

MASSIMO

CATALANI

Un particolare ringraziamento alle modelle che hanno posato per Massimo Catalani e che per motivi di riservatezza non menzioniamo di seguito.

Organizzazione

Emiliano Campaiola, Janique Leuenberger

Fotografie

Corrado De Grazia, Matteo D'Eletto

Materiali d'Archivio

Massimo Catalani

Progetto Grafico

OTTOTIPO.COM

MASSIMO CATALANI | LA FEMMINILITÀ DELLA TERRA

Testi

Massimo Catalani, Laura Dalla Ragione

Novembre – Dicembre 2009

© STUDIO D'ARTE CAMPAIOLA

00187 Roma – Via Margutta 28/29

Tel. +39 06 85304622

Fax +39 06 85304606

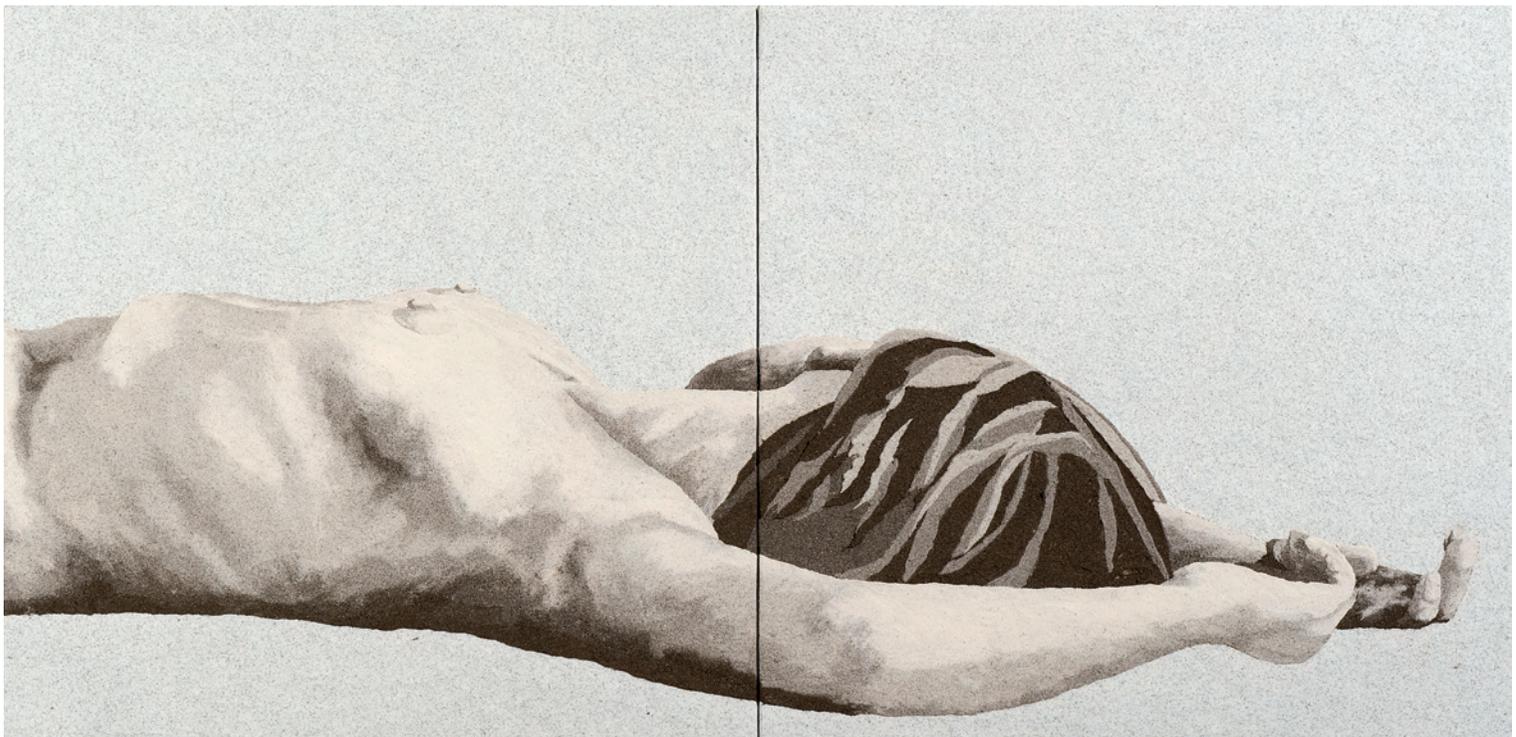
www.campaiola.it

info@campaiola.it

A close-up photograph showing a boundary between dark brown soil on the left and a white, powdery substance on the right. The white substance is scattered with small particles of the brown soil, suggesting a transition or mixing of the two materials.

LA
FEMMINILITÀ
DELLA TERRA
MASSIMO CATALANI

a cura di
Emiliano Campaiola

Heavy Dreaming Woman

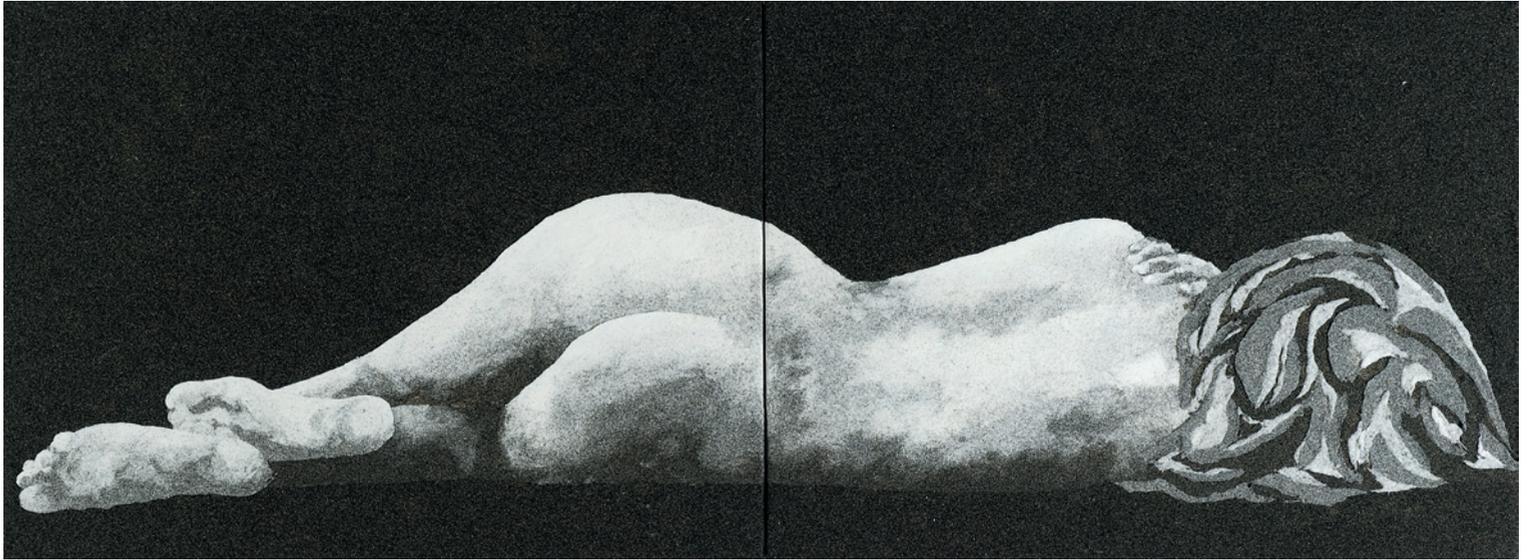
62 x 126 cm

2009

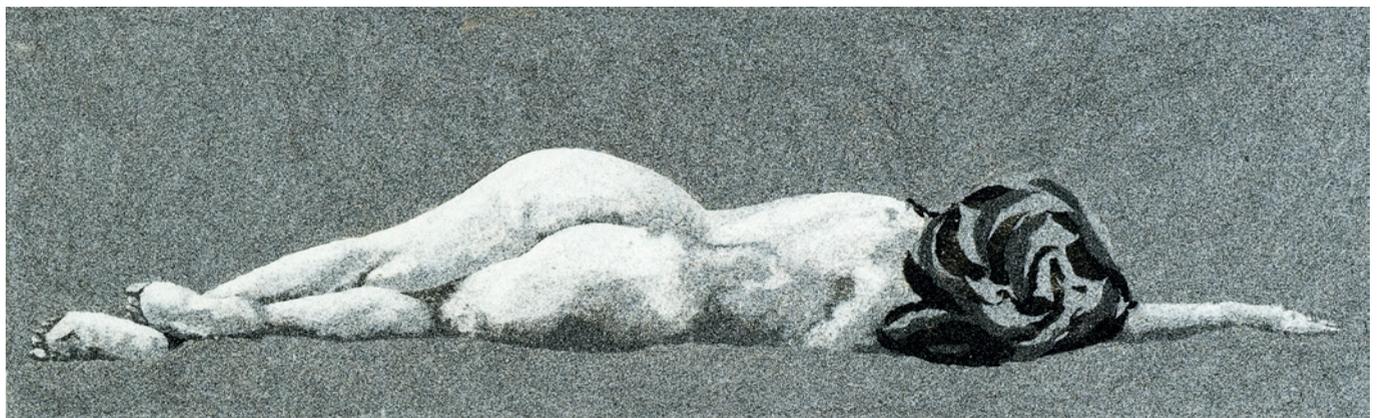
calcare di Terni

pozzolana romana

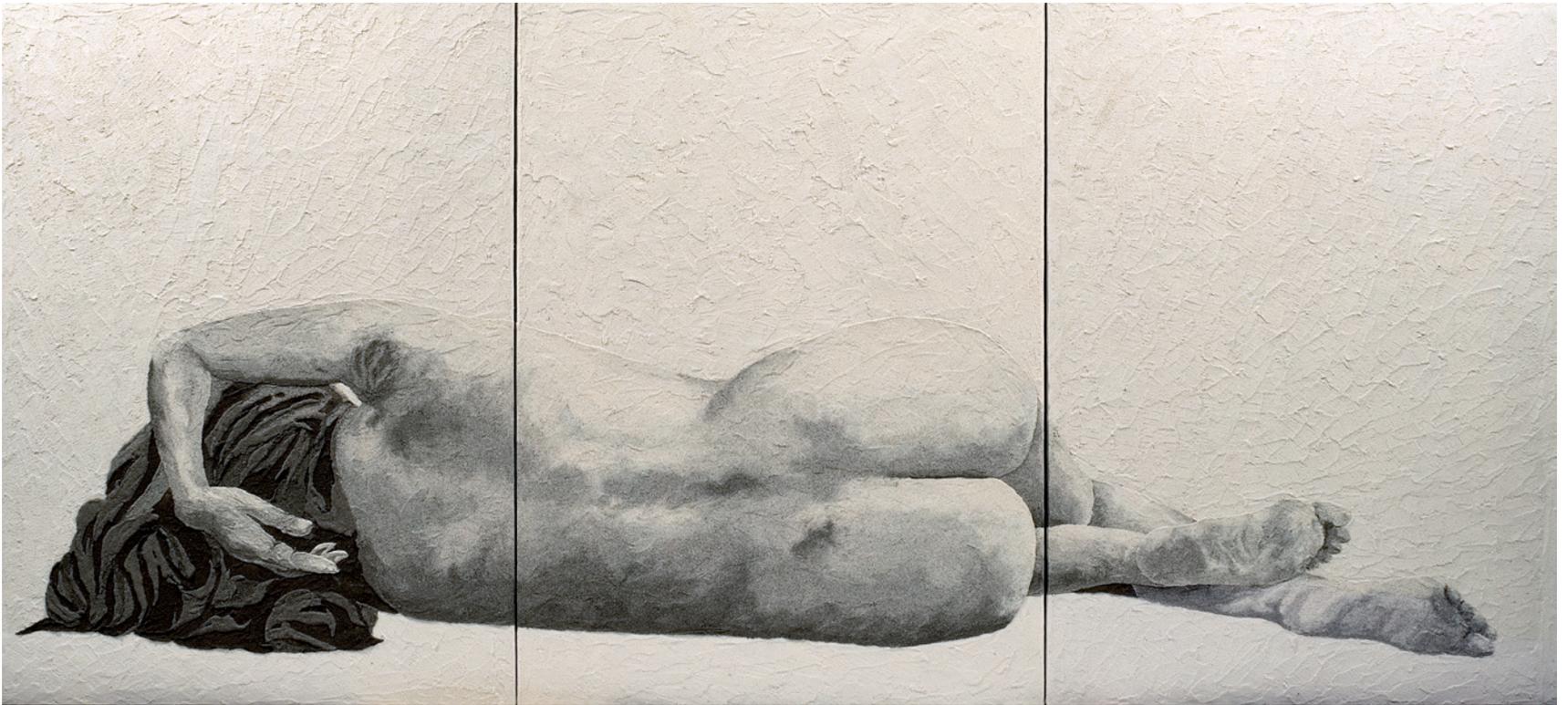
pomice

Sleeping Woman
47 x 126 cm
2009
polvere di marmo di Carrara
sabbia vulcanica

Sleeping Woman
30 x 100 cm
2009
polvere di marmo di Carrara
sabbia vulcanica
pomice

