

massimo catalani

« La féminité
de la terre »

massimo **catalani**
« La féminité de la terre »

15 Février - 15 Mars 2012

La femminilità della terra

Siamo alle prese con un architetto che dopo pochi anni dalla laurea abbandona la professione e prende in mano i materiali del cantiere. No, non pensa di fare il muratore ma di lavorare con le mani sì.

La sua strada è quella della creazione artistica, un’indagine che esplora molti territori con un’unica finalità, la ricerca della bellezza.

Il suo fornitore non è il colorificio, o almeno non solo. Piuttosto Catalani si reca in riva al luminoso mare, va nelle dolci campagne, esplora le potenti cave di marmo, e da questi luoghi riporta materia generata dalla terra, con la quale crea il suo mondo.

Nello studio del pittore non ci sono i consueti oggetti da ritrarre, bottiglie, giornali, ciotole. C’è la natura, quella viva, quella resa banale dal quotidiano ma nobilitata in maniera assoluta dall’intrinseca bellezza che esprime. Catalani si concentra sulle cipolle, i peperoncini, i fiori di zucchini, i pomodori, forme colori e materie naturali che diventano simboli di una bellezza assoluta che avvolge e coinvolge tutti noi. Una pittura molto materica, nella quale la tecnica ha la stessa importanza e lo stesso valore del contenuto, fissa queste immagini.

Sarebbe già sufficiente una lettura più superficiale di queste opere per apprezzarle. Ma il lavoro è assai più profondo.

Alla ricerca sugli ortaggi segue un lungo periodo dedicato ai fiori, un tripudio di rose declinate in molte varietà è una linea di ricerca che porta Catalani all’attenzione del grande pubblico. Il messaggio è profondo; la bellezza di queste immagini nasconde un’intima forza suggerita da quei petali vellutati, carnosi ed erotici, dalle volute labirintiche che sembrano create per far smarrire, dai contrasti luminosi che abbagliano al primo istante, dal mistero che questi fiori suggeriscono e custodiscono.

No, il mistero della creazione naturale non può essere svelato ma il linguaggio dell’arte ci fa intuire che c’è qualcosa in più rispetto a ciò che è visibile. Non sappiamo spiegarlo ma l’esperienza estetica di questa percezione stimola il nostro desiderio di conoscenza. Si tratta di lavori profondamente concettuali, che accanto alla freddezza del concettuale puro hanno saputo riaffermare il calore e il valore della bellezza.

Sulla stessa linea di ricerca, con estrema coerenza, Catalani affronta la figura. Altre immagini, altre indagini, stesso obiettivo, il perseguimento di un’esperienza estetica profonda.

Alcune donne si sono rese disponibili a collaborare per la realizzazione di questo progetto. Non sono modelle professioniste né persone alla ricerca di un ritratto. D’altronde Catalani non è un ritrattista. L’esaltazione del corpo umano è ancora una volta un omaggio al misterioso, inquietante, affascinante, erotico, gioco della creazione. Ogni dettaglio di questo nostro corpo è in sé un capolavoro, un colpo di genio di chi ha inventato il diabolico meccanismo della vita. Piedi, gambe, schiena, mani, capelli, tutto diviene assoluto attraverso il linguaggio della pittura. Donne che sono diventate simboli di bellezza, protagoniste di una riflessione profonda sul senso ultimo della creazione della vita. Catalani descrive i singoli incontri e le singole esperienze. Ogni figura qui ritratta è una storia, è un mondo, è mille emozioni e mille tensioni intrecciate, è sorrisi lacrime gesti e sguardi. Una dimensione interiore così intensa e forte da non aver bisogno di riconoscibilità.

Si concedono allo sguardo dell’osservatore ma non danno confidenza. Il rapporto diretto è tra le singole protagoniste e la pittura che con i suoi meravigliosi strumenti riesce a penetrare questa intensa intimità.

Sole di fronte all’obiettivo, si prendono il loro spazio e il loro tempo, e “tutto il mondo fuori” per dirla con le parole di Vasco Rossi.

Ne emerge una narrazione dedicata alla figura femminile che acquista una valenza assoluta e universale. Questi incontri capitano a tutti, ogni giorno, e arricchiscono le nostre vite. Sono i capitoli di un libro che ciascuno di noi potrebbe scrivere.

Ma alcuni hanno la penna più felice di altri.

Alessandra Maria Sette

« La féminité de la terre »

Nous avons à faire à un architecte qui, quelques années après s’être diplômé, abandonne la profession et prend en main les matériaux de chantier. Non, il ne pense pas faire le maçon mais à travailler avec les mains.

Son chemin est celui de la création artistique ; une enquête qui explore de nombreux territoires avec une seule finalité : la recherche de la beauté.

Son fournisseur n’est pas le marchand de couleurs, ou en tout cas pas seulement. Catalani cherche plutôt la luminosité de bord de mer, se rend dans les campagnes douces, explore les puissantes carrières de marbre et, de ces lieux, rapporte la matière générée par la terre avec laquelle il crée son univers.

Dans l’atelier de l’artiste, il n’y a pas d’objets habituels à représenter tels que bouteilles, journaux, bols. Il y a la nature « vivante », pas celle rendue banale par le quotidien mais celle anoblie de manière absolue par la beauté intrinsèque qu’elle exprime. Catalani se concentre sur les oignons, les piments, les fleurs de courgette, les tomates, formes, couleurs et matières naturelles qui deviennent symboles d’une beauté absolue qui entoure et implique nous tous. Une peinture très matérielle, dans laquelle la technique a la même importance et la même valeur du contenu, qui fixe ces images.

Une lecture plus superficielle de ces œuvres serait déjà suffisante pour les apprécier. Mais le travail est bien plus profond.

Après la recherche sur les légumes suit une longue période dédiée aux fleurs ; un triomphe de roses déclinées en de nombreuses variétés est une ligne de recherche qui amène Catalani au grand public. Le message est profond ; la beauté de ces images cache une force intime suggérée par ces pétales veloutés, charnels et érotiques, aux volutes en labyrinthe qui semblent être créés pour s’y perdre, aux contrastes lumineux qui éblouissent au premier instant, au mystère que ces fleurs suggèrent et conservent.

Non, le mystère de la création naturelle ne peut pas être révélé mais le langage de l’art nous fait deviner qu’il y a quelque chose de plus que ce qui est visible. Nous ne savons pas l’expliquer mais l’expérience esthétique de cette perception stimule notre désir de connaissance. Il s’agit d’œuvres profondément conceptuelles qui, à côté du conceptuel pur, ont su réaffirmer la chaleur et la valeur de la beauté.

Sur la même ligne de recherche avec une cohérence extrême, Catalani affronte la figure. D’autres images, d’autres recherches, même objectif, la poursuite d’une expérience esthétique profonde.

Des femmes se sont rendues disponibles pour collaborer à la réalisation de ce projet. Ce ne sont pas des modèles professionnels ni des personnes à la recherche d’un portrait. De plus, Catalani n’est pas un portraitiste. L’exaltation du corps humain est encore une fois un hommage mystérieux, inquiétant, fascinant, érotique, jeu de la création. Chaque détail de notre corps est en soi un chef d’œuvre, un coup de génie de qui a inventé le mécanisme diabolique de la vie. Pieds, jambes, dos, mains, cheveux, tout devient absolu à travers le langage de la peinture. Femmes qui sont devenus symbole de beauté, protagoniste d’une réflexion profonde sur le sens ultime de la création de la vie. Catalani décrit chaque rencontre et chaque expérience. Chaque figure qu’il peint est une histoire, un monde, mille émotions et mille tensions entrelacées, des sourires, des larmes, des gestes et des regards.

Une dimension intérieure si forte et si intense ne devrait pas avoir besoin de reconnaissance. Elle se livre au regard de l’observateur mais ne donne pas leur confiance. Le rapport direct se trouve entre chaque protagoniste et la peinture qui, avec ses merveilleux instruments, réussit à pénétrer cette intense intimité.

Seul face à l’objectif, elles prennent leur espace et leur temps, et « tout le monde dehors » pour le dire avec les paroles de Vasco Rossi.

Il en ressort une narration dédiée à la figure féminine qui prend une valeur absolue et universelle. Ces rencontres arrivent à tous, chaque jour, et elles enrichissent nos vies. Ce sont les chapitres d’un livre que chacun de nous pourrait écrire.

Mais certains ont la plume plus heureuse que d’autres.

Alessandra Maria Sette

“La terra, per alcuni Gea, é l’origine della vita e nell’essere mezzo pittorico diviene luogo prescelto e simbolico del racconto del mondo femminile. Questo progetto é iniziato in una settimana di ottobre macchina fotografica alla mano a caccia d’ incontri umani. Momenti spesi con donne rapite al mondo reale e lasciate in sé stesse, perché potessero rivelarmi il loro carattere. Una sorta di racconto dell’identità attraverso i lineamenti e la relazione con l’osservatore. Sono tornato nutrito ed eccitato da ogni singolo giorno ed ogni singolo incontro che ha ispirato questo lavoro.”

