

UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights: 2010 Bioethics Art Competition

articolo

Yvonne Denbina

Genesis of the competition

This event was born on September 10, 2010 after a meeting with Alberto Garcia and Fr. Joseph Tham, LC. They are professors in bioethics and represented the UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights. The question we considered was, «How to integrate the arts in the equation consisting of science, law and bioethics?»

I am an artist and represent more than fifty artists in my art gallery, Garden of the Dragonfly in Old Town Spring, Texas, near Houston. The gallery has been the setting for two previous competitions benefitting Breast Cancer Research. I thought that a competition focused on bioethics could be an activity that would appeal to many artists. The challenge was to gather interested individuals, then to create a vision and a statement to inspire artists to reach into their own hearts. From the heart of the artist would spring the images that would move and touch others, viewers of their creations. This could be the way to link bioethics to art.

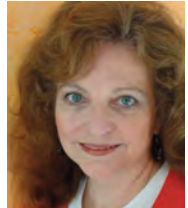
The interested people appeared: artists, photographers, teachers, an attorney, an engineer, a bookkeeper, a banker, a businessman, and an editor. With our two navigators, Dr. Garcia and Fr. Tham, we teamed and merged ourselves into a working Board with the dream of touching people all over the globe. Then we began the planning and directing, accounting and contacting. To touch people all over the globe one has to start from a point of origin, ours was Spring, Texas. We needed a name for our competition, a theme, a goal, a means of communi-

cating, a website, a message, rules, deadlines, incentives for artists, money, exhibition sites, procedures, tax exempt status, a budget, to make requests for grants, and communications. Our group set out to contact colleges and universities, art guilds, individual artists, newspapers, art collectives, galleries, radio shows and everyone we knew.

A Workshop on Human Vulnerability was hosted by the UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights October 9-11, 2011 in Rome, Italy. In light of the need to deepen our understanding of the principle of human vulnerability and personal integrity, bioethics experts from the world's major religions—Judaism, Islam, Christianity, Confucianism, Buddhism and Hinduism—met to discuss the meaning and implications of this principle in their traditions. To expand the audience, a call was made to the international art community. They were asked to «Be Inspired to Contemplate Human Life with Wonder and Compassion» and «How would you create an image of respect for vulnerable people?»

Artists around the world were invited to creatively interpret the ethical ideals of respecting cultural diversity and inspiring compassion toward all human life. Along with the images submitted, we requested artists to focus on two articles from The Universal Declaration of Bioethics and Human Rights:

Article 8 – Respect for human vulnerability and personal integrity: «In applying and advancing scientific knowledge, medical practice and associated technologies, human vulnerability should be taken into account. Individuals and groups of special vulnerabil-

Artist and Gallery owner, Spring, Texas

Studia Bioethica - vol. 5 (2012) n. 1-2, pp. 69-84

ity should be protected and the personal integrity of such individuals respected.

Article 12 – Respect for cultural diversity and pluralism: «The importance of cultural diversity and pluralism should be given due regard. However, such considerations are not to be invoked to infringe upon human dignity, human rights and fundamental freedoms, nor upon the principles set out in this Declaration, nor to limit their scope».

Results of the Competition

The end of June 2011 was our deadline for entries. 215 were received. Artists responded from 23 different countries. The selection process followed and our 6 international judges went to work. They whittled the entries down to 30 finalists and from those determined 11 winners with one named Best of Show. To our delight, the world responded to our challenge, «Be inspired to contemplate human life with wonder and compassion. How would you create an image of respect for vulnerable people?»

These 11 winning pieces were exhibited respectively in The Woodlands, Spring and Houston, Texas, the United Nations Headquarters in New York, and in Rome during the Bioethics, Multiculturalism and Religion workshop on Human Vulnerability.

Among the images of the winners, we are riveted by the photograph of Olga, 92 years old with dementia, living in her daughter's home, a place of safety and relative familiarity. Olga stretches her arms out and seems to be observing them for the first time. In dementia, the elderly become as children and discovery of the world and themselves is replayed as for the first time. At a recent exhibit of these winning pieces, a viewer stopped in front of this image and recoiled at the reminder that her own mother is in a nursing home and she could not bear the feelings of sadness and hopelessness. I explained that dying is a part of life. Olga is in a comfortable bed, being cared for by her family in surroundings that are familiar to her. She is being helped in the dying process by daily touch and confirmations of who

she is and the presence of those around her who love her. Respect for the end of life is not something to recoil from, nor to shun. We each deserve to feel that the experience of life in all its aspects is a wonder, a gift, an opportunity to learn something and to expand our scope of knowledge. In healthcare, the contemporary experience is often walking into an institution, where the emphasis is on short stay, and leaving our human rights at the door. We become a “case”, “presenting with symptoms” and then a puzzle of tests, medications, procedures, surgeries and therapies “for our own good”. For the individuals who are not indigent but do not have health insurance because their wages are not high enough or for those who are not employed, life on the edge of financial ruin due to health concerns, further affects a delicate balance of desire for well-being and fear of hopelessness and incalculable debt.

