerose fotografie, tra quelle esposte, sono frutto di donazioni alla Fondazione Solomon R. Guggenheim e non c'è occasione migliore per ringraziare Kanton Aargau, Svizzera; Roloff Beny Archives alla National Archives of Canada, per gentile concessione di University of Lethbridge; Gianni Berengo Gardin; Cassa di Risparmio di Venezia; Giovanni e Anna Rosa Cotroneo con Nino Migliori; Stefan Moses; Carla Emil e Rich Silverstein. Grazie anche alla Bibliothèque nationale de France, Dipartimento stampe e fotografie, e all'Archiv Landshoff del Münchner Stadtmuseum Sammlung Fotografie per avere concesso il permesso di esporre copie degli originali di Rogi André e Hermann Landshoff rispettivamente.

Ringraziamo il Comitato consultivo della Collezione Peggy Guggenheim, gli Institutional Patrons, le Intrapresa Collezione Guggenheim e lo staff della Collezione Peggy Guggenheim di cui trovate i nomi elencati in questo volume: ciascuno di loro ha contribuito generosamente alla realizzazione di questa mostra.

*Richard Armstrong, Director, Solomon R. Guggenheim Foundation and Museum
Philip Rylands, Director, Peggy Guggenheim Collection*

PREFACE

All that Peggy Guggenheim did for art had the aura of being a first.

When she decided to open her galleries and conceived her museum, she was at the height of her powers, as were the artists whom she discovered and supported. Her way of acting upon the world was her creativity, seeking out works of art and devising remarkable spaces in which to exhibit them, led by the infallible compass of her intuition. Only thus can one explain the linear development of her choices of works, and their vitality when exhibited.

From the time of her first project, in London (1938-39), called Guggenheim Jeune, her every exhibition was a revolution, a transformation of the art scene. Peggy Guggenheim, by herself, matched the achievements of MoMA and the Solomon R. Guggenheim Museum. In London she conceived the idea of a modern art museum – with Herbert Read as director. The outbreak of war in Europe led her not to abandon her decision but to move forward in an unbroken rhythm, and in harmony with the artists she was supporting. She moved to New York. There in 1942 she opened Art of This Century, where Frederick Kiesler created an interior for her museum-gallery such as had never been seen before, visionary, however transient. The succession of shows at Art of This Century, with which she presented the works of emerging artists, was like a rhythmic heart beat, of such vitality as always to provoke reactions, enquiries and responses among the emerging artists of New York itself. A programme that drew a new shape for the American avant-garde.

To give life at last to her museum, Peggy returned again to Europe, and chose Venice. Her exhibition at the 1948 Venice Biennale played the same role for postwar art as had her museum/gallery Art of This Century for New York. It was a determining influence on the history of 20th-century art. Precisely for this she at once recognized in Palazzo Venier dei Leoni the home for her museum, where Venice indoors and out is in harmony with its own nature, where the magnificence of the incomplete palace's stones evoke the Bauhaus. And so from 1951 to today the museum has opened annually without interruption to its visitors, and for Venetian artists and for artists from all over the world it has served as a new eye and a laboratory.

I worked for Peggy Guggenheim in 1973. When I met her for the first time, in 1966, she was seated in the basement galleries of Palazzo Venier dei Leoni, surrounded by small galleries, with the large room of Pollock's paintings nearby, and by the public. All around was generously accessible, from the paintings on the walls, the movements and gazes of the visitors, Venice itself, sensed in the masonry of the palace, the Venetian flooring bathed in light reflected from the lagoon, and the garden with its sculptures. Visitors felt themselves to be in the paintings, in Venice, with complete liberty and entitlement. Everything was free. Like a perpetual Biennale. From 1951 indeed, the Peggy Guggenheim Collection in Palazzo Venier dei Leoni served as the matrix and platform for the modern

and contemporary art of future Biennales. Such was the energy of the palazzo – the house-museum of Peggy Guggenheim. In 1973, all was no less simple, natural, and open, but with less joy. Pegeen was no more, and Peggy's solitude was keener, but the force and beauty of her museum were as strong as ever.

In 1979 I founded and opened the Ikona Photo Gallery near the Ponte San Moisè with an exhibition of Gisèle Freund's photography, including the portrait of Peggy Guggenheim with Herbert Read of 1939. One September day, Peggy arrived at the gallery in a gondola with the American writer Edmund White, to see her portrait. I shall never forget her gracious presence. It was the last time we spoke.

Today the Ikona Gallery is in the Campo del Ghetto Nuovo in the midst of Venice's ghetto, founded precisely 500 years ago. I am reminded of Peggy's Jewish origin, of her flight to Europe, leaving behind in New York her glorious family, which had in turn left Switzerland for America in the nineteenth century. The only way of leaving the Ghetto behind is by courage, vision and action, and I at once thought of the spiral of the Guggenheim Museum in New York, of the white cube, and of Peggy's palace in Venice. One cannot love the art of today without thinking instantly of the Guggenheim Museums.

Photography records and reveals. Major photographers have recorded Peggy, and many of these have helped to shape the history of photography in the twentieth century. Man Ray, Berenice Abbott, Gisèle Freund, Rogi André, Hermann Landshoff, George Karger, André Kertész reveal to us Peggy as a young woman, in Paris or in London, by then a gallerist, or in New York with artists, or again in the museum/gallery Art of This Century. Venice follows, beginning with the Biennale, which hosted Peggy and her collection, in photographs by Dino Jarach. Ida Kar, Roloff Beny, Nino Migliori, Gianni Berengo Gardin, and Stefan Moses record for us Peggy and her art in Venice. The last image is by Robert E. Mates, giving us Peggy seen from behind, in white, wrapped in the light of the Solomon R. Guggenheim Museum's rotunda in New York.

I would like to thank Philip Rylands and the Guggenheim Museums who have enabled me to assemble this visual tribute to Peggy Guggenheim through the art of photography, which has been my school and which continues to be a school for generations of young students the world over.

Živa Kraus

PREFAZIONE

Tutto quello che Peggy Guggenheim ha fatto nell'arte ha il crisma della prima volta.

Quando decide di aprire le sue gallerie e concepire il suo museo Peggy è all'apice, insieme agli artisti che scopre e sostiene. Il suo agire è la creatività: segue le opere e inventa per loro lo spazio per mostrarle, seguendo la linea infallibile e retta del suo istinto. Solo così si può spiegare lo sviluppo lineare della sua scelta delle opere e la vita di queste.

Dal primo atto, a Londra, con Guggenheim Jeune (1938-39), ogni mostra costituisce una rivoluzione e una trasformazione della scena dell'arte. Da sola, Peggy segue lo stesso percorso fatto dal Museum of Modern Art e dal Museo Solomon R. Guggenheim. Già a Londra idea il suo museo, con Herbert Read come direttore. Sarà poi la guerra a guidarla nel non abbandonare la sua decisione e nel continuare nel suo ritmo perfetto e in complicità con gli artisti che sostiene. Si trasferisce a New York e nel 1942 apre Art of This Century, dove Frederick Kiesler crea uno spazio per questa galleria/museo mai visto prima: visionario, anche se effimero. La successione con cui, in questo luogo, presenta le opere degli artisti è come un battito cardiaco, talmente forte da creare continue reazioni, domande, risposte tra gli artisti emergenti. Una programmazione che disegna una nuova forma dell'avanguardia americana.

E per salvare il suo museo, Peggy torna di nuovo in Europa e sceglie Venezia. La mostra della sua collezione alla Biennale del 1948 ha, per l'arte del dopoguerra, lo stesso ruolo della galleria/museo Art of This Century, arrivando a influenzare definitivamente la storia dell'arte del XX secolo. Proprio per questo vede immediatamente in Palazzo Venier dei Leoni la casa per il suo museo, dove Venezia, fra interno ed esterno, resta intatta nella sua natura, dove la magnificenza delle pietre del palazzo non ancora finito allude al Bauhaus. E così, dal 1951 ad oggi, il museo è rimasto ininterrottamente aperto al pubblico, diventando per gli artisti veneziani e del mondo un nuovo occhio e laboratorio.

Nel 1973 lavorai per Peggy Guggenheim. Quando la conobbi la prima volta, nel 1966, era seduta nel sotterraneo di Palazzo Venier dei Leoni, fra le stanze e la grande sala con Jackson Pollock e il pubblico. Tutto era movimento libero, dal quadro al muro, i movimenti e gli sguardi dei visitatori, Venezia presente nella pietra del palazzo, il pavimento veneziano con la luce riflessa della laguna e il giardino con le sculture. Il visitatore si trovava dentro il quadro, dentro Venezia, con totale libertà e regalità. Tutto era gratuito. Era già 'la Biennale permanente'. Dal 1951, infatti, la Collezione Peggy Guggenheim a Palazzo Venier dei Leoni è la matrice e l'anello dell'arte moderna e contemporanea per le Biennali future. Questa era l'energia del palazzo, casa-museo di Peggy. Anche nel 1973 tutto era ancora semplice, naturale e aperto, pur se meno gioioso, Pegeen non c'era più e la solitudine di Peggy era più evidente, ma la forza e la bellezza del suo museo erano definitive.

Nel 1979 inaugurai Ikona Photo Gallery a Ponte San Moisè con una mostra di Gisèle Freund, dove presentai il ritratto di Peggy Guggenheim con Herbert Read del 1939. Un giorno di settembre Peggy arrivò in galleria in gondola, con lo scrittore americano Edmund

White, per vedere il suo ritratto. Non dimenticherò mai la sua presenza e gentilezza. Fu l'ultima volta che ci parlammo.

Oggi Ikona Gallery è in Campo del Ghetto Nuovo, nel ghetto di Venezia, che compie quest'anno 500 anni. Per l'occasione non potevo non pensare a Peggy ebrea, alla sua partenza per l'Europa quando si lascia alle spalle la famiglia gloriosa di New York, che a sua volta, nell'Ottocento, aveva lasciato la Svizzera per l'America. Non c'è altra uscita dal ghetto che il coraggio, la visione e l'azione. Subito ho pensato alla spirale del Museo Solomon R. Guggenheim di New York e al cubo bianco, il palazzo di Peggy Guggenheim a Venezia. Non si può amare l'arte di questo secolo senza immediatamente pensare ai musei Guggenheim.

La fotografia registra e rivela. I fotografi che hanno fotografato Peggy sono tutti grandi fotografi che hanno definito la storia della fotografia del XX secolo. Man Ray, Berenice Abbott, Gisèle Freund, Rogi André, Hermann Landshoff, George Karger, André Kertész ci dicono com'era Peggy da giovane a Parigi o a Londra, già gallerista, e poi a New York con gli artisti e la sua galleria/museo Art of This Century. Segue Venezia, che si apre con la Biennale, che accoglie Peggy e la sua collezione nelle fotografie di Dino Jarach. Ida Kar, Roloff Beny, Nino Migliori, Gianni Berengo Gardin, Stefan Moses hanno quindi ritratto passo dopo passo la vita per l'arte di Peggy a Venezia. L'ultima fotografia è di Robert E. Mates e ci mostra Peggy di spalle, in bianco, avvolta nella luce della spirale del Museo Solomon R. Guggenheim di New York.

Ringrazio Philip Rylands e i Musei Guggenheim che mi hanno permesso di realizzare questo ricordo-omaggio a Peggy Guggenheim attraverso la fotografia, che per me è stata e continua ad essere la scuola per le generazioni di giovani studenti del mondo intero.

Živa Kraus

PEGGY GUGGENHEIM (1898–1979)

Peggy Guggenheim was born in New York on 26 August 1898, the daughter of Benjamin Guggenheim and Florette Seligman. Benjamin Guggenheim was one of seven brothers who, with their father, Meyer (of Swiss origin), created a family fortune in the late 19th century from the mining and smelting of metals, especially silver, copper and lead. The Seligmans were a leading banking family. Peggy grew up in New York. In April 1912 her father died heroically on the SS Titanic.