Massimo Catalani

« La terre, pour certaines Gaia, est l’origine de la vie et utilisée en ce contexte comme technique pictural, est lieu préféré et symbolique de l’histoire de la féminité. Ce projet a commencé une semaine d’octobre, camera à la main, à chasse des rencontres humaines. Moments déployées avec femmes enlevées au monde réel et laissées en elles-mêmes, afin qu’elles puissent me révéler leur caractère. Une sorte de portrait, en entier, avec l’identité, les traits et la relation avec l’observateur. Je suis rentré nourri et excité par chaque jour et chaque rencontre que je vais maintenant vous raconter... »

Massimo Catalani

“Il tracciato sul corpo era il riflesso della sua essenza”

Terra romana e marmo di Terni, 94 x 83 cm

Asciutta, tonica e minuta in un bikini bianco delizioso che stava su grazie a dei fiocchetti. Il suo carattere vivace e repentino, vispo e grazioso. Immagine di una donna in armonia, composta ed allo stesso tempo rilassata attraverso la mappatura capillare dei movimenti della schiena.

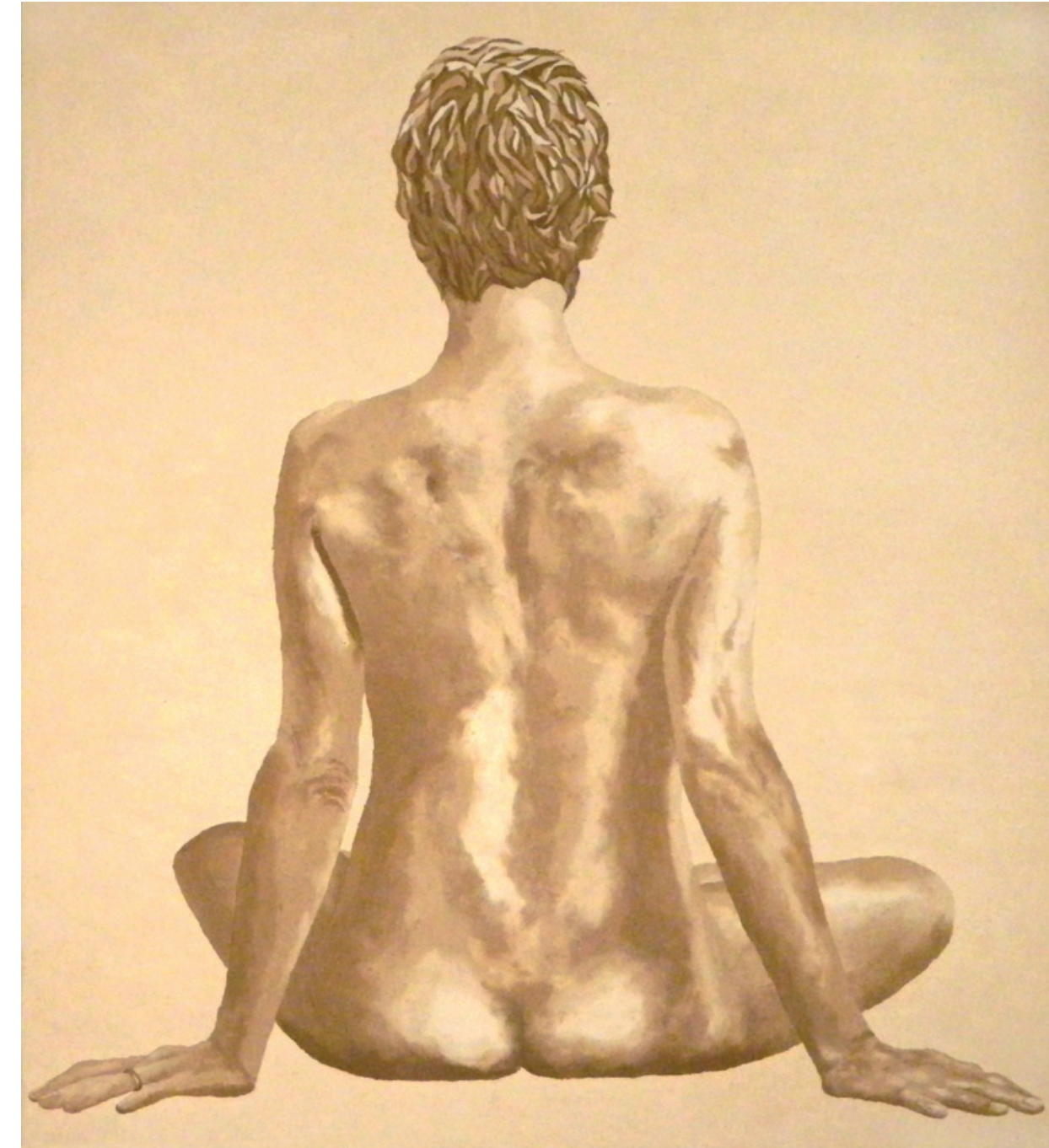
Terre chiare e molto terrene non so come spiegarle meglio: l’espressione della sua stessa territà.

« Le tracé de son corps était un portrait de son essence »

Terre de Rome et marbre de Terni, 94 x 83 cm

Tonique et fine dans un délicieux bikini blanc soutenu par des petits nœuds. Son caractère vivace et soudain, vif et gracieux. Image d’une femme en harmonie, posée et au même temps relaxée à travers le tracé capillaire des mouvements de son dos.

Terres très claires et terrestre pour elle, juste expression de sa féminité.

“E la sua attenzione fu protagonista”

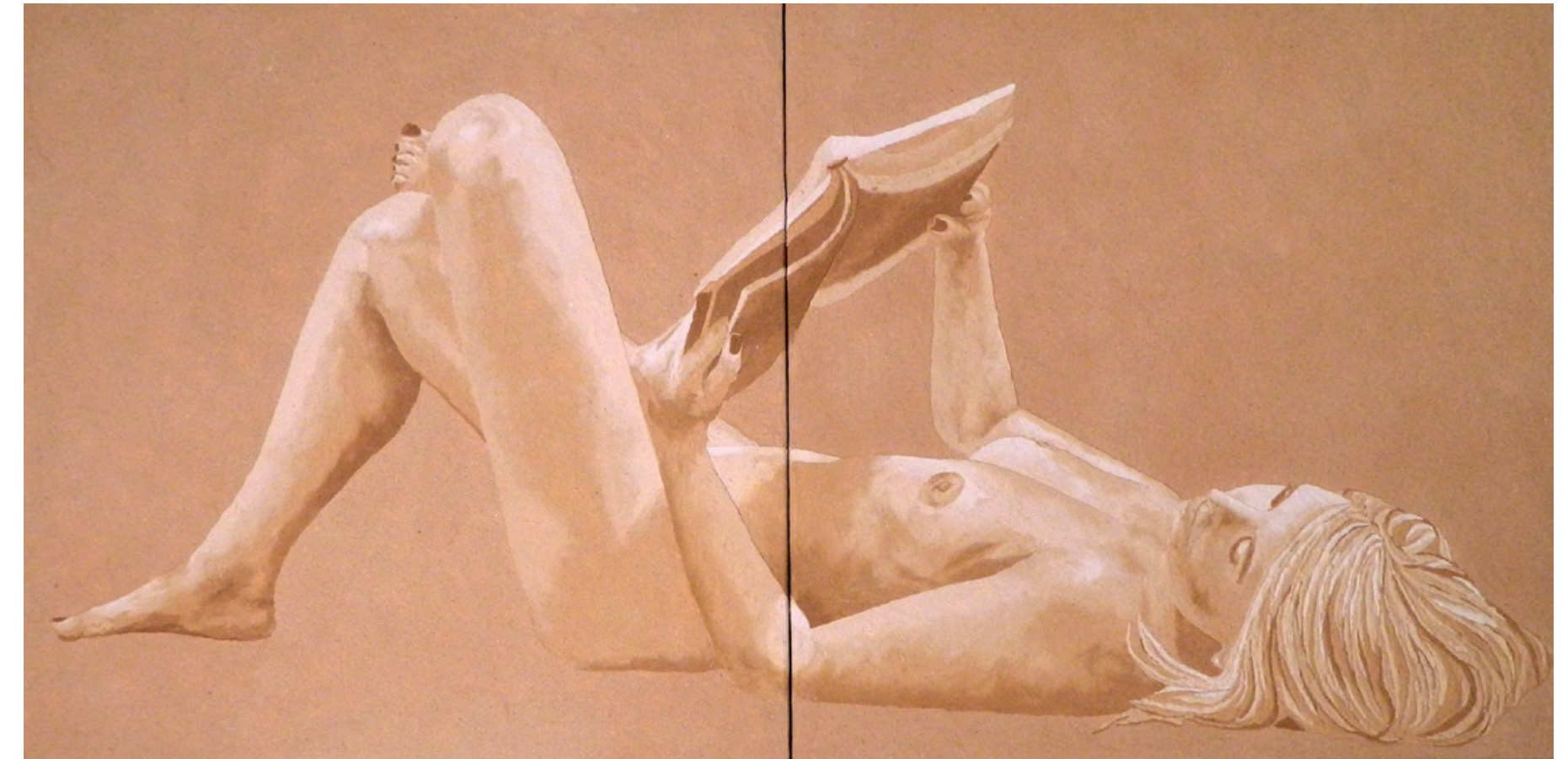
Calcare di Umbria, terra di Toscana, marmo di Carrara, 62 x 124 cm

Cercavo, nell'infinita varietà del mondo, dei segni che connotassero caratteri umani ed all'arrivo del libro armai i miei dispositivi ed iniziai a riprendere. Da quel punto in poi Lei si calò nella lettura e la sua attenzione fu protagonista della scena e sembrava che potesse continuare in eterno.

