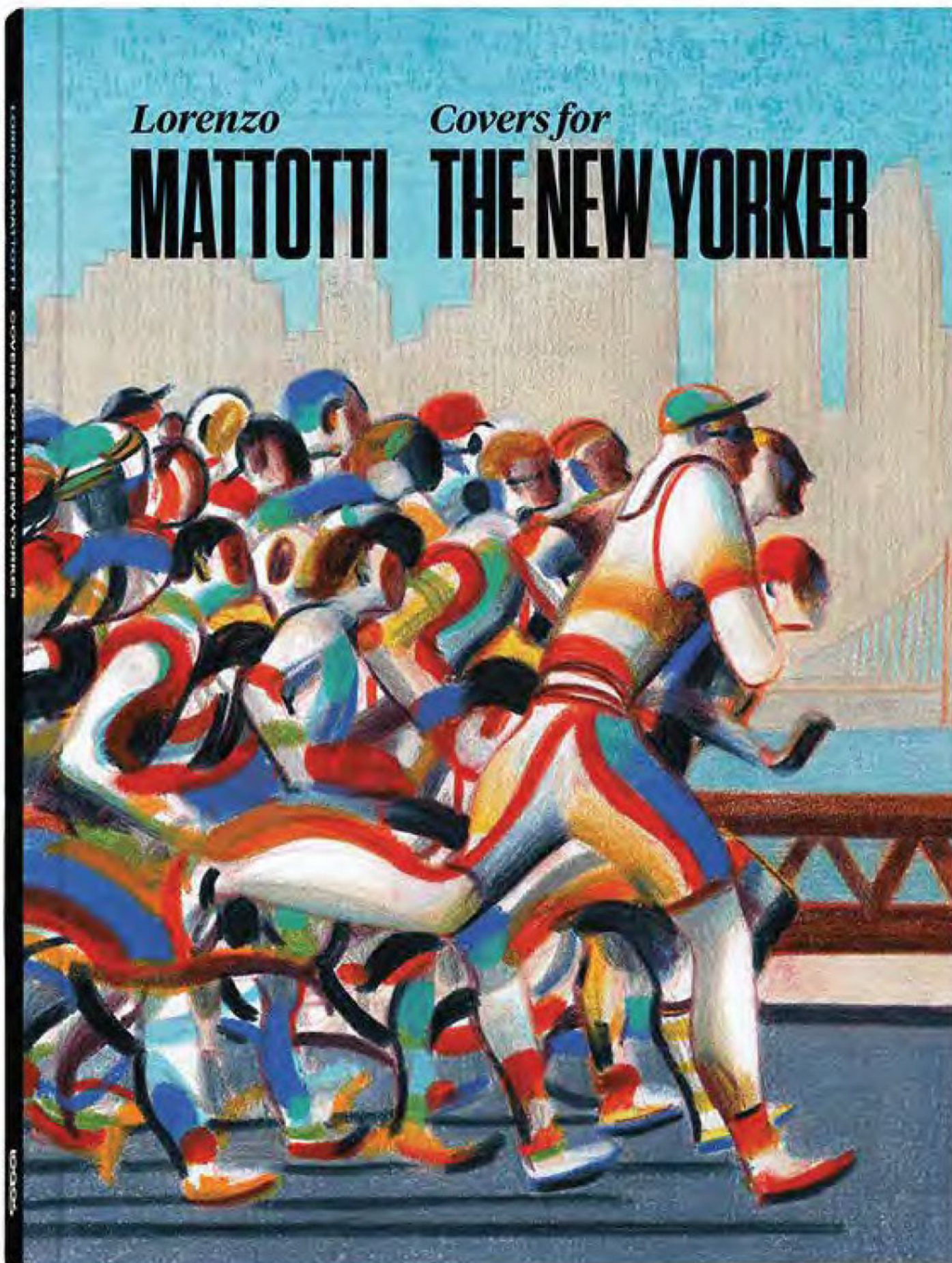

Lorenzo

Covers for

MATTOTTI THE NEW YORKER

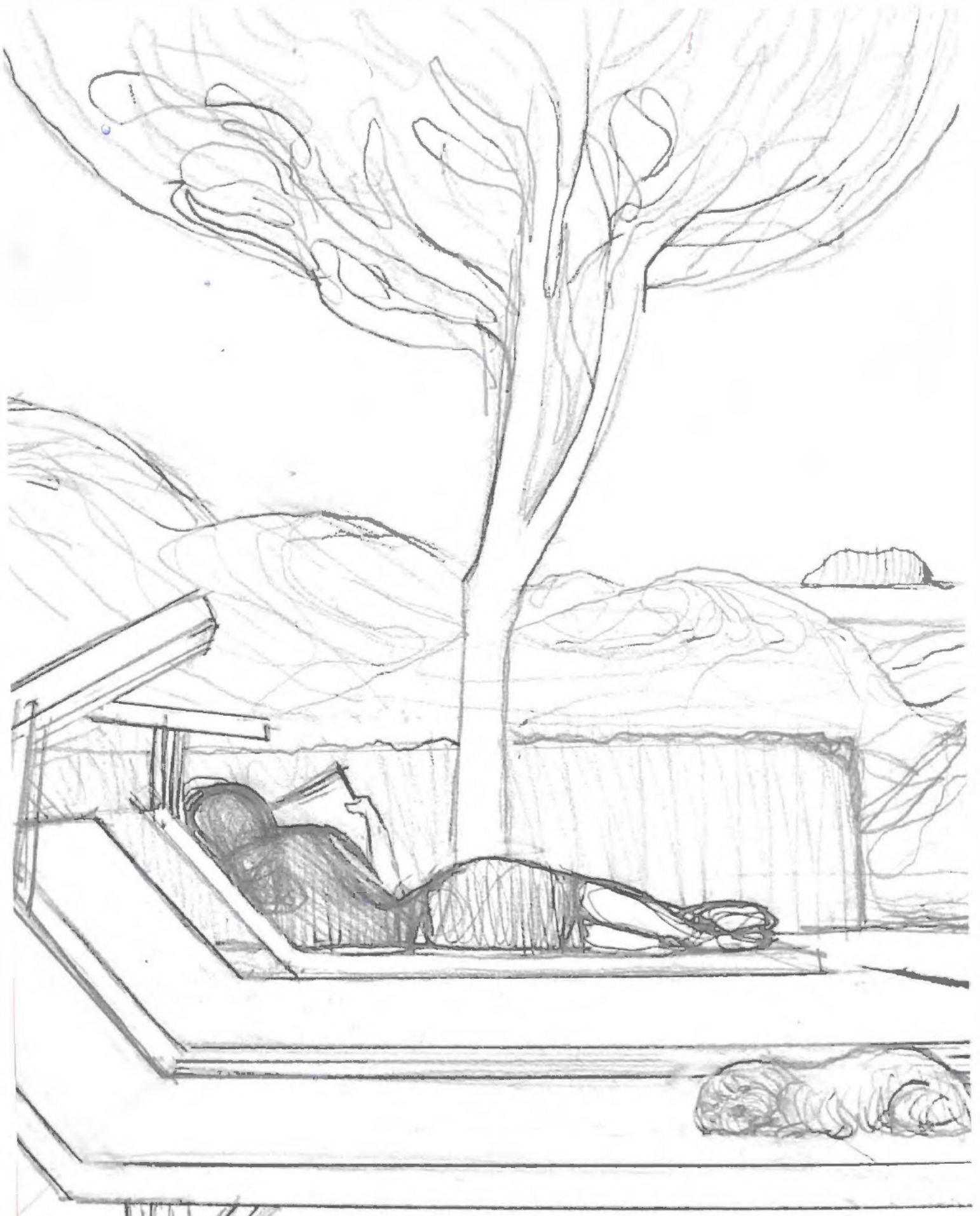

Estratto dal libro "Covers for the New Yorker" - Lorenzo Mattotti

Estratto dal libro "Covers for the New Yorker" - Lorenzo Mattotti

Estratto dal libro "Covers for the New Yorker" - Lorenzo Mattotti

Contents

**From Local to Global:
a Spectrum of Color**
Françoise Mouly 6

**Lorenzo Mattotti.
A biography**
Melania Gazzotti 134

COVERS

1993	June 21 <i>Manhattan Rlsing</i> 24	2006	April 24 <i>Three Landscapes</i> 64
	November 8 <i>Vivienne Westwood, Parls Prêt-à-Porter</i> 28		September 18 <i>Memories</i> 66
1995	January 9 <i>Snow Haul</i> 30	2007	September 17 <i>Playground</i> 68
	March 27 <i>Oscar Closeup</i> 32		October 22 <i>Unmasked Beauty</i> 72
	July 31 <i>Under the Cloud</i> 34		November 5 <i>Wild Fires</i> 74
	August 21 & 28 <i>Diving in</i> 38	2008	January 21 <i>On the Prowl</i> 76
	November 6 <i>Fashion Week</i> 40	2010	August 16 & 23 <i>Tuscany</i> 78
1996	March 11 <i>Warm Front</i> 44		November 8 <i>Rite of Fall</i> 82
1997	January 13 <i>City Skate</i> 46	2011	January 10 <i>Blizzard</i> 84
1999	January 11 <i>Spyglass</i> 48	2013	January 14 <i>Winter Warmth</i> 88
2000	April 10 <i>Night Life</i> 50		July 29 <i>Natural Frame</i> 90
2001	August 20 & 27 <i>High Notes</i> 52	2014	August 11 & 18 <i>Siesta</i> 92
	October 8 <i>Rlsing Voice</i> 54		September 22 <i>Back Story</i> 94
2002	July 15 <i>Summer Highs</i> 56	2015	February 23 & March 2 <i>Nine for Ninety</i> 96
2005	January 24 & 31 <i>Central Park Wrapped</i> 58		October 26 <i>On the Way</i> 00
	July 11 & 18 <i>Summer Escapes</i> 60		Unpublished Covers 102
	September 26 <i>Black is Back</i> 62		INTERNAL PAGES
			Current Affairs 110
			Portraits 124
			Fashion 128

Lorenzo Mattotti
Françoise Mouly, 2016

From Local to Global: a Spectrum of Color

Françoise Mouly