In 1921 Peggy traveled to Europe. Thanks to her husband Laurence Vail (the father of her two children Sindbad and Pegeen, who was an artist), Peggy soon found herself at the heart of Parisian *bohème* and American expatriate society. Many of her acquaintances of the time, such as Constantin Brancusi, Djuna Barnes and Marcel Duchamp, were to become lifelong friends. When in 1938, Peggy opened an art gallery in London, called Guggenheim Jeune, she was beginning, at 39-years old, a career which would significantly affect the course of post-war art. Her friend Samuel Beckett urged her to dedicate herself to contemporary art as it was “a living thing,” and Duchamp introduced her to artists and taught her, as she put it, “the difference between abstract and Surrealist art.”¹ The first show presented works by Jean Cocteau, and the second was the first one-man show of Vasily Kandinsky in England.

In 1939 Peggy conceived “the idea of opening a modern museum in London,”² with her friend Herbert Read as its director. The museum was to be formed on historical principles, and a list of artists that should be represented, drawn up by Read and later revised by Duchamp and Nelly van Doesburg, was to become the basis of her collection. In 1939-40, having abandoned her project for a museum in London, Peggy busily acquired works for her collection, keeping to her resolve to “buy a picture a day.”³ Many masterpieces, such as works by Georges Braque, Salvador Dalí, Piet Mondrian and Francis Picabia, were bought at that time. She astonished Fernand Léger by buying his *Men in the City* on the day that Hitler invaded Norway. She acquired Brancusi's *Bird in Space* as the Germans approached Paris, and only then decided to flee the city. In July 1941 Peggy fled Nazi-occupied France and returned to her native New York, together with Sindbad, Pegeen and Laurence Vail (and his second wife Kay Boyle and their children), and Max Ernst, who was to become her second husband a few months later.

In October 1942 Peggy opened her museum/gallery Art of This Century. Designed by the Romanian-Austrian architect Frederick Kiesler, the gallery consisted of innovative exhibition rooms and soon became the most stimulating venue for contemporary art in New York City. Of the opening night, she wrote: “I wore one of my Tanguy earrings and one made by Calder in order to show my impartiality between Surrealist and Abstract Art.”⁴ Peggy exhibited there her collection of Cubist, abstract and Surrealist art, which was already substantially that which we see today in Venice. She produced a remarkable catalogue, edited by André Breton, with a cover design by Ernst, and held temporary exhibitions of leading European artists, and of several then unknown young Americans

such as William Baziotes, Robert de Niro Sr, David Hare, Robert Motherwell, Richard Pousette-Dart, Mark Rothko, Charles Seliger, Clyfford Still, and Jackson Pollock, the ‘star’ of the gallery, who was given his first show by Peggy late in 1943. From July 1943 Peggy actively promoted and sold his paintings. She commissioned his largest painting, *Mural*, which she later gave to the University of Iowa.

Pollock and the other artists were among the pioneers of American Abstract Expressionism. One of the principal sources of this was Surrealism, which the artists encountered at Art of This Century. More important, however, was the encouragement and support that Peggy, together with her friend and assistant Howard Putzel, gave to the members of this nascent New York avant-garde. Peggy and her collection thus played a vital intermediary role in the development of America's first art movement of international importance.

In 1947 Peggy decided to return in Europe, where her collection was shown for the first time at the 1948 Venice Biennale, in the Greek pavilion. In this way the works of artists such as Arshile Gorky, Pollock, and Rothko were exhibited for the first time in Europe. The presence of Cubist, abstract, and Surrealist art made the pavilion the most coherent survey of Modernism yet to have been presented in Italy. Soon after, Peggy bought Palazzo Venier dei Leoni on the Grand Canal in Venice, where she came to live. In 1950 she organized the first European exhibition of Pollock, in the Ala Napoleonica of the Museo Correr in Venice. Her collection was in the meantime exhibited in Florence and Milan, and later in Amsterdam, Brussels, and Zurich. From 1951 Peggy opened her house and her collection to the public annually in the summer months. During her 30-year Venetian life, she continued to collect works of art and to support artists, such as Edmondo Bacci and Tancredi Parmeggiani, whom she met in 1951. In 1962 she was nominated an Honorary Citizen of Venice.

In 1969 the Solomon R. Guggenheim Museum in New York invited Peggy to show her collection there. In 1970 she donated her *palazzo* and in 1976 her works of art to the Solomon R. Guggenheim Foundation. The Foundation had been created in 1937 by Peggy Guggenheim's uncle Solomon, in order to promote the understanding of art and establish and operate “a museum or museums,” beginning with the Solomon R. Guggenheim Museum which holds his collection. Since 1959 the museum has been housed in Frank Lloyd Wright's famous spiral structure on Fifth Avenue in New York.

Peggy died aged 81 on 23 December 1979. Her ashes are placed in a corner of the garden of her museum. Since this time, under the oversight of the Guggenheim Foundation, the Peggy Guggenheim Collection has become one of the finest museums of modern art in the world.

1. Peggy Guggenheim, *Out of This Century. Confessions of an Art Addict* (London: André Deutsch; New York: Universe Books, 1979), p. 161.

2. *Ibid.*, p. 196.

3. *Ibid.*, p. 209.

4. *Ibid.*, p. 275.

PEGGY GUGGENHEIM (1898–1979)

Peggy Guggenheim nasce a New York il 26 agosto 1898, figlia di Benjamin Guggenheim e Florette Seligman. Con i sei fratelli e il padre Meyer (di origini svizzere), Benjamin Guggenheim crea una fortuna sul finire dell'Ottocento, grazie all'estrazione e alla fusione dei metalli, in particolar modo di argento, rame e piombo. I Seligman, invece, sono tra i maggiori banchieri dell'epoca. Peggy cresce a New York. Nell'aprile 1912 il padre muore eroicamente sul Titanic.

Nel 1921 Peggy si reca in Europa. Grazie al marito Laurence Vail (artista, da cui avrà due figli, Sindbad e Pegeen), Peggy si trova ben presto al centro della vita bohémien di Parigi e del gruppo degli espatriati americani. Alcune delle amicizie che stringe in questo periodo dureranno per tutta la vita, come ad esempio con Constantin Brancusi, Djuna Barnes e Marcel Duchamp. Nel 1939, quando decide di aprire una galleria d'arte a Londra, chiamata Guggenheim Jeune, Peggy inizia, a 39 anni, una carriera che influenzerà in maniera significativa il corso dell'arte del dopoguerra. L'amico Samuel Beckett la esorta a dedicarsi all'arte contemporanea poiché "è viva", mentre Duchamp la introduce agli artisti e le insegna, come lei stessa afferma, "la differenza tra arte astratta e surrealista"¹. La prima mostra è dedicata alle opere di Jean Cocteau, la seconda è la prima personale in Inghilterra di Vasily Kandinsky.

Nel 1939 Peggy matura "l'idea di aprire un museo di arte moderna a Londra"², diretto dall'amico Herbert Read e fondato su principi storici e un elenco di artisti che vi devono essere rappresentati. L'elenco viene redatto da Read, e in seguito aggiornato da Duchamp e Nelly van Doesburg, e diventa il fondamento della collezione di Peggy. Tra il 1939 e il 1940, una volta abbandonato il progetto di un museo a Londra, Peggy si dedica ad acquistare opere per la propria collezione con l'intenzione di "comprare un quadro al giorno"³. Alcuni dei suoi capolavori, come le opere di Georges Braque, Salvador Dalí, Piet Mondrian e Francis Picabia, sono acquistate proprio in questo periodo. Peggy sorprende Fernand Léger acquistando il suo Uomini in città il giorno in cui Hitler invade la Norvegia. Acquista, inoltre, Uccello nello spazio di Brancusi, mentre le truppe naziste si avvicinano a Parigi. Solo allora Peggy decide di abbandonare la città. Riuscirà a fuggire dalla Francia occupata e ritornare a New York nel luglio 1941, insieme a Sindbad, Pegeen, Laurence Vail (e la seconda moglie di quest'ultimo, Kay Boyle, e i loro figli) e Max Ernst, che sposerà alcuni mesi più tardi.

Nell'ottobre 1942 Peggy inaugura la sua galleria/museo Art of This Century. Progettata dall'architetto di origini austriaco-rumene Frederick Kiesler, la galleria è decisamente innovativa e in poco tempo diventa il luogo più stimolante e interessante di New York per quanto concerne l'arte contemporanea. Della serata inaugurale Peggy scrive: "Indossai uno dei mie orecchini di Tanguy e uno di Calder per dimostrare la mia imparzialità tra arte astratta e surrealista"⁴. Peggy vi espone la propria collezione di opere cubiste, astratte e surrealiste, che per buona parte è quella che tutt'oggi si può ammirare a Venezia, e ne pubblica un catalogo ragguardevole, con la redazione di André Breton e la

copertina di Ernst. Inoltre, vi organizza mostre temporanee dei maggiori artisti europei e di molti giovani artisti americani al tempo sconosciuti, tra i quali William Bazotes, Robert de Niro Sr, David Hare, Robert Motherwell, Richard Pousette-Dart, Mark Rothko, Charles Seliger, Clyfford Still, e Jackson Pollock, la "star" della galleria. Peggy gli dedica la prima personale alla fine del 1943 e a partire dal luglio di quello stesso anno inizia a promuoverlo e a vendere le sue opere, commissionandogli anche la sua opera più grande, Murale, che poi donerà alla University of Iowa.

Pollock e gli altri artisti esposti sono alcuni dei pionieri dell'Espressionismo astratto americano. Tra le maggiori fonti di ispirazione di questo movimento è il Surrealismo, che gli artisti hanno modo di conoscere proprio ad Art of This Century. Ma più importante ancora è, tuttavia, l'incoraggiamento e il supporto che Peggy offre, insieme all'amico e assistente Howard Putzel, agli artisti che stanno dando forma a questa avanguardia newyorkese. Peggy e la sua collezione svolgono un ruolo di intermediazione fondamentale nello sviluppo del primo movimento artistico americano d'importanza internazionale.

Nel 1947 Peggy decide di ritornare in Europa e l'anno seguente la sua collezione viene esposta alla Biennale di Venezia nel padiglione greco. Non solo per la prima volta le opere di artisti come Arshile Gorky, Pollock, Rothko sono esposte in Europa, ma grazie alle opere cubiste, astratte e surrealiste il padiglione si impone come la prima vera rassegna del modernismo sino ad allora presentata in Italia. Poco dopo Peggy acquista a Venezia Palazzo Venier dei Leoni, sul Canal Grande, e vi si stabilisce. Nel 1950 organizza la prima mostra europea di Jackson Pollock nell'Ala Napoleonica del Museo Correr, Venezia. Nel mentre la sua collezione è esposta a Firenze e a Milano, e poi ancora ad Amsterdam, Bruxelles e Zurigo. A partire dal 1951, nei mesi estivi, Peggy apre ogni anno il suo palazzo e la sua collezione al pubblico. Nei trent'anni seguenti continuerà a collezionare e a sostenere gli artisti, come Edmondo Bacci e Tancredi Parmeggiani, che conosce nel 1951. Nel 1962 viene insignita della Cittadinanza onoraria della città di Venezia.