« *Et son attention devint protagoniste* »

Calcaire de l'Ombrie, terre de Toscane, marbre de Carrara, 62 x 124 cm

Je recherchais, dans l'infinité variété du monde, des signes qui connotent des caractères humains et, à l'arrivée du livre, j'armai mes dispositifs et commençais à photographier. A partir de ce moment-là, elle se plongea dans la lecture et son attention devint la vraie protagoniste de la scène. Il nous sembla que cela pourrait durer éternellement.

“Il valzer dei capelli biondo platino”

Marmo di Carrara, terra di Siena, pigmenti, 38 x 145 cm

Dynamite. Una raffica di scambi veloci su arte, destino ed esistenza. Yoga, minigonna e Mini Minor. Milanese del mondo dell'arte mi racconta un mondo che amo, in cui m' intrufolo spesso e che è molto diverso dal mio romano e comunque molto diverso da me che esprimo il mio modo di fare con la lenta pazienza della costruzione artigianale dell'opera. I suoi nodi mi regalano una montagna di chiaroscuri, ombre, sporti, ombre portate: musica per un pittore come il valzer dei capelli biondo platino che spariscono quando si appoggiano sulla pelle.

“La valse des cheveux blonds platine”

Marbre de Carrara, terres de Siene, pigments, 38 x 145 cm

Dynamite. Une rafale d'échanges rapides sur l'art, le destin et l'existence. Yoga, minijupe et Mini Minor. Milanaise du monde de l'art, elle me raconte un univers que j'aime, dans lequel je m'insinue souvent et qui est très différent de mon monde romain. Quoi qu'il en soit très différent de moi qui exprime ma manière de faire avec la patience infinie liée à la construction artisanale de l'œuvre. Ses nœuds m'offrent une montagne de chiaroscuri, d'ombres, de parties exposées, d'ombre portées : de la musique pour un peintre tout comme la valse des cheveux blonds platine qui disparaissent quand ils touchent la peau.

“Energia in fluido movimento slanciato”

Marmo di Carrara, sabbia vulcanica, foglia di Argentone, 83 x 186 cm

In un paio d’ore di scoppiettante lavoro si è posta di slancio in tutte le cose: da come parlava a come posava: nodi verbali e posturali sincronici, energia in fluido movimento slanciato. Alla fine sembrava andasse, in sandali, ad una festa.

« *Energie élançée en mouvement fluide* »

Marbre de Carrara, sable volcanique, feuille d’argent, 83 x 186 cm

En deux heures de travail brûlant elle s’est élançée dans le sujet avec passion : dans la façon de parler et de poser. Nœuds verbaux et posturaux synchroniques, énergie en mouvement fluide. A la fin elle semblait prête à partir à une fête en sandales.

“Voglio essere rappresentata come dico io”

Calcare umbro, terra etrusca, pigmenti, 30 x 101 cm

“Vuoi posare per prima?”, “Sì, ma voglio essere raffigurata come dico io. Esco a prendere le scarpe e torno !”

« Je veux être représentée comme je le dis ! »

Calcaire de l'Ombrie, terre étrusque, pigments, 30 x 101 cm

« Tu veux poser en premier ? », « Oui, mais je veux être représentée comme je veux. Je pars prendre les chaussures et je reviens ».

“A varcare con quattro salti”

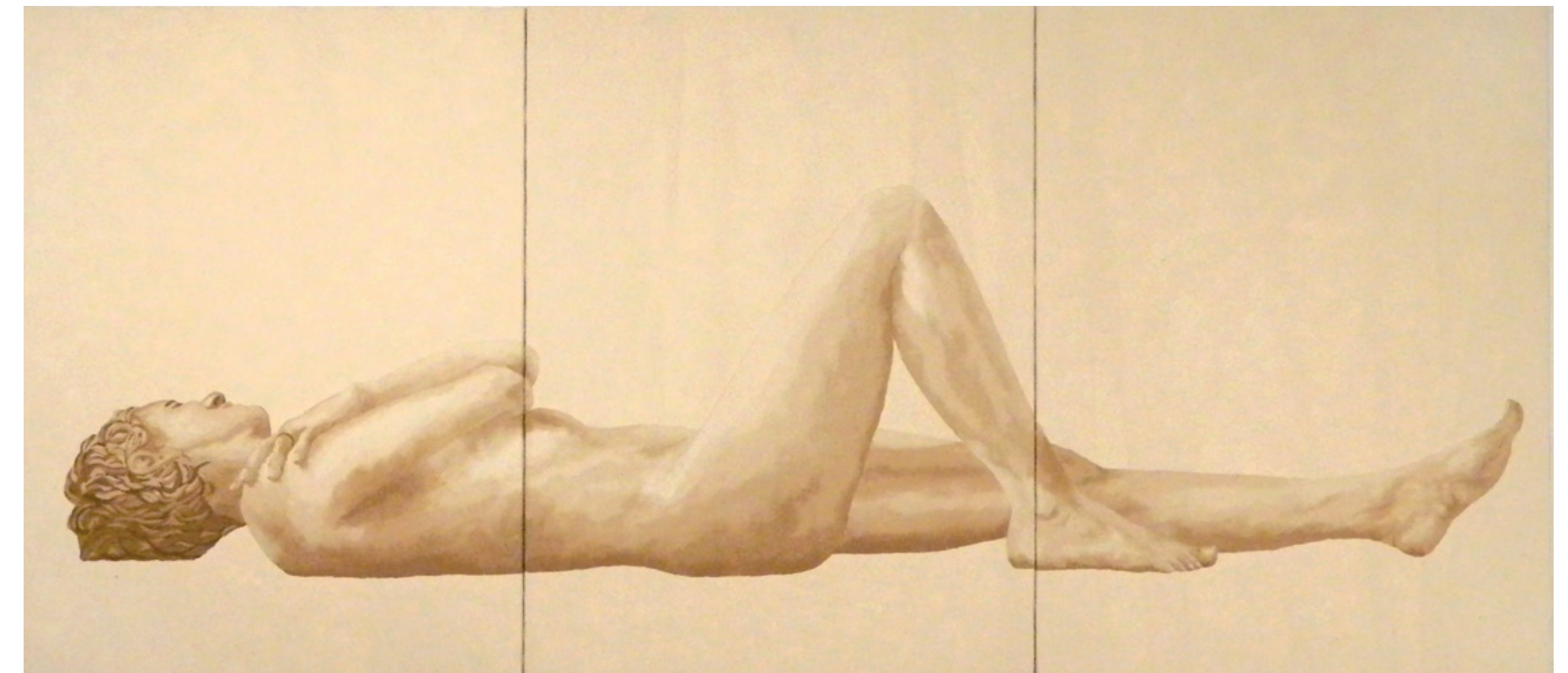
Terra romana e marmo di Terni, 83 x 186 cm

Era quel giorno una donna dal tratto umano scattante ed asciutto come quello dei piemontesi del Gattopardo. Un attitudine naturale a varcare con quattro salti le Alpi Marittime, come fosse una antica acciugaia che da Moschieres portasse a Torino l'ingrediente fondamentale, assieme all'aglio rosa di Cap d'Ail, per la Bagna Cauda.

« A franchir en quatre sauts »

Terre de Rome et marbre de Terni, 83 x 186 cm

Ce jour là, elle était une femme au trait humain agile et résolu comme celui des gens du Piémont dans le roman du « Gattopardo ». Une attitude naturelle à franchir avec quatre sauts les Alpes Maritimes, comme une vieille vendeuse d'anchois qui porterait de Moschieres à Turin l'ingrédient fondamental avec l'ail rose de Cap d'Ail pour la Bagna Cauda.

“Attraversare mondi”

Terre Toscane e terre ombre, 40 x 90 cm

Una signora elegantissima, semplice e radiosa. Avrebbe potuto vestire una tunica, un kimono, un vestito da aviatore, un tailleur o una muta da sub. Come possono essere incredibili e belli i fati ed i destini quando si é aperti a cogliere l’essenza delle cose e si ha la calma e l’attenzione per andare oltre le apparenze!

Ho voluto fissarla con questa luce zenitale, romantica come quella delle candele. Una luce evidente nella carne su un fondo rosso profondo come le passioni.

« Traverser des mondes »

Terre de Toscane et terre d’Ombrie, 40 x 90 cm

Une dame très élégante, simple et radieuse. Elle aurait pu porter une tunique, un kimono, un tailleur, aussi bien qu’une combinaison d’aviatrice ou de plongée.

Comme peuvent être incroyables et magiques les destins et le sort quand on est ouvert à l’essence des choses et on garde le calme et l’attention pour dépasser les apparences !

Je l’ai fixé sous une lumière zénithale, romantique comme celle des bougies. Une lumière évidente dans la chair sur un fond rouge profond comme les passions.

“Nel dialogo che tiene saldo”

Terra umbra, marmo di Carrara, viola di Marte, 61 x 122 cm

Molto tentata e non molto convita. La sua attività, il suo interesse, la sua forma intellettuale la tenevano ben discosta dal mostrarsi in un modo sensibile, non logico, non razionale.