Nel pantheon degli artisti di *The New Yorker*, che annovera tra gli altri Saul Steinberg, Art Spiegelman, Roz Chast, David Hockney, Barry Blitt, Malika Favre e Jean-Jacques Sempé, Lorenzo Mattotti occupa un posto speciale. Pur non essendo l'autore del maggior numero di copertine della rivista – primato che va ad Arthur Getz, con 212 illustrazioni in 32 anni – in pochi hanno eguagliato la sua opera: pubblicate nell'arco di 24 anni, le sue 32 copertine abbracciano un'ampia varietà di tematiche, nel suo stile inconfondibile. Per questo Mattotti è molto prezioso per *The New Yorker* e anche per me, che dal 1993 ricopro il ruolo di art director della rivista. Che si tratti di proporre un'idea innovativa o di rispondere in modo originale alla richiesta urgente di una copertina di attualità, posso sempre contare su di lui.

Nel 1925, *The New Yorker* viene fondata come rivista umoristica da Harold Ross, un cittadino del Midwest desideroso di immortalare l'eccitante e sofisticata vita della metropoli. La sua idea è di conferire agli artisti un ruolo di spicco nella pubblicazione, accreditandoli come collaboratori e non come semplici illustratori di testi. Durante la Prima guerra mondiale, Ross è di stanza a Parigi, dove scopre alcune riviste umoristiche francesi, come *Le Rire* e *L'Assiette au Beurre*.

Among *New Yorker* artists, in a pantheon that includes Saul Steinberg, Art Spiegelman, Roz Chast, David Hockney, Barry Blitt, Malika Favre, and Jean-Jacques Sempé, Lorenzo Mattotti's work stands out. He isn't the artist who has published the most *New Yorker* covers—that distinction belongs to Arthur Getz, who painted two hundred and twelve over thirty-two years. But in a feat few other artists have equalled, the thirty-two covers that Mattotti has produced over his twenty-four years span a wide array of subject matter while all bearing the imprint of this artist's distinguished style. This makes him a hugely valuable artist for the magazine and certainly for me in my work as the art editor since 1993. I can always count on him either to propose a new idea or to respond to an urgently needed topical moment in an innovative way.