Nel 1969 il Museo Solomon R. Guggenheim di New York invita Peggy a esporvi la sua collezione. L'anno seguente dona il proprio palazzo e nel 1976 la propria collezione alla Fondazione Solomon R. Guggenheim. La Fondazione venne istituita nel 1937 dallo zio di Peggy, Solomon, per promuovere la comprensione dell'arte e per creare e gestire "uno o più musei", proprio a partire dal Museo Solomon R. Guggenheim che ne conserva la collezione originaria e che dal 1959 è ospitato nel famoso edificio a spirale di Frank Lloyd Wright, sulla 5th Avenue a New York.

Peggy muore all'età di 81 anni il 23 dicembre 1979. Le sue ceneri riposano in un angolo del giardino del suo museo. Da allora, sotto la supervisione della Fondazione Guggenheim la Collezione Peggy Guggenheim è diventata uno dei grandi musei di arte moderna al mondo

1. *Peggy Guggenheim*, Una vita per l'arte. Confessioni di una donna che ha amato l'arte e gli artisti, Rizzoli, Milano 1982, p. 174.

2. *Ibid.*, p. 207.

3. *Ibid.*, p. 220.

4. *Ibid.*, p. 285.

Man Ray (1890–1976)

Peggy Guggenheim, Paris / Parigi, ca. 1924

Gelatin silver print (carte postale) / Stampa alla gelatina d'argento (cartolina)

11.2 x 7.9 cm

Solomon R. Guggenheim Foundation, Venice. Gift, Carla Emil and Rich Silverstein, 2011

Fondazione Solomon R. Guggenheim, Venezia. Donazione, Carla Emil e Rich Silverstein, 2011

An American expatriate like Peggy Guggenheim, Man Ray arrived in Europe in 1921 soon establishing himself as the unofficial photographer of the elite and the artists in Paris. Silvia Beach confirmed: “to be ‘done’ by Man Ray [...] means that you were rated as somebody.”¹ It was fitting that he was to record Peggy Guggenheim on several occasions. Their most celebrated photo session was commissioned by Thora Dardel, a journalist for the Swedish weekly *Bonniers Veckotidning*, for an article on influential foreigners living in Paris at the time. The photograph belongs to this portrait series of Peggy, which has become symbolic of her graceful youth and social standing. She is wearing a cloth-of-gold evening dress by Paul Poiret and a headdress by Vera Stravinsky. The photo shoot took place when Peggy, married to writer and artist Laurence Vail, was thin again after the birth of their first child Sindbad. This particular portrait from the series is of Peggy seated, looking intently into the camera and casting an aura of power, influence and exceptionality. She was pleased with the results of the photo session, describing the experience as “sensational.”² Jacqueline B. Weld noted that Peggy “never ceased to exclaim every time she saw [her portrait by Man Ray] ‘Isn’t it beautiful? Isn’t it marvellous?’”³

1. Silvia Beach quoted in Mason Klein, *Alias Man Ray: The Art of Reinvention*; with contributions by George Baker et al. (New York: The Jewish Museum; New Haven and London: Yale University Press, 2009), p. 187.

2. Peggy Guggenheim, *Out of This Century* (London: André Deutsch; New York: Universe Books, 1979), p. 48.

3. Jacqueline Bograd Weld, *Peggy: The Wayward Guggenheim* (New York: E.P. Dutton, 1986), p. 63.

Americano ed espatriato, proprio come Peggy Guggenheim, Man Ray si stabilisce in Europa nel 1921 e a Parigi ben presto diventa il fotografo ufficiale dell'élite e della comunità artistica. Silvia Beach ricorda che “se si era ‘fotografati’ da Man Ray [...] voleva dire che si era qualcuno”. Non sorprende, perciò, che abbia ritratto Peggy in più occasioni. La sessione fotografica più nota viene commissionata da Thora Dardel, giornalista del settimanale svedese “Bonniers Veckotidning”, per un articolo sugli stranieri più influenti di Parigi. Questa fotografia appartiene a tale serie di ritratti e nel tempo è diventata il simbolo della giovinezza raffinata e dello status sociale di Peggy, che qui indossa un abito da sera intessuto d'oro di Paul Poiret e un copricapo di Vera Stravinsky. La serie di ritratti è scattata quando Peggy, sposata allo scrittore e artista Laurence Vail, si è ormai ripresa dalla nascita del primo figlio, Sindbad. In questo ritratto Peggy, seduta, fissa l'obiettivo con intensità, dispensando un'aura mista di potere, influenza e singolarità. Peggy è soddisfatta dei ritratti e nei suoi ricordi l'esperienza è “sensazionale”. Jacqueline B. Weld sottolinea come Peggy “ogniquale volta guardasse [il suo ritratto fatto da Man Ray] esclamasse ‘Ma non è bellissimo? non è meraviglioso?’”³.

1. Silvia Beach citata in Mason Klein, *Alias Man Ray: The Art of Reinvention*, The Jewish Museum, New York e Yale University Press, New Haven, Londra 2009, p. 187; contributi ulteriori di George Baker et al.

2. Peggy Guggenheim, *Una vita per l'arte*, Rizzoli, Milano 1982, p. 62.

3. Jacqueline Bograd Weld, *Peggy: The Wayward Guggenheim*, E.P. Dutton, New York 1986, p. 63.

Berenice Abbott (1898–1991)

Peggy Guggenheim, Pramousquier, France / *Francia*, ca. 1926

Gelatin silver print / *Stampa alla gelatina d'argento*

44.6 x 34.6 cm

Peggy Guggenheim Collection Archives, Venice. Purchase, courtesy Ikona Gallery, Venice, 1988

Archivio Collezione Peggy Guggenheim, Venezia. Acquisto, courtesy Ikona Gallery, Venezia, 1988

Peggy Guggenheim wrote in her memoirs: “While I was in Paris Berenice Abbott had asked me to lend her five thousand francs to buy a camera. She said she wanted to start photography on her own. To pay me back she came to Pramousquier and took the most beautiful photographs of Sindbad and Pegeen and me. I certainly was well reimbursed.”¹

Abbott had been working in Man Ray’s studio, and may have met Peggy at the time of her sittings for Man Ray, although she was also acquainted with Djuna Barnes, another good friend of Peggy’s. Sindbad and Pegeen were the children of Peggy and her first husband Laurence Vail. Peggy was fond of dogs as companions throughout her life. The portrait expresses youthful expectancy and a smiling candor, which were among the attractive features of her personality.

1. Peggy Guggenheim, *Out of This Century. Confessions of an Art Addict* (London: André Deutsch; New York: Universe Books, 1979), p. 67.

Peggy Guggenheim nelle sue memorie racconta: “Quando ero a Parigi Berenice Abbott mi aveva chiesto di prestarle cinquemila franchi per comprarsi una macchina fotografica. Disse che voleva metter su uno studio di fotografia e per ripagarmi in qualche modo venne a Pramousquier e fece delle bellissime foto a me, Sindbad e Pegeen: non avrebbe potuto ripagarmi in maniera migliore”.

Abbott aveva lavorato nello studio di Man Ray e potrebbe avere conosciuto Peggy in occasione di una sua sessione fotografica, sebbene conoscesse anche Djuna Barnes, un’altra grande amica di Peggy. Sindbad e Pegeen sono i figli nati dal primo matrimonio di Peggy con Laurence Vail. Peggy ama molto i cani, che le faranno compagnia durante tutta la vita. Il ritratto sottolinea due delle maggiori caratteristiche di Peggy: un certo senso di aspettativa e un sorriso franco.

1. *Peggy Guggenheim, Una vita per l’arte. Confessioni di una donna che ha amato l’arte e gli artisti*, Rizzoli, Milano 1982, p. 81.

Gisèle Freund (1908–2000)

Herbert Read and Peggy Guggenheim, London, June 1939

Herbert Read e Peggy Guggenheim, Londra, giugno 1939

C-print; resin-coated chromogenic color print on Kodak paper; white outline border

C-print; stampa cromogenica a colori e verniciata su carta Kodak con bordo bianco

46 x 35 cm

Peggy Guggenheim Collection Archives, Venice. Purchase, courtesy Ikona Gallery, Venice, 1988

Archivio Collezione Peggy Guggenheim, Venezia. Acquisto, courtesy Ikona Gallery, Venezia, 1988

Peggy wrote: “One day a young woman came into the [Guggenheim Jeune] gallery [...] she had been sent by Marcel Duchamp, so we treated her well. She wanted to photograph Read and me in color. She had a large collection of celebrities she had already photographed, and was doing more in London [...] I thought it would be amusing to give her a chance to show her slides in my gallery. I combined this with a farewell party. Hundreds of people came, mostly gatecrashers. Everybody was delighted to see celebrities in color, even more so in black and white [...] After that Miss Freund photographed Mr. Read and me in my little flat.”¹ The “farewell party” to which Peggy referred was to Guggenheim Jeune, her gallery in London at 30 Cork Street, and her first enterprise in contemporary art (from January 1938-June 1939). She and Herbert Read, a leading British art critic, poet, and editor of *The Burlington Magazine*, were planning to open instead a museum in London. Although the project was thwarted by the outbreak of World War II, Read’s advice was to be important for the formation of Peggy’s collection of 20th-century art, and therefore of her Venice museum. They had met at the time of the exhibition *Wassily Kandinsky* (February-March 1938) at Guggenheim Jeune. The painting at their shoulders is *Le Soleil dans son écriin* (*The Sun in Its Jewel Case*, 1937, Peggy Guggenheim Collection) by Yves Tanguy, which Peggy had acquired at the time of her *Yves Tanguy* exhibition in July 1938.

1. Peggy Guggenheim, *Out of This Century* (London: André Deutsch; New York: Universe Books, 1979), p. 197.

“Un giorno entrò in galleria [Guggenheim Jeune] una giovane [...] la mandava Marcel Duchamp, così la trattammo con tutti i riguardi. Voleva fare delle fotografie a colori a Read e a me per la sua collezione di celebrità, incluse quelle di Londra [...] pensai che sarebbe stato divertente proiettare le sue diapositive nella mia galleria. Lo feci durante una festa d’addio a cui accorsero centinaia di persone, la maggior parte delle quali non erano state invitate. Erano tutti felici di vedere le celebrità a colori invece che in bianco e nero. [...] In seguito Miss Freund mi fotografò insieme a Read nel mio piccolo appartamento”. La “festa d’addio” è quella della galleria Guggenheim Jeune, al n. 30 di Cork Street a Londra, la prima operazione commerciale di Peggy nel campo dell’arte contemporanea, attiva dal gennaio 1938 al giugno 1939. Insieme a Herbert Read, uno dei maggiori critici d’arte inglesi, nonché poeta e caporedattore del “Burlington Magazine”, Peggy intende aprire un museo a Londra. Nonostante il progetto debba essere abbandonato a causa della guerra imminente, i suggerimenti di Read saranno determinanti per la collezione di Peggy e di conseguenza per il suo museo a Venezia. I due si conoscono a Guggenheim Jeune in occasione della mostra “Wassily Kandinsky” (febbraio-marzo 1938). Il dipinto alle loro spalle è di Yves Tanguy, *Le Soleil dans son écriin* (Il sole nel suo portagioie, 1937, Collezione Peggy Guggenheim), acquistato da Peggy alla personale dell’artista da lei organizzata nel luglio 1938.

