

Global Perspective



By Marina Mojana

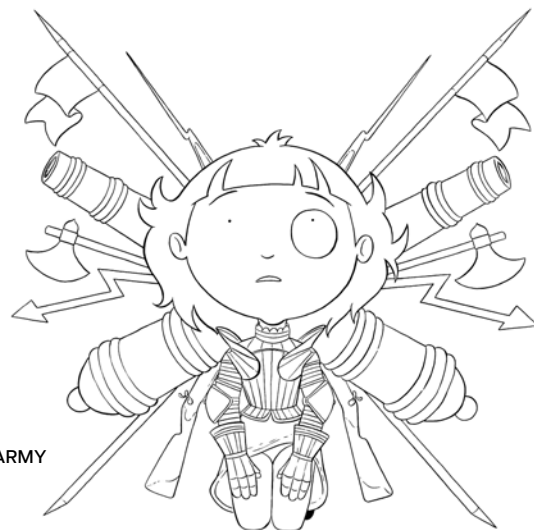
Pepita, the Maid of the New Millennium

ITALIAN AND MILANESE, the versatile artist Iulia Filiberti ranges between installations, illustration and video art in all of which her stylistic identity always rings true: refinement, elegance and an essentiality of representation, combined with a subtle vein of irony.

The artist lucidly creates icons of contemporaneity, working on diverse themes reinterpreted from an intimate point of view that is never politically correct and necessarily contrary to any cliché. The work with which the artist's name is most readily associated is Pepita, a character conceived in 2001. Since then, numerous events have permitted Pepita to express herself in the world of art with that curious, fearless and sharp attitude of hers.

Pepita, the anti-Barbie, has one large, wide-open eye and one that is very small and frightened. Within this representation we can see the dichotomy of life and feeling. That immense, virgin eye, the eye of the child, contains within itself its own great beauty and innocence. Should it persist in an older person it may lead them to appear foolish given all the obstacles over which they may trip. This is the master eye, which may err in its tireless attempt to see beyond. In the surreal, however, there are marvels to be found! The smaller eye, instead belongs to the real, the tangible. It is not true that these two gazes are always in opposition. When, in a character, reason and vision find an equilibrium, they become strong suits of its vision: it is as if within Pepita a perfect synthesis of heart and mind is created.

The scenarios in which Pepita lives out her adventures develop



salvs rei pbllicae suprema lex esto

in broad sequences, frequently associated with mythology or with history, while at the same time being perfectly contemporary in that they are born out of observations of reality. Only later do they become scripts.

There is the abandoned Pepita, the Pepita dissatisfied with herself who wants to “rebuild her body” and who is

автор статьи – Марина Мойана

Пепита, Орлеанская дева нового тысячелетия



глаз ребенка содержит в себе великую красоту и простодушие, которые во взрослом могут показаться глупостью и создать риск споткнуться о множество препятствий. Это главный глаз, который может ошибаться в своих неутомимых попытках смотреть за грань. Однако в сюрреальном можно найти чудесные моменты! Второй же глаз, который поменьше, является частью реального, осязаемого мира. И неправда, что эти два взгляда всегда противостоят друг другу. Когда в персонаже разум и прозрение находятся в равновесии, они оба придадут силу его посланию. Пепита как бы являет собой безупречный синтез между сердцем и головой.

Сценарии приключений Пепиты развиваются в разных направлениях, часто связанных с мифологией или историей, но остаются при этом совершенно актуальными, потому что они рождаются из наблюдений за действительностью и лишь потом становятся сценариями.

В этих историях Пепита предстает то брошенной, то недовольной собой и мечтающей о пластической операции, то в сложных отношениях с коллегами по работе. А еще она может быть Святым Себастьяном, Жанной д'Арк, Киркой, Саломеей, Анархисткой. История следует своим циклам, и Яйе Филиберти всегда нужно прошлое, от которого можно оттолкнуться и за которое ухватиться –

Многогранное творчество Яйи Филиберти – итальянки, уроженки Милана – включает в себя инсталляции, иллюстрации и видеоарт. И во всех этих формах неизменно прослеживается ее узнаваемый почерк, характерные черты ее стиля: изящество, элегантность и скупость в деталях, в сочетании с налетом тонкой иронии.

