IL MILIONE

BOLLETTINO DELLA GALLERIA DEL MILIONE

GENNAIO FEBBRAIO 1957 • MILANO VIA BIGLI 2 • TEL 700.909

DIPINTI RECENTI DI

SERGIO VACCHI

SCULTURE E DISEGNI DI

ISA PIZZONI

SERGIO VACCHI

All'ultima mostraa che Sergio Vacchi fece, in collettiva nel gennaio del '56, alla Loggia di Bologna, il pittore mise fuori, tra gli altri, due dipinti che parvero subito diversi da quanto si era visto, di lui, in altre parti: Il vento caldo e, pure di misure vaste, Il balcone e i fiori. Ricordavamo le sue capanne, i suoi Giardini Margherita, i boschi infittiti di foglie e di canne con repentine sforature di luci d'oro e balenare d'acque sotto i ponticelli di legno. Vi sfogava un deposito di fantasie allegre, un senso di felici incontri con alcuni luoghi consueti della sua città; ma ricreati sul filo della memoria con quel piacere misto di profumi vegetali e di dolci trasalimenti che sopravvive dalle avventure adolescenti. E quell'inclinazione della fantasia stormiva dentro i canneti, risvegliava dal fondo sprazzi, iridescenze, fuochi azzurri e schiarite di quarzi toccati dal baleno. Da presso si infittiva anche il colore, in una sua tramatura di legamenti diagonali che poteva risalire al reticolo colpeggiato, analitico e ricostruttivo insieme, di Cézanne, fatto tuttavia di una pasta tenera da sembrare vegetale anch'esso, d'inimitabile verde e azzurro, come sono sempre inimitabili le trafitture di memoria cresciute sui pendii dell'immaginazione. Un intrico fresco di scorze e fronde da sentirne l'umidore e il refrigerio sulla pelle, nel momento stesso che provocava il germinare di parallele fantasie e il recupero di perduti ricordi. Se ne poteva dedurre una rinnovata attenzione del pittore alle cose e agli aspettti del mondo; ma gremita da questa densità del sentimento, vagliata da questo elegiaco rammemorare e persino desiderio di favolosi racconti. Confrontata con la disposizione del lavoro precedente, essa figurava senz'altro come un sorpasso, arricchito in queste moltiplicate e segrete prospettive interiori, di quelle nature morte giganti di alcuni anni prima: oggetti casalinghi, angoli di stanze, un breve mondo subito concluso nelle sue figure, ma ingigantito e ribadito nelle sue apparizioni da una necessit

di individuarlo insomma nei suoi aspetti di più scarnita definizione e quasi di furente essenza, per riscattarlo, dentro un colore spento di faville ma di profonda modulazione grigia e terrosa, dal gracile frammentismo in cui lo avevano consunto e corroso con fumi e vaporazioni i cultori dell'intimismo crepuscolare. Piante, capanne, uccelliere, finestre aperte sulle esedre fiorite nei tepori delle notti estive, un più vasto e brulicante mondo. Ma non so se da questo aprirsi di orizzonti e crescita di figure e di motivi sul più ristretto catalogo degli umili oggetti ospitati nelle stanze gelose e un poco squallide, si possa desumere un itinerario verso la natura, un inserimento, dopo Cezanne. di potenza courbettiana. In fondo, a Vacchi non importava granché l'accresciuto numero delle figure. Mi sembra invece che sia stata proprio quell'altra dimensione, di gioia distesa degli affetti e delle fantasie, di recupero del sentimento, a caratterizzare quell'apertura, fino a poter dire che in quell'incontro di un più vasto mondo il Vacchi ricercasse una più segreta emotività, che lo distogliesse appunto dall'informe di natura e dalle sue seduzioni, suggellandolo con un possesso ideale più che d'occhio. N'è riprova il fatto che all'ultimo incontro Italia-Francia a Torino del 1955, per sfuggire all'invischiamento di quei groppi vegetali, a quei soffocati afrori di pollini, a quella came tenera e profumata delle frasche e dei recessi ombrosi dei suoi « giardini », il Vacchi versò nella tramatura cézanniana una violenza acida di azzurri e di rossi spellati, splendenti fino all'ustione, quasi una furia incontenibile di ribellioni espressioniste, che poterono far pensare anche a un trasmonare del suo folto temperamento. Ma proprio questa improvvisa impennata, subito colma di furori, indicava il maturarsi di una nuova situazione ispirativa, che si esprimeva intanto a quel modo irruente e senz'altro inclinato dalla parte di una anteriorità del sentimento e della fantasia, che inevitabilmente riduceva l'ingerenza e il predomini