Avvicinava ed allontanava le mani dal capo oppure fermava le dita a fissare dei numeri come per tenere i ragionamenti che andavamo facendo. Poi si è messa a segnare le ore con i piedi poggiati al muro; una gamba per i minuti e l'altra per le ore, le due meno dieci o un quarto a mezzanotte. O a mezzogiorno. Poi ha iniziato a distendersi, a raccogliersi ed infine a stendersi, appagata e soddisfatta della sua performance.

Comunque presente nel dialogo che tiene saldo attraverso i capelli che nonostante tutto non riescono a nascondere l'occhio.

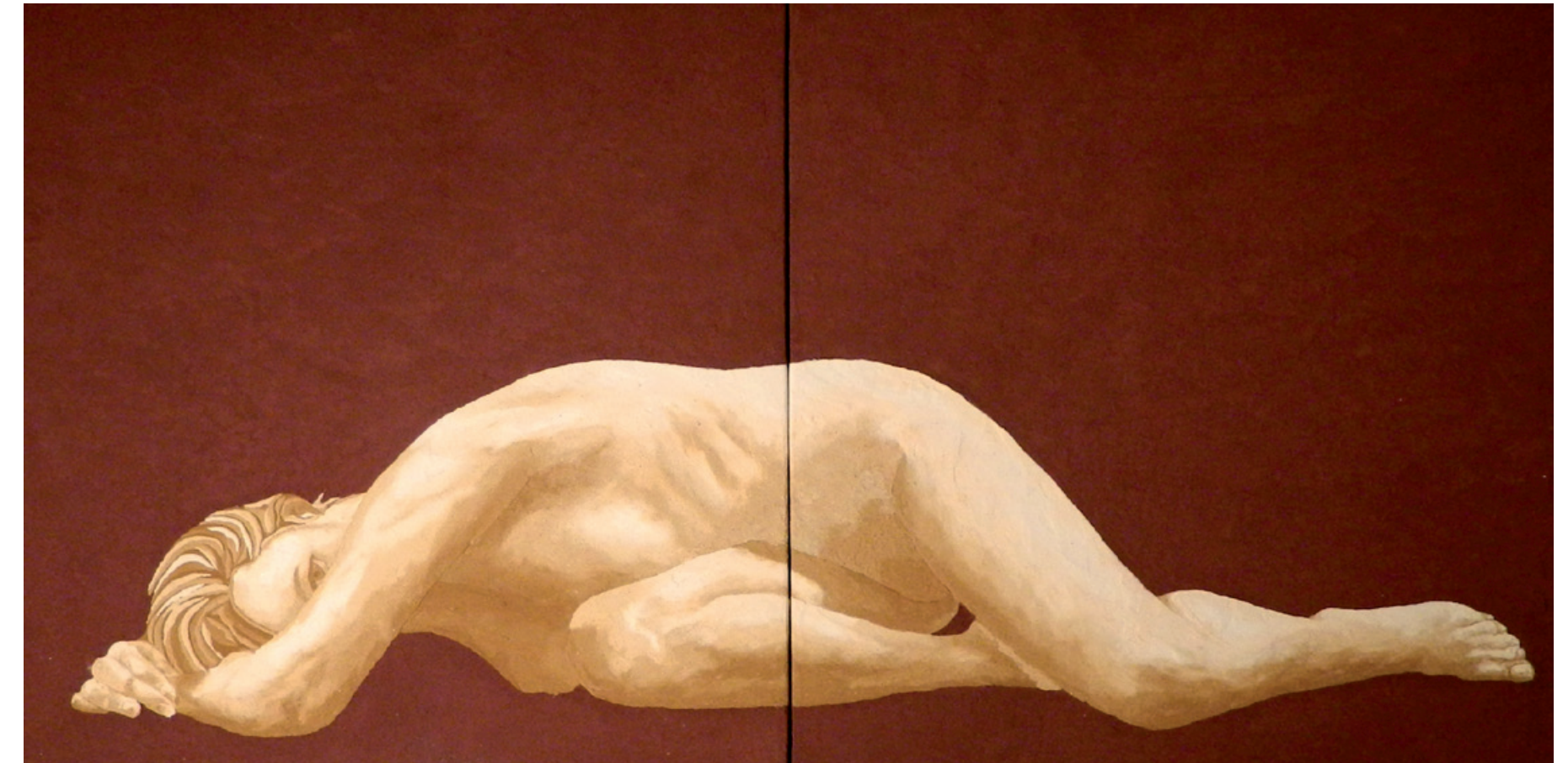
« Dans le dialogue qu'elle domine »

Terre d'Ombrie, marbre de Carrara, violet de Mars, 61 x 122 cm

Très tentée mais pas trop convaincue. Sa vivacité, son intérêt, sa forme intellectuelle la retenait bien loin de se montrer d'une façon sensible qui ne fusse ni logique ni rationnel.

Elle éloignait et rapprochait ses mains de la tête ou bien comptait avec ses doigts pour mieux suivre nos raisonnements. Ensuite, elle s'est mise à marquer les heures avec les pieds sur le mur : une jambe pour les minutes et l'autre pour les heures, deux heures moins dix ou minuit moins quart. Finalement, elle s'est allongée, recueillie et encore détendue, satisfaite de sa performance.

Présente dans le dialogue qu'elle domine à travers ses cheveux qui, malgré tout, n'arrivent pas à cacher l'œil.

“Splendere al buio”

**Marmo di Carrara, sabbia vulcanica, foglia d'argento,
sale fotoluminescente, 83 x 124 cm**

Mi parlava di un periodo in cui rinfaticava e rallentava i ritmi. Le parlai delle mie recenti ricerche sull'utilizzo di sali foto-luminescenti. Mentre si allungava in torsione fu colpita dall'idea che una sua forma terrena, terrestre, dipinta, potesse vivere anche al buio.

« Resplendir dans le noir »

**Marbre de Carrara, sable vulcanique, feuille d'argent,
sel photo-lumineux, 83 x 124 cm**

Elle me parlait d'une période où elle reprenait son souffle et ralentissait le rythme. Je lui parlais de mes dernières expérimentations avec les sels photo-lumineux. En s'allongeant en torsion, elle fut touchée par l'idée fulgurante que sa forme terrestre puisse resplendir dans le noir.

“Sulle rive del lago Lemano”

Sabbia di Rosignano, calcare appenninico, terra etrusca, 83 x 187 cm

La vidi arrivare con i tacchi ed un tubino bianco verso le dieci del lunedì mattina. Aveva studiato sulle rive del lago Lemano. Il suo momento magico era quello con la testa sprofondata tra i cuscini ed un bicchiere di vino a parlare con le amiche. Così placidamente, come se guardasse lo scorrere delle nuvole mentre parlavamo dei vigneti del Laveaux in autunno.

“Sur les rives du lac Léman”

Sables de Rosignano, calcaire des Appennini, terre etrusque, 83 x 187 cm

Je la vis arriver en talons et fourreau blanc. Elle avait étudié longtemps sur les rives du lac Léman. Son moment magique était avec la tête enfoncée dans les coussins et un verre de vin tout en parlant avec ses copines. Tellement calmement, comme si elle regardait le défilement des nuages pendant que nous discussions à quel point les vignobles du Lavaux sont beaux en automne.

“E porta alla mente le spose e le regine”

terra di Maremma e calcare di Umbria, 201 x 120 cm

Salvador Dalí, nientemeno, era la suggestione che la aveva mossa ed aveva portato una stoffa. Cosa fanno oggi le donne per spaventare un artista. Era tesa alla ricerca di un’espressione di panneggio sulla pelle e la scelta è caduta su questa posizione in piedi, con la stoffa che diventa strascico e porta alla mente le spose e le regine, e pure le sirene.