Healthcare is a huge concern for the citizens of this country as never before, playing front and center in the considerations of the previous political election in the US. As our Supreme Court tackles the legal ramifications of national health care and whether those in greatest need get shuffled to the back of the line of concerns, our aged, often our most vulnerable with no one to care for them, continue to grow in numbers. Our youngest citizens whose indigent mothers no longer have clinics to assist in their healthy growth and development of fundamental needs are vulnerable in their mothers' wombs. This vulnerability is made visible by who gets “quality healthcare” and who doesn't, who gets transplantable organs, who gets drugs in short supply, and who gets generic drugs or nothing at all.

Patients are vulnerable in healthcare when the only options presented are surgery and drugs—here are the other forms of treatment like complementary and alternative care? Yes drugs and surgery may take care of the immediate problem but often they leave the patient in such a vulnerable position, including addiction to prescription drugs, drug dependency and side-effects. In order

for our healthcare system to actually contribute to an overall better health of our world citizens, we must look at the person as a whole person—body, mind and spirit. We must add compassion to our protocol. We must respect all human life and the considerations each person must face, in their life. We must add to our approach care of the whole person, for all people, regardless of race, religion, country of origin, gender, age or financial status.

As we choose to interpret our view of life, we are given the option of giving to the world an energetic ripple in the form of a smile or a frown. Simply stated, that ripple emitted from us affects all those around us,

and beyond our immediate environs. With such an idea to contemplate, it is obvious that we are all capable of creating a ripple. In each moment that we choose to frown or to smile, we make a connection to another person, whether uplifting and caring or fearful and dour.

Artworks and artists' statements from the 11 winners

The following pages highlight each of the winners of the 2011 UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights Global Art Competition winners. The call to artists required an artist's statement.

Best of Show

A Democratic Republic Founded on Labor

by Andrea Mariconti, Italy

36 x 36 inches

Mixed media with petroleum, salt and ash

I don't find a more efficient vehicle other than politics, to deal with the "dignity of the vulnerable" theme.

I have decided to give nobility to politics, because the focus I am considering is the Parliament. The lower panel of the painting portrays Montecitorio during the Constituent meeting (an historical event): It has been painted with exhausted petroleum and ash, through the traditional technique by noble glazes.

I wanted to draw the "dignity of the vulnerable" theme to the work theme: I chose one of my photos about an Eternit roof. The photo has been covered with salt and has become the painting's top panel. The history of the Eternit is famous: although it was documented since 1962 that the asbestos fibers in the cement caused a form of pleural mesothelioma, Eternit and Fibronit continued to manufacture their products from 1986 to 1992, trying to keep the employees in a total state of ignorance about the health risks, with the purpose of extending the activity of the plant. The laborers, conscious of what they had to face, decided to go to work every day.