Standing Not Woman

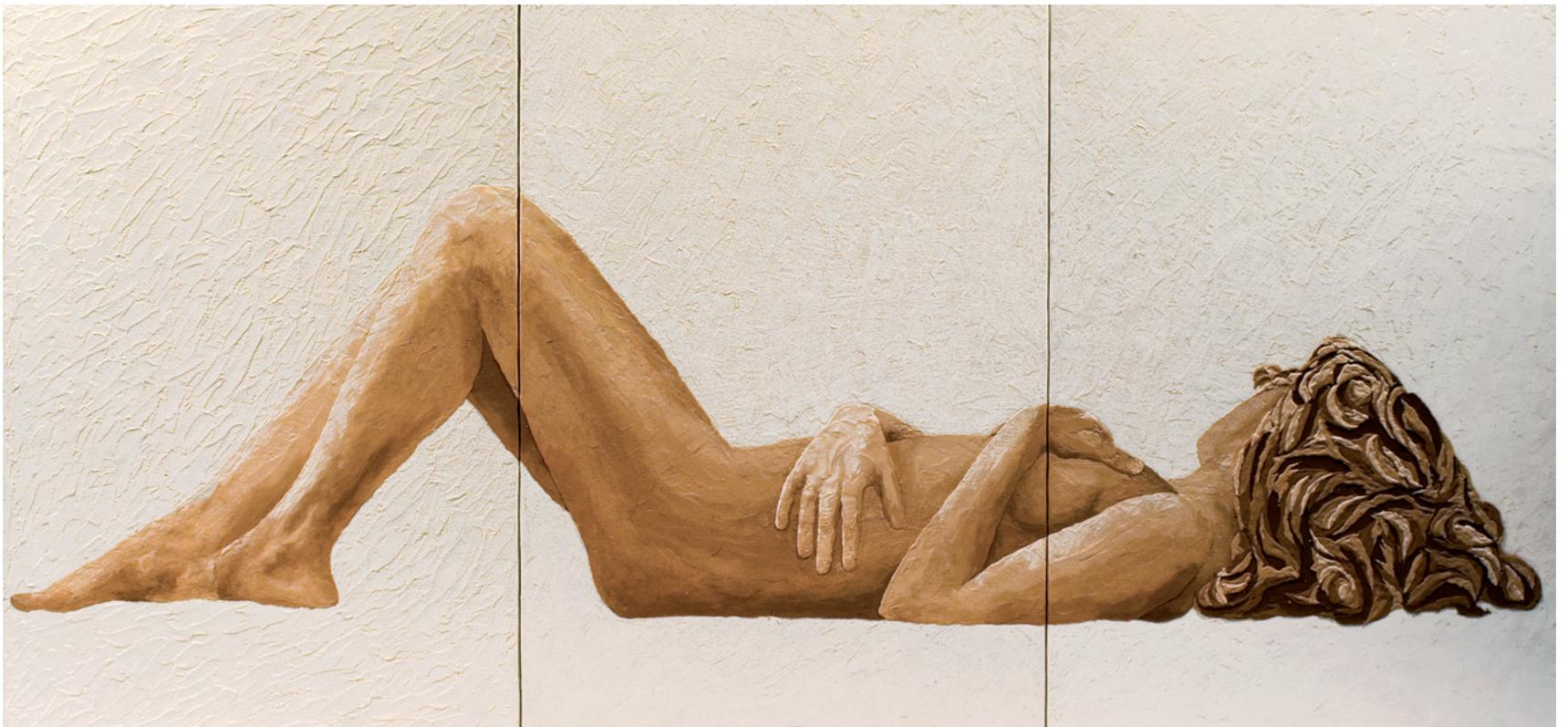
84 x 186 cm

2009

polvere di marmo di Carrara

calcare di Terni

pozzolana romana

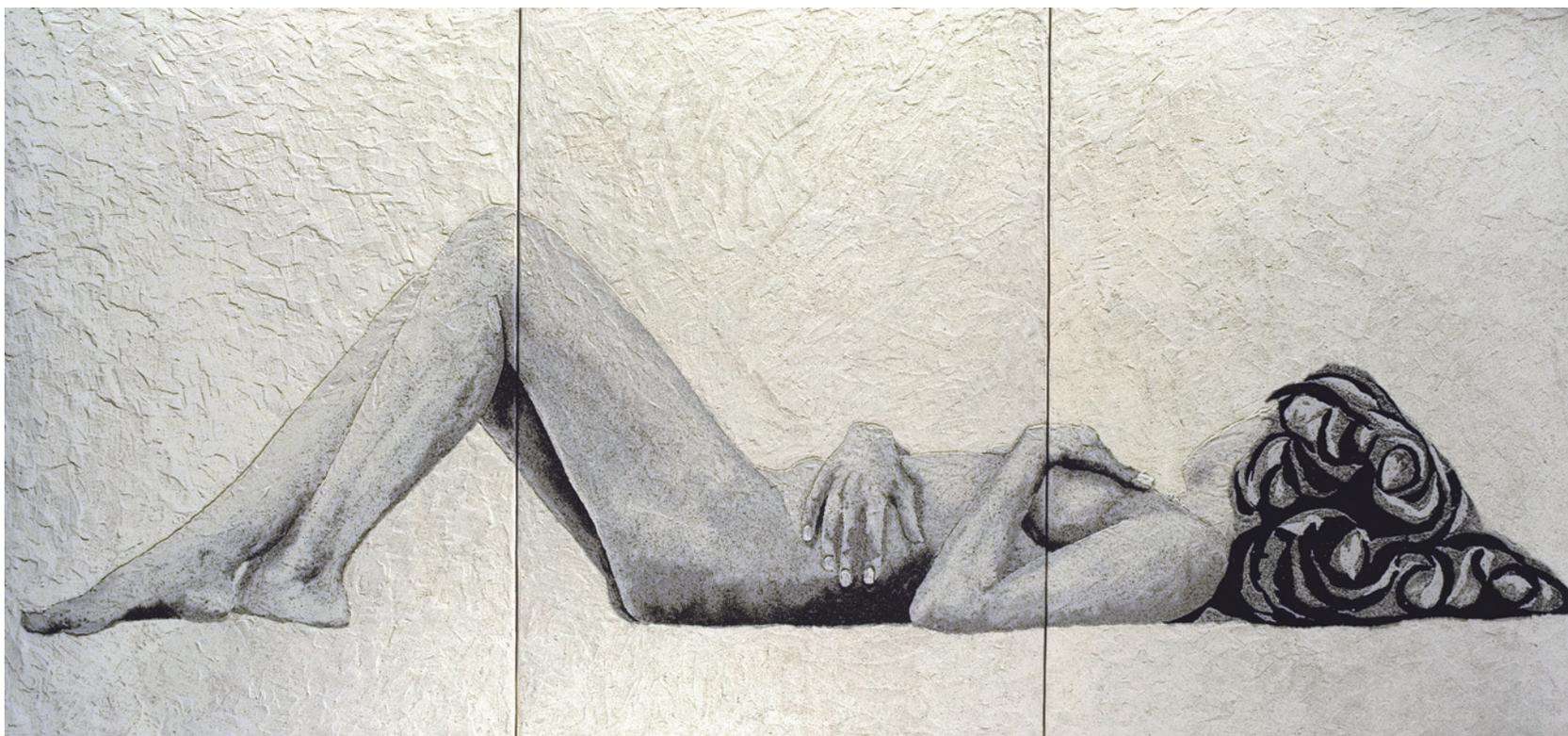
Dreamin' Woman

84 x 186 cm

2009

calcare di Terni

terra di Capalbio

... a schiocco, a schiocco le cerase rosse...