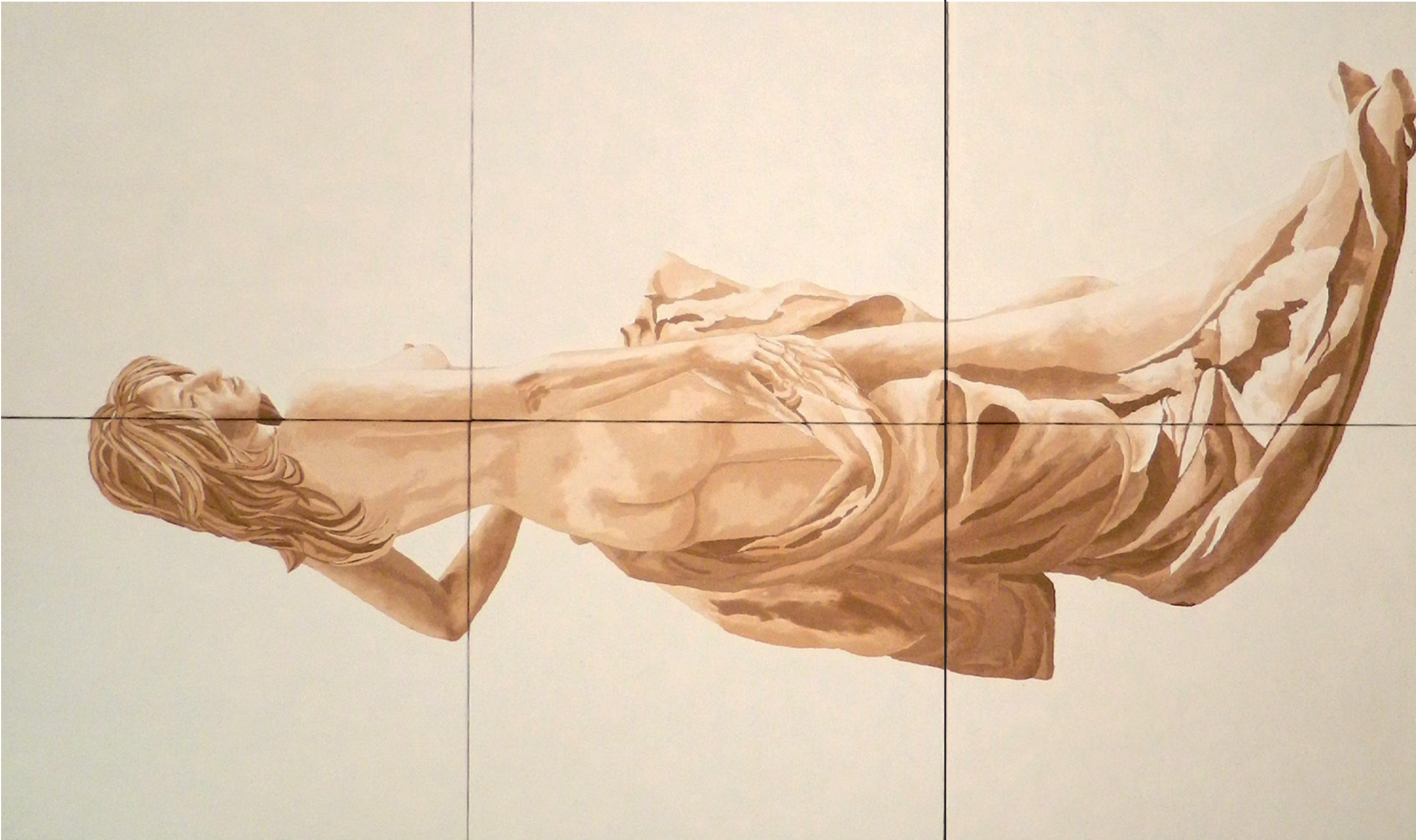
Terra umbra che viene dal bianco-latte-nocciola un pò rosa che popola la scultura e le architetture medioevali di quella regione. La terra scura, rossiccia è della bassa Maremma.

“Elle fait penser aux épouses et aux reines”

Terre de Maremme et calcaire d’Ombrie, 201 x 120 cm

Salvator Dalí, rien de moins, voici la suggestion qui l’avait remuée et elle avait apporté une étoffe. Que s’inventent les femmes pour effrayer un artiste. Elle recherchait une expression du tissu sur la peau et le choix s’est porté sur la position debout, avec l’étoffe qui devient une traîne et fait penser aux épouses et aux reines. Et aux sirènes aussi.

Terre d’Ombrie qui provient du blanc-lait-noisette un peu rose qui peuple le monde de la sculpture et celui des architectures médiévales de la région. La terre sombre, rougeâtre vient de la basse Maremme.

“L’ampio senso di rispetto delle vite degli altri”

Sabbia di Vulcano, marmo di Carrara, blu Oltremare, 83 x 124 cm

L’ultima che ho incontrato. Era sabato pomeriggio e con alle spalle la luce del mare ed una settimana di esperienza. Calma, sorridente e divertita, esplorava lo spazio allungando le gambe sul muro. Si è allungata, torta, seduta, raccolta e tutto questo con una serena e profonda umanità. Tra i racconti personali di quelle ore mi è rimasto l’ampio senso di rispetto delle vite degli altri.

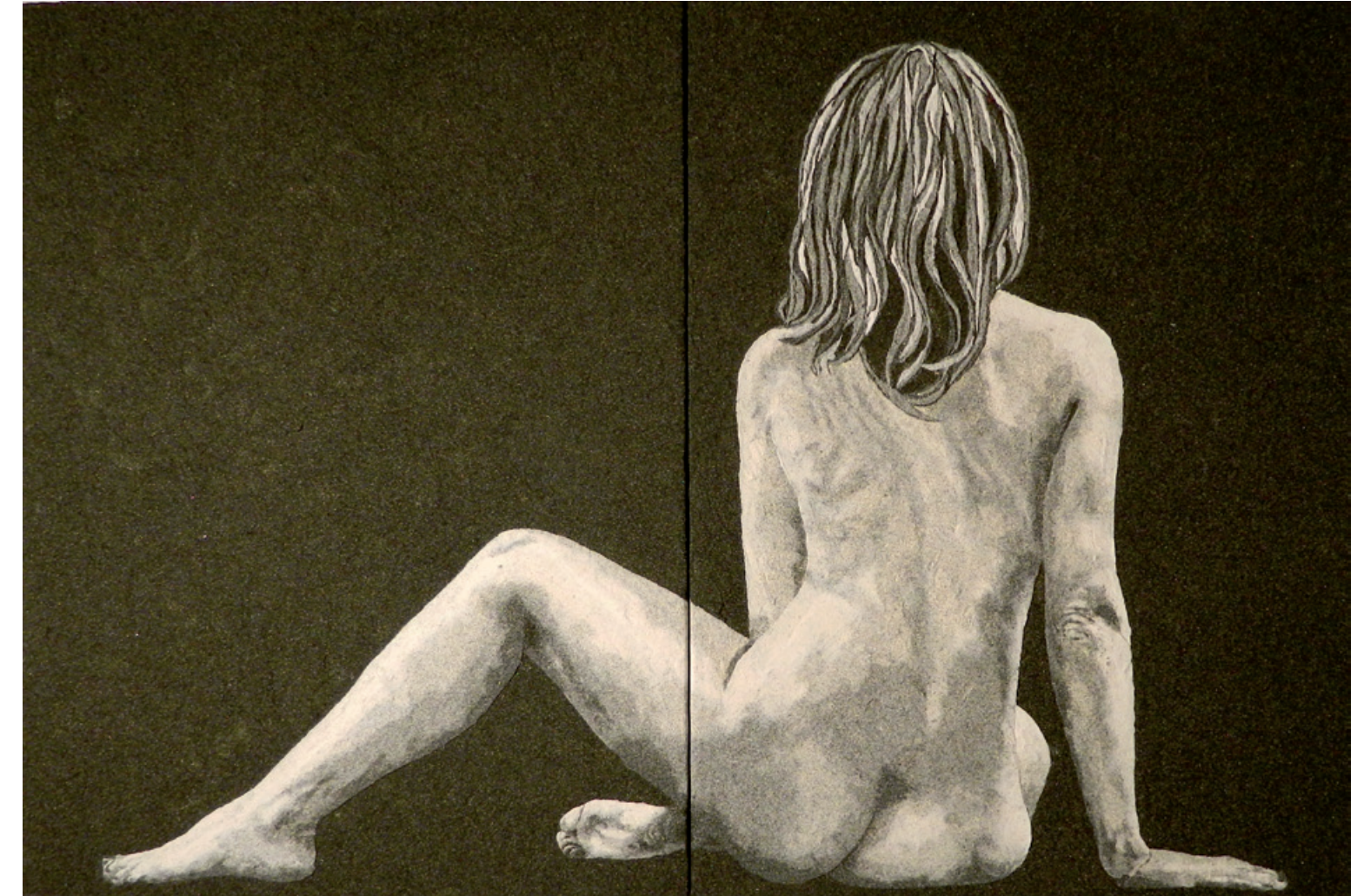
Ho cercato la drammaturgia dal tono più scuro della sabbia nera di mare al bianco più puro del marmo di Carrara, un pò come la vita in cui alle volte vediamo il buio e delle altre restiamo abbagliati.

“*Le sentiment de respect de la vie des autres*”

Sable de l’île de Vulcano, marbre de Carrara et bleu oltremare, 83 x 124 cm

La dernière que j’ai rencontrée. Derrière moi la lumière de la mer et une semaine d’expérience. Calme, souriante et amusée, elle explorait l’espace avec l’intensité de son corps. Elle s’est allongée, tordue, assise, avec une humanité sereine et profonde.

J’ai cherché la dramaturgie du ton le plus sombre du sable noir au plus clair du pur marbre de Carrara, un peu comme dans la vie quand certaines fois on est dans l’obscurité et d’autres fois on est ébloui.