In 1925, *The New Yorker* was founded as a humor magazine by Harold Ross, an American from the Midwest who wanted to capture the thrill and sophistication of life in the big city. Ross's answer was to let the publication be dominated by its artists and to feature them as full-fledged contributors, not just illustrators of the writers' words. During World War I, Ross had been posted in Paris, where he discovered French humor zines such as *Le Rire* and *L'Assiette au Beurre*. *The New Yorker's* first issue,

Un panthéon des artistes de *The New Yorker*, à côté de Saul Steinberg, Art Spiegelman, Roz Chast, David Hockney, Barry Blitt, Malika Favre et Jean-Jacques Sempé, Lorenzo Mattotti occupe une place spéciale. Bien qu'il n'en ait pas le record du nombre de couvertures – Arthur Getz en a réalisées 212 en 32 ans – ils sont peu à avoir égalé son œuvre : en 24 ans, ses 32 illustrations portaient sur des thèmes les plus variés sans jamais trahir son style inimitable. Mattotti est donc un artiste très précieux, autant pour *The New Yorker* que pour moi, depuis que j'en suis devenue la directrice artistique, en 1993. Je sais que je peux toujours compter sur lui pour une idée innovatrice ou pour une solution originale à une demande urgente de couverture d'actualité.

En février 1925, *The New Yorker* est créé par Harold Ross, américain du Midwest désireux d'immortaliser la vie excitante et sophistiquée de la métropole, comme magazine humoristique s'inspirant des revues satyriques telles que *Le Rire* et *L'Assiette au Beurre*, qu'il avait découvert à Paris, durant la Première Guerre Mondiale. Ross confie aux artistes un rôle fondamental de collaborateurs et non de simples illustrateurs de textes. La une du premier numéro représente un dandy (appelé par la suite Eustace Tilley) qui observe un papillon à travers son monocle. L'image, conçue par Rea Irvin, le

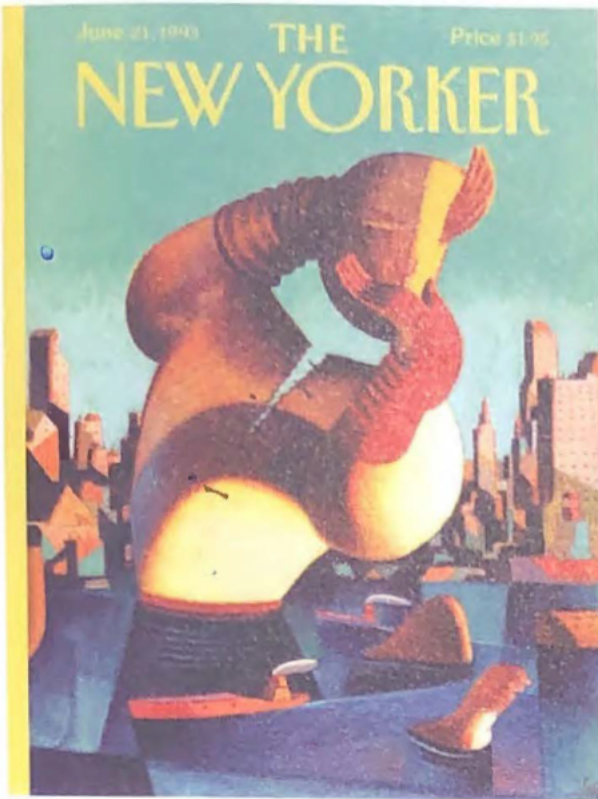
La copertina del primo numero di *The New Yorker*, pubblicato nel febbraio 1925, raffigura un dandy (poi chiamato Eustace Tilley) che osserva una farfalla attraverso un monocolo. L'immagine è stata ideata e disegnata da Rea Irvin, primo art director della rivista, e risponde alla volontà di Ross di catturare lo spirito degli anni di F. Scott e Zelda Fitzgerald, di Duke Ellington e della sfrenata Jazz Age. Naturalmente, da allora la rivista è molto cambiata: numeri recenti trattano la questione dei rifugiati in Europa o la condizione della donna nel mondo tecnologico. Ma la copertina, priva di scritte o titoli che possano influenzarne l'interpretazione, rispecchia ancora l'importanza e l'autonomia accordate agli artisti. Il logo è rimasto come l'aveva disegnato Rea Irvin (per i titoli all'interno ora utilizziamo una font chiamata "Irvin"), e abbiamo mantenuto l'elemento grafico verticale sulla sinistra. Le copertine di *The New Yorker* rappresentano un caso unico nella stampa contemporanea, poiché esprimono il pensiero dell'artista indipendentemente dai contenuti delle pagine interne. Grazie a queste opere d'arte capaci di raccontare storie, spesso divertenti ma a volte serie, bizzarre o polemiche, intere generazioni di lettori hanno conservato i numeri di *The New Yorker* per settimane, mesi e persino anni. Le copertine della rivista decorano le pareti di molte case e vengono riproposte come stampe di grande successo. Non hanno età, eppure ritraggono un momento preciso. Commentano il passare degli anni. Documentano i radicali mutamenti di opinione su temi quali l'omosessualità e la figura della donna, e al contempo sbeffeggiano con garbo le nostre infatuazioni. Illustrano la cultura delle classi agiate e le tendenze in fatto di moda, da Brooklyn a Parigi, fino a Milano.

published in February 1925, featured a dandy (who has since been named Eustace Tilley) looking at a butterfly through a monocle. It was drawn and designed by Rea Irvin, the magazine's first art editor, a perfect match for Ross's desire to catch the energy of the era of F. Scott and Zelda Fitzgerald and Duke Ellington, the spirit of the youth of the Jazz Age. The magazine has evolved of course—recent issues discuss the subject of refugees in Europe, and the situation of women in the tech world. But the prominence and autonomy given to the artists has remained in the covers. The cover is still an artist's idea without any words or headline to guide the reader. The logo has remained Rea Irvin's hand-drawn one (for the headings in the magazine, we now use a type font called "Irvin"), and we have even kept the "strap" on the left, a vertical band or design. As a result, *The New Yorker* is unique among its contemporaries for the way its covers feature the thought of an artist independently of what the rest of the issue might contain. These narrative works of art, often funny but sometimes terribly serious, whimsical, or occasionally polemical, have induced generations of readers to keep their issues of *The New Yorker* for weeks and months or even years. *New Yorker* covers decorate the walls of many houses and are also featured in widely appreciated prints. They are timeless yet capture the moment. They comment on the passing parade. While recording the seismic shifts in attitude towards gays or women, they gently mock our every infatuation. They highlight our jet-set culture and catalog its fashion, whether in Brooklyn or Paris or Milan.