Художница с предельной ясностью создает иконы современности, работая с разными темами, переосмысляя их с интимной точки зрения, никогда не политкорректно и обязательно в пику любым клише. Имя художницы тесно связано с образом Пепиты – персонажа, созданного в 2001 году. С тех пор у Пепиты было много случаев выразить себя в мире искусства со своим любопытным, бесстрашным, резким взглядом.

У Пепиты, анти-Барби, один глаз большой, широко открытый, а второй очень маленький, испуганный. Так в ее образе представлена раздвоенность жизни и ощущений. Огромный, девственный глаз,



PEPITA ALPINI



PEPITA NAVY

uncomfortable with her colleagues. But then there is also the Pepita as St. Sebastian, as Joan of Arc (or the Maid of Orleans), Circe, Salomè and the Anarchist. History has its cycles and Iaia Filiberti always needs a past on which to lean and cling to, perhaps to feel more secure and protected. She therefore draws on the iconography of the past, updating it in relation to the themes she tackles. For this reason too Pepita experiences everything passionately and loves immersing herself in iconic characters and situations recognisable by the collective imagination, whether they are Hollywood's King Kong from the 1930s or the Maid of Orleans from the 15th century and masterfully portrayed by the Pre-Raphaelite John Everett Millais.

The graphic, feminine figure of Pepita, with her multi-faceted personality, is a particular admirer of Joan of Arc and the spirit of the ancient knights: in the face of a degraded and offended people, of corrupt and cruel enemies rather than flee she reacts! The Maid of New Orleans and Pepita share a sense of honour, of respect for the elderly, the orphaned and the widowed, they both defend the weak and share a love for a homeland, understood as a place of pacific coexistence and civility. Pepita is attracted by those capable of both obeying and commanding, by those capable of being part of a team (or corps) and those with a great cause for which to fight.

It was only natural, therefore, that Pepita, a heroine of the 21st century, should encounter the ancient and noble discipline of war

and especially the military corps that make up the armed forces of a state: on land (army), at sea (navy) and in the air (air force).

Pepita returns to her role as a *revolutionary* in representing the iconographic image of the army, in particular the Italian army, in all its variations and in re-establishing a contemporary sense of the value of arms. Iaia Filiberti's research started out from an analysis of the heraldic symbols and the mottos that distinguish the armed forces. She explores in detail the meanings of the mottos and transmits their deep sense with graphic efficacy. In those mottos she recognises an incisive, ancient and yet contemporary synthesis of values now forgotten by or barely present in contemporary civilian society, both among the young and the adults.

The mottos are generally in Latin. Brief phrases, maxims providing concise delineations of the spirit of a particular institution. In the case of the special Italian anti-terrorism corps – the Nocs – the motto reads *sicut nox silente*, “silent as the night”, in the case of the naval special forces – the Comsubin – the maxim is *e fluctibus irruit in hostem*, “from the sea we burst upon the enemy”. The message in the motto of the Italian army, *Salus rei publicae suprema lex esto*, the message is again succinct: “The safeguarding of the Republic shall be the supreme law”.

The motto synthesizes a sentiment and an ideal: with the new project *Pepita reloaded* Iaia Filiberti lends a face to these words, attempting to unite the past with the contemporary. Emerging from her habitual spaces, she reloads them with a new form and vitality, solid as a rock in her immense respect for the past.

Numerous mottos tend to exalt the virtues and the qualities that distinguish diverse sporting, humanistic and military disciplines. Today, however, they have almost completely disappeared from the civil institutions, while they are still widely employed by the military. They appear in symbols, are painted on barracks, are pronounced during ceremonies and are intended to stimulate unity, identity and belonging among the members of a particular corps. For example, in the case of the parachutists, the most frequently used metaphor is that of the *folgore*, the thunderbolt, among the infantry it is speed, while for the *alpini*, the alpine troops, it is the tolerance of fatigue.