“Il braccialetto”

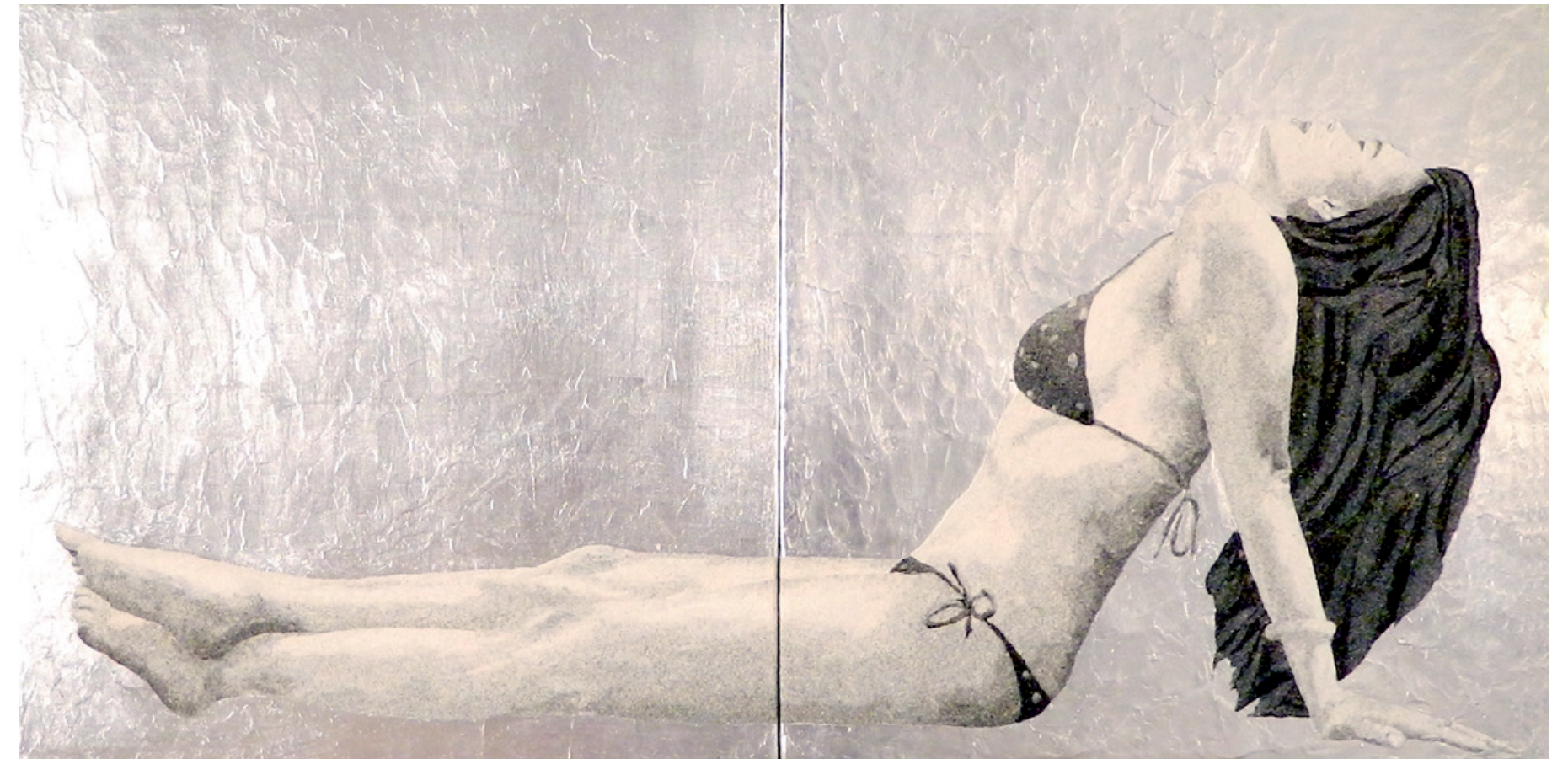
Marmo di Carrara, sabbia di Ladispoli e foglia di Argentone, 62 x 124 cm

Cortese e partecipe, ha pure provato a toglierlo prima di spiegarci che quello, di giada verde chiara, viene fatto indossare a tutte la bambine Taiwanesi prima della crescita e che poi non si può più togliere se non rompendolo. Ed io che andavo cercando le identità del mondo non sapevo e non avevo capito che questo era un suo carattere fortissimo. Delicata e giovane bellezza come l’ho vista, bracciale e costume a pois.

« Le bracelet »

Marbre de Carrara, sable de Ladispoli et feuille d’argent, 62 x 124 cm

Aimable et participante, elle a même essayé de l’ôter avant de nous expliquer que ce dernier, en jade vert clair, est mis à toutes les petites filles taiwanaises avant la croissance et ne peut plus s’enlever à moins de le rompre. Et moi qui cherchait les identités du monde je ne savais pas et n’avais pas compris au vol qu’il s’agissait de l’un de ses traits de caractère très fort. Une beauté délicate et jeune comme je l’ai vue, bracelet et costume à pois.

“Raccontarla tutta”

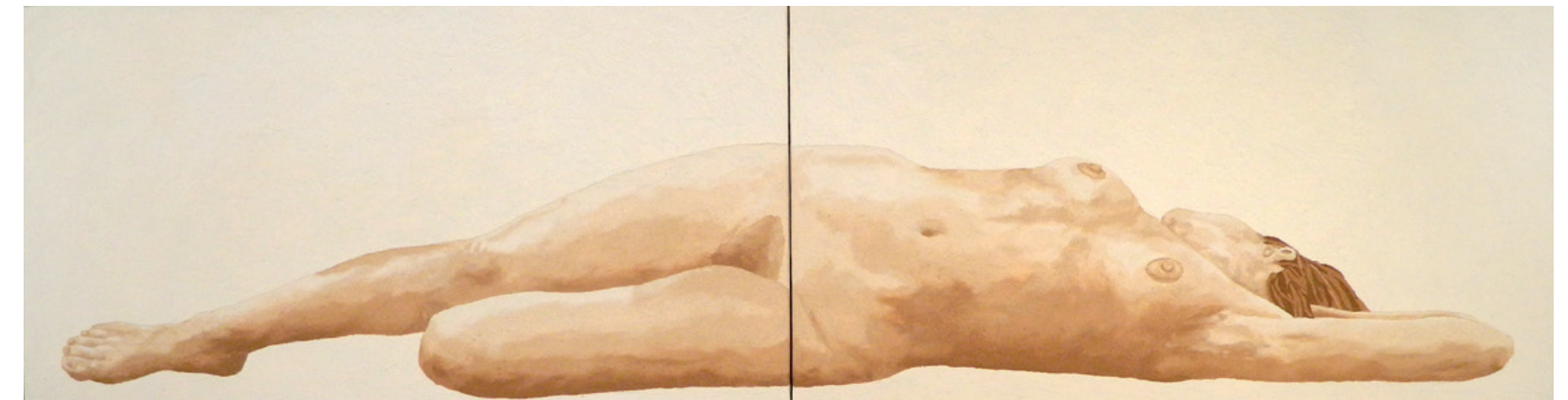
Marmo di Terni e argilla di Alberese, 50 x 188 cm

Un’atleta. Ha alternato sequenze di lavoro a sequenze di riposo. Era capace di stare minuti sulla punta di un piede e sulle braccia rivolta verso l’alto o verso il basso. Immagini di braccia e gambe sotto sforzo, torsioni vertiginose del busto e della schiena. Un braccio che spinge su una gamba e la colonna che si allunga all’infinito. Un centinaio di scatti. Il quadro è venuto da se: una mattina pensai che questa immagine potesse raccontarla tutta.

« Tout dire d’elle »

Marbre de Terni et argile d’Alberese, 50 x 188 cm

Une athlète. Elle alternait sans effort séquences de travail à celles de repos. Elle restait plusieurs minutes sur la pointe d’un pied et sur les bras tournée vers le haut ou vers le bas. Images des bras et des jambes sous tension, torsions vertigineuses du buste et du dos... Un bras qui poussait sur une jambe et la colonne qui s’allongeait à l’infini. Une centaine de clichés... Et le tableau est venu tout seul. Un matin, je pensais que cette image pourrait tout dire d’elle ».

“dove l’incognita è parte stessa del viaggio”