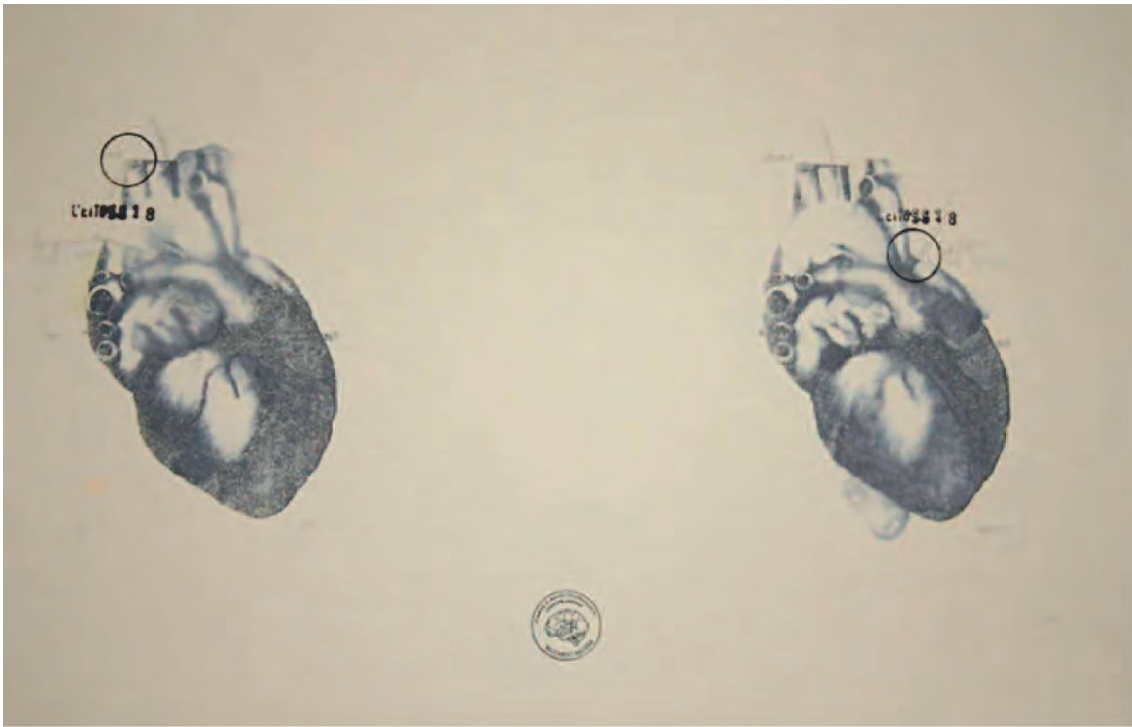
The 1st article of the Italian Constitution says: Italy is a Democratic Republic founded on Labor. The meaning of the painting is simple, but incisive: There is no more suitable (not-rhetorical) vehicle to deal with the "dignity of the vulnerable" theme, other than politics, especially in the work context. This is the incident that I wanted to make responsible and noble.

Non trovo strumento più efficace della politica per affrontare il tema della dignità dei vulnerabili. Ho deciso di dare nobiltà a questo strumento, perché strumento lo considero, che è il Parlamento. La parte bassa dell'opera ritrae Montecitorio durante la Costituente (il momento non è casuale): è stata dipinta con del petrolio esausto e cenere, attraverso una tecnica tradizionale a velature nobili. Ho voluto poi declinare il tema della dignità dei vulnerabili rispetto al tema del Lavoro: ho scelto una mia foto di una copertura in Eternit. La fotografia è stata ricoperta di sale ed è divenuta la cimasa dell'opera. La vicenda della Eternit è nota: benché dal 1962 fosse risaputo in tutto il mondo che le fibre di amianto provocano una forma di mesotelioma pleurico, Eternit e Fibronit continuarono a produrre manufatti sino al 1986-1992, tentando di mantenere i propri operai in uno stato di totale ignoranza circa i danni che le fibre di amianto provocano, al fine di prolungare l'attività dello stabilimento. Gli operai, perfettamente consci di cosa li aspettava, andarono regolarmente al lavoro ogni giorno. L'articolo 1 della Costituzione cita: «L'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro». Il senso dell'opera è semplice ma credo efficace: non esiste strumento (che non sia retorico) più adatto ad affrontare il tema della dignità dei vulnerabili, che la politica. Sul lavoro specialmente. Questo è lo strumento che ho voluto responsabilizzare e nobilitare.

Heart Rates

by Riccardo Ajossa, Italy
Monotype and graphic marks
20 x 24 inches

Next page

Artist Statement

The graphic work “Heart Rates” is part of in depth research regarding human rights and equality started some years ago. The first exhibit about anatomy in 2010, “Bassa Tensione”, shown in Rome, was inspired by Primo Levi’s book, *Se Questo è un Uomo*.

The human body parts like hearts, lungs and kidneys are not identified by color of skin, gender or political/religious orientation. Those parts of our bodies are actually the same in shape, function and consistency for the whole human race.

The two hearts represented in the art work don’t tell anything about the people kept alive by their function, but only the meanings of the importance of the sense of the existence itself, beyond appearances. The two hearts could be two enemies, but incredibly, their organs are the same inside. The composition is kept simple and clean to emphasize the real meaning and confrontation among the hearts.

The artist’s logo in the middle is the artist’s statement encouraging us to use our minds to look beneath the surface to the “invisible”, which is the real reason human beings are alive.