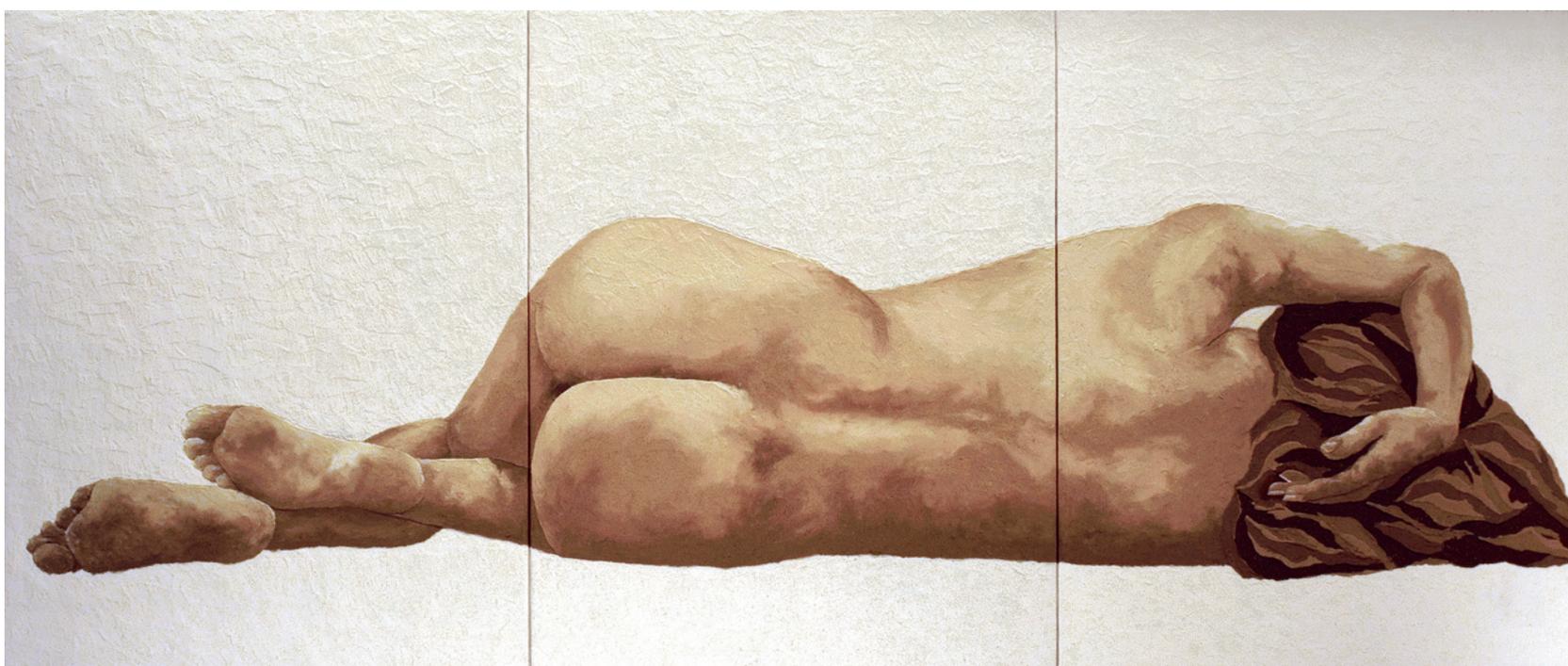
85 x 186 cm

2009

polvere di marmo di Carrara

calcare di Terni

pozzolana romana

Cultivare la Luce

84 x 206 cm

2009

calcare di Terni

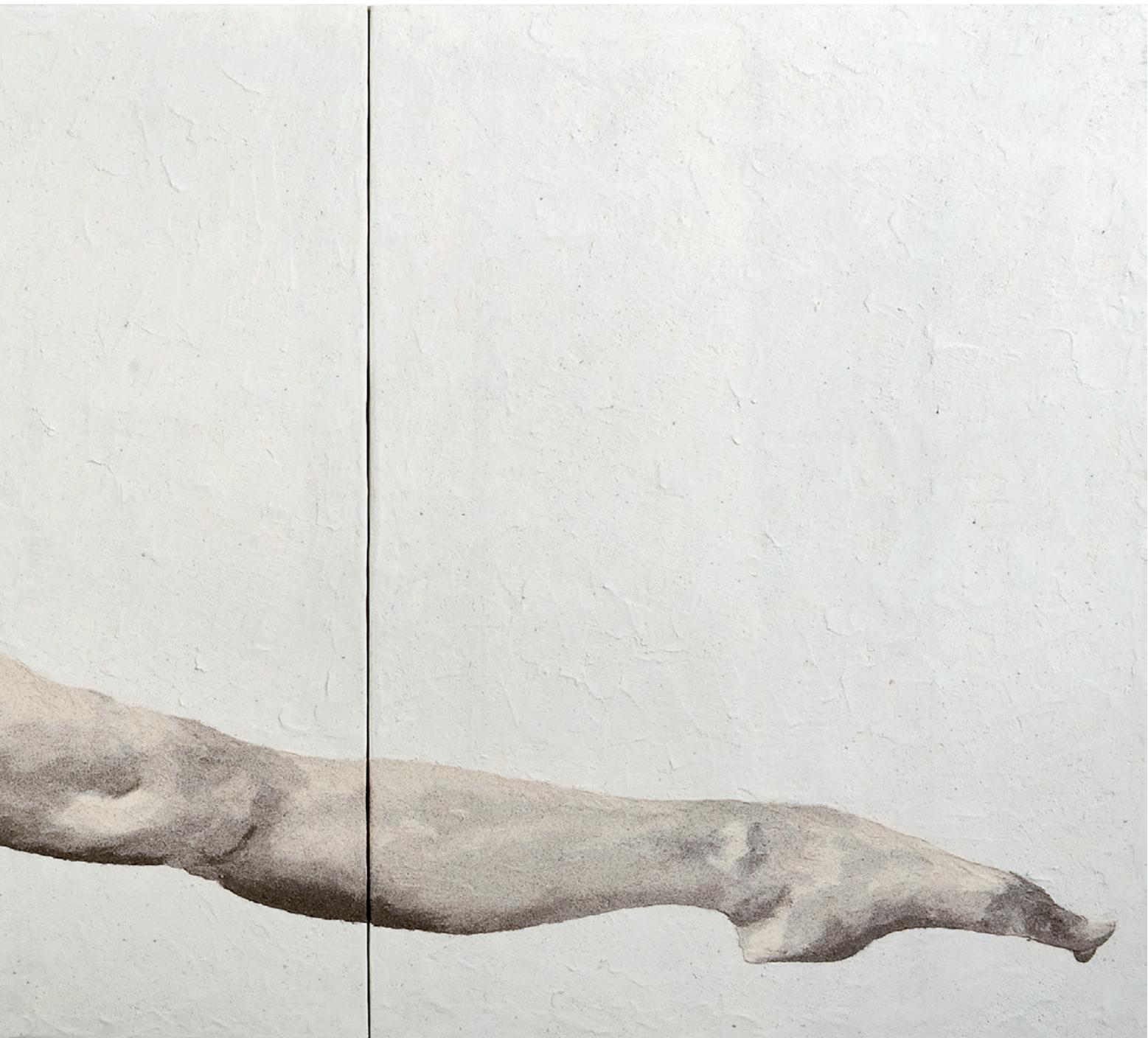
terra di Capalbio

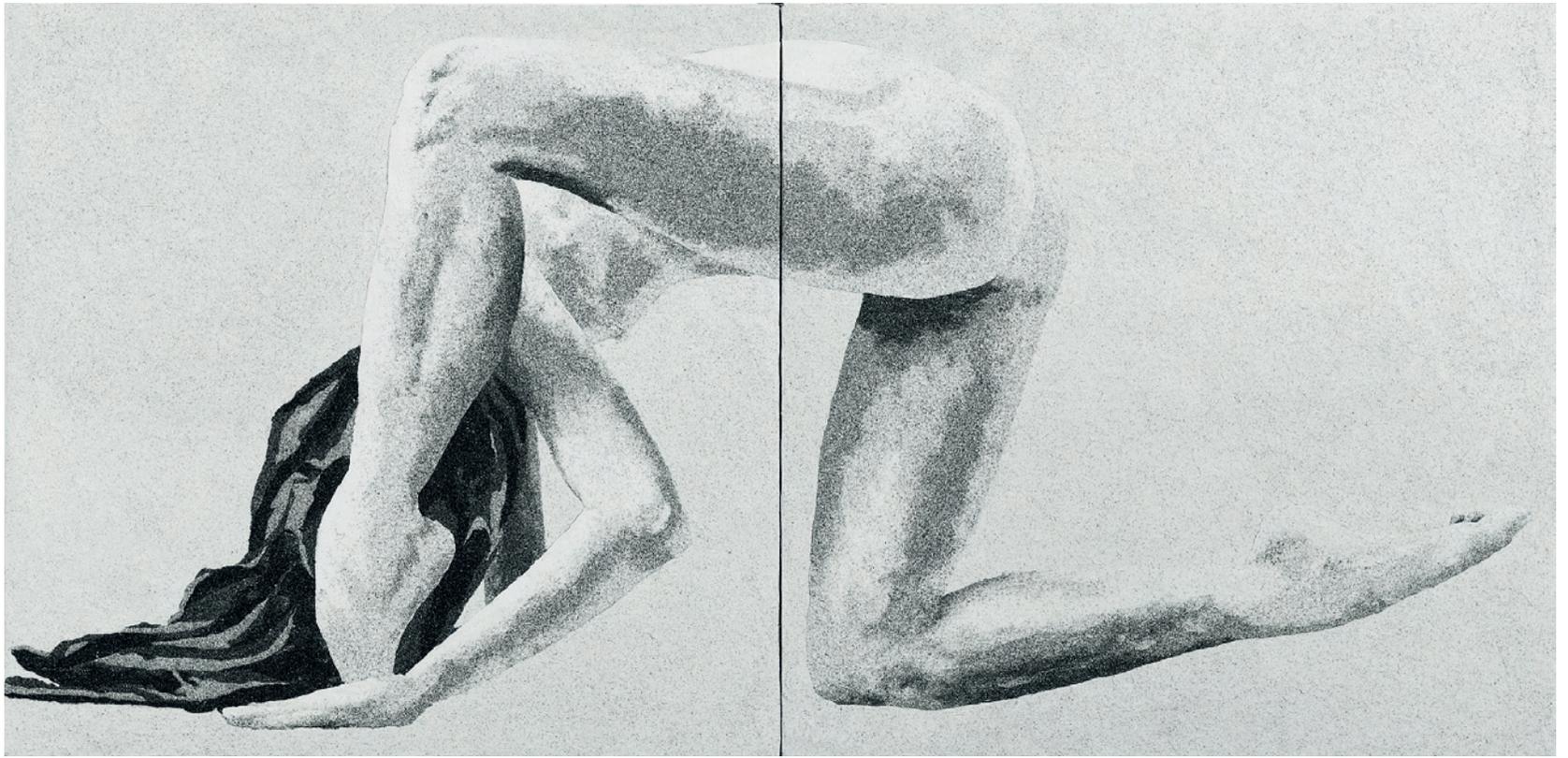

Gomukhasana
127 x 95 cm
calcare di Terni
terra di Capalbio

One Foot Standing Asana
84 x 186 cm
2009
calcare di Terni
pozzolana romana
polvere di marmo di Carrara

Dancing Woman
62 x 127 cm
2009
polvere di marmo di Carrara
sabbia di Ladispoli
pomice

Fenestra che lucive
90 x 131 cm
2009
marmo di Terni
argille toscane

THE UNVEILED BODY

I will never forget how it was when you looked at me. How you bore your looking, holding it up on you backward-inclining face... (Rilke)

The unveiled body is still “the” subject of contemporary art. It has always invaded our imagination: fashion, advertising, cinema, literature and design. All of these art forms use the communicative power of the body as a self-referential language. The body - scrutinised and studied - gives rise to a series of mutations which scratch and lacerate it in an attempt to interrogate its very existence. A quest for beauty, a quest for identity.

In every body and in every existence we have this overt or tacit search for beauty.

How can we justify this as an individual or society, to whom do we have to account to?

We are all part of the beauty that exists in our world. But beauty alone is cruel. Adorno says that beauty is not a state of platonic pureness but conflict and discussion. On one hand, we have society which demands more and more beauty and on the other, follows its obsessive aspiration for beauty which it considers as a level of perfection to be reached any cost.

Yet this is a misleading form of beauty; without solid foundations hewn from discussion and conflict. The why in beauty has been replaced by an exhausting search for the how.

Sartre says: Reality is never beautiful, beauty is a value which exists only in the imagination and is implicated the annihilation of the essential structure of the world.

When observing Catalani's bodies, the faces seem hidden but on the point of turning round. All that one can do is to enjoy the splendour of these figures. This is not a summons to the (non)interpretation of Catalani's art, but on the contrary, a key to unlock its abstruse meaning. The artistic impulse is not to transform the imaginary into a worldly image but to translate the worldly image into an imaginary dimension. As Nietzsche said: Art is not merely an imitation of the reality of nature, but in truth a metaphysical supplement to the reality of nature. . . .

To enter the imagination means to subject nature to a process of transformation by shifting to another dimension which excludes any possibility whatsoever of being “here”.

It is not the body which becomes art but art is the body; a body born from the creative hand of the artist. Painting is more generation than construction, or rather, it is a consciously constructive and generative process which penetrates the convoluted realms of form without being confined therein. The body of the painting is the result of these forays into extreme realms; frontier territories between what is painted (form) and what is beyond the painting (life). Art is born from these nothingness boundaries, from the perimeter of emptiness.

“Painting starts where the artist doesn't paint”. This frontier is not simply a process of de-materialisation, nor a spiritual refuge, nor the banishing of creativity to some cerebral dimension. Near the empty boundary of painting the body finds its substantial manifestation.

Painting, therefore is corporeity. First and foremost, painting is born from the body; it is made of gesture and physical action. The painted form is the direct expression of an action rendered visible by the artist's meanders around and within the canvas which he has already touched before seeing. Seen from this perspective, the creative process is the result of a physical process in which the artist's gesture is not only an instinctive expressive act but a constructive process of composition. The body, therefore possesses “thought”: it is body-mind. The body does not only belong to painting as the artist's gesture determines its form and confers its innate virtue of presence thus rendering it alive. Extreme and instable and taking form in the outer realms of dissolution, Catalani's body is emptiness becoming full, concrete solidity born from creative energy.

This solidity goes beyond the limits of individual subjectivity, negating any restrictions imposed by its substance to step forth into the world. The square shaped frame is an extension of the symbol and a manifestation of tension. All directions are annulled; top and bottom exist no more, nor right and left nor before and behind. The instable body or body-space ruptures the confines of gravity and individualism to become pure presence. A body in transit, suspended between an imaginary world made of figures and a real world void of the same. A body immersed in its own potential.