1. Peggy Guggenheim, *Una vita per l’arte*, Rizzoli, Milano 1982, p. 208.

Rogi André (1905–1970)

Peggy Guggenheim in the Apartment of Kay Sage, Paris, 1940

Peggy Guggenheim nell'appartamento di Kay Sage, Parigi, 1940

Exhibition copy, pigmented inkjet print on archival fiber base paper / *Stampa digitale su carta politenata*

26 x 20 cm

Bibliothèque nationale de France, Department of Prints and Photography, Paris

Bibliothèque nationale de France, Dipartimento stampe e fotografie, Parigi

In 1940, during the Phoney War, Peggy Guggenheim was in Paris, where she continued to collect art and to dream of a museum of modern art. She rented the apartment of Kay Sage, an American Surrealist painter, who had recently returned to New York. Sage would eventually marry Yves Tanguy, to whom Peggy had introduced her. The apartment, a 7th floor penthouse on the Quai d'Orléans of the Ile Saint-Louis, enjoyed this spectacular view of the east end of Notre Dame. Peggy, relaxed, even regal, and in her prime at age 41, wears a dress by Elsa Schiaparelli. Behind her is a painting belonging to her growing collection: *Intérieur hollandais II* (*Dutch Interior II*, 1928) by Joan Miró, still today in her Venice museum. This was one of several photographs taken by Rogi André on this occasion.

*Nel 1940, durante il cosiddetto periodo della guerra fittizia, Peggy Guggenheim è a Parigi ad acquistare opere per la sua collezione nel tentativo di realizzare il suo sogno di un museo d'arte moderna. Affitta l'appartamento della pittrice americana di ambito surrealista Kay Sage, che è da poco rientrata a New York e che in seguito sposerà Yves Tanguy, conosciuto proprio grazie a Peggy. L'appartamento, un attico al settimo piano lungo il Quai d'Orléans nell'Ile Saint-Louis, offre una vista spettacolare sul retro della cattedrale di Notre Dame. Peggy vi viene ritratta in un abito di Elsa Schiaparelli: ha 41 anni, è all'apice e si mostra molto rilassata, con un'aria quasi regale. Alle sue spalle è appesa un'opera della sua collezione (tuttora nel suo museo a Venezia): Joan Miró, *Intérieur hollandais II* (Interno olandese II, 1928). Nella stessa occasione Rogi André scatta altri ritratti.*

Rogi André (1905–1970)

Kay Sage's Apartment, Paris, 1940

L'appartamento di Kay Sage, Parigi, 1940

Exhibition copy, pigmented inkjet print on archival fiber base paper / *Stampa digitale su carta politenata*

20 x 27 cm

Bibliothèque nationale de France, Department of Prints and Photography, Paris

Biblioteca nazionale de France, Dipartimento stampe e fotografie, Parigi

This photograph of the Kay Sage apartment, rented by Peggy Guggenheim in 1940, documents a certain taste in furnishings, but above all provides visual evidence of works of art that had already entered Peggy's collection, only some of which were included in her 1976 donation to the Solomon R. Guggenheim Foundation. On the left of the fireplace is *Intérieur hollandais II* (*Dutch Interior II*, 1928, Peggy Guggenheim Collection) by Joan Miró. Over the fireplace hangs an imposing construction by César Domela-Nieuwenhuis, *Composition on a Round Base* (1936, whereabouts unknown). To the right of the fireplace, *La Famille nombreuse* (*The Numerous Family*, 1926, now San Francisco Museum of Modern Art) by Max Ernst, and beyond this, in the window, *Mutilé et apatride* (*Maimed and Stateless*, 1936, Peggy Guggenheim Collection) by Jean Arp. On the table to the extreme right is a recently acquired sculpture by Georges Vantongerloo, *Construction des rapports des volumes émanante du carré inscrit et le carré circonscrit d'un cercle* (*Construction of Volumetric Interrelationships Derived from the Inscribed Square and the Square Circumscribed by a Circle*, 1940, Peggy Guggenheim Collection). This image exemplifies how photography can serve to provide useful information about art—its condition, framing and provenance.

Questa fotografia dell'appartamento di Kay Sage, affittato da Peggy Guggenheim nel 1940, testimonia un certo gusto nell'arredamento ma soprattutto documenta le opere che all'epoca sono già nella collezione di Peggy, alcune delle quali entreranno nella donazione alla Fondazione Solomon R Guggenheim del 1976. Alla sinistra del caminetto è appeso Intérieur hollandais II (Interno olandese II, 1928, Collezione Peggy Guggenheim) di Joan Miró; sopra il caminetto una costruzione di César Domela-Nieuwenhuis, Composizione su base rotonda (1936, ubicazione sconosciuta); alla destra La Famille nombreuse (La famiglia numerosa, 1926, San Francisco Museum of Modern Art) di Max Ernst. Ancora verso destra, sul davanzale, Mutilé et apatride (Mutilato e senza patria, 1936, Collezione Peggy Guggenheim) di Jean Arp, e sul tavolino una scultura da poco acquistata di Georges Vantongerloo, Costruzione di rapporti volumetrici derivanti dal quadrato iscritto e dal quadrato circoscritto da un cerchio (Construction of Volumetric Interrelationships Derived from the Inscribed Square and the Square Circumscribed by a Circle, 1940, Collezione Peggy Guggenheim). L'immagine è esemplare dell'aiuto che la fotografia può offrire in merito alle opere d'arte (le loro condizioni, eventuali cornici, la provenienza).

Hermann Landshoff (1905–1986)

Peggy Guggenheim with a Group of Artists in Exile, New York, 1942

Peggy Guggenheim e un gruppo di artisti in esilio, New York, 1942

Exhibition copy, pigmented inkjet print on archival fiber base paper / *Stampa digitale su carta politenata*

25. 4 x 24 cm

Münchener Stadtmuseum, Sammlung Fotografie, Archiv Landshoff, Munich

This group photograph was taken in Hale House on Beekman Place, 440 East 51st Street, New York, where Peggy Guggenheim lived in 1942 with her second husband Max Ernst. At some time prior to October (at which time the works of art installed in the house were removed to Peggy's museum/gallery at 30 West 57th Street), Hermann Landshoff visited and took this and several other photographs of Peggy and some of her circle of friends. They were (standing, from top left): Jimmy Ernst (the son of Max by his first marriage, and at that time Peggy's secretary), Peggy herself, John Ferren, Marcel Duchamp and Piet Mondrian; seated, from left, Max Ernst, Amédée Ozenfant, André Breton, Fernand Léger, and Berenice Abbott; on the carpet, from left, Stanley William Hayter, Leonora Carrington, Frederick Kiesler and Kurt Seligmann. All were European, with the exceptions of Peggy herself, Ferren and Abbott, each of whom had spent the majority of the years between the two World Wars in Europe. Peggy, now aged 43, was busy adding works to her collection, publishing her catalogue, *Art of This Century* (with the help of Jimmy Ernst, Breton and of Ferren's wife Inez), and commissioning (from Frederick Kiesler) the conversion of a loft on 57th Street, where she would soon open her museum/gallery Art of This Century.

Questa foto di gruppo è stata scattata a Hale House in Beekman Place, al 440 East 51st Street di New York, la residenza che nel 1942 Peggy Guggenheim condivide con il secondo marito Max Ernst. In quell'anno, prima del mese di ottobre (quando le opere esposte in casa sono trasferite nella galleria/museo di Peggy al 30 West 57th Street) Hermann Landshoff visita la casa e scatta alcune fotografie di Peggy con vari suoi amici artisti. Il gruppo di questa fotografia è formato da: (in piedi, da sinistra) Jimmy Ernst (figlio di primo letto di Max, e all'epoca segretario di Peggy), Peggy, John Ferren, Marcel Duchamp, Piet Mondrian; (seduti, da sinistra) Max Ernst, Amédée Ozenfant, André Breton, Fernand Léger, Berenice Abbott; (a terra, da sinistra) Stanley William Hayter, Leonora Carrington, Frederick Kiesler, Kurt Seligmann. Sono tutti europei a parte Peggy, Ferren e Abbott, che hanno tuttavia trascorso buona parte degli anni tra le due guerre in Europa. Peggy, che ora ha 43 anni, è impegnata ad acquisire nuove opere per la sua collezione, a pubblicare il catalogo Art of This Century (con l'aiuto di Breton, Jimmy Ernst e della moglie di Ferren, Inez), e a commissionare a Frederick Kiesler la conversione di uno spazio sulla 57th Street nella galleria/museo Art of This Century che a breve aprirà.

Hermann Landshoff (1905–1986)

Artists at Peggy Guggenheim's New York Townhouse, New York, 1942

Artisti a casa di Peggy Guggenheim a New York, New York, 1942

Exhibition copy, pigmented inkjet print on archival fiber base paper / *Stampa digitale su carta politenata*

25 x 24

Münchner Stadtmuseum, Sammlung Fotografie, Archiv Landshoff, Munich

This photograph was taken in the same room and on the same day as the group photograph in Peggy Guggenheim's town house at Beekman Place which is also included in this exhibition. Peggy and the same artists appear, dressed in the same manner, in the arches high in the double height *salon* of the mansion. Some works of modern European art are visible: on the extreme left, *La Pluie* (*Rain*, 1911, Peggy Guggenheim Collection) by Marc Chagall, beneath an unidentified painting apparently by Victor Brauner; on the half-moon table in the center of the wall stands *Surface développable* (*Developable Surface*, 1938-39, Peggy Guggenheim Collection) by Antoine Pevsner; *Portrait de l'acteur A.B.* (*Portrait of the Actor A.B.*, 1941, whereabouts unknown) by André Breton hangs on the closed door to the right. The room is otherwise decorated with objects made by indigenous American peoples: Kachina dolls acquired by Max Ernst the previous year in Arizona, and other artefacts purchased from Julius Carlebach's shop on Third Avenue, New York.

La fotografia è scattata nel corso della medesima sessione fotografica della foto che ritrae Peggy Guggenheim con il gruppo degli amici artisti. Nella medesima stanza di Beekman Place ritroviamo i medesimi artisti, con gli stessi abiti della foto precedente, però questa volta affacciati alle finestre arcuate del soppalco del salone. Si notano alcune opere di arte europea: a sinistra, sotto un dipinto non identificato che potrebbe essere di Victor Brauner, è appesa La Pluie (La pioggia, 1911, Collezione Peggy Guggenheim) di Marc Chagall; sulla consolle è appoggiata Surface développable (Superficie sviluppabile, 1938-39, Collezione Peggy Guggenheim) di Antoine Pevsner; sulla porta a destra è appeso Portrait de l'acteur A.B. (Ritratto dell'attore A.B., 1941, ubicazione sconosciuta) di André Breton. La stanza è altrimenti arredata con oggetti dei nativi americani, come le bambole Kachina acquistate da Max Ernst l'anno precedente durante un viaggio in Arizona o i manufatti acquistati presso il negozio di Julius Carlebach sulla 3rd Avenue a New York.

Berenice Abbott (1898–1991)

Peggy Guggenheim's New York Museum/Gallery Art of This Century, New York, 1942

Art of This Century, la galleria/museo di Peggy Guggenheim a New York, New York, 1942

Printed later, gelatin silver print / *Stampa a posteriori, stampa alla gelatina d'argento*

19 x 23 cm

Peggy Guggenheim Collection Archives, Venice

Archivio Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

This now iconic image of Frederick Kiesler's design and installation for Peggy Guggenheim's museum/gallery at 30 West 57th Street, New York, records for us the Abstract Gallery, destined for the Cubist and abstract art of Peggy's collection. The room is bounded by ultramarine canvas, and the floor is painted blue. The chair and the sculpture stand supporting Antoine Pevsner's *La Croix ancrée* (*Anchored Cross*, 1933, Peggy Guggenheim Collection) were named by Kiesler, who designed them, 'Correalist Instruments.' The paintings hang from cords strung from floor to ceiling, while triangulated variants of this grip platforms on which sculpture can be placed. The several works of art, including Vasily Kandinsky's *Weisses Kreuz* (*White Cross*, 1922) in the foreground, are still today in the Peggy Guggenheim Collection, with three exceptions clustered in the left background: Kandinsky's *Courbe dominante* (*Dominant Curve*, 1936, Solomon R. Guggenheim Museum, New York), *Composition No. 113* by Friedrich Vordemberge-Gildewart (1939, Tel Aviv Museum of Art) and Charles Howard's *Prefiguration* (1939, University of Iowa Museum of Art, Iowa City). Such radically unorthodox methods of exhibition, in which Kiesler's project was to display art in an environment sympathetic and comparable to the spaces of abstraction, made *Art of This Century* the most stimulating venue for seeing contemporary art in New York in the 1940s.