Marmo di Carrara, sabbia Vulcanica, viola di Marte, 61 x 82 cm

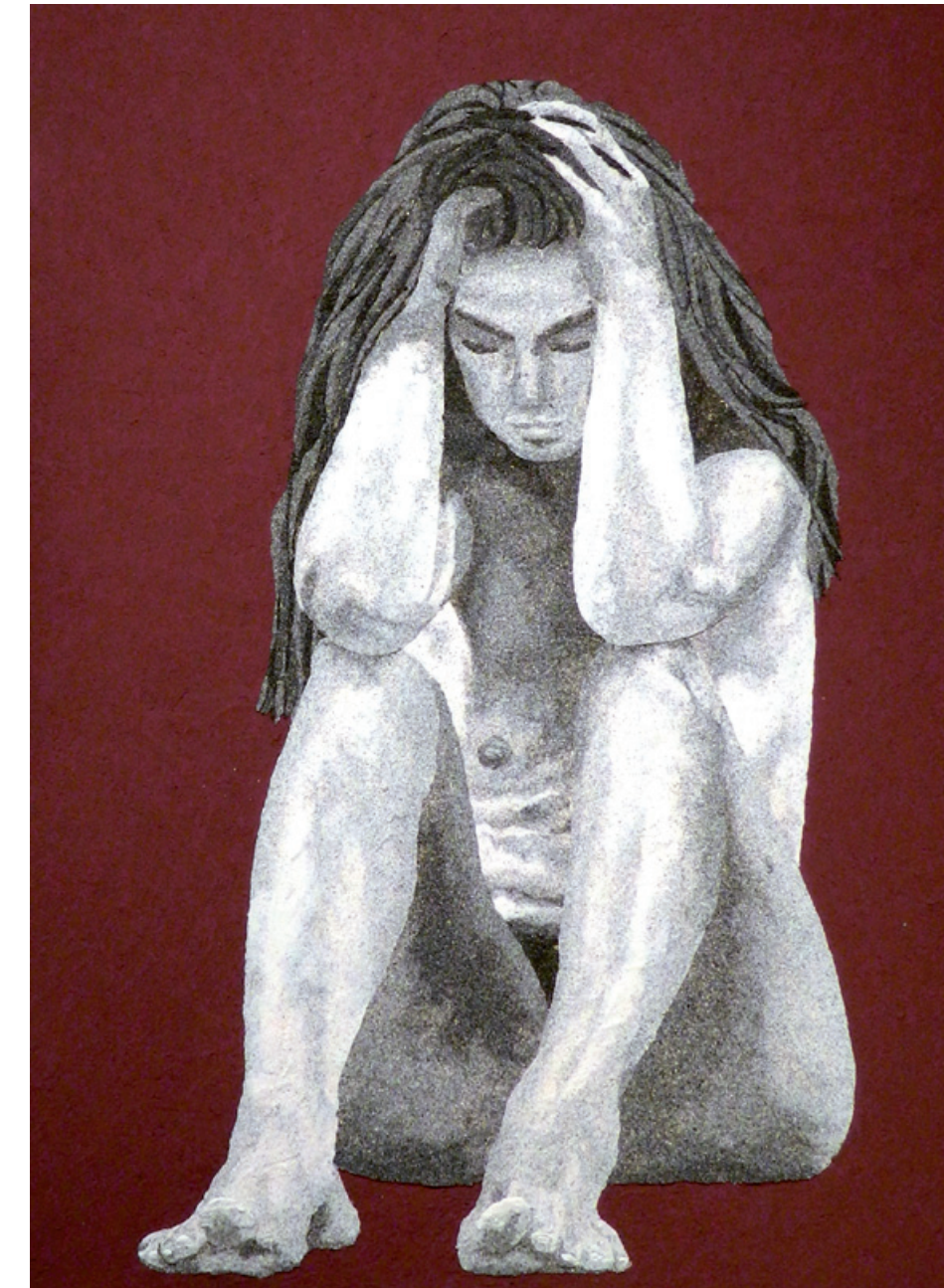
La testa tra le mani, raccontava di viaggi in luoghi rari, dove il viaggiatore non è ancora turista e dove l’incognita è parte stessa del viaggio. Parlavamo delle capacità di adattamento, dove il caldo o il freddo ci mettono alla prova o l’umidità o la scarsità dell’acqua. L’ho immaginata in un posto dove la terra conosciuta finisce ed è divenuta soltanto un colore, il suo preferito, il rosso.

« OÙ l’inconnu est partie essentielle du voyage »

Marbre de Carrara, sable volcanique, violet de Marte, 61 x 82 cm

La tête dans les mains, elle racontait des voyages en des lieux rares où l’homme n’est pas encore un touriste et l’inconnu est partie essentiel du voyage. On parlait de force d’adaptation mise à l’épreuve où la nature est plus sauvage...

Je l’ai imaginée dans un lieu où la terre connue termine en se transformant en couleur, son préféré, le rouge.

“Liberà in un vigoroso carré”

Pomice di Lipari, marmo di Umbria, terra di Siena, 63 x 145 cm

Arrivò sportiva e fresca, la stessa impressione che provai quando la vidi in strada mentre faceva jogging. Capelli liberi in un vigoroso “carré”. L’ho voluta raccontare nel momento successivo allo sforzo, quando la muscolatura è tonica ed allungata, quando è pronta a dare al lavoro il meglio del suo chiaroscuro. L’ho voluta raccontare così, con quella mano sul ventre e l’altra abbandonata verso il cielo.

Un tono freddo per lo sfondo ed un soggetto a terre calde, quasi che la persona si librasse al di sopra di uno spazio che si fa sempre più astratto.

Pomice e marmo per il fondo, bianco caldo ed argille ferrose per il corpo.

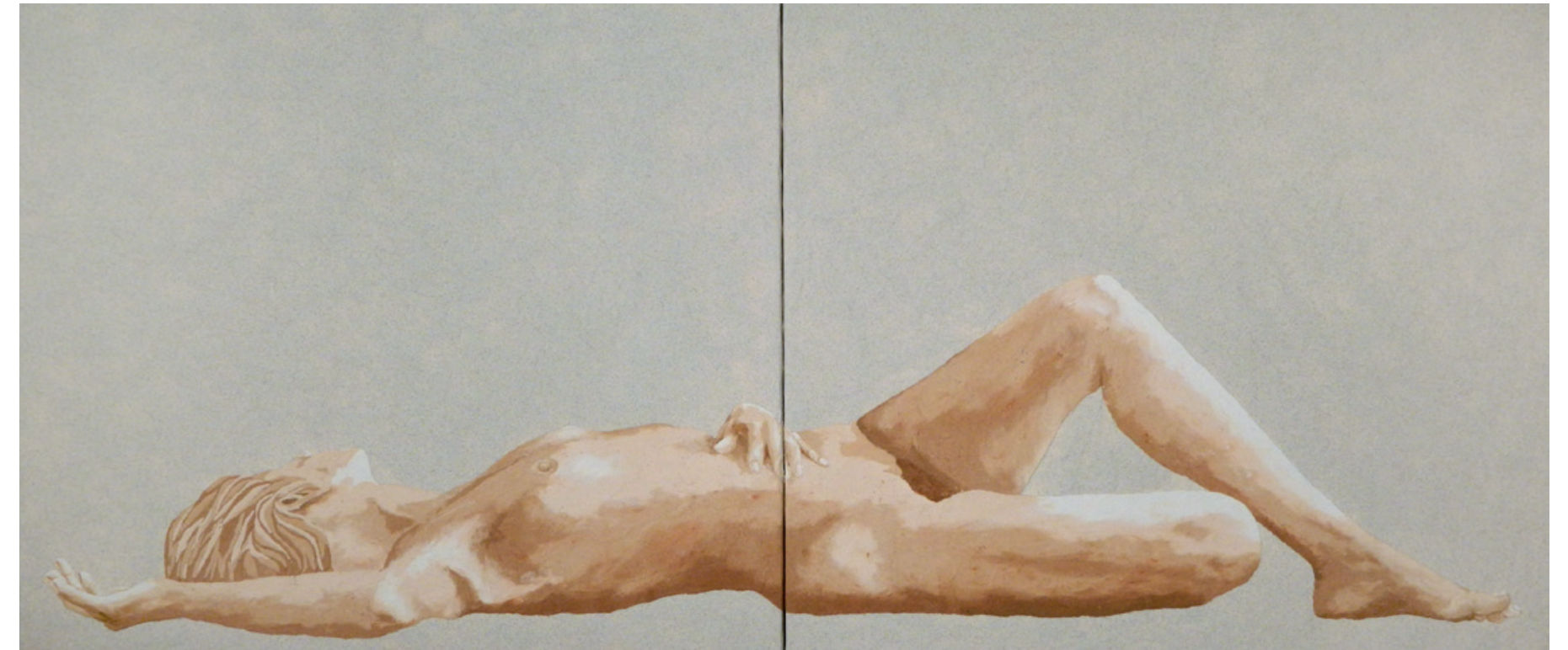
“Libre dans un vigoureux carré”

Ponce de l’île de Lipari, marbre de l’Ombrie, terre de Sienne, 63 x 145 cm

Elle arriva sportive et fraîche, la même que j’ai rencontrée dans la rue faisant du jogging. Les cheveux libres dans sa vigoureuse “coupe au carré”. J’ai voulu la raconter dans un moment qui suit l’effort, quand la musculature est tonique et allongée, quand elle est prête à donner à l’œuvre le meilleur de son clair-obscur. J’ai eu envie de la représenter ainsi, avec une main sur le ventre et l’autre abandonnée vers le ciel.

Une tonalité froide pour le fond et un sujet peint avec des terres chaudes, comme si la personne s’élevait au-delà d’un espace qui devient de plus en plus abstrait.

Pierre ponce et marbre pour le fond, blanc chaud et argiles ferreuses pour le corps.

“Calma e pronta ad esplorare”

Calcare Umbro e argilla Maremmana, 40 x 90 cm

I suoi capelli una massa di lunghi fili leggerissimi; la pelle e gli occhi chiarissimi. Una figura felina, calma e pronta ad esplorare o incidere lo spazio che la circonda.

« *Calme et prête à explorer* »

Calcaire de l'Ombrie et argile de Maremme, 40 x 90 cm

Ses cheveux une masse des longs fils très fins ; la peau et les yeux très clairs. Une figure féline, calme et prête à explorer ou inciser l'espace autour.

“La freschezza di un mattino di settembre al mare”

Terra marchigiana, terra senese, calcare di Terni, 83 x 62 cm

La incontrai tra le prime ed arrivò con tutta la freschezza di un mattino al mare di settembre. Aveva un che di languido, di assente, di altrove eppure rideva e scherzava come se fosse ad una festa. La sua figura era filiforme, all'apparenza disarticolata e mi diceva quanta storia umana passa per le nostre posture. Come l'attesa di vita si manifesti semplicemente, attraverso una normalità di essere che ogni volta è meraviglia.

“La fraîcheur d'un matin de septembre à la mer”

Terre de Marche, terre de Sienne, calcaire de Terni, 83 x 62 cm

C'est une des premières que j'ai rencontrées. Elle arriva avec toute la fraîcheur d'un matin à la mer en septembre. Elle avait quelque chose de langoureux, d'absent et, malgré tout, elle riait et plaisantait comme si elle était à une fête. Sa silhouette filiforme, à l'apparence désarticulée, me disait combien d'humanité passe par nos postures ; combien l'attente de vie se manifeste simplement à travers une normalité d'être qui est à chaque fois merveille.