Foucault said that the body is the place where power is expressed and where power exercises its insidious and transversal repressive function, omnipresent in the normal course of our existence and in all parts of the planet. This power can also take on many violent expressions such as the youngsters that I meet professionally as a therapist. Here the real and the ideal body are a theatre for conflict, not only a body-food conflict but the rapport between the imaginary body and imaginary food. The ideal dimension is used to justify the real experience. The process is platonic and involves stripping the flesh from the real body in an attempt to uncover the underlying ideal blueprint. But in the process of transforming the real into ideal, these patients eliminate those distinctive features which render reality true and thus sacrifice in the name of a superior representation all those subjective sensitivities which constitute the richness of existence. Their dismissal of life and their withdrawal into a confined space could represent their attempt to see the world differently by entering into a Utopian dimension. The distillation of their bodily essence into a form seemingly abstracted from the world that they seek to avoid can be seen as their attempt to go beyond the intolerable. Segregation is their craving for power, the urge to go beyond themselves by eagerly approaching life to then withdraw once more out of reach. These patients subject themselves to a multitude of rituals which result from their approach to life and emotions to then draw back once more. This withdrawal does not have the desired effect: this rationalised strategic move cannot reinstate their empty inner self. On the contrary it creates greater distance by giving credit to the missing elements in their persona and in their world. Their nostalgic reminiscence of life leaves no space for their distancing strategy to be effective. To have a world is more than just to be part of the world. Everything belongs to the world and the body is as much part as the inner self. The world is not only a physical place in which the body is a guest but a stage on which it performs. Perhaps we can say that we are part of a world because we are committed to the world. The exile has lost the liveable dimension of his world or patria; devoid of a clear itinerary, the “ego” is engaged in a continual struggle towards a one-way exodus from identity. They are “Bodies in search of an author”. To whom does a body correspond? What is the inner vision or the external perception that one has of oneself? Who do we meet and who do we shut out through this body? Undoubtedly, the body can become both an enemy or a powerful ally to defend ourselves from the world, or even our refuge or prison. However, to shift our perception to another plane and to see what is behind a simple definition is always a problematic concept. The body is not simply a body, says Galimberti: the entire world is reflected in the eyes of my body and my body's eyes are in ecstasy by belonging to the world. Art once more launches the challenge and again Art shows us a new vision of its relationship with the world; the limits and the impassable frontiers of the visible/invisible in Catalani's masterly paintings of suspended and admirably drawn bodies.

Laura Dalla Ragione
Psychiatrist and Psychotherapist. Director Centre for Eating Disorders ASL 2 Palazzo Francisci, Todi

IL CORPO SVELATO

Non dimenticherò mai come fu quando mi guardasti. Come portavi il tuo sguardo, trattenendolo come qualcosa di instabile, sul volto piegato all'indietro(Rilke).

Il corpo svelato è ancora "il" soggetto dell'arte contemporanea. Da sempre esso invade il nostro immaginario: la moda, come la pubblicità, il cinema, la letteratura e anche il design, sfruttano le possibilità di comunicazione del corpo come linguaggio autoreferenziale. Da questa identificazione, il corpo inizia ad essere indagato dando l'avvio ad una mutazione che lo graffia e lo lacera, nel tentativo di ridurlo a domanda. Domanda di bellezza, domanda di identità.

Espressa o taciuta, in ogni corpo, in ogni vita esiste una domanda di bellezza.

Come rispondiamo, e a chi ne rispondiamo, decide di noi come persone e come società.

Siamo tutti responsabili della bellezza che c'è nel mondo; il bello è di per sé crudele, la bellezza come ricorda Adorno, non è l'inizio di una platonica purezza ma scontro e dialettica. Da un lato assistiamo ad una società che richiede sempre più bellezza, dall'altro troviamo un mondo ossessionato dall'aspirazione alla bellezza vissuta come perfezione da raggiungere a qualsiasi costo.

Ma è una bellezza senza fondazione, senza la dialettica e lo scontro a cui deve aspirare; di fatto il perché della bellezza ha lasciato posto ad un estenuante ricerca sul come.

Ci dice Sartre: La realtà non è mai bella, la bellezza è un valore che si può riferire solo all'immaginario e che implica l'annichilazione del mondo nella sua struttura essenziale. Di fronte ai corpi di Catalani, il cui volto è sempre nascosto ma sembra sempre che stiano sul punto di girarsi, c'è solo da godere dell'abbaglio di queste figure. Non è un richiamo alla non interpretabilità dell'opera d'arte quello che Catalani ci propone ma, al contrario, proprio una via d'accesso alla sua comprensione. Lo slancio artistico non consiste nel convertire l'immaginario nella dimensione del mondo, ma di convertire il mondo nella dimensione dell'immaginario. Come ricorda Nietzsche: non deve essere l'arte ad imitare la vita ma la vita l'arte e se non ci riesce tanto peggio per la vita.

Entrare nell'immaginario significa operare una conversione nel mondo, nella dimensione di un altrove che esclude ogni possibilità di essere qui.

Non è quindi il corpo a diventare quadro, piuttosto il quadro è un corpo, il corpo che nasce dall'atto della pittura, dal segno della creazione. La pittura è generazione più che non sia costruzione, o forse meglio è generazione in quanto sa essere costruzione, in quanto cioè sa attraversare i territori insidiosi della forma senza farsene catturare. Il corpo della pittura è il risultato dell'avventura in questi territori estremi, ai luoghi di confine tra ciò che è dipinto (la forma) e ciò che eccede ogni pittura (la vita). L'arte è frequentazione del confine del nulla, del perimetro del vuoto: "la pittura comincia là dove l'artista non dipinge" Questo confine, però, non si risolve in un appello alla smaterializzazione, in uno sconfinamento nello spirituale, nel rinserrarsi tutto e solo nella dimensione mentale della creazione. Ai confini del vuoto la pittura si manifesta, anzitutto (e in fondo sostanzialmente), come corpo. La pittura, dunque, come corpo. Perché, anzitutto, la pittura nasce dal corpo, è gesto, atto fisico. La forma dipinta è diretta espressione di una azione, risultato visibile di una sorta di percorso del pittore attorno e dentro la superficie. La quale, dunque, prima ancora di essere vista viene toccata. Letto in quest'ottica, il procedimento creativo è il risultato di un investimento fisico ma, il gesto non si risolve in un fatto espressivo meramente istintuale quanto in un fattore costruttivo, compositivo. Il corpo è, dunque, "pensante": è un corpo-mente. Ma il corpo non appartiene alla pittura solo in quanto è il gesto a dirigerne la forma: è essa stessa a darsi in quanto corpo, in quanto, cioè, pura presenza in sé risolta, forma vivente. E' un corpo, quello della pittura di Catalani, estremo, un corpo instabile che prende forma ai confini della sua dissoluzione, è vuoto che

si fa pieno, concretezza che nasce dalla energia della creazione. La sua corporeità è affacciata oltre i limiti di sé, supera la soggettività individuale, nega il limite (che del corpo è, quasi ontologicamente, sostanza) e si apre al mondo. Lo spazio del quadro è estensione del segno, è tensione. Come se in questa nuova forma tutte le direzioni si annullassero, non esiste più né alto né basso, né destra né sinistra, né avanti né dietro. Corpo instabile, corpo-spazio che forza i limiti della gravità e della individualità, corpo come pura presenza. E' un corpo in transito, sospeso tra il mondo delle immagini, delle figure, e quello della loro cancellazione. Un corpo, immerso nel divenire.

Il corpo, come ci ricordava Foucault, è oggi il luogo dove il potere si esprime e dove esercita la maggiore repressione, quella più insidiosa, trasversale, nella normalità della vita e in ogni luogo del pianeta. L'esercizio di questo potere assume dei toni molto violenti, come nei ragazzi che incontro nella mia esperienza terapeutica: il corpo reale e il corpo ideale divengono il teatro di questo scontro. Ma non abbiamo a che fare con il corpo in senso stretto, né con il cibo. Il rapporto, è piuttosto, tra il corpo pensato e il cibo pensato. La dimensione ideale è ciò che giustifica l'esperienza reale. Il procedimento è di tipo platonico in una sorta di scarnificazione della realtà, del corpo per tentarne un recupero nel piano ideale. Ma, per operare la trasformazione del reale in ideale, questi ragazzi eliminano quei tratti che fanno della vita la vita, sacrificando in nome di una più elevata rappresentazione, quelle impurità sensibili che costituiscono la ricchezza dell'esistenza. Il loro congedarsi dalla vita, il ritirarsi in una stanza può contenere un potenziale critico e rappresentare l'ingresso in una dimensione utopica, in cui il mondo potrebbe essere diverso da come è. La distillazione di essenze, (come diventa il loro corpo) di forme apparentemente astratte da un mondo che si vuole fuggire, può essere visto come il tentativo di andare al di là di una condizione divenuta intollerabile. La segregazione è volontà di potenza, un volere-al-di-là-di-sé, che fagocita continuamente vita, andandole bramosamente incontro, per poi allontanarsene. L'affollata moltitudine di riti a cui questi pazienti si sottopongono, è il risultato del loro avvicinarsi alle cose, agli affetti, al mondo, per poi prenderne congedo. Tuttavia il congedo ottenuto, non ha l'effetto sperato: la sintesi superiore non ha ricostruito l'intero sperato, ma al contrario, ha rimandato potenziandola una mancanza di sé e del mondo. Una nostalgia della vita che nel suo allontanamento non ha lasciato spazio per operare un distanziamento: avere un mondo è qualcosa di più del semplice essere al mondo. Tutte le cose sono al mondo, ma il corpo è al mondo come colui che ha un mondo, come colui per il quale il mondo non è solo il luogo che lo ospita, ma anche e soprattutto il termine in cui si proietta. Al limite possiamo dire di essere al mondo solo perché siamo impegnati in un mondo. L'esule, ha smarrito la dimensione abitativa del mondo, della patria come destinazione e come progetto; l'io diviene il luogo di una lotta incessante, verso un esodo dall'identità senza ritorno. Sono "Corpi in cerca d'autore". A chi corrisponde un corpo, quale è l'immagine interna che se ne ha, la percezione esterna, chi incontriamo, chi escludiamo attraverso di lui? Certo è che il corpo può divenire un nemico, di contro, un alleato potente per difendersi dal mondo, un rifugio o un carcere. Comunque si mettano le cose, rimane un concetto problematico, nel senso di rimandare ad un rapporto altro da quello che semplicemente si mostra nella sua definizione. Il corpo non è semplicemente un corpo, come ricorda Galimberti: il mondo è tutto riflesso nel sguardo del mio corpo e lo sguardo del mio corpo è tutto fuori di sé, ospitato dal mondo. In tal senso, è ancora l'arte a lanciarsi una sfida, è ancora l'arte ad indicarci una nuova visione del suo rapporto con il mondo, il limite, il confine insuperabile tra il visibile e l'invisibile che la pittura di Catalani, con i suoi corpi sospesi e tracciati, mirabilmente delinea.

Laura Dalla Ragione
Psichiatra e Psicoterapeuta Resp. centro Disturbi del
Comportamento Alimentare ASL 2 Palazzo Francisci Todi

MODESTY

I had never painted nudes until about twelve years ago. Everything else was easier and I found other pictorial themes more conducive.

Even then I asked myself why I had this aversion. I didn't understand what I was afraid of or rather, what I found frightening. I was distancing myself from the artistic reality through which all art had passed and as I moved more and more towards a world of meaningful images and by this I mean art made of skin and flesh, the more frightening it became.

At a certain point, I too wanted to make a statement and so I started to explore, starting from what I didn't want. My daily life didn't need more women on display. Quite the opposite; I was curious about the female subject when not on display.

Undressing is a serious matter. Today's "ragazze immagine" used to be called "strippers"; nothing immoral but merely someone who makes a living by taking their clothes off. There is nothing wrong with that when they are by themselves.

It is another matter, however, when I am put face to face with an unsolicited nude or semi-nude image.

An actress who has to promote a toothpaste doesn't have to deploy her sexual allure by presenting herself scantily clad in leopard skin clothes and body-lotioned, perhaps even with her nose in the air. This creates inner conflict in me immediately. As a male, I perceive this primordial call and I am drawn in to the challenge. At the same time, however, as a sensitive and emotional man, I feel frightened when faced with something emotionless, superficial, un-intimate and mercenary.