All the covers by Mattotti feature his signature style, accomplished with the use of one of

premier directeur artistique du magazine, répond à la volonté de Ross de capturer l'esprit des années de F. Scott, Zelda Fitzgerald, Duke Ellington et du Jazz Age. Depuis lors, le magazine a beaucoup changé. Les numéros récents traitent de la question des réfugiés en Europe ou de la condition de la femme dans le monde technologique. Mais la couverture, sans texte ni titre qui puisse influencer l'interprétation, reflète encore l'importance de l'autonomie des artistes. Le logo est resté exactement tel que Rea Irvin l'avait dessiné (pour les titres à l'intérieur, on utilise maintenant une police nommée « Irvin »), et on a gardé l'élément graphique vertical sur la gauche. *The New Yorker* représente ainsi un cas unique dans la presse contemporaine car ses couvertures expriment la pensée de l'artiste indépendamment des contenus des pages intérieures. Grâce à ces œuvres d'art racontant des histoires, souvent amusantes mais parfois aussi sérieuses, bizarres ou polémiques, des générations entières de lecteurs en ont conservé des numéros pendant des semaines, des mois, voire des années. Ces couvertures décorent les murs de beaucoup de maisons et sont régulièrement réimprimées. Elles n'ont pas d'âge, tout en représentant un moment bien précis. Elles commentent le temps qui passe, documentent les mutations radicales des opinions sur des thèmes tels que l'homosexualité et la condition de la femme, et en même temps se moquent élégamment de tous nos engouements. Elles montrent la culture des classes aisées et les tendances de mode, de Brooklyn à Paris et Milan.

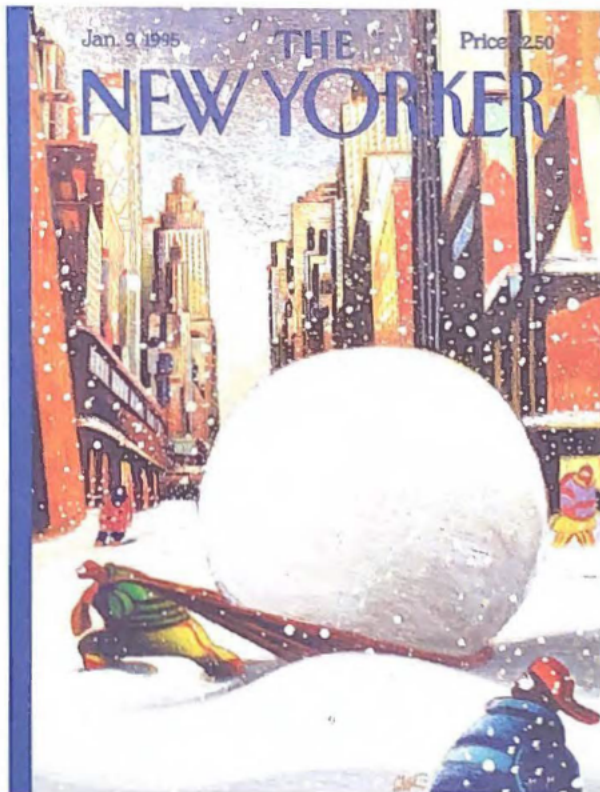
Sur toutes les unes de Lorenzo Mattotti, on reconnaît son style typique et une de ses techniques de prédilection : les pastels à l'huile, qui permettent de reproduire