I due dipinti bolognesi, citati in principio e che vennero dopo questa improvvisa e agitata anticipazione torinese, si produssero lungo le medesime insorgenze che dissi espressionistiche. Rossi e verdi sontuosi, una foga di esprimere quella calura dell'immagine intravista nelle affocature della fantasia (e non si esclude anche dell'irritazione morale) con i timbri più acuti e rigogliosi; e tuttavia ricondotti a una conclusione che non è più smodata dispersione, cieco fiotto istintivo. Quella sua vecchia disciplina formale, dico meglio, quell'esercizio cézanniano sulle strutture essenziali della realtà, che lo accompagna dal principio, ha fatto argine, le legature non sono state tracimate, come invece mi pare troppo succeda oggi con un rilancio insistito di letterarie anarchie, di accenti vibrati e compiaciuti che finiscono

per caricare di un furore più pronunciato che patito molte opere della nostra ultima cronaca, e di gesti esteriori, di violenze occasionali, col piacere ormai prossimo al fregio retorico del colore pesticciato, spremuto, sudicio di sgorature e di coaguli in una facile allegoria di sangue e carne offesa, di energia barbarica, di radici esistenziali. Nei dipinti di Vacchi che ora qui si espongono, quelle legature hanno anzi tenuto più saldamente, man mano che la sua nuova stagione si è prolungata verso più intime persuasioni e consapevolezze maturate nella discrezione del cuore. Siamo difatti dinanzi a una delle doti fondamentali di Vacchi e in questa nuova mostra milanese, giunta come una precisa affermazione su cui converrebbe meditare da più parti, essa si rivela nel modo più lampante: quella di non lasciarsi mai sbandare dalle generose effusioni, di saperle legare a una continenza che non è affatto impassibilità virtuosistica, ma una più dolce e patita coscienza, un più virile pudore, una spontanea misura, per cui, se di espressionismo è giusto parlare, è tuttavia da ricondurre in una accezione di liricità anzichè nell'ambito della protesta clamorosa ed eversiva, come era praticato dagli artisti nordici e come rilanciano, si è visto, altri nostri giovani e men giovani pittori, presi da una vorticosità di sensazioni. travolti in questo notturno e caotico e sontuoso insorgere di oscuri nodi dell'istinto.

Questi ultimi dipinti, una quindicina, si sono quasi tutti maturati fra la tarda primavera e l'estremo autunno del '56. Vi si colgono immagini librate sui vertici altissimi del colore, alle sue vertiginose rutilanze, eppure mitigate da un senso di armonia generale e conclusiva che ricompone la misura e persino un'eleganza mentale. Non sorgono da pretesti occasionali ma da incontri di paesaggi tra il piano e la collina di Bologna, che si sono ripercossi in emozioni di colore e in castellature energiche di architetture ideali. Da qualche titolo di questi dipinti si può anche individuare il momento o l'incidenza di quegli incontri: quell'umido colore d'erba infantile che si genera sui màceri delle canapi per il Paesaggio verde-acqua; i bianchi lividi, i verdi inveleniti e pure preziosissimi con le profilature scandite dei neri ferrosi per Pietà del paesaggio, il quale richiama, in fulminea retrospettiva d'emozione, certi splendori freddi e malati, i paesaggi lunari, pomice e ghiaccio, di alcune crocefissioni dei gotici tedeschi, strazianti ed elegantissime; e ancora i carboni spenti, la muffa dei prati lebbrosi di periferia, la cupa risonanza d'argento per Le fondamenta, visionaria suggestione di un quartiere incenerito durante la guerra; la scia luminosa e il lago viola del Paesaggio fosforescente con le concrezioni dure che si spellano nell'aria come costole geologiche riemerse dai tempi. C'è l'ora, il fulgore; e c'è lo strazio e l'ebbrezza di quegli incontri. Ma come ho già detto altra volta, non è tanto la presenza della realtà, in questi dipinti più magra e traslata che non nei precedenti, a qualificare queste