Il lavoro grafico intitolato Heart Rates, fa parte di una lunga ricerca artistica, iniziata qualche anno fa, riguardante i diritti umani. La prima tappa di questa ricerca iniziò con una mostra intitolata Bassa tensione, tenutasi nel 2010 a Roma, che verteva sulla tematica dell’anatomia umana; tale tematica mi fu ispirata dal libro di Primo Levi, *Se questo è un uomo*. Le parti del corpo umano, come il cuore, i polmoni e i reni, non sono infatti identificabili in nessuno modo dal colore della pelle, dal genere sessuale o dall’orientamento politico e religioso. Queste parti del corpo sono le stesse nella forma e nella funzione per l’intero genere umano. I due cuori rappresentati in questo lavoro esprimono il senso e l’importanza dell’esistenza che si cela dietro le apparenze; infatti, essi non possono dirci nulla riguardo le fattezze fisiche delle persone alle quali appartengono. Questi due cuori, nonostante la loro somiglianza, potrebbero appartenere a due acerrimi nemici. Il logo dell’artista, posto nel centro della figura, rappresenta l’incoraggiamento, da parte dell’autore, a spingere la nostra mente oltre la superficie delle cose, per andare verso quella zona “invisibile”, che è la vera ragione per cui gli esseri umani sono vivi.

Trapeze Life

by Luz Maria Dollero Anaya and Ana Cecilia Parro di Anaya, Mexico

Photograph over iron sheet

13 x 15 inches

Artist Statement

Human beings are like trapeze artists, who can perform a great artistic act defying their own vulnerability, up to a certain point.

From the very first moment of our existence, when the sexual cells' fusion occurs, we begin to experience human vulnerability: we are absolutely certain that sooner or later life will come to an end. Meanwhile life happens; we're introduced to vulnerability through neediness, sickness, accidents, weakness and loneliness; and, as links of the world's human chain, we find ourselves living the paradox of "independence in dependence" of others and of Other (whatever you call the superior being that holds everyone and everything).

Life resembles a trapeze act: we are thrown to live our life; we discover tears, need, fear, hunger, cold and pain. We must arrive at the next trapeze where someone will catch us,

allowing us to find love and to rest confidently.

Our family and friends embrace us and try to give us an "inner iron structure" to succeed in our performance. However, since we are social beings, we need "society's hands - safety net". This is essential, not only for the times we'll fall down, but for living itself, for getting to know ourselves, for developing as humans, for achieving individual potential, for diminishing our weaknesses and empowering our strengths in order to contribute to the common wealth.

Gli esseri umani sono come dei trapezisti, i quali possono dimostrare atti di grande artisticità, mettendo a rischio la loro stessa vulnerabilità fino a toccare il limite.

Dal primo istante della nostra esistenza, noi

iniziamo ad essere consapevoli della fragilità della vita umana: sappiamo con certezza che presto o tardi la vita arriverà alla sua fine. Ma nel frattempo la vita accade. Noi siamo così introdotti nella vulnerabilità attraverso i bisogni, le malattie, gli incidenti, la debolezza e la solitudine; e così, come i legami di una grande catena umana, sperimentiamo il paradosso “dell’indipendenza nella dipendenza” dall’altro. La vita assomiglia ad un numero sul trapezio: noi siamo lanciati a vivere la nostra esistenza. Scopriamo in tal modo le lacrime, il bisogno, la paura, l’ira, il freddo e il dolore. Noi dobbiamo arrivare a toccare l’altro trapezio dove qualcuno ci

prenderà, permettendoci di trovare l’amore e continuare insieme il percorso.

La nostra famiglia e i nostri amici ci abbracciano e provano a darci una “struttura interiore di ferro”, per poter continuare con più forza la nostra esecuzione. Ma, dal momento che siamo innanzitutto esseri sociali, abbiamo bisogno di una rete di sicurezza costituita da mani pronte a prenderci. Questo è essenziale, non solo per le volte nelle quali rischieremo di cadere, ma per conoscere le nostre capacità e i nostri limiti, per sviluppare il nostro potenziale e diminuire le nostre debolezze, al fine di accrescere la salute comune.

Matrix
by Alison Batley, USA
Photograph
25.5 x 19.5 inches

This digital painting entitled “Matrix” is a celebration of life in full bloom. Each of the nine brilliantly colored images represents a unique person, developing within the protection of the mother’s womb. Within this maternal matrix, the vulnerability of each child must be safeguarded to ensure the full blossoming of his or her potential. If this gestational period is approached with due respect by parents, doctors, scientists and legislators, every person will grow with the certainty of being treated with justice and dignity.

Every child should have the opportunity and freedom to flourish within his or her own cultural heritage. Celebration of diversity is illustrated in the vivacious colors amalgamated into the whole by the common good of the structural matrix. At the center of each of the buds, a child’s face appears, foreshadowing of the future emergence of this life.