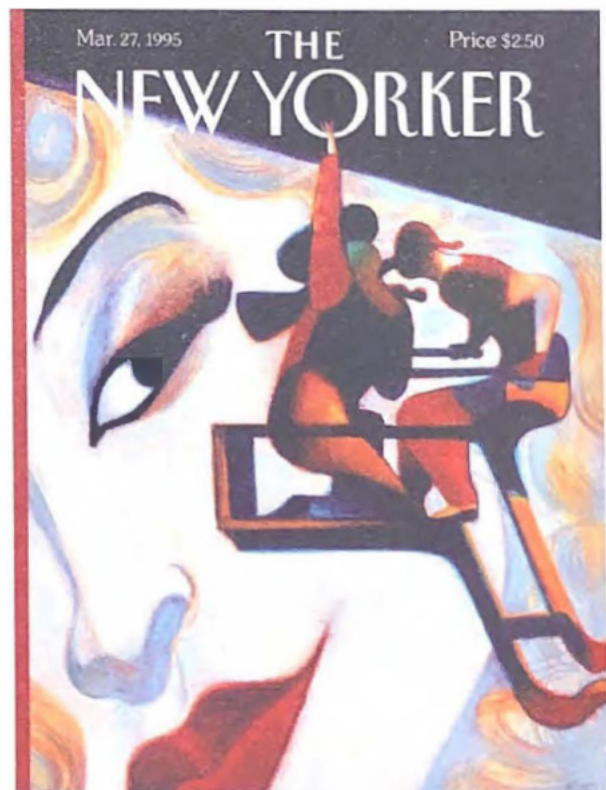
Manhattan Rising

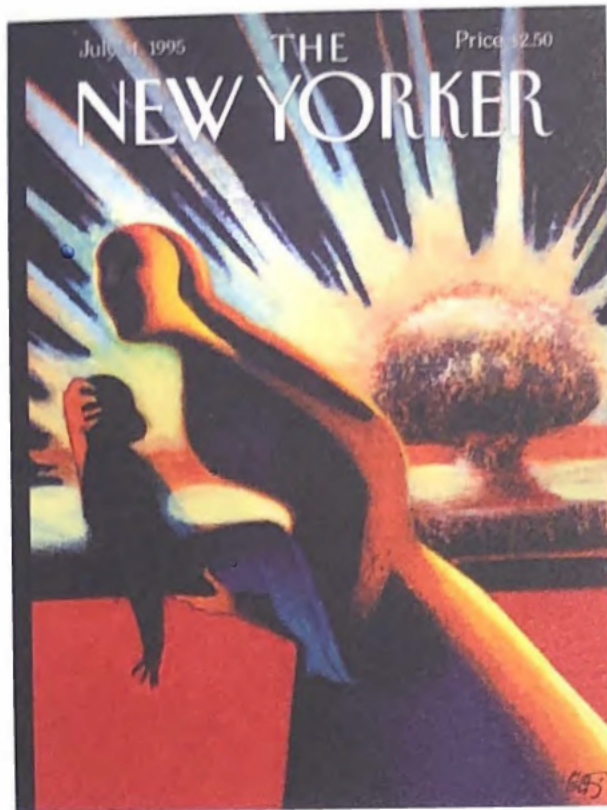
Vivienne Westwood, Paris Prêt-à-Porter

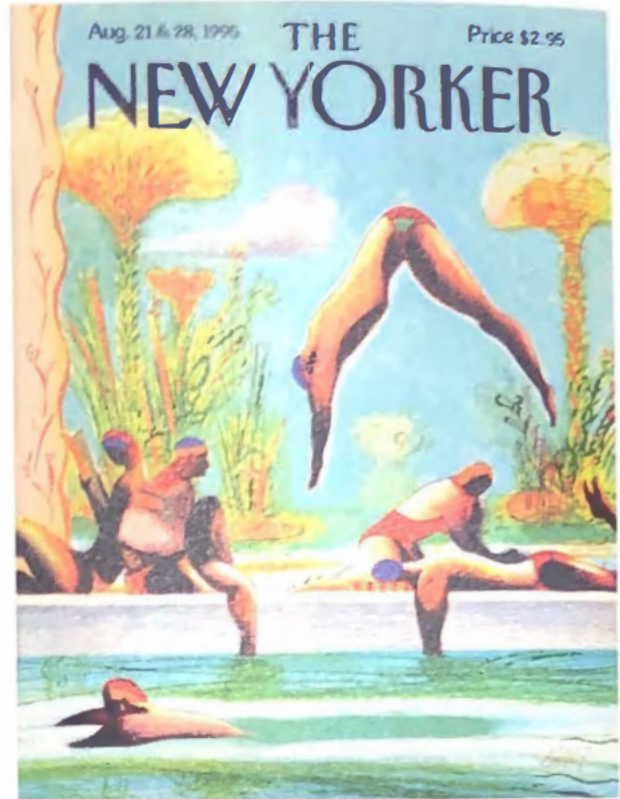
Snow Haul

Oscar Closeup

Under the Cloud

Diving in

Fashion Week

Warm Front

In tutte le copertine di Lorenzo Mattotti è riconoscibile il suo tipico stile, che si avvale dei pastelli a olio, una delle sue tecniche d'elezione. I pastelli consentono di riprodurre colori brillanti con un'ottima resa – fattore importante per una rivista che stampa oltre un milione di copie ogni settimana – e una superficie granulosa che mostra la materialità degli strati di colore. Ogni immagine, capace di competere con le grafiche delle migliori locandine, esprime un concetto potente tramite una composizione bilanciata. L'occhio è attratto dalla palla di neve oppure dalla figura al centro della scena, o ancora dalla strada che scompare in un paesaggio variegato, mentre gli altri elementi – le tende, gli alberi o i bagnanti – fungono da cornice.

Mattotti si distingue dai suoi stimati colleghi per la varietà dei soggetti. La sua prima copertina, *Manhattan Rising* (21 giugno 1993), è una delle illustrazioni più originali realizzate per la rivista. Un uomo enorme, più alto dei grattacieli, si erge sulle acque del porto, circondato da edifici che richiamano lo skyline di New York; una visione onirica in cui possiamo leggere la lotta dell'individuo per la sopravvivenza nella Grande Mela. Non ricordo cosa disse la direttrice Tina Brown quando le mostrai la copertina; diede comunque la sua approvazione. (Tutte le copertine sono approvate per la stampa dal direttore della rivista, nello specifico Tina Brown dal 1993 al 1998 e David Remnick dal 1998 a oggi.) Probabilmente l'esplosione di colori brillanti e la consistenza materica erano così vicine a ciò di cui avevamo bisogno per affrancare le copertine da due decenni di pallide scene buoliche all'acquerello che né io né Tina ci preoccupammo dell'assenza di un contenuto ben definito in quella prima immagine. Ricordo bene,

his mediums of choice, oil pastels. The pastels provide both bright colors that reproduce well—very important for a magazine that prints more than a million copies weekly—and a gritty texture that shows us the materiality of the artist's hand layering on color over color. In all his images, Mattotti expresses a strong idea in a perfectly poised composition, and each one packs the graphic punch of a poster. The reader's eye is immediately directed to the snowball, or to the central figure, or to the road that travels in a varied landscape, while the other elements, the curtains or the trees or the other bathers, frame the central narrative.

What make Mattotti singular among his illustrious colleagues is the range of subject matter that he has tackled over the years. His first cover, *Manhattan Rising*, June 21, 1993, may be one of the most idiosyncratic an artist has conceived for the magazine. A man, scaled to tower above all the buildings, stands in a harbor that includes features of the New York City skyline. It's a dream-like scene of the individual struggling to survive in the Big City. I actually can't remember what the editor at the time, Tina Brown, said when I first presented it, but, of course, she approved it for publication. (Every cover published has been approved by the magazine's editor, so Tina Brown from 1993 to 1998, and David Remnick, from 1998 to the present.) It's likely that the infusion of bright colors and the painterly texture were so close to what the magazine needed to jolt the covers out of two decades of lightly watercolored pastoral scenes that neither Tina nor I worried too much about that first image's lack of clear content. On the other hand, I remember well the pride with which I showed Tina the next Mattotti cover, *Vivienne*

des couleurs brillantes avec un merveilleux résultat – facteur important pour un magazine qui est imprimé à plus d'un million de copies chaque semaine – et une consistance granuleuse qui montre la matérialité des couches de couleurs superposées. Chacune de ces images exprime un concept puissant grâce à un graphisme extraordinaire et à une composition parfaitement équilibrée. Le regard de l'observateur est attiré par la boule de neige au centre de la scène ou par la route qui disparaît dans un paysage varié, pendant que les autres éléments – les tentes, les arbres ou les baigneurs – servent de cadre à la narration principale.