Questa fotografia è diventata un'icona della galleria/museo di Peggy Guggenheim, al 30 West 57th Street di New York, e dell'allestimento progettato da Frederick Kiesler. Vi è immortalata la galleria astratta, destinata alle opere d'arte astratta e cubista della collezione di Peggy e caratterizzata da pareti di tela blu oltremare e un pavimento dipinto di blu. La sedia e la base per la scultura di Antoine Pevsner, *La Croix ancrée* (*Croce ancorata*, 1933, Collezione Peggy Guggenheim) sono progettate dallo stesso Kiesler, che le definisce "strumenti correalisti". Dei tiranti tesi tra soffitto e pavimento fungono da sostegno per le opere, anche modulati in gruppi da tre per accogliere una base per le sculture. Le opere raffigurate, compresa *Weisses Kreuz* (*Croce bianca*, 1922) di Vasily Kandinsky, sono tuttora nella Collezione Peggy Guggenheim, ad eccezione dei tre dipinti in fondo: Kandinsky, *Courbe dominante* (*Curva dominante*, 1936, Museo Solomon R. Guggenheim, New York), Friedrich Vordemberge-Gildewart, *Composizione n. 113* (*Composition No. 113*, 1939, Tel Aviv Museum of Art), e Charles Howard, *Prefiguration* (*Prefigurazione* 1939, University of Iowa Museum of Art, Iowa City). Il progetto espositivo di Kiesler, che punta ad esporre l'arte in un ambiente che le sia affine e che sia paragonabile agli spazi astratti, è radicale e talmente innovativo che *Art of This Century* diventa il luogo più stimolante per l'arte contemporanea nella New York degli anni '40.

Unknown photographer

Peggy Guggenheim in the Surrealist Gallery of Art of This Century, New York, ca. 1942

Peggy Guggenheim nella galleria surrealista di Art of This Century, New York, 1942 c.

Printed later, gelatin silver print / *Stampa a posteriori, stampa alla gelatina d'argento*

22 x 17 cm

Peggy Guggenheim Collection Archives, Venice

Archivio Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

The concave, tunnel-like walls of Frederick Kiesler's design for the Surrealist Gallery necessitated a novel way of hanging paintings. Cantilevered wooden arms hold the pictures at various heights and various angles. The works shown here are: René Magritte, *La Voix des airs* (*The Voice of the Air*, 1931), Leonor Fini, *The Shepherdess of the Sphinxes* (1941), Leonora Carrington, *The Horses of Lord Candlestick* (1938), and Joan Miró, *Femme assise II* (*Seated Woman II*, 1939). With the exception of the painting by Carrington (whereabouts unknown) these works are still today in the Peggy Guggenheim Collection. Peggy Guggenheim, alert and contented, is seated on a 'Correalist' rocking chair by Kiesler, and wears shoes by Salvatore Ferragamo.

Le pareti concave pensate da Frederick Kiesler per la galleria surrealista, che viene trasformata quasi in un tunnel, necessitano di nuovi metodi per appendere i quadri: elementi in legno, che come braccia sporgono dalle pareti e possono essere modulati ad altezze e angolazioni variabili. Sono qui visibili (da sinistra): René Magritte, La Voix des airs (La voce dell'aria, 1931), Leonor Fini, The Shepherdess of the Sphinxes (La pastorella delle sfingi, 1941), Leonora Carrington, The Horses of Lord Candlestick (I cavalli di Lord Candlestick, 1938), e Joan Miró, Femme assise II (Donna seduta II, 1939). Con l'eccezione del quadro di Carrington (ubicazione sconosciuta), le opere sono tuttora nella Collezione Peggy Guggenheim. Peggy, vigile e soddisfatta, siede su una sedia a dondolo "correalista" progettata da Kiesler e indossa un paio di scarpe di Salvatore Ferragamo.

George Karger (1902–1973)

Peggy Guggenheim and Jackson Pollock in front of Mural, New York, ca. 1946

Peggy Guggenheim e Jackson Pollock davanti a Murale, New York, 1946 c.

Printed later, gelatin silver print / *Stampa a posteriori, stampa alla gelatina d'argento*

18 x 24 cm

Peggy Guggenheim Collection Archives, Venice

Archivio Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

In 1943 Peggy Guggenheim, following her separation from Max Ernst, moved into an apartment at 155 East 61st Street, New York. In July she commissioned Jackson Pollock to paint a mural-scale canvas for the first floor entrance of the building. The painting, which was to be the largest Pollock ever made, and which Peggy donated in 1948 to the University of Iowa Museum of Art, was completed by early November 1943. Some years later, Peggy was photographed by George Karger with two of her Tibetan dogs, together with Pollock, from behind the sculpture *Man with Loop* by David Hare.

Nel 1943 Peggy Guggenheim si trasferisce in un appartamento al 155 East 61st Street, sempre a New York, dopo la separazione da Max Ernst. A luglio commissiona a Jackson Pollock un dipinto su tela delle dimensioni di un murale per l'ingresso al piano terra dell'edificio. Il quadro, completato ai primi di novembre di quell'anno, sarà il più grande mai dipinto dall'artista e Peggy lo donerà nel 1948 allo University of Iowa Museum of Art. Qualche anno dopo, Peggy si fa fotografare insieme a Pollock e a due suoi cani tibetani davanti al quadro. La scultura in primo piano è Man with Loop (Uomo e anello) di David Hare.

André Kertész (1894–1985)

Peggy Guggenheim, New York, 1945

Gelatin silver print / *Stampa alla gelatina d'argento*

24.1 x 19.4 cm

Solomon R. Guggenheim Foundation, Venice. Gift, Canton Argovia, Switzerland,

in recognition of the origin of the Guggenheim family in Lengnau, 2001

Fondazione Solomon R. Guggenheim, Venezia. Donazione, Canton Argovia, Svizzera,

in ricordo della città di Lengnau, luogo d'origine della famiglia Guggenheim, 2001

This photograph pictures Peggy Guggenheim seated on a 'Correalist' rocker by Frederick Kiesler and reflected in a convex mirror, in her apartment at 155 East 61st Street. On the back wall can be seen one of her earliest purchases of art, *L'Aurore* (*Break of Day*, 1937, Peggy Guggenheim Collection) by Paul Delvaux. The walls are adorned with her collection of earrings. In the foreground a sinister shadow is cast by a decorated bottle-sculpture by her first husband Laurence Vail. This, and the distortion and reversal caused by the mirror, are typical of Surrealist experiments by André Kertész in the 1930s, published in 1933 as *Distortions*.

Peggy Guggenheim viene ritratta seduta su una sedia a dondolo "correalista" di Frederick Kiesler e riflessa in uno specchio convesso nel suo appartamento al 155 East 61st Street. Sulla parete di fondo si osserva uno dei primi quadri da lei acquistati L'Aurore (L'aurora, 1937, Collezione Peggy Guggenheim) di Paul Delvaux. Alle pareti è esposta la sua collezione di orecchini. In primo piano si erge, invece, minacciosa, l'ombra di una delle bottiglie-sculpture del suo primo marito Laurence Vail. L'ombra, la distorsione e il riflesso nello specchio sono stratagemmi surrealisti tipici di André Kertész durante gli anni '30 e pubblicati, nel 1933, come Distortions (Distorsioni).

Dino Jarach (1914–2000)

Peggy Guggenheim with Alexander Calder's Arc of Petals at the Venice Biennale, Venice, 1948
Peggy Guggenheim con Arco di petali di Alexander Calder alla Biennale di Venezia, Venezia, 1948
Printed later, gelatin silver print / *Stampa a posteriori, stampa alla gelatina d'argento*
18 x 24 cm

Peggy Guggenheim Collection Archives, Venice. Solomon R. Guggenheim Foundation.
Photo Archivio Cameraphoto Epoche. Gift, Cassa di Risparmio di Venezia, 2005
Archivio Collezione Peggy Guggenheim, Venezia. Fondazione Solomon R. Guggenheim.
Photo Archivio Cameraphoto Epoche. Donazione, Cassa di Risparmio di Venezia, 2005

Peggy Guggenheim was invited to show her collection of European and American avant-garde painting and sculpture at the 1948 Venice Biennale. She had by this time decided to take up her residence in Venice and was actively seeking to buy a house. Because Greece was then in the midst of a civil war and was not in a position to participate in the Biennale, the government of Greece agreed that its pavilion could be used by Peggy and it was prepared for its re-opening by architect Carlo Scarpa. Peggy was determined to install the collection herself, and is seen here adjusting a 'mobile' by her friend Alexander Calder. The paintings and sculptures behind her were eventually (1951) to find their permanent home in Venice in Palazzo Venier dei Leoni, on the Grand Canal, where Peggy's museum still is today.

Peggy Guggenheim viene invitata a esporre la sua collezione di arte europea e americana alla Biennale di Venezia del 1948. Peggy è nel frattempo alla ricerca di una casa da acquistare, avendo già deciso di stabilirsi a Venezia. Poiché la Grecia è in quel periodo sconvolta dalla guerra civile e non è nelle condizioni di poter contribuire alla Biennale, il governo greco concede a Peggy l'uso del proprio padiglione, che viene ristrutturato per la riapertura dall'architetto Carlo Scarpa. Peggy è determinata ad allestire la collezione nel padiglione in prima persona, come dimostra questa fotografia che la vede aggiustare un mobile dell'amico Alexander Calder. I quadri e le sculture alle sue spalle troveranno una sede espositiva permanente nel 1951 a Palazzo Venier dei Leoni, a Venezia, sul Canal Grande, attuale sede del museo.

Dino Jarach (1914–2000)

Peggy Guggenheim with Joan Miró's Seated Woman II at the Venice Biennale, Venice, 1948

Peggy Guggenheim con Donna seduta II di Joan Miró alla Biennale di Venezia, Venezia, 1948

Printed later, gelatin silver print / *Stampa a posteriori, stampa alla gelatina d'argento*

18 x 24 cm

Peggy Guggenheim Collection Archives, Venice. Solomon R. Guggenheim Foundation.

Photo Archivio Cameraphoto Epoche. Gift, Cassa di Risparmio di Venezia, 2005

Archivio Collezione Peggy Guggenheim, Venezia. Fondazione Solomon R. Guggenheim.

Photo Archivio Cameraphoto Epoche. Donazione, Cassa di Risparmio di Venezia, 2005

The exhibition of Peggy Guggenheim's collection at the 24th Venice Biennale was its debut in Europe, and also one of the first sightings of new American art, because the U.S. Pavilion of the Biennale opened some weeks later. Despite her new celebrity as a patroness and collector, she did not hesitate to help hang the paintings herself. To the left can be glimpsed Miró's *Intérieur hollandais II* (*Dutch Interior II*, 1928). Both this and Miró's *Femme Assise II* (*Seated Woman II*, 1939) can be seen today at the Peggy Guggenheim Collection. Following the Venice Biennale, her collection traveled to Florence, where it inaugurated the La Strozzi exhibition spaces (February 1949), and then to the Palazzo Reale in Milan.