opere, ma la figura poetica che da essa l'artista ha fatto germinare con lo sbaraglio della sua emotività. E questa figura poetica non si basa sull'aspetto reale, che anzi suscita forte diffidenza, ma piuttosto sull'evocazione fantastica, da un margine di mentale invenzione: lume d'intelligenza che rifugge dagli ingorghi, atto totale dell'artista, passione e conoscenza, e non buia dispersione nel tumultuoso inconscio, che insieme ristabiliscono, su un'area interiore, una esplicita verità plastica, che è operazione essenziale dell'arte, appunto. E si può quindi insistere a rovesciare i termini di questa qualificazione stilistica per proporre una poetica di natura, cioè ancora un dato oscuro dei sensi, o una cieca dispersione sul primo impulso degli istinti?

Vacchi non v'è dubbio preferisca sottrarvisi e cercare altrove un suo esito. E intanto, da quel suo intervento di memoria gentile al tempo delle «capanne» e dei «giardini», è passato a questa coscienza e pienezza di immediati rapporti, di fuochi emotivi, di profonde ripercussioni liriche e morali colte sulla vita e sul mondo, ma restituite da un paesaggio interiore variamente disposto all'elegia o alla festevolezza, con una confidenza di umani discorsi e di serrate persuasioni intellettuali che si rivela appunto in queste vaste immagini così cordiali, così generosamente concluse in una felice fioritura di esperienza e di fantasia, di moralità e di poesia.

MARCO VALSECCHI

Sergio Vacchi è nato a Castenaso di Bologna nel 1925 e risiede a Bologna. Espone le opere seguenti:

- 1. Testa I. 1956 olio su tela 55 x 75
- 2. Due teste, 1956 olio su tela 99 x 128 11. Testa III. 1956 olio su tela 65 x 85
- 3. Campagna attuale. 1956 olio su tela 12. La pietà del paesaggio. 1956 85 x 65 olio su tela 148 x 129
- 4. Paesaggio di nebbia. 1956 olio su tela 13. Paesaggio di Sasso Rosa. 1956 olio su tela 99 x 149
- 6. Periferia rossa. 1956 olio su tela 135 x 124
- 7. Periferia bianca. 1956 olio su tela 124 x 134
- 8. Giornata grigia. 1956 olio su tela 149 x 99
- 9. Annuncio di... 1956 olio su tela 149 x 99

- 10. Testa II. 1956 olio su tela 65 x 85

- La pietà dell'uomo. 1956 olio su tela
   Paesaggio fosforescente. 1956 olio su tela 179 x 129
  - 15. Paesaggio in verde-acqua, 1956 olio su tela 179 x 129
  - 16. Nascita del paesaggio. 1956 olio su tela 179 x 129
  - 17. Annunciazione di testa. 1956 olio su tela 129 x 179
  - 18. Notizia sul naturalismo. 1956 olio su tela 205 x 114

19. Le fondamenta. 1956 olio su tela 159 x 115

ISA PIZZONI

Quando apparverro, in precedenti esposizioni milanesi, i disegni, le incisioni, le litografie che Isa Pizzoni aveva compiuto fra il 1953 e il 1956 a preparazione di certi suoi temi di scultura, non si potè fare a meno di preparazione di caratteri di cumi di sevidente di quegli studi: una severità grave ed energica, un rigore di stile, e una freschezza d'occhio che mitigava il brusco scatto e il predominio delle figure. Non c'era alcun dubbio che quelle immagini nascevano da un'intima natura e vocazione scultorea, da un desiderio infrenabile di affermare un gesto, un corpo, una presenza, a tutto tondo dentro lo spazio, in realtà di volumi pieni di contro ai momentanei barbagli della luce od evaporare di fiati e di atmosfere.