Mattotti se distingue de par la grande variété des sujets traités. Sa première une, *Manhattan Rising* (21 juin 1993), est une des illustrations le plus originales jamais réalisées pour le magazine. Un géant, plus grand que le gratte-ciel, s'élève sur les eaux du port, entouré d'édifices rappelant le skyline de New York; une vision onirique symbole de la lutte de l'individu pour la survie dans la *Big Apple*. Je ne me souviens pas de ce que la directrice, Tina Brown, a dit quand je lui ai montré la couverture mais elle a donné son approbation pour la publication. (Toutes les couvertures sont approuvées par le directeur du magazine, soit Tina Brown de 1993 à 1998, et David Remnick de 1998 à aujourd'hui.) Probablement, l'explosion de couleurs brillantes et la consistance materique étaient tellement proches de ce dont on avait besoin pour affranchir les couvertures de vingt ans de pâles scènes bucoliques à l'aquarelle, que ni Tina ni moi nous sommes inquiètes de l'absence de contenus bien définis dans cette image. En revanche, je me souviens bien de la fierté avec laquelle j'ai montré à Tina la seconde couverture

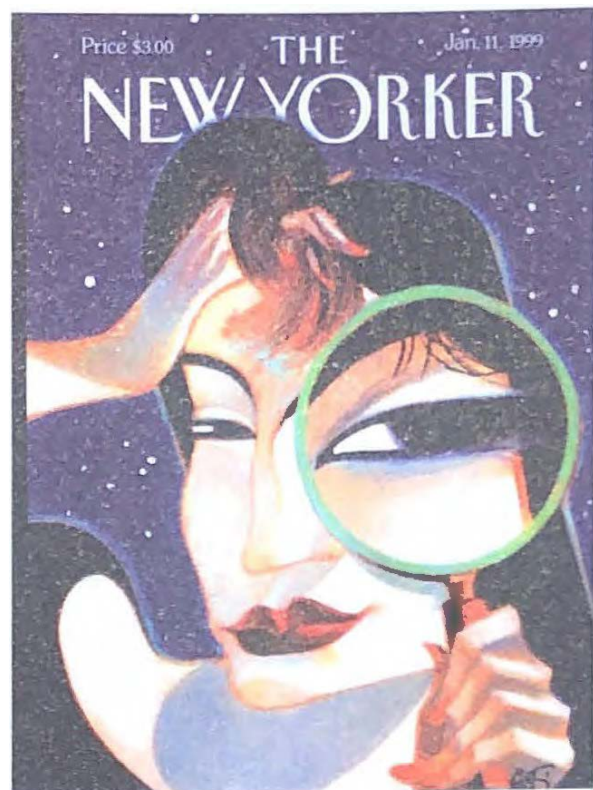
invece, il mio orgoglio quando mostrai a Tina la seconda copertina di Mattotti, *Vivienne Westwood, Paris Prêt-à-porter*, disegnata per la nostra prima uscita speciale nel novembre del 1993. All'epoca gli speciali erano una novità, nata allo scopo di approfondire particolari temi trattati dalla redazione, dagli autori e dagli artisti. Fu così che entrai in contatto con l'impareggiabile follia del mondo della moda. Mattotti aveva già trattato il tema per alcune riviste italiane negli anni Ottanta, ma nessuno di noi aveva mai tentato di organizzare un reportage di tale portata, con un solo artista all'opera in tempo reale. Per nulla spaventato dalla complessità dell'incarico, Lorenzo si recò a Parigi, scelse le sfilate che gli interessavano e ritrasse gli abiti più sensazionali in una mezza dozzina di splendidi disegni eseguiti dal vero. Prima ancora che la pittura si asciugasse (è un modo di dire: per fortuna i pastelli a olio non hanno bisogno di seccare), consegnò le tavole a un corriere che volò fino ai nostri uffici di New York, dove le scansiammo e impaginammo all'istante per poi inviare il tutto al nostro stampatore in Tennessee per l'uscita settimanale. Quel numero conteneva diverse illustrazioni di moda realizzate da Mattotti durante le sfilate e un reportage visivo dell'artista inglese Sue Coe sulle condizioni lavorative degli operai impiegati nelle famigerate *sweatshops*. Ispirata agli outfit di Vivienne Westwood, in cui la Parigi fin-de-siècle di Toulouse-Lautrec si unisce al punk londinese, la copertina è uno dei nostri cavalli di battaglia. L'armonia di forme, trame e colori all'apparenza incompatibili la rende ancora attuale, sebbene siano passati 24 anni. La moda è un tema ricorrente nelle copertine di Mattotti, che documentano la personalità e gli atteggiamenti dei suoi protagonisti (come la donna in abiti animalier che porta a

Westwood, *Paris Prêt-à-Porter*; the one he painted for our first special issue in November 1993. Back then, these specials were an innovation for *The New Yorker*—they were intended to broaden the scope of what the editors, the writers, and the artists covered. Indeed, it was my introduction to the unique madness of the fashion shows. Mattotti had already done visual reports of fashion shows for Italian magazines in the eighties, but none of us had ever attempted to do such a report with just one artist operating in real time. Undeterred by the complexity of the assignment, Lorenzo travelled to Paris, picked which shows he would attend, and managed to distill the most distinctive outfits into a half-dozen superb drawings that he executed in a few hours. Before the paint was dry (only a manner of speaking, since, fortunately, oil pastels don't require drying time), Mattotti handed the paintings to a courier who jetted the pastels back to our offices in New York, where we attended to the pre-press production with not a minute to spare, and forwarded to our press in Tennessee for the weekly run. Inside that issue were the other fashion drawings by Mattotti from the shows as well as a visual reportage on working conditions in sweatshops by the British artist Sue Coe. Based on Vivienne Westwood outfits that blended Toulouse-Lautrec, fin-de-siècle Paris with British punk, the image is one of our flagship covers with its flair and panache. Thanks to its orchestration of seemingly incompatible shapes, textures and colors, it doesn't seem to have aged in twenty-four years. While fashion is a recurring topic in Mattotti's covers, each of these *Style* issue covers is more of a commentary on the people and the attitudes of the denizens of the fashion world (such as the woman in animal prints walking a leopard