Should I go along with it and play the game or not?

A well-packaged and welcoming invitation which evokes in most of us some vague sentiment, a fleeting shadow to which I cannot attribute a label.

The other side of the medal is a tragic toll of violence which we receive daily from television and the media; images of the shocking, widespread violence and maltreatment inflicted on women. One could also add children and many other victims to this list, but I haven't got that far yet. Let me start with what we have.

Having established this dichotomy or better, this duopolistic oscillation between commerce and violence, what else is left? The image of the old woman used to sell stepladders, media used to pawn religious artifacts; this about sums it up leaving very little else unaccounted for. Even sportspersons have started their own nasty little game.

However, beauty exists for those who believe in it and this is a truly worthwhile reason for living. Simple pleasures

like when you stretch your muscles or extend your legs or when you are asleep or lazily reading a novel. Deeper down, underneath our shallow relationship with the media h its incessant input daily routine, there is a space and time dedicated to healthy well-being; a pacific equilibrium in which we do many good deeds. Just think, even our carbon dioxide emissions are lessened.

And so back to my poor little models, stretching their lithe little bodies and continuing to behave as if they were by themselves. Their faces and expressions tell no story nor reveal anything of their identity. They simply remain human beings paying us no attention whatsoever. They could be anyone, everyone or even ourselves. When I observe them, I would like to be in that same role, relaxed or tense but always peaceful.

And so I pay homage to their beauty and as I am there, I gather some earth, I pass it through a sieve and then make it into a paste. Later, I take my palette-knife and start working; fighting against light and shadows, with hair, fingernails and breasts while my mind incessantly repeats the mantra "Modesty".

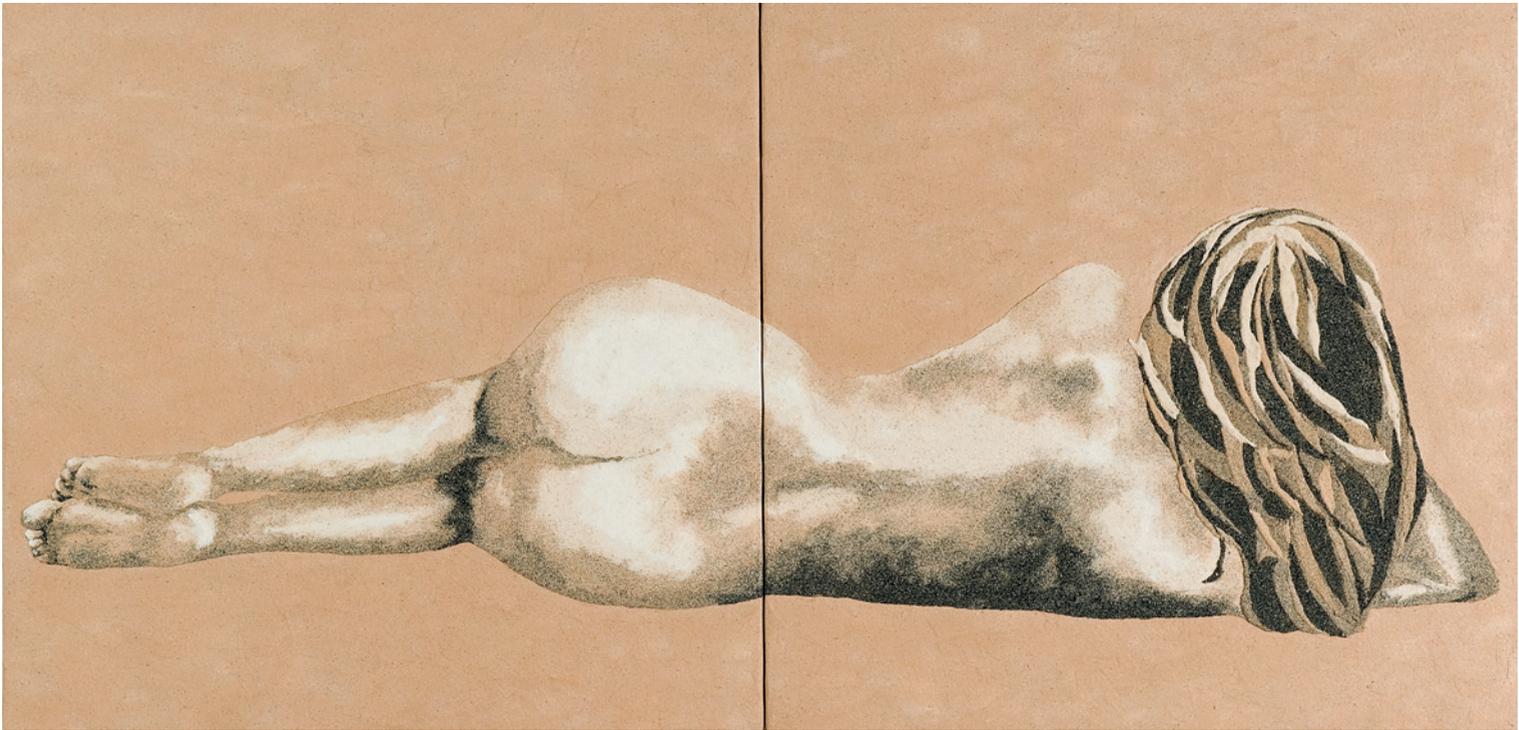
Beware! Modesty also has other and perhaps even more important meanings. Modesty is Eluana's father who never showed a recent picture of his daughter to the public; modesty is the Islamic veil or the tragedy that the women of Srebrenica are afraid to tell.

The sense of modesty that I feel is that of a very fortunate man.

Nietzsche sustained that modesty exists wherever there is mystery, and in this case, the "apotropaic function" of modesty is to ward off our fear of the mysterious or the unknown.

Modesty is the distancing of something which frightens us: Venus shows herself to Cupid because she trusts him and so, by observing through Cupid's eyes and by detaching ourselves from the daily flow of images, we too can capture that fleeting moment; a flash of concentration and innocence when beauty touches our emotions. Only by looking through Cupid's eyes can we look through "modesty" and see what doesn't frighten us.

19 September 2009

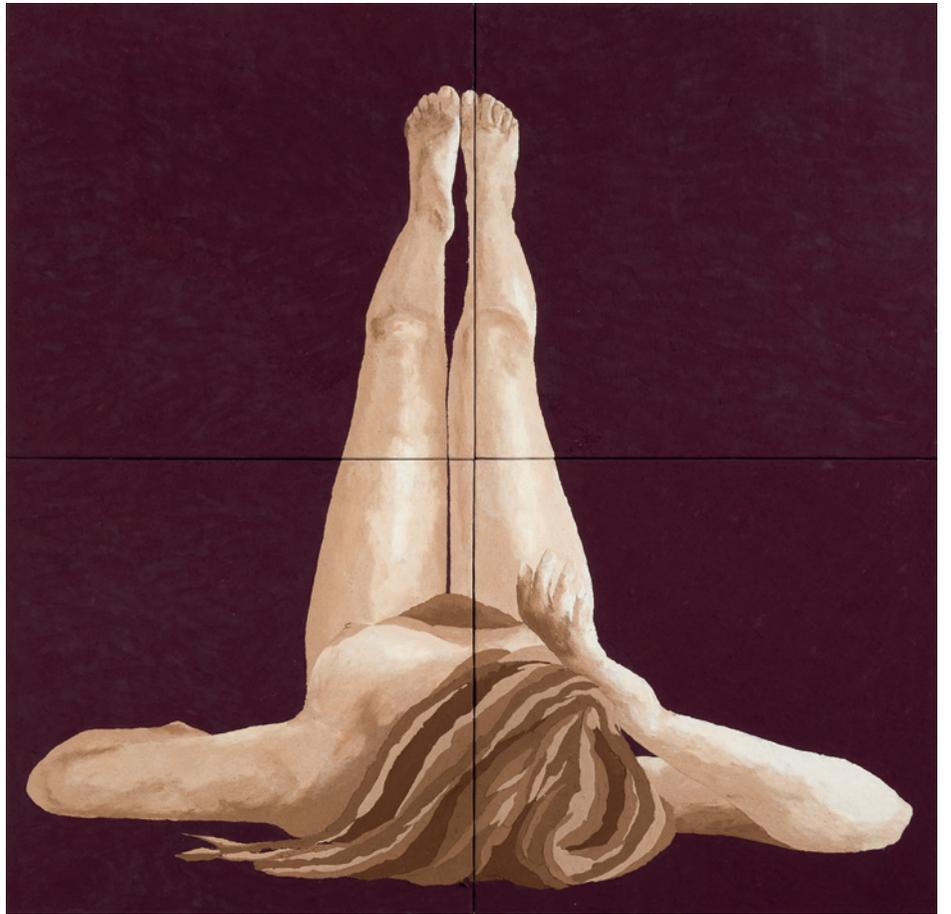

Fishing Woman
62 x 127 cm
2009
polvere di marmo di Carrara
sabbia di Ladispoli
pigmenti arancio

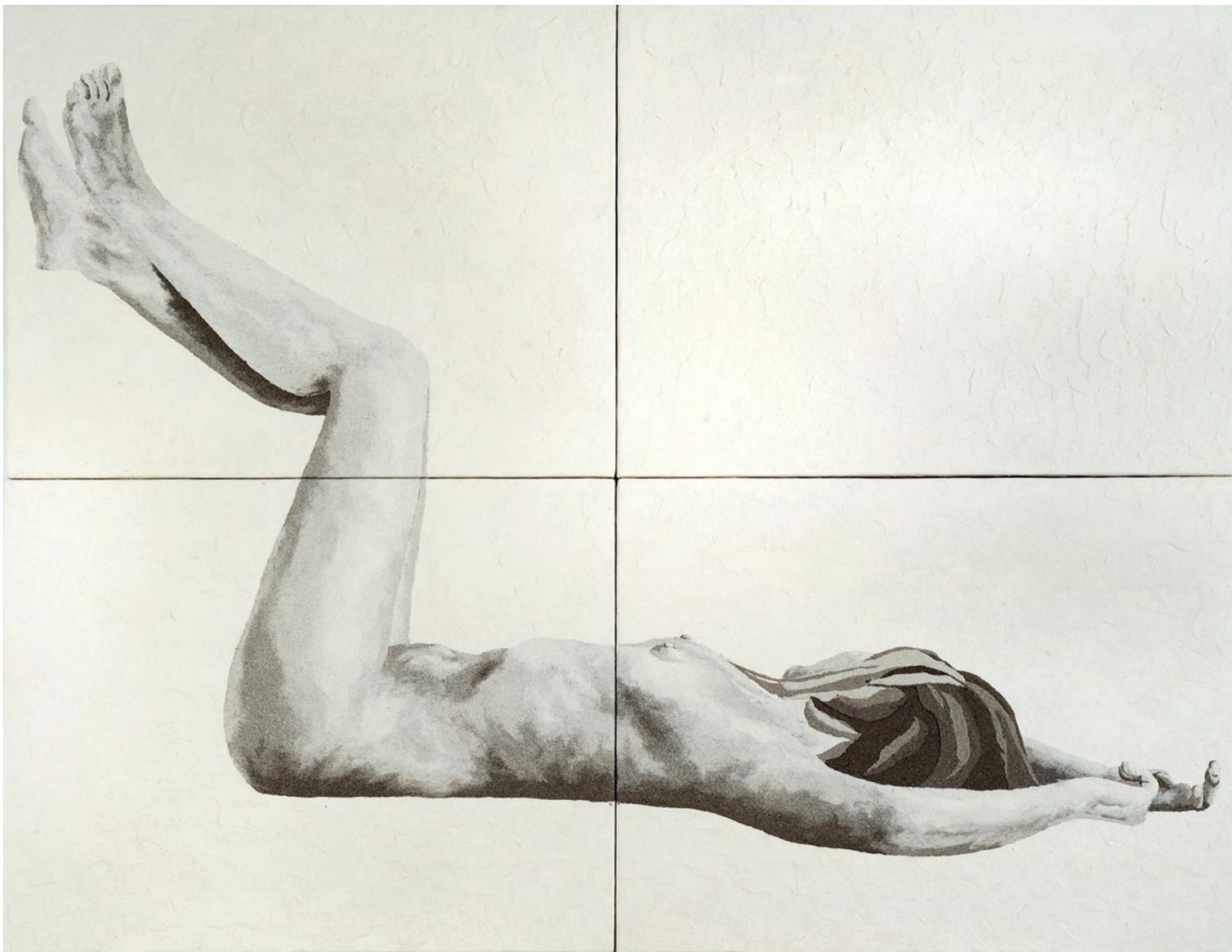
Sleeping Woman
62 x 168 cm
2009
argilla maremmana
calcare ternano