L'inaugurazione della collezione di Peggy Guggenheim alla XXIV Biennale di Venezia figura non solo come il debutto della collezione in Europa, ma anche come la prima occasione in cui la nuova arte americana può essere ammirata (il padiglione statunitense apre qualche settimana più tardi). Nonostante sia già famosa come mecenate e collezionista, Peggy partecipa all'allestimento delle sue opere. A sinistra si intravede Intérieur hollandais II (Interno olandese II, 1928) di Joan Miró, autore anche di Femme Assise II (Donna seduta II, 1939), due opere tuttora nella Collezione Peggy Guggenheim. Chiusa la Biennale, la collezione viene prima esposta a Firenze, dove inaugura lo spazio espositivo La Strozzi (febbraio 1949), poi a Palazzo Reale di Milano.

Dino Jarach (1914–2000)

Peggy Guggenheim with a painting by Pegeen at the Venice Biennale, Venice, 1948

Peggy Guggenheim con un dipinto di Pegeen alla Biennale di Venezia, Venezia, 1948

Printed later, gelatin silver print / *Stampa a posteriori, stampa alla gelatina d'argento*
18 x 24 cm

Peggy Guggenheim Collection Archives, Venice. Solomon R. Guggenheim Foundation.

Photo Archivio Cameraphoto Epoche. Gift, Cassa di Risparmio di Venezia, 2005

Archivio Collezione Peggy Guggenheim, Venezia. Fondazione Solomon R. Guggenheim.

Photo Archivio Cameraphoto Epoche. Donazione, Cassa di Risparmio di Venezia, 2005

Peggy Guggenheim is shown seated on the steps of the Greek Pavilion of the Venice Biennale, where her collection was about to open as part of the 24th Venice Biennale. She holds up for viewing a painting by her daughter, Pegeen Vail, *Interior* (1945). Pegeen, who was self-taught, had been painting since her childhood. Peggy admired her work as much as she loved her as a daughter. She wrote: “Pegeen was a most talented primitive painter. For years I had fostered her talent and sold her painting. She was just beginning to have a real success [at the time of her death in 1967], having shows that winter in Canada, Stockholm and Philadelphia.”¹

1. Peggy Guggenheim, *Out of This Century. Confessions of an Art Addict* (London: André Deutsch; New York: Universe Books, 1979), p. 370.

Peggy Guggenheim è ritratta sugli scalini del padiglione greco, dove la sua collezione a breve sarà presentata alla XXIV Biennale di Venezia. Il quadro che tiene tra le mani è Interno (1945), della figlia Pegeen Vail. Pegeen è autodidatta e inizia a dipingere sin da bambina. Peggy ama la figlia e ne ammira le opere: “Pegeen era una pittrice primitiva di straordinario talento. Per anni avevo incoraggiato questo talento e venduto i suoi quadri. Proprio allora [quando Pegeen muore, nel 1967], cominciava ad ottenere un vero e proprio successo: quell’inverno aveva tenuto delle mostre in Canada, a Stoccolma e a Philadelphia”¹.

1. *Peggy Guggenheim, Una vita per l'arte. Confessioni di una donna che ha amato l'arte e gli artisti, Rizzoli, Milano 1982, p. 378.*

Ida Kar (1908–1974)

Peggy Guggenheim at Palazzo Venier dei Leoni, Venice, 1951

Peggy Guggenheim a Palazzo Venier dei Leoni, Venezia, 1951

Printed later, gelatin silver print / *Stampa a posteriori, stampa alla gelatina d'argento*

18 x 24 cm

Peggy Guggenheim Collection Archives, Venice

Archivio Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

In July 1949 Peggy Guggenheim acquired Palazzo Venier dei Leoni on the Grand Canal of Venice, where she was to live until her death thirty years later. She is seen here, in a Delphos robe by Mariano Fortuny given to her by Rebecca Reis (artist and wife of Bernard Reis), standing on the steps of the 18th-century façade of her *palazzo*. In the fall of 1949 she had held an exhibition of contemporary sculpture there, and only weeks or months prior to this photograph she had installed her collection in the palace for the first time and opened it to the public.

Nel luglio 1949 Peggy Guggenheim acquista a Venezia Palazzo Venier dei Leoni, sul Canal Grande, dove vivrà per trent'anni, sino alla morte. Peggy è qui ritratta in un abito Delphos di Mariano Fortuny regalato da Rebecca Reis (artista e moglie di Bernard Reis), sugli scalini della facciata settecentesca del palazzo. Nell'autunno del 1949 Peggy vi organizza una mostra di scultura contemporanea e nel 1951, qualche settimana o mese prima di essere qui ritratta, lo apre al pubblico dopo avervi allestito per la prima volta la sua collezione.

Unknown photographer

Edmondo Bacci, Tancredi Parmeggiani and Peggy Guggenheim, Venice, early 1950s

Edmondo Bacci, Tancredi Parmeggiani e Peggy Guggenheim, Venezia, primi anni '50

Exhibition copy, pigmented inkjet print on archival fiber base paper / *Stampa digitale su carta politenata*

27 x 22 cm

Peggy Guggenheim Collection Archives, Venice

Archivio Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

After Peggy Guggenheim settled in Venice in 1949, she continued to organize exhibitions and to seek out new artistic talent. She met Tancredi Parmeggiani through her friend the artist William Congdon, while it is likely to have been the gallerist Carlo Cardazzo who introduced her to Edmondo Bacci, a neighbor in the Dorsoduro area of Venice. Enormously admiring their abstract painting, which belonged to *Spazialismo*, the movement founded by Lucio Fontana, she helped to organize exhibitions for them, selling and donating their works abroad. They are seen here on an early winter's day, Bacci to the left and Tancredi behind, next to the gazebo which can still be seen today in the garden of Palazzo Venier dei Leoni, where Peggy lived. Several paintings by both artists are in the Peggy Guggenheim Collection.

Anche a Venezia, dove si stabilisce nel 1949, Peggy Guggenheim organizza mostre e ricerca nuovi talenti artistici. Incontra Tancredi Parmeggiani grazie all'amico artista William Congdon, mentre è molto probabilmente grazie al gallerista Carlo Cardazzo che conosce Edmondo Bacci, suo vicino nel sestiere di Dorsoduro. Ammira moltissimo le loro opere astratte, che appartengono al movimento Spazialista fondato da Lucio Fontana, e li aiuta organizzando per loro delle mostre, e vendendo o donando le loro opere all'estero. Sono qui ritratti in una giornata d'inizio inverno, Bacci a sinistra e Tancredi al centro, vicino al gazebo (tuttora esistente) nel giardino di Palazzo Venier dei Leoni. Numerose opere di entrambi gli artisti sono tuttora conservate nella Collezione Peggy Guggenheim.

Roloff Beny (1924–1984)

Peggy Guggenheim, 1958

Printed later, gelatin silver print / *Stampa a posteriori, stampa alla gelatina d'argento*

18 x 24 cm

Peggy Guggenheim Collection Archives, Venice. Roloff Beny, courtesy of the National Archives of Canada

Archivio Collezione Peggy Guggenheim, Venezia. Roloff Beny, courtesy of the National Archives of Canada

Peggy Guggenheim was a *habituée* of the Venice Biennale. In this photograph, she is captured by her friend Roloff Beny while looking through the sculpture *Monument symbolisant la libération de l'esprit* (*Monument Symbolizing the Liberation of the Spirit*, 1955-56) by Antoine Pevsner at the French Pavilion of the Venice Biennale in 1958. This sculpture now belongs to the Musée national d'art moderne, Centre Pompidou in Paris. Peggy knew Pevsner and owned several of his works. Also, during World War II, she had arranged to send some financial support to him.

Peggy Guggenheim frequenta regolarmente la Biennale di Venezia. L'amico Roloff Beny la ritrae mentre curiosa attraverso una scultura di Antoine Pevsner, Monument symbolisant la libération de l'esprit (Monumento simbolo della liberazione dello spirito, 1955-56) esposta al padiglione francese della Biennale di Venezia del 1958. La scultura è ora nelle collezioni del Musée national d'art moderne, Centre Pompidou, di Parigi. Peggy conosce Pevsner, che negli anni dell'ultima guerra aiuta anche economicamente, e colleziona alcune sue opere.

Nino Migliori (b./n. 1926)

Peggy Guggenheim, Venice / Venezia, 1958

Printed later, pure pigmented print on 100% cotton paper / *Stampa a posteriori, stampa digitale su carta 100% cotone*

22 x 30 cm

Peggy Guggenheim Collection Archives, Venice. Gift of Anna Rosa and Giovanni Cotroneo, 2010

Archivio Collezione Peggy Guggenheim, Venezia. Donazione Anna Rosa e Giovanni Cotroneo, 2010

Nino Migliori, in the company of Gianni Berengo Gardin and the painter Emilio Vedova, visited Peggy Guggenheim at her home in Venice in 1958. Peggy stands unsmiling at the window of her hallway in the palazzo, the blurred Grand Canal at her shoulders, looking with mild severity at the photographer, her *tailleur* and head shrouded in fur. She was surely posed by Migliori. This unblinking image of Peggy, the invisible windowpane apparent only from the partial bleaching of her pressed hands, offers us the photographer's magnificent but somber intuition of a woman who, once a leading actor on the world's art stage, had now voluntarily isolated herself in Venice, the lines of age beginning to tell, the characteristic thinness of her wrists evident in the slipped watch, her last romance tragically over, her great years of collecting and of supporting artists now in the past, a Venetian celebrity upon whom international art people called as if to a shrine.

Nino Migliori è accompagnato da Gianni Berengo Gardin e dal pittore Emilio Vedova durante una visita a casa di Peggy Guggenheim nel 1958. Peggy guarda con leggera severità il fotografo che la ritrae, seria, avvolta in un cappotto e cappello di pelliccia, alla finestra dell'ingresso del palazzo, con il Canal Grande che rimane indistinto sullo sfondo. Sicuramente è in posa. Questo ritratto di Peggy imperturbabile, attraverso una finestra che diventa reale solo grazie ai polpastrelli delle sue dita premuti contro il vetro, ci offre l'intuizione magnifica, ma austera, del fotografo di una donna che calcava le scene internazionali e ha ora scelto di isolarsi a Venezia: le linee del viso ora più marcate, i polsi sottili da cui scivola l'orologio, l'ultima relazione finita tragicamente, gli anni eroici del collezionare e sostenere gli artisti ormai passati, una celebrità Veneziana a cui fanno visita i nomi internazionali, come a un mausoleo.

Gianni Berengo Gardin (b./n. 1930)

Peggy Guggenheim, Venice, 1958

Printed later, gelatin silver print / *Stampa a posteriori, stampa alla gelatina d'argento*

24 x 30 cm

Peggy Guggenheim Collection Archives, Venice

Archivio Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

This photograph was probably taken in 1958 on the same sunny winter's day that Nino Migliori and Emilio Vedova visited Peggy Guggenheim in her Venetian *palazzo*—the same outfit, the same brooch, the same earrings and thick black hair, the same age. Peggy reclines on one of her guest beds. Behind her hangs *Two Women in Front of a Mirror* by Morris Hirshfield (1943, Peggy Guggenheim Collection), the naïf painter to whom Peggy dedicated a memorial exhibition at her Art of This Century gallery, New York, in 1947.

La fotografia viene scattata nel 1958, nello stesso giorno di sole invernale in cui Nino Migliori ed Emilio Vedova fanno visita a Peggy Guggenheim nel suo palazzo veneziano. La stessa Peggy con il medesimo vestito, la medesima spilla e i medesimi orecchini, semisdraiata su uno dei letti delle camere degli ospiti. Alle sue spalle Two Women in Front of a Mirror (Due donne davanti a uno specchio, 1943, Collezione Peggy Guggenheim) di Morris Hirshfield, pittore naïf a cui Peggy dedica una mostra commemorativa ad Art of This Century, New York, nel 1947.