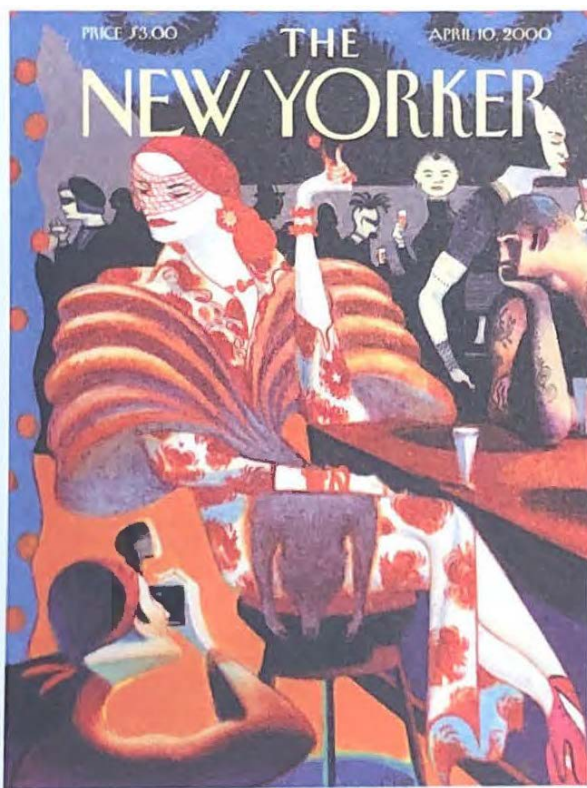
de Mattotti, *Vivienne Westwood, Paris Prêt-à-porter*, créée pour notre premier numéro spécial, en novembre 1993. Les numéros spéciaux étaient nés dans le but d'approfondir des thèmes traités par la rédaction, les auteurs et les artistes de *The New Yorker*. C'est ainsi que je suis entrée dans l'incomparable folie du monde de la mode. Mattotti avait déjà travaillé sur les défilés pour des revues italiennes dans les années '80 mais aucun d'entre nous n'avait jamais organisé de reportage d'une telle importance, avec un seul artiste à l'œuvre en temps réel. Nullement effrayé par la complexité de la mission, Lorenzo se rend à Paris, choisit les défilés qui l'intéressent et réussit à faire des dessins des vêtements les plus sensationnels. Avant même que la peinture ait le temps de sécher (au sens figure car, heureusement, les pastels à l'huile n'ont pas besoin de sécher), il livre les planches qui arrivent, par avion, dans nos bureaux de New York, où elles sont numérisées, mises en page et envoyées instantanément à notre imprimerie, dans le Tennessee, pour la parution hebdomadaire du magazine. Ce numéro comprenait plusieurs illustrations de mode réalisées par Mattotti pendant les défilés et un reportage visuel de l'artiste anglaise Sue Coe sur les mauvaises conditions de travail des ouvriers dans les tristement célèbres *sweatshops*. Inspirée des tenues de Vivienne Westwood, dans lesquelles l'Art nouveau parisien de Toulouse-Lautrec se mêle au punk londonien, la couverture est un de nos chevaux de bataille. L'harmonie, créée par l'association de formes, trames et couleurs apparemment incompatibles, la rend encore actuelle, bien que 24 années se soient écoulées. Les nombreuses images que Mattotti a consacrées à la mode racontent la personnalité et les attitudes de ses personnages (comme la femme au style animalier