Each portrait reveals the body and soul of nine diverse children from various ethnic backgrounds. At conception, the celebration of life has begun and the anticipation of his or her entrance nine months later is awaited with great expectation!

Questo quadro digitale intitolato “Matrix” è una celebrazione della vita nel suo splendore. Ognuna delle nove immagini, dai colori brillanti, rappresenta una persona unica, che si sta sviluppando protetta dal grembo della madre. All’interno di questa matrice materna, la vulnerabilità di ogni bambino deve essere salvaguardata per assicurare il pieno sbocciare del suo potenziale. Se a questo periodo di gestazione guarderanno tutti con il dovuto rispetto – genitori, dottori, scienziati e legislatori – ogni individuo crescerà con la sicurezza di essere trattato con giustizia e dignità umana. Ogni bambino dovrebbe avere l’opportunità e la libertà di fiorire all’interno del proprio retaggio culturale. La celebrazione della diversità è rappresentata dai vivaci colori, amalgamati nel tutto dal comune bene della matrice strutturale. Al centro di ognuno dei boccioli, appare il volto di un bambino, preludio del futuro emergere di questa vita. Ogni ritratto rivela il corpo e l’anima di nove diversi bambini di varie provenienze etniche. Dal momento del concepimento è cominciata la celebrazione della vita ed il suo ingresso nel mondo, che avverrà nove mesi più tardi, è atteso con grande speranza!

Olga
by Nadia Bettega, England - Photograph- 30 x 35 inches

Artist Statement

The enclosed work represents vulnerability and human rights. Olga is a 96 year old lady who has dementia, living with her daughter in London. This is a story about what it is like to experience dementia—how dementia affects a life but also shows what it is like for the lives of those who care for that person. Families come under immense strain caring for a loved one who has dementia, and it is difficult to do so. However, what is not often spoken about or seen is the enormous amount of love, patience, joy and laughter that also occurs.

This photograph illustrates the way patients are helped to die at home which is important in these poverty stricken contexts because it reduces the stress on the patient and also costs associated with death for families. Most importantly, many would prefer to die at home in familiar and beloved surroundings. In traditional cultures, the family comes together and children are involved in the conversation. The dying person is comforted and encouraged to embrace death with dignity. The way we face mortality tells a lot about how we might live life itself.

★ ★ ★

Olga è un'anziana signora di 96 anni che soffre di demenza senile: vive a Londra con sua figlia. Questa è la storia di cosa sia sperimentare la demenza – sia di come essa colpisce la vita della persona anziana, sia di cosa significhi per la vita di coloro che se ne prendono cura. I familiari vivono una situazione di immensa fatica, stando vicini ad una persona amata che soffre di demenza, ed è difficile farlo. Eppure, ciò di cui spesso non si parla e non si vede è l'enorme tesoro d'amore, di pazienza, di gioia e anche di sorrisi che questa esperienza porta con sé.

Questa fotografia mostra il modo in cui i pazienti sono accompagnati verso la morte stando a casa loro: ciò è importante specie in contesti colpiti da povertà, perché questo aspetto attenua lo stress sul paziente e riduce per i suoi familiari i costi associati alla sua morte. Ancor più importante, molti preferiscono morire a casa loro circondati dall'affetto familiare. Tradizionalmente, in questi casi le famiglie si riuniscono e anche i bambini sono coinvolti nelle conversazioni. La persona che sta per morire è confortata ed incoraggiata ad abbracciare la morte con dignità. Il modo in cui affrontiamo la morte dice molto di come dovremmo vivere la nostra propria vita.

20th Century Totems

by Michael Collins, USA, Oil on black and white photograph, 23.5 x 35 inches

My submission to the Bioethics Art conference competition is a selection from works that have been created as part of the series, *Sojourn in the Shadowlands*, and is evolving from my recent creative territory in painting. The subjects are various evocations of Holocaust Memorial site landscapes.

They represent a growing interest in a specific sort of land related to our shared global humanity and the tragedy of genocide still occurring on this planet. My work, "20th Century Totems", reflects aspects of the Bioethics Art mission statement as they are connected to the hope, which must arise from not forgetting the past. I am increasingly interested in sacred landscapes, which bring to mind both suffering and redemption.

These two states in my art act as fulcrums of thought and existence, which remind us of what humans are capable of bestowing on one another. Most importantly, they also suggest that we may transcend through the painting process into a type of landscape, which is also capable of suggesting aspects of meditation and illuminating the possibility of hope. The landscape is absent of the figure by plan and the manner of pigmentation represents a more spiritual evocation of a human presence.