Stefan Moses (b./n. 1928)

Peggy Guggenheim in her Gondola, Venice, 1974

Peggy Guggenheim sulla sua gondola, Venezia, 1974

Printed later, gelatin silver print / *Stampa a posteriori, stampa alla gelatina d'argento*

31 x 42 cm

Peggy Guggenheim Collection Archives, Venice. Gift of the Artist, 2016

Archivio Collezione Peggy Guggenheim, Venezia. Donazione dell'artista, 2016

Peggy Guggenheim was accustomed to taking afternoon gondola rides in her own gondola, almost Venice's last private gondola, which she bequeathed to the Museo Storico Navale, Venice, where it can be seen in splendor today. She would invite guests to join her—the photographer Stefan Moses on this occasion. She wears her costume dark glasses in the form of a tropical butterfly and, as always, was accompanied by her beloved Lhasa-Apso and Shih-Tzu terriers.

Peggy was among the last Venetian expatriates to know Venice better from its waterways than from its *calli* and *campi*. Peggy wrote in a lyrical essay on Venice. “Here everything and everyone floats. Not only the gondolas, launches, barges, vaporetos and sandalos but also the buildings and people float. One floats in and out of restaurants, shops, cinemas, theaters, museums, churches and hotels. One floats luxuriously with such a sense of freedom, never tormented by traffic or even disturbed by the sound of a klaxon. It is this floatingness which is the essential quality of Venice.”¹

1. Peggy Guggenheim, *Out of This Century. Confessions of an Art Addict* (London: André Deutsch; New York: Universe Books, 1979), pp. 379-80.

Peggy Guggenheim è solita uscire in gondola il pomeriggio. La sua è una delle ultime gondole private della città e Peggy la lascerà al Museo Storico Navale di Venezia, dove può essere tuttora ammirata. Viene spesso accompagnata, in questi giri, dai suoi ospiti. In questa occasione è con Stefan Moses, che la ritrae con gli inseparabili terrier Lhasa-Apso e Shih-Tzu e i caratteristici occhiali scuri a forma di farfalla.

Peggy è una degli ultimi residenti espatriati a conoscere la città di Venezia a partire dai canali, invece che dai campi o dalle calli. “Tutto e tutti fluttuano”, scrive Peggy, “non solo le gondole, le motolance, le bettoline, i vaporetto e i sandali, ma anche i palazzi e le persone. Si è sospesi dentro e fuori i ristoranti, i negozi, i cinema, i teatri, i musei, le chiese e gli alberghi. Si fluttua in modo festoso, con un assoluto senso di libertà, senza mai essere tormentati dal traffico, neanche disturbati dal suono di un clacson. È questa sensazione di essere sospesi che rappresenta la qualità essenziale di Venezia”¹.

1. Peggy Guggenheim, *Una vita per l'arte. Confessioni di una donna che ha amato l'arte e gli artisti*, Rizzoli, Milano 1982, p. 387.

Robert E. Mates

Peggy Guggenheim at the Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 1969

Peggy Guggenheim al Museo Solomon R. Guggenheim, New York, 1969

Exhibition copy, pigmented inkjet print on archival fiber base paper / *Stampa digitale*

su carta politenata

20 x 30 cm

Solomon R. Guggenheim Museum Archives, New York

Archivio Museo Solomon R. Guggenheim, New York

In 1969, at the request of Thomas M. Messer and Harry Frank Guggenheim, director of the Solomon R. Guggenheim Museum and president of the Solomon R. Guggenheim Foundation respectively, Peggy Guggenheim's collection was shown on the ramp of Frank Lloyd Wright's celebrated museum. Peggy, now seventy years of age, is seen here, captured by the house-photographer of the museum, gazing into the well of the rotunda and perhaps pondering the future of her collection, which in 1976 she donated to the Solomon R. Guggenheim Foundation.

Su richiesta di Thomas M. Messer e Harry Frank Guggenheim, rispettivamente direttore del Museo Solomon R. Guggenheim e presidente della Fondazione Solomon R. Guggenheim, nel 1969 la collezione di Peggy Guggenheim viene esposta nel famoso edificio di Frank Lloyd Wright. Peggy, che all'epoca ha 75 anni, viene qui ritratta dal fotografo del museo mentre osserva la rampa dove sono esposte le sue opere, assorta forse a considerare il futuro della sua collezione, che nel 1976 donerà alla Fondazione Solomon R. Guggenheim.

BERENICE ABBOTT (1898–1991)

Berenice Abbott was born in Springfield, Ohio (she was only one month older than Peggy Guggenheim). Like Peggy, she moved to Europe in 1921. She studied sculpture and wrote poetry in Paris and Berlin until, in 1923, she joined the studio of Man Ray as an assistant and became passionate about photography. In 1926 she established herself as a professional with Peggy's help. In 1928 she acquired a part of the archive of the late Eugene Atget. She promoted his work and helped to establish Atget's international reputation. Atget's example may have encouraged her, when she returned to New York in 1929, to photograph the city, a lifelong project for which she is most celebrated today.

Berenice Abbott nasce a Springfield, Ohio (USA). Come Peggy (che è di un mese più giovane) si trasferisce in Europa nel 1921. Studia scultura e scrive poesie spostandosi tra Parigi e Berlino, finché nel 1923 entra nello studio di Man Ray come assistente e si appassiona alla fotografia. Nel 1926, con l'aiuto di Peggy, apre un proprio studio. Nel 1928 acquista una parte dell'archivio di Eugene Atget, da poco scomparso, di cui promuove il lavoro accrescendone la fama a livello internazionale. Forse grazie all'esempio offerto da Atget, rientrata a New York nel 1929 si dedica a fotografare la città, il progetto di una vita grazie al quale diviene famosa.

ROGI ANDRÉ (1905–1970)

Rogi André was born in Hungary. She moved to Paris in 1925, and in 1928 married briefly and in secret the photographer, also Hungarian, André Kertész. She was an experimental photographer, making Surrealist images comparable to those of Kertész, but also, like Gisèle Freund, she made photo-portraits of celebrities.

Rogi André nasce in Ungheria. Nel 1925 si trasferisce a Parigi e nel 1928 sposa in segreto il fotografo ungherese André Kertész, ma il matrimonio avrà breve durata. André è una fotografa sperimentale e realizza immagini surrealiste paragonabili a quelle di Kertész, pur realizzando anche ritratti di celebrità proprio come Gisèle Freund.

ROLOFF BENY (1924–1984)

Roloff Beny was born in Medicine Hat, Alberta, Canada. He lived most of his life in Rome and was a friend of Peggy Guggenheim's from at least February 1949, when he attended with her the opening of the exhibition of her collection at La Strozzi, Florence. He was a celebrated photo-essayist of civilizations around the world, such as Italy, Persia, Greece, India, and Japan. In 1964 he illustrated Rose Macaulay's *Pleasure of Ruins*. He died of a heart attack at the height of his success.

*Roloff Beny nasce a Medicine Hat, Alberta (Canada). Trascorre buona parte della vita a Roma ed è amico di Peggy almeno sin dal febbraio 1949, quando insieme a lei partecipa all'inaugurazione della mostra della collezione di Peggy a Firenze, a La Strozzi. È famoso per i suoi saggi fotografici dedicati alle civiltà del mondo: Italia, Persia, Grecia, India, Giappone. Nel 1964 illustra *Pleasure of Ruins* di Rose Macaulay. Muore d'infarto al culmine del successo.*

GIANNI BERENGO GARDIN (b./n. 1930)

Gianni Berengo Gardin was born in Santa Margherita Ligure, Italy. His first experiments with the camera date back to 1954, and from 1965 he pursued a successful career as a photo-reporter for Italian and international weekly magazines. He is the author of 210 photography books, and is widely exhibited internationally. Today he works with the Milanese photography agency Contrasto.

Gianni Berengo Gardin nasce a Santa Margherita Ligure (Italia). I suoi primi esperimenti con la macchina fotografica risalgono al 1954. A partire dal 1965 comincia una carriera di successo come fotoreporter per riviste nazionali e internazionali. Ha all'attivo 210 volumi fotografici e le sue immagini sono esposte in tutto il mondo. Lavora con l'agenzia milanese Contrasto.

GISÈLE FREUND (1908–2000)

Gisèle Freund was born in Berlin-Schöneberg, Germany. In 1933 she escaped to Paris to avoid arrest for her opposition to the Nazi regime, and in 1936 was awarded French citizenship. Two years later she became one of the first photographers to use 35mm color film for her portraits of artists, writers and intellectuals. She portrayed Marcel Duchamp, James Joyce, Louis Aragon, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Jean Cocteau, T.S. Eliot, André Gide and Colette, among others. After the war she enjoyed a distinguished career as photo-journalist and writer in Paris, where she died.

Gisèle Freund nasce a Schöneberg, Berlino (Germania). Nel 1933 fugge a Parigi per evitare l'arresto a causa delle sue posizioni anti-naziste e nel 1936 diventa cittadina francese. Due anni più tardi è tra i primi fotografi a impiegare la pellicola a colori da 35mm per la serie dei suoi ritratti di artisti, scrittori e intellettuali. Tra gli altri ritrae Marcel Duchamp, James Joyce, Louis Aragon, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Jean Cocteau, T.S. Eliot, André Gide e Colette. Terminata la guerra, prosegue a Parigi la sua carriera di fotoreporter e scrittrice sino alla morte.

DINO JARACH (1914–2000)

Dino Jarach was born in Venice. Having worked as a journalist at the ANSA news agency, in 1946 he founded his own photographic agency called Interphoto. For forty years it was unrivalled as Venice's most important photographic agency. In 1957 Jarach moved to Milan where he opened a branch of Interphoto. He became a renowned fashion and celebrity photographer. He was also the favorite photographer of many artists of the time, including Lucio Fontana and Emilio Vedova. In 1958 Interphoto was renamed Cameraphoto. In the 1960s it became the correspondent agency of Associated Press and collaborated with numerous Italian and international newspapers and magazines, including *Time*.

Dino Jarach nasce a Venezia. Lavora come giornalista all'ANSA e nel 1946 fonda la propria agenzia fotografica, Interphoto, l'agenzia più importante di Venezia nei successivi quarant'anni. Nel 1957 si trasferisce a Milano, dove apre una sede di Interphoto. Diviene famoso come fotografo di moda e di celebrità, oltre ad essere uno dei fotografi preferiti da numerosi artisti dell'epoca, inclusi Lucio Fontana ed Emilio Vedova. Nel 1958 l'agenzia viene rinominata Cameraphoto che negli anni '60 è la corrispondente di Associated Press e collabora con numerosi quotidiani e riviste nazionali e internazionali, incluso "Time".

IDA KAR (1908–1974)

Ida Kar was born in Tambov, Russia, of Armenian parents. From 1945 she practiced her photography in London. Her exhibition at the Whitechapel Gallery in 1960 was the first retrospective of a photographer to be held at a major London gallery. Over her long career she, like André Kertész, did much to establish the status of photography as a fine art. She specialized in portrait photography and recorded some of the most celebrated literary and artistic figures in postwar Europe and Russia.

Ida Kar nasce a Tambov (Russia), in una famiglia armena. Dal 1945 è a Londra e lavora come fotografa. La sua mostra alla Whitechapel Gallery del 1960 è la prima retrospettiva fotografica organizzata a Londra da una galleria di rilievo. Nel corso della sua lunga carriera è una delle fotografe che maggiormente contribuiscono, proprio come André Kertész, all'affermarsi della fotografia come mezzo artistico. Specializzata in ritratti, fotografa alcuni dei maggiori artisti e letterati europei e russi del periodo postbellico.