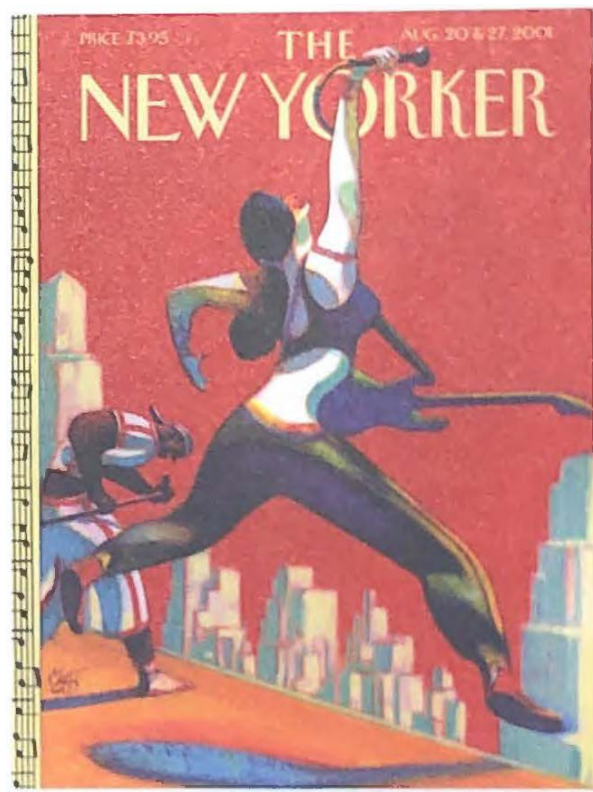
City Skate

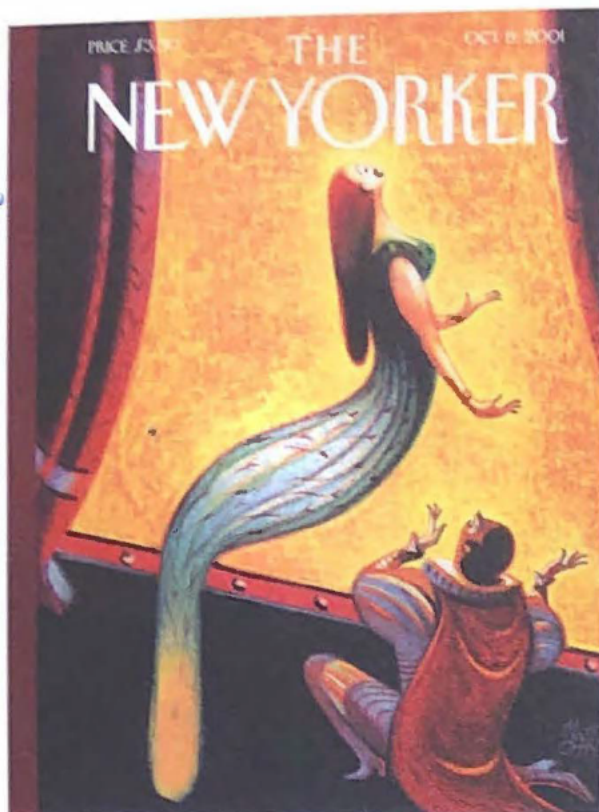
Spyglass

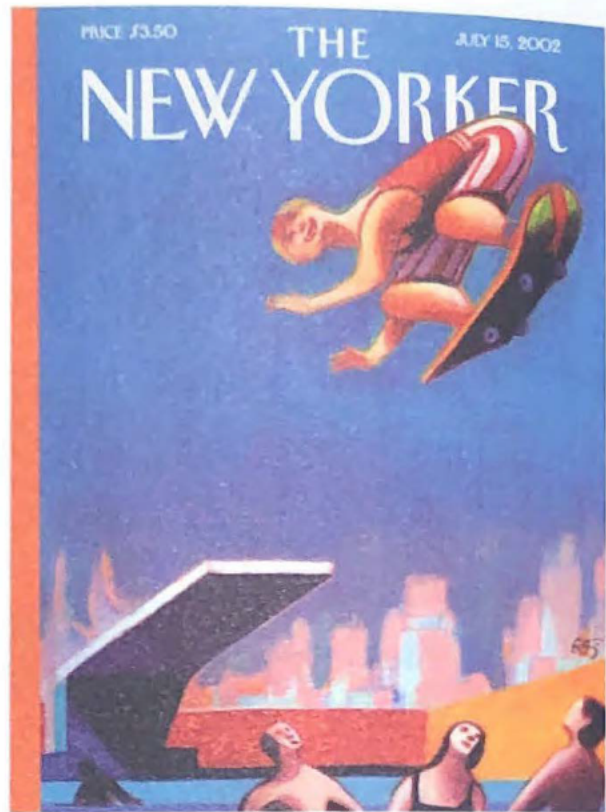
Night Life

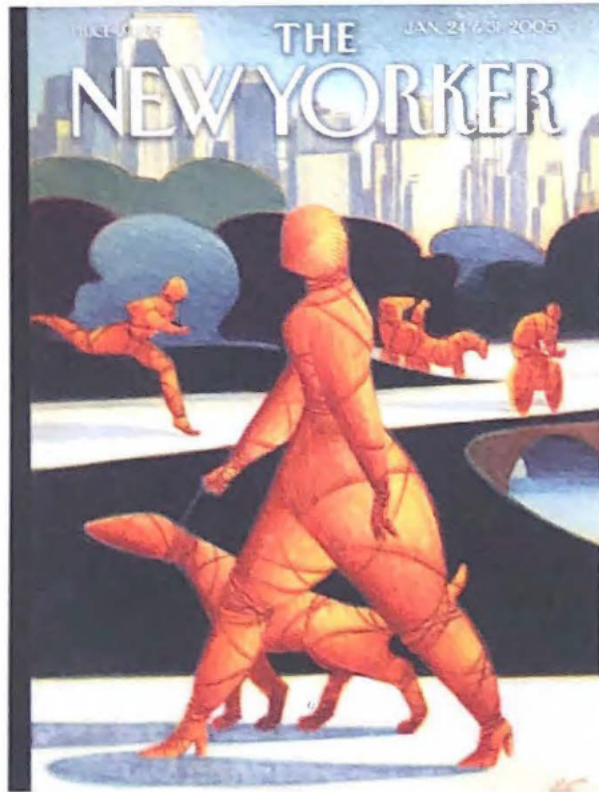
High Notes

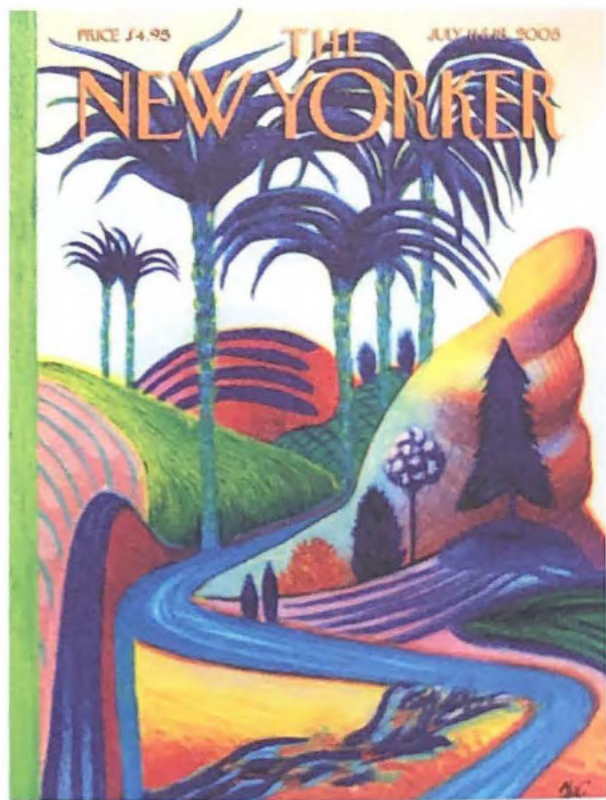
Rising Voice

Summer Highs

Central Park Wrapped

Summer Escapes