As with the mission statement of the Bioethics conference that implies a hope and understanding for our shared global cultures I assert that my submission, by dealing with the landscape of loss, transcends the apocalyptic to a sense of hope through the illuminating power of creativity; reflecting both consciousness and content, so needed in being human.

Ho aderito a questo concorso con un gruppo di lavori nati come parti di una serie dal titolo *Sojourn in the Shadowlands* e che si evolve a partire dalle mie recenti ricerche creative in pittura. I soggetti di tali opere sono istantanee di luoghi legati al Memoriale dell'Olocausto.

Tali immagini rappresentano un interesse crescente per quei luoghi specifici che narrano l'isolamento e la traccia della tragedia del genocidio, ancora presente sul nostro pianeta. In particolare questo lavoro, *20th Century Totems*, riflette gli aspetti messi in luce dal tema del Concorso di Arte e Bioetica, rendendo evidente la loro connessione con la speranza, la quale deve sorgere dal fatto di non dimenticare il nostro passato. Nutro un forte interesse per quei luoghi che conservano un alone di sacralità che, mentre ci ricordano la sofferenza umana, ci annunciano anche la sua possibile redenzione.

Questi due aspetti della mia arte, la sofferenza e la misericordia, mi rammentano cosa gli esseri umani siano capaci di superare grazie all'aiuto dell'altro. Un altro elemento importante, che suggerisce la mia opera, è quello di far emergere, attraverso la pittura, una tipologia di paesaggio che ci evochi uno stato di pace e meditazione, dove possa crescere la speranza. La mia opera presenta un luogo in cui è assente la figura umana, ma il modo in cui è stato delineato vuole evocare una presenza tutta spirituale dell'uomo.

Rifacendomi alla Dichiarazione Universale di Bioetica e Diritti Umani, che implica la speranza e la comprensione di ogni cultura, io ho cercato di esprimere, attraverso la presentazione di un paesaggio in cui abita la perdita, la possibilità di trascendere l'apocalisse con la forza illuminante della creatività. Il risultato è una riflessione sulla consapevolezza della nostra condizione e sulla felicità, entrambi elementi quanto mai necessari all'essere umano.

The Twins
by Erika Dueck, Canada
Mixed media
17 x 11 x 3 inches

Artist Statement

This project is based on my mom's experience with her first pregnancy. Her doctors were unaware that she was pregnant with twins because they did not have the same technology as we do now. She went into labor prematurely and the twins were born very weak.

One of the baby girls lived one day, and the other little girl lived two days. It was an extremely traumatic time for both my parents as they realized they had twins and then watched them both pass away.

At the time, many people did not fully understand how the death of a premature baby affects parents, so my parents were often treated with insensitivity.

When the twins were given to my parents to bring to the funeral home, they were put in a see-through plastic bag, like garbage. I want to question the value of a human life, and by placing the image of a woman's womb opposite of the garbage bag I hope to heighten the contrast between these two

carrying vessels. Each vessel implies different values and understandings of human life; either precious and unique, or mundane and disposable.

The hand wrapping around the other represents the journey that my parents took and shows the division between the two experiences from nurturing, loving and dreaming of their children's future lives, to the grim reality of how their children were regarded by the medical community at the time.

Questo progetto è nato dall'esperienza della prima gravidanza di mia madre. Infatti al tempo della sua gravidanza, i medici che la assistevano, a causa delle scarse tecnologie disponibili, non erano stati in grado di comprendere che lei aspettava due gemelli. Una delle due bimbe visse un giorno, mentre l'altra riuscì a sopravvivere solo per due, poiché lei ebbe un parto prematuro e le due

gemelle nacquero molto deboli. Fu un momento davvero difficile per i miei genitori, i quali in così poco tempo si resero conto di avere due figli e di averli persi subito dopo. Al tempo in cui si svolse la vicenda, non vi era ancora una consapevolezza tra la gente di quanto potesse essere doloroso per due genitori perdere dei figli a causa di un parto prematuro. Essi subirono degli atti di vera meschinità. Quando i corpicini dei due gemelli furono consegnati ai miei genitori per celebrare il funerale, essi furono portati in un sacchetto di plastica trasparente, come fossero dei rifiuti. Il mio lavoro vuole essere

una riflessione sul valore di una vita umana, attraverso l'immagine dell'utero di una donna posto di fronte ad un sacchetto di plastica, al fine di rendere evidente la differenza tra i due "contenitori". Questi due contenitori implicano infatti differenti valutazioni del valore della vita umana: l'una è preziosa ed unica, l'altra è mondana e "a disposizione". La mano che stringe l'altra, rappresenta il dolore provato dai miei genitori il giorno in cui hanno sognato, accolto e infine perso i loro due figli e il feroce comportamento che gli ha riservato la comunità medica del tempo.