Piedi sul Muro Asana
124 x 126 cm
2009
calcare ternano
argilla maremmana
pigmenti viola di Marte

Enkidu
127 x 124 cm
2009
sabbia dell'Osa
calcare di Montecastrilli
pozzolana romana
polvere di marmo di Carrara

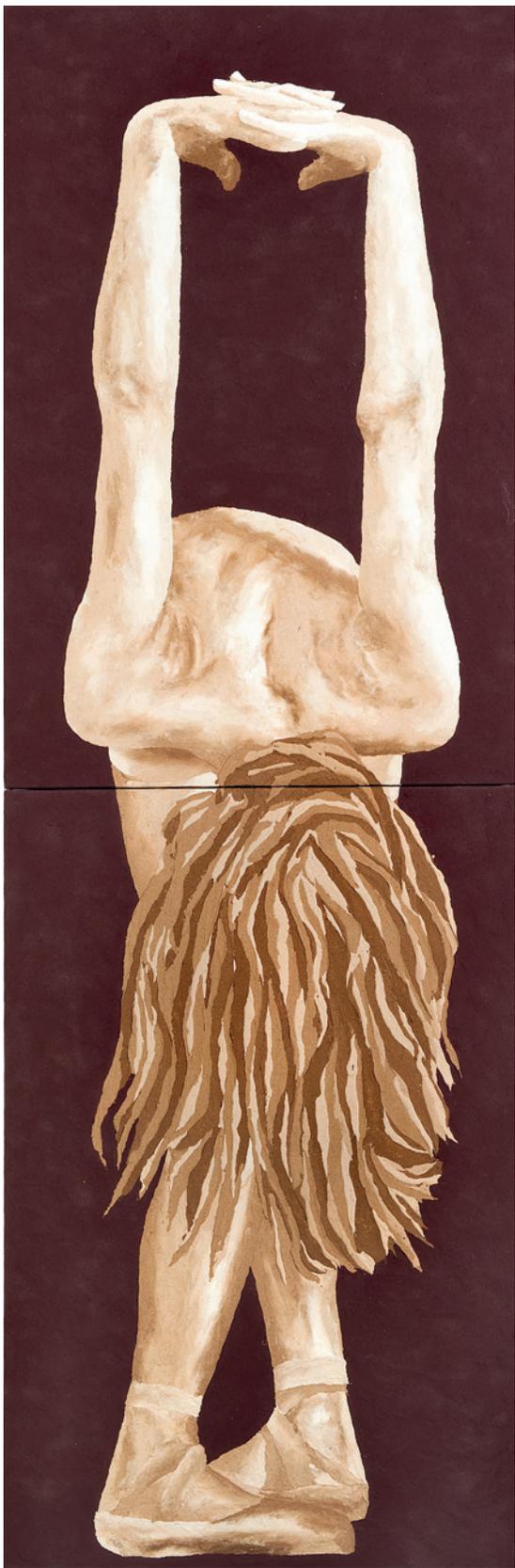

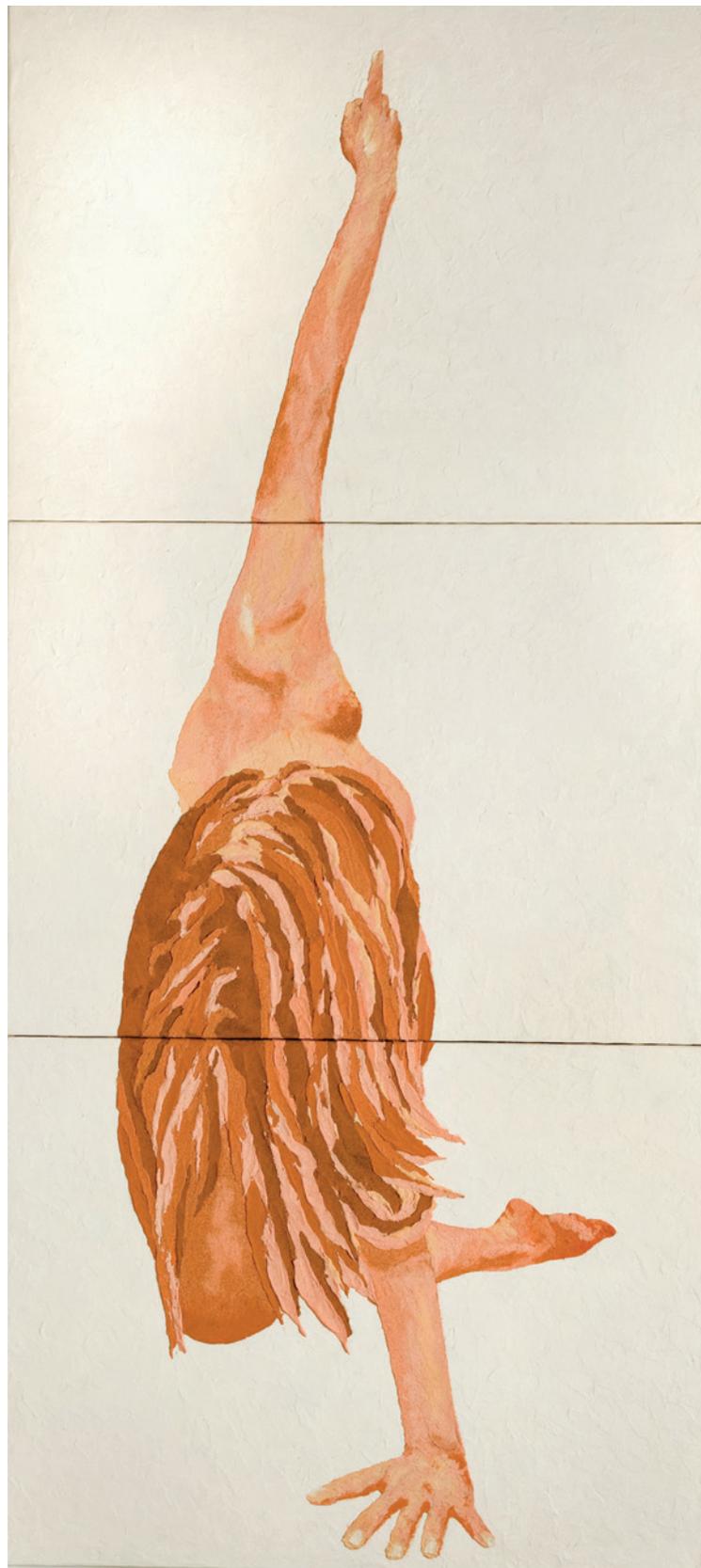
Piedi al Muro Asana
116 x 148 cm
2009
calcare umbro
argilla maremmana
pace agostana

Back Tension
44 x 47 cm
2009
polvere di marmo di Carrara
sabbia di Ladispoli

Long Stretching
184 x 62 cm
2009
calcare di Terni
pozzolana di Roma
argilla di Maremma
viola di Marte

Up & Down Woman
186 x 85 cm
2009
calcare di Terni
sabbia di Ladispoli
polvere di marmo di Carrara
pigmenti arancio fluorescente

MASSIMO CATALANI Mostre Personali | Personal Exhibition

2009	L'ingegno e il mare Architetture Di Terra e di Mare	Studio Sherman & Partners Salone del Mobile Galeria Lackefarben	Bassano del Grappa Milano Berlino	
2008	Nihil Nihilism Nihil Nihilism Le Radici del Gusto Italiano Massimo Catalani Antoilogica Antoilogica Le Radici del Gusto Italiano Le Radici del Gusto Italiano	F&P Architetti Antica Galleria Bosi Arte Piazza Bibai Locanda del Forte Coin Casa Oltre la Siepe IIC Kyoto IIC Tokyo	Milano Roma Hokkaido Forte dei Marmi Lucca Orbetello Kyoto Tokyo	
2007	Antoilogica Opus Incertum Profumi d'Italia	Ristorante Bice Circus Ristorante Il Palazzo	Tokyo Tokyo Roma San-Pietroburgo	
2006	Sapori Italiani HPEB Sensi in Mostra M.C Marmi Bianchi M.C. Le Radici del Vino Italiano Nature Diverse Rose&Eros	Marriot Hotel Studio Fedele Palazzo del Gusto Galerie du Lac Black Hotel Dairy , Center for the Arts Festa Internaz.del Cinema F&P Architetti Sottocornonove	Mosca Monopoli Orvieto Nyon Roma Boulder Colorado Roma Milano Milano	cura Margarita Kotztris cura AMSette, testi GLMarziani cura di Giovanna Razzano cura di Ester Giger
2005	Antoilogica Antoilogica Rose&Architetture	Note Bene Sottocornonove Jorge Alcolea	Ginevra Milano Madrid	cura M.Pestalozza cura Alberto Proia cura Jacqueline Niccolin cura Maurizio Sciacaluga
2004	Massimo Catalani 04 Star Coords La mia Italia Mostra Virtuale La mia Roma Antologica	PICI Galerie Gall. Liberalarte Qui Gallery, Chelsea Galleria PiziaArte Collegio di Milano Studio d'Arte Campaiola	Seoul Roma New York City Teramo Milano Roma	cura Jordi Marsal cura IIC Seoul cura Tessa Gnesi cura IIC New-York cura Patrizia e Manuela Cucinella org. Anna Faletti, Giulia Foà
2003	La mia Roma Vegetables! SMS-TXT Ermen. del mess. amoroso Tre Tempi H.P.E.B.	F&P Architetti Design Gallery, Bulthaup Sala Umberto Galleria Nota Bene ArtHus Gallery, Chatelin	Milano S.Pietroburgo Roma Ginevra Bruxelles	cura G.Pirazzoli, F.Gentili, G. Muratore cura Lina Perlova, e IIC S. Pietroburgo cura A.M. Sette org. Jacqueline Nicollin cura Rodolphe de Spoelrbach
2002	Ce n'è per tutti! In vino Veritas H.P.E.B. Probka	Galleria Filippo Pananti Vingeti "Le Monde" Quai des Artistes Consolato generale Italiano	Firenze Pordenone Montecarlo S. Pietroburgo	cura Paola Magni e Alessandra Maria Sette cura e testo di Marita Bartolazzi org. Clara Pacifico cura Console Marco Ricci
2001	Red Roses Cucinarate Ecogalateo H.P.E.B. M.C.	Gallerie Nota Bene Tra buon gusto e arte, I frutti dell'attenz.all'ambiente Studio d'Arte Campaiola Breda Gallery	Ginevra Labico - Roma Roma Roma Wilhelminstraat	cura Jacqueline Niccolin testo Antonello Colonna testo Ludovico Pratesi cura A.M.Sette, testi di vari autori cura di Rose Frisch
2000	Zero-Zero Novantazerozero I simboli del Sacro Massimo Catalani L.I.FE.	Galerie Nota Bene Il Frantoio Chiesa S.S. Quattro ArtHus Gallery, Chatelin Pesce Palla Gallery, Tribeca	Ginevra Capalbio Roma Bruxelles New York	cura M.Bartolucci. A.M.Sette, S.Vedovotto cura Linda de Sanctis cura Costantino D'Orazio cura Rodolphe de Spoelrbach cura M.Scaringella L.de Sanctis E.M.Eleuteri
1999	Video Naturam Malastrana Le Arti al Mercato O'Verdummaio Video Naturam RomaNatura	Museo Civico Via di Monserrato Mercati Generali Vibes Art Café Convitto Inpdap Villa Mazzanti	Vasanello (VT) Roma Roma Napoli Rocca di Spoleto Roma	cura Massimo Scaringella cura Carmine Sorrentino, Paolo de' Medici cura Ludovico Pratesi cura Alberto Proia, Roberto Liotti cura Massimo Scaringella cura L.Pratesi, A.M.Sette, S.Vedovotto
1998	Video Naturam Woman Video Wall Massimo Catalani Specialità Locali Prodotti Tipici Opere 1992-98	Museo Civico, Librerie La Strada Il Campo delle Fragole Istituto Italiano di Cultura Ghiaccio Bosco RipArte caffè Credit d'Alsace-Lorraine	Gallese, Viterbo Grenoble Bologna Lyon Capalbio Roma Mulhouse	cura Massimo Scaringella cura Gianluca Marziani, cura Claudia Colasanti, Barbara Martusciello testo Gianluca Marziani cura M. Bartolucci, testo L.de Sanctis cura Linda de Sanctis cura Francine Walter, e IIC Mulhouse
1997	Natura Picta, Avant Premiere Massimo Catalani Woman Due Tempi	Ca' Bella Formigine Galleria Emmagoss, Zalka S. Agostino, Panicale Galerie Nota Bene Chiostro Municipale Vallicella, Chiesa Nuova	Beirouth Perugia Geneve Boville Ernica Roma	cura Vittoria Maiocco cura Massimo Scaringella, IIC Beirouth La Casella, Ficulle, Orvieto; cura Jacqueline Nicollin cura e testi Anna Casalino r.s. Linda de Sanctis, Vito Aculeo
1996	Sento Terra	Il Polittico	Roma	cura Arnaldo Romani Brizzi;
1995	Vedo Terra Antologica	Galerie Nota Bene	Geneve	cura Benedicte Barbier
1994	Cena	Galerie Yanika	Roma	cura Barbara Martusciello
1992	Natura Picta	Galleria Roma&Arte	Roma	cura Ludovico Pratesi