Oggi finalmente, quei temi risolti sul bianco della pagina, sono diventati scultura, hanno cioè trovato, durante un tirocinio duro che la Pizzoni ha sostenuto fra difficoltà acerbe col coraggio che soltanto la fede pura può generare, quella came per la quale furono pensate, con una pazienza che sapeva anche domare i furori dell'ispirazione.

Sono «maternità», nudi femminili, teste d'uomini e di donne, corpi massicci d'animali, gettati in gesso, in terracotta e, alcuni, in bronzo. E si alzano nell'aria con un'apparizione perentoria, che non ignora tuttavia la gentilezza delle cose amate e portate a lungo dentro il fuoco della fantasia poetica, che le ha spogliate, in uno con le sbavature e le incertezze e i richiami troppo scoperti sia di realtà che di cultura, anche dalla iattanza e dalla retorica. E si dice fantasia proprio come termine che si differenzia dall'estro, dal capriccio, termine di forza creativa, cioè, con netta qualificazione d'ordine morale, in una dimensione che si vorrebbe dire umanistica,

se questo aggettivo non lasciasse trapelare, per il cattivo e forzoso uso fattone, sospetti di equivoci culturali e tradizionalistici. Basta però consitattone, sospetti di equivoci culturali e tradizionalistici. Basta però considerare queste sculture nella loro presenza, chiuse nella loro essenza di volumi per una definizione imposta dalla chiarezza di uno stile che rifiuta le cincischiature, gravi come simulacri, figure primordiali di una umanità che avverte pure una necessità religiosa nelle rappresentazioni anche di queste naturali fantasie, per avvertire che quei sospetti sono stati tutti rifiutati, con una costanza e una severità che non ha conosciuto cedimenti.

Sicché posso ripetere alcune parole già dette a proposito di quei disegni precedenti: sono figure che vogliono determinare una condizione umana, comunicare un'emozione profonda. Queste donne col bimbo di lato, hanno l'irruenza drammatica di certe figure dell'arte romanica; e drammatiche per forza contenuta, per tensione e nettezza di stile definitorio, che non per agitazione di atteggiamenti. E difatti rifuggono anche dall'episodico, dal particolare insistito. Potrebbero cedere, sotto questa spinta, a una specie di compiaciuta rozzezza, per meglio affermare la loro plasticità. E invece sono così intimamente sorvegliate da una disciplina formale e da una asciutta emozione, che ogni grumo di grezza materia o travalico di letteraria e impennante figurazione sono eliminate dall'origine. E' questa una lezione che la Pizzoni ha derivato dal suo insegnante a Brera, da Marino Marini; è qui il suo segno, più forte e attivo, in questa asciuttezza, più che in certe esteriori modulazioni o fisionomie; e si veda in particolare il torello o la testa di uomo, ambedue in bronzo, con una pienezza d'immagine e folgorazione d'intimo carattere, il ritratto, da rammentare certi scabri personaggi a cariatide della antica scultura da cattedrali.

Ma non sfugga, tra queste severità, il lume di grazia energica, di tenerezza primitiva, che tocca queste immagini e le rende cordiali, umane anche nel limite aspro della loro definizione; un'intima allegrezza che affiora come piacere d'esistere, di essere presenti, di far testimonianza del mondo e delle creature.

MARCO VALSECCHI

ISA PIZZONI è nata a Erba nel 1921 e risiede a Milano. Espone le opere seguenti:

1. Maternità. 1956 gesso alt. 100

5. Testa. 1956 bronzo alt. 22

2. Maternità. 1953 gesso alt. 125

6. Torello. 1956 bronzo alt. 38

3. Maternità, 1956 bronzo alt. 100

7. Torello. 1955 terracotta alt. 40 8. Cristo, 1956 terracotta alt. 70

4. Nudo. 1956 gesso alt. 133

9. - 15. Disegni

DELLA PERSONALE DI CARMASSI al-lestità nelle nostre sale in novembre-di-cembre scorsi e alla quale dedicammo il Bollettino N. 21, riportiamo qui sotto i commenti critici di quella stampa che se ne è occupata con impegno. Questo lavo-ro da bibliografo è diventato ormai una proposizione superio di fore cosa gradita al lettore e utile allo studioso.