GEORGE KARGER (1902–1973)

George Karger grew up in Germany, and began his career as a banker in Berlin. He was transferred in 1930 to Chicago, where he started to experiment with photographs, with particular interest in photographic deception. In 1935 became a full time photographer and soon after moved to New York. He helped to found the Pix Agency, formed of German-Jewish expatriate photographers. He shot many cover images and pictorial essays on American life and the performing world for *Life* magazine. He was well known for his fascination for stage performances of magic, and for his practice of it. In the 1940s he ran an antique store in Manhattan.

George Karger cresce in Germania e inizia a lavorare come bancario a Berlino. Nel 1930 viene trasferito a Chicago, dove comincia a sperimentare l'uso della fotografia, soprattutto nei casi in cui questa trae in inganno l'osservatore. A partire dal 1935 si dedica esclusivamente alla fotografia e poco tempo dopo si trasferisce a New York. Collabora alla fondazione della Pix Agency, costituita da fotografi emigrati ebrei di origine tedesca. Le sue fotografie sono spesso pubblicate sulla rivista "Life", sia in copertina sia a illustrare gli articoli dedicati alla vita della nazione o al teatro. È appassionato di spettacoli di magia, che pratica anche in prima persona. Negli anni '40 apre un negozio di antiquariato a Manhattan.

ANDRÉ KERTÉSZ (1894–1985)

André Kertész was born in Budapest, Hungary, and became a self-taught photographer as a very young man, chronicling World War I when he served in the Austro-Hungarian army. In 1925 he moved to Paris, connecting with avant-garde circles there and enjoying considerable professional success. In 1936, troubled by Nazi persecution of the Jews, he moved to New York, where he spent the rest of his career, struggling however for decades to achieve recognition and financial security. Today he is considered central to the establishing of photography as a fine art, and he made original contributions to photo-composition and the concept of the photo essay.

André Kertész nasce a Budapest (Ungheria). Diventa un fotografo quando è ancora molto giovane: autodidatta, fotografa la Grande guerra mentre è arruolato nell'esercito austro-ungarico. Nel 1925 si trasferisce a Parigi, dove entra nei circoli dell'avanguardia e ottiene un notevole

successo professionale. Nel 1936, a causa delle persecuzioni naziste, si trasferisce a New York, dove trascorre il resto della carriera che è, tuttavia, segnata dall'incertezza economica e dal tentativo di raggiungere il successo. Al giorno d'oggi è considerato una figura fondamentale nell'affermarsi della fotografia come mezzo artistico, ed è noto anche per i contributi originali alla composizione fotografica e alla nozione di saggio fotografico.

HERMANN LANDSHOFF (1905–1986)

Hermann Landshoff was born in Munich, Germany. He trained as a photo journalist, but fled Nazi Germany in 1933 and moved to Paris, where he became a fashion photographer. In early 1942 he settled in New York, and could be counted among the 'artists in exile' some of whom he portrayed in Peggy Guggenheim's house. Richard Avedon counted Landshoff as a mentor and was deeply inspired by him. Landshoff liked to stage whimsical everyday life scenes in his photographs. He is also celebrated for photo-portraits of artists, scientists, and fellow photographers. After a period of neglect following his death in New York, an archive of 3,600 original prints by Landshoff passed in 2012 to the Münchner Stadtmuseum, which is serving to re-establish his reputation.

Hermann Landshoff nasce a Monaco (Germania). Lavora come fotografo per giornali ma fugge dalla Germania nazista nel 1933 e si rifugia a Parigi, dove lavora come fotografo nel campo della moda. All'inizio del 1942 si trasferisce a New York ed entra a far parte del gruppo dei cosiddetti artisti in esilio, alcuni dei quali ritrae a casa di Peggy Guggenheim. Mentore di Richard Avedon, che lo considera una grande fonte di ispirazione, Landshoff preferisce ritrarre scene stravaganti tratte dalla vita quotidiana. È noto per i ritratti di artisti, scienziati o colleghi fotografi. Dopo un periodo di trascuratezza seguito alla sua morte avvenuta a New York, il suo archivio di 3600 stampe originali è passato al Münchner Stadtmuseum, che ora segue la diffusione delle sue opere.

ROBERT E. MATES

Robert E. Mates served as a long-time photographer for the Solomon R. Guggenheim Museum in New York, during the tenure of two of its directors: James Johnson Sweeney and Thomas M. Messer. He attended the Brooklyn Museum of Art School and the School of Modern Photography. Mates also worked as a freelancer in portraiture and architecture, and produced a motion picture for the Joseph H. Hirshhorn Foundation. He wrote the book *Photographing Art* (1966), which became a standard text on the photography of painting and sculpture.

Robert E. Mates è fotografo del Museo Solomon R. Guggenheim di New York sotto la direzione sia di James Johnson Sweeney sia di Thomas M. Messer. Studia alla scuola d'arte del Brooklyn Museum e alla School of Modern Photography. Lavora inoltre come freelance eseguendo ritratti e fotografando architetture. Produce anche un film per la Joseph H. Hirshhorn Foundation e scrive il volume Photographing Art (1966), diventato un testo di riferimento nel campo della fotografia.

NINO MIGLIORI (b./n. 1926)

Nino Migliori was born in Bologna, Italy, where he lives and works still today. Since 1948 he has practiced both realistic, or 'straight' photography, and an experimental photography manipulating texture, light and form on photosensitive materials: the so-called 'Oxidations',

'Pyrograms', 'Cancellations' and 'Hydrograms'. His work is represented in Italy's museums of contemporary art as well as in museums in Spain, France and the United States.

Nino Migliori nasce a Bologna (Italia), dove tuttora vive e lavora. Dal 1948 è un fotografo sia realista sia sperimentale, manipolando la materia, la luce e la forma sui materiali fotosensibili, attraverso le cosiddette Ossidazioni, i Pirogrammi, le Cancellazioni e gli Idrogrammi. Le sue opere sono conservate in vari musei di arte moderna in Italia, oltre che in Spagna, Francia e Stati Uniti.

STEFAN MOSES (b./n. 1928)

Stefan Moses was born in Liegnitz, Germany, and lives and works in Munich. He practiced photography from his youth, beginning his professional training of the craft in 1943, but was soon detained in a Nazi Concentration camp. He escaped in 1945 and remained in Germany, working as a photo-journalist chronicling all facets of German society: its politicians, celebrities and intellectuals as well as the streets, immigrants, and people at work and play. His photographs appear regularly in magazines such as *Der Spiegel* and *Stern*. In 1963 he began facilitating a series of photographic self-portraits of renowned German writers, artists, philosophers and public figures, including Theodor W. Adorno.

Stefan Moses nasce a Liegnitz (Germania), e ora vive e lavora a Monaco. Si avvicina alla fotografia quando è ancora giovane e nel 1943 comincia il suo apprendistato, ma viene presto rinchiuso in un campo di concentramento. Ne uscirà nel 1945 decidendo di rimanere in Germania e lavorare come fotoreporter, dedicandosi a ogni aspetto della società tedesca, dalla politica alle celebrità, gli intellettuali, le strade, gli immigrati, gente che lavora o che gioca. Le sue fotografie sono regolarmente pubblicate su "Der Spiegel" e "Stern". Nel 1963 dà inizio alla serie di autoritratti fotografici di artisti, filosofi e personaggi pubblici tedeschi famosi, incluso Theodor W. Adorno.

MAN RAY (1890–1976)

Man Ray was born Emmanuel Radnitsky in Philadelphia, and later moved to New York, where he frequented Alfred Stieglitz's 291 Gallery. In the mid-1910s he took up photography, the medium for which he was to become best known, also in the realm of fashion. In 1916 he co-founded the Society of Independent Artists, and in 1920 the Société Anonyme. He lived in Paris in the 1920s and 30s, spending the next decade in New York and Hollywood, before returning to Paris again in 1951. His art spanned many mediums and he worked in styles reflective of Cubist, Dada and Surrealist tendencies. In the interwar years, Man Ray's experiments led him to create photograms, which he called 'Rayographs', made by placing objects on light-sensitive paper and exposing them to light.

Man Ray (Emmanuel Radnitsky) nasce a Philadelphia (USA). Si trasferisce a New York, dove frequenta la galleria 291 di Alfred Stieglitz. Negli anni '10 sceglie di dedicarsi alla fotografia, che lo renderà famoso anche nel campo della moda. Nel 1916 è tra i fondatori della Society of Independent Artists e nel 1920 della Société Anonyme. Durante gli anni '20 e '30 è a Parigi, mentre nel decennio successivo è nuovamente a New York e poi a Hollywood. Ritorna a Parigi nel 1951. La sua arte è poliedrica: impiega varie tecniche seguendo vari stili, dal Cubismo al Dadaismo al Surrealismo. Negli anni tra le due guerre le sue ricerche sul mezzo fotografico lo portano a creare dei fotogrammi che rinomina "rayografie", posizionando degli oggetti su carta fotosensibile ed esponendoli poi alla luce.

PEGGY GUGGENHEIM COLLECTION

<i>Director</i> Philip Rylands	<i>Finance</i> Laura Micolucci Silvia Dinon Maria Vittoria Scebba Gabriella Tonegato Nicoletta Xaiz	<i>Retail Operations</i> Roque Luna Roberta Chiarotto Mattia Talli
<i>Communications and External Affairs</i> Alexia Boro		<i>Security</i> Oliviero Scaramuzza Roberto Bon Paolo Ganz Daniele Marangon Luca Martinelli Valerio Naidi
<i>Conservation</i> Luciano Pensabene Buemi	<i>Individual Development and Membership</i> Martina Pizzul Chiggiato Caterina Briolini	
<i>Corporate Development and Board Relations</i> Chiara Arceci Fanny Liotto	<i>Library and Archives</i> Silvio Veronese	<i>Technical Services and Art Handling</i> Siro De Boni
<i>Curatorial</i> Luca Massimo Barbero Gražina Subelytė	<i>Museum Shop</i> Enrico Adamo Silvana Ndreca Elena Reggiani Marta Vimercati Francesca Zanchet	<i>Technical Services and IT</i> Roger Zuccolo
<i>Director's Office</i> Sara Pedrini		<i>Visitor Services</i> Patrizia Martignon Matteo Sfriso Valentina Furlan Valentina Goatini
<i>Education, Grants, Internship, Educational and Special Programs</i> Elena Minarelli Anita Todesco	<i>Press and Social Media</i> Maria Rita Cerilli	
	<i>Publications, Digital Media, Special Projects</i> Chiara Barbieri Simone Bottazzin	
<i>Events</i> Chiara Zanandrea	<i>Registrar</i> Sandra Divari Marco Rosin	

Published on the occasion of the exhibition *Peggy Guggenheim in Photographs*
Curated by Živa Kraus
Ikona Gallery, Venice, June 10–November 27, 2016

Pubblicato in occasione della mostra "Peggy Guggenheim in Photographs"
A cura di Živa Kraus
Ikona Gallery, Venezia, 10 giugno–27 novembre 2016

Preface | *Prefazione* © Živa Kraus
© 2016 The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York. All rights reserved
Peggy Guggenheim Collection
Dorsoduro 701
I-30123 Venice
guggenheim-venice.it

ISBN 978-889791-363-4

Editorial | *Redazione*: Gražina Subelytė, Chiara Barbieri
Production | *Produzione*: Chiara Barbieri, Simone Bottazzin
Printed in Italy by | *Stampato in Italia da* Grafiche Aurora

© AP/Wide World Photos; © Berenice Abbot; © Roloff Beny / National
Archives of Canada; © Gisèle Freund; © Ida Kar / National Portrait
Gallery, London; © Estate André Kertész; © Gianni Berengo Gardin;
Estate Hermann Landshoff © Münchner Stadtmuseum;
© Nino Migliori; © Stefan Moses; © Man Ray Trust by SIAE 2016