PUDORE

Non ho mai dipinto nudi fino ad un certo punto; fino ad una dozzina di anni fa. Tutto il resto era più facile, tutti gli altri temi della pittura erano più accessibili.

Già allora mi chiedevo del perché di questa avversione, non riuscivo a capire che cosa temessi, di che cosa avevo paura. Mi allontanavo da un mondo di rappresentazioni in cui tutta l'arte era passata ed io più vivevo quella galassia di significati in immagini, e più la temevo. Intendo dire quell'arte lì, quella fatta di pelle.

Ad un certo punto ho voluto dire qualcosa sapendo bene quello che non volevo. Certamente le mie giornate non avevano bisogno di altre donne che si mostravano, al contrario ero incuriosito da quello che le donne sono quando non si mostrano.

Spogliarsi è una cosa seria. Quelle che oggi chiamiamo "ragazze immagine" una volta le chiamavano "spogliarelliste"; non c'è niente di immorale, semplicemente gente che guadagna a spogliarsi. Niente di male. Fino a quando se ne stanno per i fatti loro.

Altro è il caso dell'immagine di colei che viene a propormi qualcosa senza che io lo avessi chiesto.

Un esempio: un attrice per informarmi su un dentifricio non ha bisogno di evocare il sesso, se mi si mostra mezza nuda, incremata, leopardata con o senza il naso arricciato, mi mette in un immediato conflitto interiore: come maschio sento il richiamo e devo essere portato alla sfida; come uomo sensibile mi spavento di fronte a qualcosa di anaffettivo, di assolutamente esterno, non intimo, mercenario.

Gioco forza mi mette/o in gioco con forza.

Un messaggio così appetibile, così ben confezionato di fronte al quale molti di noi provano un sentimento vago, un ombra che passa cui io non so dare un nome.

O all'opposto: il tragico bilancio della violenza. L'altro grande filone della rappresentazione, l'altra metà della televisione, e tutto il resto, è la quotidiana e spaventosa e globale violenza sulle donne. Si potrebbe dire pure sui bambini e su molto altro ancora ma non ci sono ancora arrivato. Accontentiamoci.

Stabilita questa dicotomia, o meglio questo duopolio, questa oscillazione tra commercio e violenza cosa resta? L'immagine dell'anziana signora che ti vende il montascale, media per prodotti religiosi, e poca altra roba. Anche le sportive hanno iniziato ad essere maliziose.

Invece la bellezza esiste, per chi ci crede, e anche per questa vale la pena vivere. Come quando ci si stira la schiena, o quando si distendono le gambe, o quando si dorme o si legge. Al di là della relazione con i media, che molto ci assorbe, continua ad esistere uno spazio ed

un tempo dedicati ad un sano benessere, ad un pacifico equilibrio dove facciamo un sacco di cose giuste. Compresse le emissioni di CO2.

E così poverine le mie modelle si distendono e replicano quello che fanno quando stanno da sole. Non mostrano le loro identità, non è questo il racconto dei visi e delle espressioni delle persone, queste semplicemente non ci si filano. Potrebbero essere tutte, tutti, oppure noi stessi.

Anche io, quando le guardo, vorrei stare in quel ruolo, teso o disteso ma in pace.

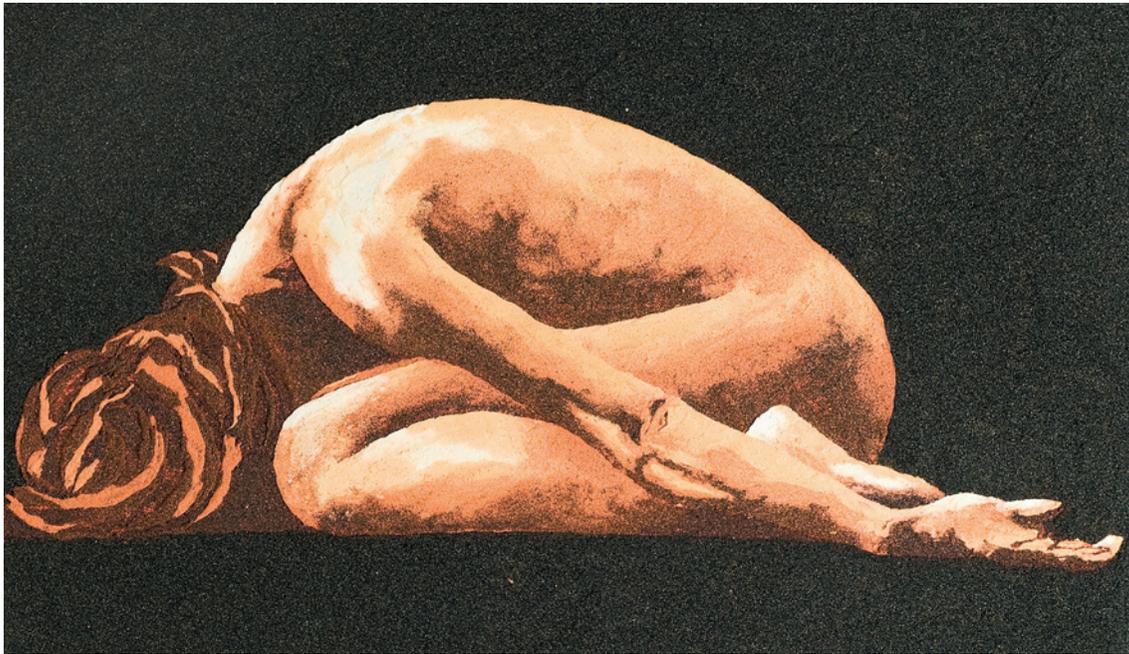
Allora mi inchino alla loro bellezza e, tanto che ci sono, raccolgo un po' di terra, la setaccio e la impasto così dopo, in un altro tempo, prenderò la spatola e ricomincerò a combattere con le luci e le ombre, con i capelli, e unghie ed i seni avendo la testa sempre che gira attorno a "Pudore".

Attenzione! Pudore vuole dire anche tante altre cose, pure più importanti: pudore è il padre di Eluana che non ha mai mostrato una sua foto recente. Pudore è anche quel velo che portano in Islam. Pudore è la storia che hanno paura di raccontare le donne di Srebrenica. Il pudore che frequento io è quello di un uomo molto molto fortunato.

Nietzsche sosteneva che il senso del pudore esiste ovunque vi sia un mistero, e che in questo caso la "funzione apotropaica" del pudore sia appunto allontanare la paura dell'oggetto misterioso.

Pudore è l'allontanamento da qualcosa che ci fa paura: invece Venere si mostra a Cupido perché di lui si fida e soltanto con i suoi occhi, quelli di Cupido, in un attimo di distacco dal fluire quotidiano delle rappresentazioni noi, stavolta, possiamo conquistare quella concentrazione e quell'innocenza dove lo spettacolo della bellezza può emozionarci. Soltanto indossando gli occhi di Cupido sapremo guardare attraverso "Pudore" e vedere quello che non ci fa paura delle cose.