Lorenzo

by Antonio Laglia, Italy

Oil on canvas

36 x 36 inches

Artist Statement

When the symptoms of disease appeared for the first time, imposing themselves so relentlessly, I did not believe in evil phenomena. Lorenzo had only to simply park and, instead, continued to move the car forward and backward, without success.

It took time to accept that a transformation was occurring in his precious mind, the collapse of the neuronal tissue, similar to the unraveling of the weave of a yarn. I now use the term "precious" because, really, until that

moment it was not; neither in Lorenzo himself, nor in us, to perceive the uniqueness, value and beauty possessed in the "simple" daily life of a healthy human mind. The long journey of Lorenzo, through shelters, temporary improvements and progressively small disasters in his state of health, actually illustrates the concept of "vulnerability" in which the whole family has been involved, including me. As a painter, I now realize I reacted to his suffering by doing what best expresses my identity: I painted an image of his pain. This painting represents what is the

challenge of every artist, in my opinion, to find the meaning of what befalls us. Like each challenge, the outcome is uncertain, on the edge of the border between confidence and despair. The lesson I learned is in that unexpected chance to experience emotion and no discomfort, peace nor irritation that secretly reveals to one the virtues of beauty.

Quando si manifestò per la prima volta il segno del male che l'avrebbe così implacabilmente sottomesso, non volli credere ad un fenomeno maligno. Lorenzo doveva solo compiere un semplice parcheggio e, invece, continuava a muovere la vettura avanti e indietro, senza costrutto. Ci volle del tempo per accettare che si stava compiendo una trasformazione nella sua preziosa mente, lo sfaldamento del tessuto neuronale, simile al disfaccimento della trama di un filato. Uso ora il termine "prezioso", perché, in realtà, fino a quel momento in Lorenzo stesso e

anche in noi non era dato di percepire l'unicità, il valore e la bellezza che possiede la "semplice" quotidianità di una mente umana in salute. Il lungo percorso di Lorenzo, attraverso ricoveri, provvisori miglioramenti e progressive piccole catastrofi del suo stato di salute ci ha concretamente avvicinato al concetto di "vulnerabilità" ed ha coinvolto naturalmente tutta la famiglia, me compreso. Come pittore, me ne rendo conto bene ora, reagii facendo ciò che è più profondamente espressivo nella mia identità: mi confrontai con l'immagine del suo dolore.

Ho realizzato questo dipinto nel quale porto avanti quella che è (secondo me) la sfida di ogni artista, trovare il senso di ciò che ci colpisce. Come ogni sfida, il risultato è incerto, sull'orlo del confine tra fiducia e disperazione. Il segno che – eventualmente – qualcosa ho trovato sta in quell'imprevedibile possibilità di provare commozione e non disagio, pace e non irritazione che rivela segretamente una delle virtù della bellezza.

Imbalance

by Mozhdeh Nourmohammadi, Italy

Photograph, Lambda print

20 x 28 inches

“Imbalance” is the portrait of a young woman curled up on a Persian rug and covered by a dress embroidered with gaudy flowers: the colors of luxurious fabrics that envelop the figure make it floating, weightless; the fetal position draws her mortal vulnerability, trampled by a society dominated by men and highly unfair to the female condition. Fragility and sensuality are, however, definitions of “female” that the male point of view imposes on women: the weaker sex, relegated in the privacy of the home and protected in the home. That is how the instrumental view on women shapes the life of the whole society.

This photograph is deliberately ambiguous and not easy to read. It explores hidden aspects and poses serious reflections on contemporary social conditions in Iran.

“Imbalance”, as in my other works, does not intend to give answers or set opinions.

I do not want to use the dogmatists’ codes used daily by the state to regulate ethics and people’s lives, but I try to investigate society more deeply through the formal rigor of the artistic language to speak directly to the soul of every one of us.

The penetrating gaze of the female figure is aimed at both those who are unaware of the contemporary social conditions in Iran, as well as those who bear them daily and those who feel them as fair.