Pepita then enters the scene and embodies with her explosive personality the very essence of every force and corps. She never desecrates but may berate; in a

certain sense it is as if Pepita herself is trying to defend our army, putting herself totally at its service with the attitude, the personality and the irony that have always distinguished her. *

Website: iaiafiliberti.it

Instagram: [@iaiafiliberti](https://www.instagram.com/iaiafiliberti)

Facebook: [facebook.com/iaia.filiberti](https://www.facebook.com/iaia.filiberti)

PEPITA COMSUBIM



возможно, в поисках покоя и защищенности. Художница опирается на иконографию прошлого, чтобы придать ему злободневность в зависимости от затронутых тем. Это одна из причин, почему Пепита проживает все с огромной страстью и так любит погружаться в легендарные фигуры и ситуации, живущие в коллективном воображении и легко узнаваемые – будь то Кинг Конг из голливудского фильма 1933 года или Орлеанская дева из Франции XV века, мастерски изображенная прерафаэлитом Джоном Эвереттом Милле.

Графический и женский персонаж Пепиты, наделенный многогранным характером, особенно восхищается Жанной д'Арк и духом древних рыцарей: на глазах униженного и оскорбленного народа они не бегут от жестоких и развращённых врагов, но дают им отпор! Орлеанскую деву и Пепиту объединяют чувство чести, уважение к старикам, сиротам и вдовам, защита самых слабых и особенно любовь к Родине, понимаемой как место мирного сосуществования и культуры. Пепита очарована теми, кто умеет одновременно подчиняться и командовать, сотрудничать или объединяться с другими и кто борется за великое дело.

Поэтому так естественна была встреча Пепиты, героини XXI века, с древней и благородной воинской наукой, а еще больше с комплексом вооруженных сил, которые составляют армейский корпус Государства: на суше (пехота), на море (ВМС) и в воздухе (ВВС).

Пепита остается революционеркой и в отношении иконографического образа армии, прежде всего итальянской, во всех его нюансах, стремясь восстановить современное значение ценности армейской службы. Поиски Яйи Филиберти начинаются с анализа геральдических символов и девизов, отличающих рода войск. В частности, подробно исследуя значения девизов, художница передает их глубокий смысл при помощи графики. В девизах она улавливает яркий синтез, древний и актуальный, ценностей, ныне забытых или слабо представленных в современном гражданском обществе, как у молодежи, так и у взрослых.

Девизы, как правило, написаны на латыни. Это короткие фразы, изречения, цель которых – как будто высечь на камне представление о духе конкретной организации. В случае NOCS – полицейского спецназа Италии по борьбе с терроризмом – девиз гласит: *“sicutnox silente”*, «тихие, как ночь». В случае десантников морской пехоты оперативной группы Comsubin – *“e fluctibus irruit in hostem”*, «из волн набросимся на врага». Девиз итальянской армии *“Salus rei publicae suprema lex esto”* также несет послание о самом главном: «Да будет спасение Республики высшим законом».

Девиз кратко выражает чувство и идеал. В новом проекте *“Pepita reloaded”* («Пепита: Перезагрузка») Яйя Филиберти хочет подарить лицо словам, пытаясь объединить прошлое с современностью. Выходя из привычных пространств, она перезагружает их, **наделяя**



PEPITA ROCKING NY

новой формой и жизненной силой, с огромным уважением к прошлому как прочному мосту.

Многие девизы имеют тенденцию прославлять добродетели и достоинства, характерные для различных дисциплин: спортивных, гуманитарных, военных. Однако сегодня они почти полностью исчезли из гражданских институтов, в военных же продолжают широко использоваться. Девизы появляются в символах, пишутся на казармах, произносятся во время церемоний с целью сплотить, идентифицировать членов организации, создать у них чувство принадлежности. Так, для парашютистов чаще всего используются метафоры, связанные с молнией; для стрелков (пехоты) – со скоростью; для альпийских стрелков (горной пехоты) – с **выносливостью**.

Таким образом, Пепита выходит на сцену и погружается в самую суть каждого рода войск или корпуса со своей взрывной личностью. Не оскверняя, но хлестко изобличая. В некотором смысле Пепита как будто хочет защитить нашу Армию, полностью ставя себя ей на службу со свойственным ей подходом, индивидуальностью и иронией. *

Веб-сайт: iaiafiliberti.it

Instagram: [@iaiafiliberti](https://www.instagram.com/iaiafiliberti)

Facebook: [facebook.com/iaia.filiberti](https://www.facebook.com/iaia.filiberti)