19 settembre 2009

Stretching Woman

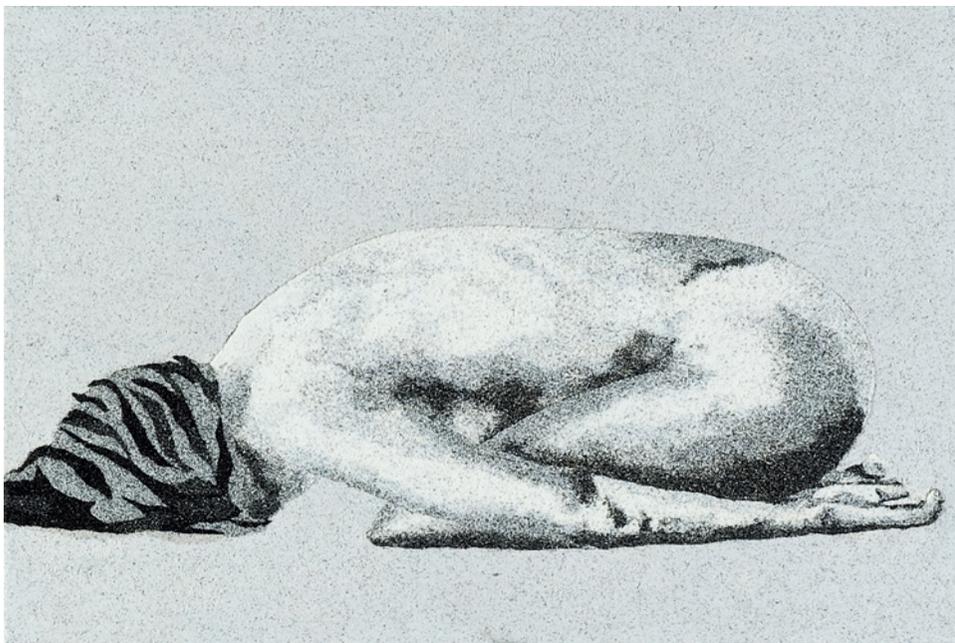
49 x 85 cm

2009

sabbia di Ladispoli

polvere di marmo di Carrara

pigmenti arancione fluorescente

Arm Stretching Asana

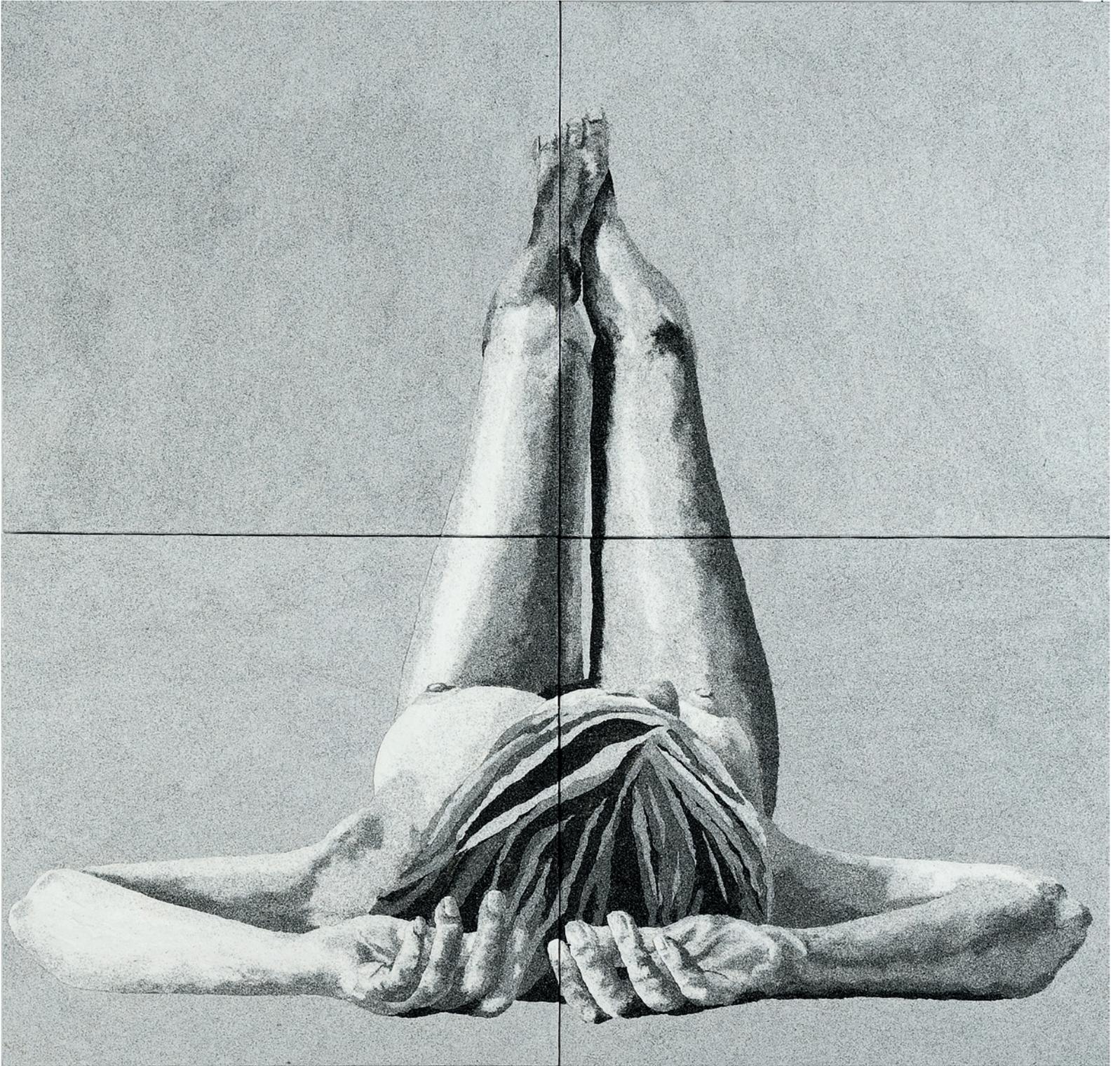
36 x 53 cm

2009

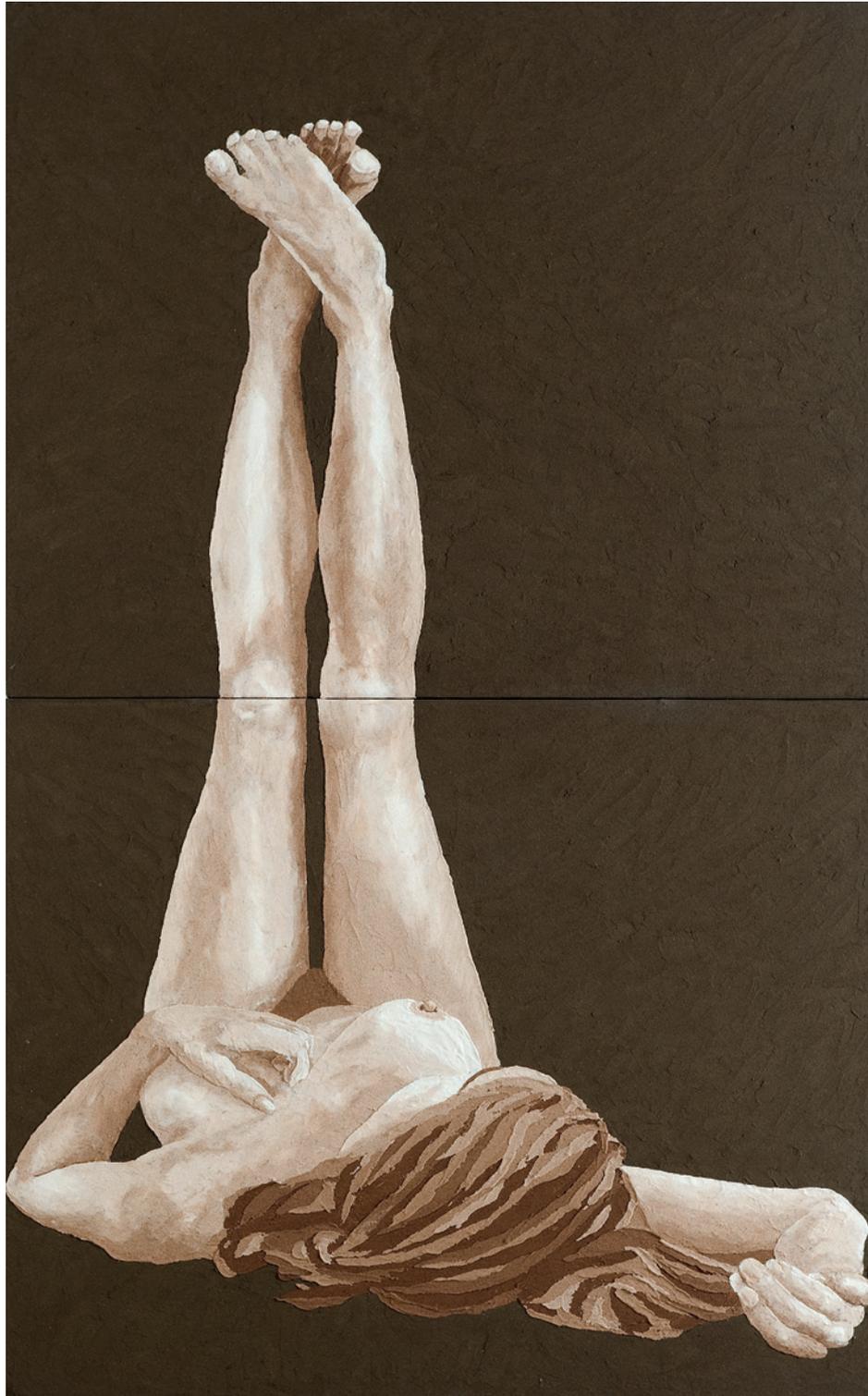
polvere di marmo di Carrara

sabbia vulcanica

pomice

Up Side Down
125 x 127 cm
2009
polvere di marmo di Carrara
pomice
sabbia di Ladispoli
spatola con manico

Era de Maggio
148 x 90 cm
2009
terra di Magliano T.
argilla di Capalbio
calcare di Montecastrilli

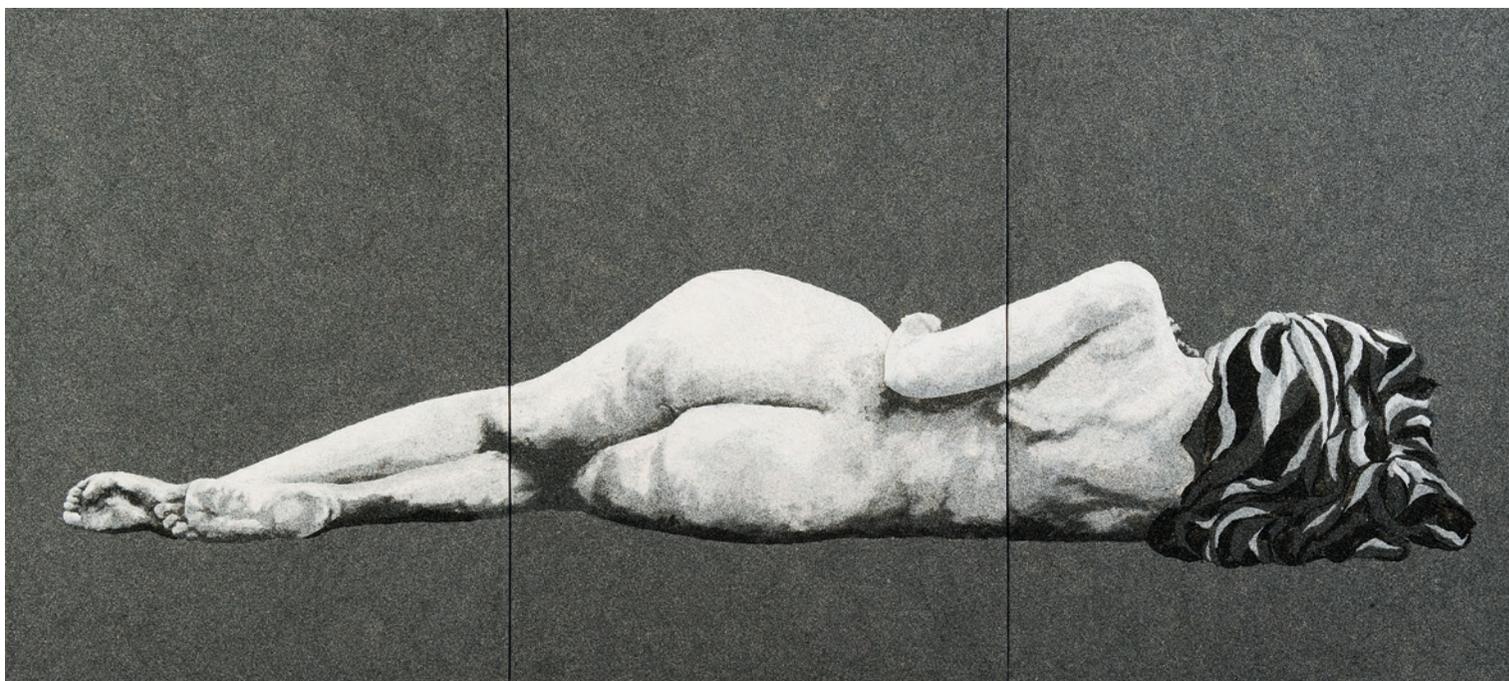

Diverted Woman
139 x 253 cm
2009
marmo di Carrara
argilla maremmana
calcare ternano

Sitting Woman
84 x 124 cm
2009
calcare di Terni
terra di Capalbio

Seeing so far
84 x 186cm
2009
polvere di marmo di Carrara
sabbia di Ladispoli
pomice

CAMPAIOLA
Studio d'Arte dal 1964

ESPOSIZIONI

MASSIMO CATALANI

Hai paura di essere bella?
maggio 2001

CARLO CARRA'

Omaggio a Carrà
ottobre 2001

MATTIA MORENI

La regressione della specie
febbraio 2002

GIORGIO DE CHIRICO

Omaggio a de Chirico
maggio 2002

FABRIZIO CLERICI

Pro-menade
novembre 2002

FRANCESCO TROMBADORI

Figura
dicembre 2002

GIORGIO MORANDI

Morandi nelle raccolte romane
marzo 2003

MASSIMO CATALANI

La Natura Naturale
novembre 2004

UGO NESPOLO

Laboratorio senza segreti
aprile 2005

AGENORE FABBRI

Senso dell'esistenza
maggio 2005

GIOVANNA PICCIAU

Tramonto in città
giugno 2007

EMILIO VEDOVA

1960 -1980
maggio 2008