Squilibrio è il ritratto di una giovane donna rannicchiata sopra un tappeto persiano e coperta da un vestito con ricami vistosi: i colori sontuosi dei tessuti che avvolgono la figura la rendono fluttuante e senza peso, la posa fetale e raccolta richiama la sua terrena vulnerabilità, calpestata da una società dominata dagli uomini e fortemente iniqua nei confronti della condizione femminile. La fragilità e la sensualità sono però definizioni “femminili”, che l’univoco punto di vista maschile impone alle donne: sesso debole, relegato nell’intimità della casa e protetto dalle mura domestiche ed è così che lo strumentale giudizio sulle donne condiziona la vita dell’intera società.

Questa fotografia è volutamente ambigua: non di immediata lettura in quanto indaga aspetti reconditi e pone serie riflessioni sulle condizioni sociali dell’Iran contemporaneo. Squilibrio, come gli altri miei lavori, non intende dare risposte o giudizi perentori.

Non voglio usare i codici dogmatici che lo Stato adotta quotidianamente per regolamentare l’etica e la vita dei cittadini, ma cerco di indagare in profondità la società attraverso il rigore formale del linguaggio artistico per parlare direttamente all’animo d’ognuno di noi.

Lo sguardo penetrante della figura femminile si rivolge sia a chi è ignaro delle condizioni sociali dell’Iran contemporaneo, sia a chi le subisce quotidianamente e le sente ormai come eque.

The artist engraves on the steel mirror, a Star of David, whose center is inhabited by a young face representing both amazement and terror. The work, a symbol of the Shoah, or Holocaust, introduces a design of lines created with abrasions on the steel that alternatively appears glazed and shiny. This ruled design inevitably reminds one of the uniforms worn by the displaced persons. Within The Star of David and triangles that resemble the emblem of the x-rays, one is invited to focus on the introspection via the face, the fulcrum of the work that reveals himself intimately to a public audience from individual and different points of view.

The apparition of the image evokes the memory and literally invites the public to peer inside the work making the viewer inately part of it and to reflect on what the man has been able to do. The title of the work, "Or", which in Hebrew means light, is a warning about the vulnerability of the human being and as such, can change from executioner to victim.

L'artista incide sull'acciaio specchiante una stella di Davide il cui centro è abitato da un giovane volto raffigurato in tutta la sua carica espressiva di stupore e terrore.

L'opera, simbolo della Shoah, presenta una trama a righe realizzate con abrasioni sull'acciaio che alternativamente si fa satinato e lucido. Questa trama rigata ricorda inevitabilmente la divisa indossata dai deportati. La stella di Davide, composta in ogni suo triangolo da un motivo che ricorda l'emblema dei raggi x, invita all'introspezione, così come il volto, fulcro dell'opera, che si palesa allo sguardo del pubblico solo da determinati punti di vista.

L'apparizione/sparizione dell'immagine evoca la memoria e invita il pubblico a specchiarsi letteralmente dentro l'opera rendendosi così parte di questa e a riflettere su ciò che l'uomo è stato capace di fare. Il titolo dell'opera, "Or", che in ebraico vuol dire luce, è un monito sulla vulnerabilità dell'essere umano e di come possa trasformarsi da carnefice a vittima.

Or
By Elia Sabato, Italy
Abrasion and impression
on steel
23 x 19 x 1.5 inches

Sisters
by Peter Walter, Germany
Photograph
30 x 36 inches

Artist Statement

I am fascinated by surreal, fantastic or emotional moments exhibiting and surrounding the human being and/or environment in unusual relationships.

Dreams are important for Surrealism. They are important for mankind's future visions and art. Dreams are like mirrors. They reflect the soul – fears and hopes, and appear like pictures...

Black & white photography with its reduction to formal aspects, significance and purity is as equally interesting to me as color photography with its dynamism and symbolism.

Diversity should not let us forget that we are all brothers and sisters with the same rights and duties. Dialogue, friendship and connections are important to grow as mankind.

Sono molto affascinato dai momenti surreali, fantastici che circondano ed esibiscono la vita dell'essere umano e dell'ambiente, spingendoli ad instaurare relazioni non ordinarie. I sogni, come sappiamo bene, sono un aspetto fondamentale del Surrealismo. Sono così importanti perché ci permettono di avere delle visioni del futuro e delle immaginazioni artistiche. Essi riflettono la nostra anima – le paure e le speranze che vi albergano, apparendo come quadri...

La fotografia in bianco e nero, nella sua riduzione agli aspetti formali, con la sua pregnanza e la sua purezza, mi interessa tanto quanto la fotografia a colori con il suo dinamismo e il suo simbolismo.

La diversità non dovrebbe farci dimenticare che noi tutti siamo fratelli e sorelle, con gli stessi diritti e doveri. Il dialogo, l'amicizia e l'apertura all'altro sono essenziali per l'evoluzione del genere umano.