TEMPERATURE

e trasparenze e sensibilissime rigature
compongono un raptus lirico di sottile
rigogliosità e tanto più efficace d'espressione quanto maggiormente placa i tursori e is discosta dalla descrittività. Una
lestita nelle nostre sale in nomente-dilestita nelle nostre sale in nomente-dibella mostra, di cui c'è da felicitarsi ».

sione quanto maggiormente placa i turasione quanto maggiormente placa i turasione quanto maggiormente placa i turasione dell'ambiente dell'amb

Con questo fu sempre isolato, non catalogable tra gli astratti o gli spaziali, o i post-impressionisti, o gli espressionisti, o tra gli ultimi naturalisti. Se agli uni pareva troppo legato al rispetto di una pittura tradizionale, agli altri sembili pressionisti, o tra gli ultimi naturalisti. Se agli uni pareva troppo legato al rispetto di una pittura tradizionale, agli altri sembili sull'altri sembili sull'altri sembili sull'altri sembili sull'altri sembili si vedevano i ano i espressi richiami culturali, da Klee a Picasso, da Manessier a Wols, da Delaunay ai futuristi, e non si vedeva quanto attiva e rivoluzionaria fosse la susa attenzione a tale cultura, controllo sul vero da tituri un continuo controllo sul vero da tituri sull'altri su

Su il «Porolo di Milano» del 30 novem-bre, Giorgio Kaisserlian, sotto il titolo «Coerenza di Carmassi», apre il discorso sugli intendimenti delle nuove genera-tioni di pittori che dalla rotture con il geometrismo astratto della prima metà del secolo sono passati alle emozioni di

senso musicale nei valori plastici, con il pericolo di incorrere in effetti occal'ordine risporso all'effetto clamoroso, come dai trecentisti ai secentisti; quel controlo di intercentisti ai pericoli sui quali il Kaisserlian punta
l'indice, per poi vologre il discorso su
Carmassi quasi con senso di sollieno:
«...uno dei meriti di Carmassi sta appunto nella vocazione di un ordine interiore che la sua pittura rivela. Carmassi
mondo in disgregazione, vulcanico e convulso, dai colori accesi. In questa mostra
egli compie un deciso passo avanti, cercando sopratutto di individuare prima
di tutto dei centri di coesione, propulsivi, come sono i tronoli degli alberi da
cui si dipartono i rami colmi di foglie.
In ogni sua tela, l'essenziale sta appuntozione, che ha una sua consistenza, sia
pur dinamica. Riaffiora quindi, prepotente, pur su un fondo di libertà e di
totale ricreazione dell'immagine visiva
elementare, l'intento di un rigore formale, che può portare un giovane dotato,
qual'è Carmassi, molto più lontano di
quelle chiegli stesso ora intenda. L'emocentro la struttura, talvolta sottanto suggerita, di orgetti, inventati e costruit.
Oggetti che non hanno, beninteso, nessun
riferimento figurale con i titoli con i
quali Carmassi il ammanta. I titoli delle
per un pittore come Carmassi possono avere un valoro solo cronologico.
L'avvio all'espressione e nato da quella
decisione del colore che caratterizzava
inizialmente il suo linguaggio: egli ritrova toni sommessi che sembravano doversi dilegura di fronte alla assoluta
inventività di simile pittura non figurativa, egli riesce ad imporre la densità
utiva, egli riesce ad imporre la densità
utiva, egli riesce ad imporre la densità
utiva quella riesce ad imporre la densita
utiva ci pri riesce ad imporre la densita
utiva quella riesce ad imporre la de

Il seguito delle recensioni su Carmassi lo rimandiamo al prossimo Bollettino.

L'eco della stampa

Ufficio Ritagli da Giornali e Riviste Via Giuseppe Compagnoni N. 28 - MILANO Telefono N. 723.333 casella postale 3549