“Dolcemente nella sua attesa”

Terra dell'Osa, terra di Siena, marmo di Assisi, 40 x 102 cm

Al quinto mese con spensieratezza vivace. Attenta e divertita si sedeva e s'allungava finché non ha preso sonno e si è addormentata...

« *Dans une douce attente* »

Terre de Osa, terre de Sienne, marbre d'Assise, 40 x 102 cm

Au cinquième mois avec vive insouciance. Attentive et amusée, elle s'asseyait et s'allongeait jusqu'à s'endormir...

Biografia ragionata

Massimo Catalani nasce a Roma il 2 aprile del 1960. Cresce nella cartolibreria materna in mezzo a libri, pennelli e colori. Dopo la maturità si iscrive ad Architettura. Inizia una stagione di viaggi, letture, esperienze. Si laurea nel 1988 e l’anno seguente si iscrive all’Ordine degli Architetti di Roma. Già nella rappresentazione del progetto di tesi sperimenta degli impasti pittorici al confine tra la pittura, il modellato, la muratura d’architettura. Terminata la preparazione dell’esame di stato e dell’unico esame di dottorato, decide di avere la sua prima “uscita” d’artista. Nelle prime mostre collettive espone dei soggetti “irriverenti” per il mondo dell’arte e “riverenti” per il pubblico: paste con le zucchine, carciofini romaneschi, fichi d’india e trittici di peperoncini. Nella prima personale “Natura Picta”, da Roma&Arte, a Roma, quadri appesi al muro, coloratissimi, soggetti semplici, materie sorprendenti. Uno shock per un mondo in bilico tra concettuale e minimale.

Da allora ogni anno o due, una nuova esperienza. Nel ’93 in risposta alle bombe ai musei della mafia inizia a dipingere galline. Nel ’95 al Polittico presenta “Vedo Terra”, immagini di mare realizzate solo con terre naturali. Nel ’96, a S.Maria in Vallicella, presenta “Sento Terra”, con il patrocinio del Comune e della Caritas, a sostegno della Lega del Filo d’Oro, una mostra per Vedenti e Non-Vedenti. Nel ’97, a Ginevra, da “Nota Bene” inaugura “Woman, Just part of her” tutto incentrato sulla figura femminile.

Nel ’98 dà vita ai VideoWall componendo analogie di schermi televisivi raffigurando ciò che la televisione non può mostrare: la bellezza di un oggetto senza prezzo, un limone, un mazzo di cipolle su fondi blu.

Nel ’99 interviene sul carattere agricolo del Comune di Roma con una mostra da titolo “Metropoli Agricola” composta di pitture, sculture ed installazioni presso l’Ente Regionale per aree agricole del Lazio: RomaNatura nella sede di Villa Mazzanti a Monte Mario da dove svetta verso la città un grappolo di pomodori di 6x6 metri.

Nel 2000 presso la galleria Arhus di Bruxelles presenta una vasta antologica, successivamente nella galleria PescePalla, Tribeca, New York, propone “L.I.F.E” un visione d’Italia attraverso la pittura dei suoi cibi. Nel mese di agosto durante la giornata mondiale della Gioventù, presenta nel chiostro dei SS. Quattro Incoronati, in Roma, la mostra “Simboli Sacri” con un pane, un vino, due pesci, tutti di dimensioni colossali.

Nel 2001, in maggio, presso lo studio d’arte Campaiola da vita a “HPEB” ovvero “hai paura di essere bella?” dove tenta di attribuire alle Rose l’ulteriore valore simbolico di rappresentare la bellezza della pittura in generale.

Nel 2002 dipinge un albero per il Gin Charity Gala di Montecarlo per le vittime dell’11 settembre mentre prepara nuovi soggetti sull’immanenza del Sacro.

Nel 2003 torna a temi di Architettura presentando “La mia Roma” presso lo studio Freyrie & Pestalozza di Milano. Affronta il tema dell’interpretazione del testo amoroso con la mostra “SMS-TXT Ermeneutica del messaggio amoroso”, curata da A.M.Sette e presentata al Teatro Sala Umberto, Roma. Altre mostre in Belgio, in Svizzera.

Nella primavera 2004 tiene una antologica a Seoul, Corea. Nel settembre una personale a New York, secondo passo dell’architettura dal Titolo “My Urbanity”.

Nell’Inverno 2005 presenta a Milano e a Ginevra «Anto-illogica», raccolta di lavori senza nessun criterio logico.

Apre il 2006 con il suo studio ampliato e ammodernato dove prepara nuovi lavori sul profondo mare delle Acciughe e sui volti di Amici&Parenti, poi si dedica a temi sull’immanenza dello Spazio Celeste, mentre riflette e prepara le «Radici del Vino Italiano» che partirà da Tokyo nel novembre del 2007 per proseguire a Kyoto, Hokkaido e Nigata. A Roma con Greenpeace monta una campagna contro l’uso di ogm nel Parmigiano Reggiano. A S.Pietroburgo arreda con i suoi lavori il ristorante «Il Palazzo» e durante l’evento di inaugurazione dipinge con il vino per un’asta di beneficenza. Nel 2008 stampa un libro con l’impianto filosofico del suo lavoro.

Mostre a Pienza, Orbetello. Suoi lavori sono nel cinema di Pupi Avati (2), Cristina Comencini, Alessandro Benvenuti, Jaume Collet-Serra. Sue interviste sono visibili su YouTube. Lavora sul carattere mitologico della romanità con una serie di lavori orientati di più verso l’arte concettuale e che hanno come soggetti le pecore. Su questo tema costruisce ed esegue a Lucca, Roma, Milano una performance dal titolo «Mito». Successivamente inaugura a Berlino, nell’estate del 2009 una mostra dal titolo “di Terra e di Mare” dove esplora il tema dell’ingegno umano letto attraverso i prodotti dell’arte marinara e contemporaneamente monta con Greenpeace una installazione a Slow Fish a Genova. Nell’autunno, a Roma, torna sul tema dell’iconologia al “femminile” con la mostra dal titolo “La Femminilità della Terra”. Con il lavoro “Terra Nuclearizzata” partecipa ancora ad una campagna di Greenpeace anche stavolta vittoriosa. Nella primavera 2010, è in mostra a Brescia, a Pistoia ospite di Pietro Barni con “Le Rose Incredibili”, in Vaticano per “Mirabile Dictu”, con il Comune di Roma alle terme di Diocleziano per “Il Lusso Essenziale”. Nel 2011 sviluppa una ricerca su una pittura al buio e all’ingrandimento dei suoi abituali formati. Nel gennaio 2012, con le Università La Sapienza e RomaTre, progetta e realizza una Acciuga luminescente di 10 metri per una casa solare all’interno del Solar Decathlon. A Monaco inaugura “La Féminité de la Terre” il racconto pittorico di un incontro con 18 diverse persone.

Biographie

Massimo Catalani est né à Rome le 2 avril 1960. Il grandit dans la librairie-papeterie maternelle au milieu des livres, des pinceaux et des couleurs. Après l’obtention de son baccalauréat, il s’inscrit en architecture à l’Université. Commence alors une période de voyages, de lectures et d’expériences. Il obtient son diplôme en 1988 et s’inscrit l’année suivante à l’Ordre des Architectes de Rome. Il expérimente déjà à l’occasion de son projet de thèse des mélanges de matières à la frontière entre la peinture, le modelage et la maçonnerie. Une fois la préparation de l’examen de doctorat terminée, il décide d’avoir sa première «sortie» d’artiste. Dans ses premières expositions collectives, il présente des sujets «irrespectueux» pour le monde de l’art et «respectueux» pour le public: des pâtes aux courgettes, des artichauts romains, des figues de Barbarie et des triptyques de piments. Dans sa première exposition personnelle, intitulée «Natura Picta» qui a lieu à la galerie Roma&Arte à Rome, il présente des tableaux très colorés qui contiennent des sujets simples mais des matériaux surprenants. Un choc pour un monde en équilibre entre l’art conceptuel et l’art minimaliste.

A partir de ce moment, chaque année ou tous les deux ans, l’artiste fait une nouvelle expérience. En 1993, il commence à peindre des poules en réponse aux bombes posées par la mafia dans les musées. En 1995, il présente à la galerie Polittico «Vedo Terra», où il expose des images de mer réalisées uniquement avec des terres naturelles. En 1996, il présente, sous le patronage de la commune et de la Caritas et avec le soutien de la Lega del Filo d’Oro, une exposition pour voyants et non-voyants: «Sento Terra», à Santa Maria in Vallicella. En 1997, il inaugure à la galerie «Nota Bene» à Genève l’exposition «Woman, Just part of her» qui est entièrement dédiée à la figure féminine.

En 1998, il donne vie aux Vidéo Walls qui contiennent des analogies avec les écrans de télévision tout en représentant ce que cette dernière ne peut pas montrer: la beauté d’un objet sans prix: un citron, un bouquet d’oignons sur fond bleu.

En 1999, avec une exposition qui a pour titre «Metropoli Agricola» composée de peintures, sculptures et installations, il intervient sur le caractère agricole de la commune de Rome auprès de l’organisme régional responsable pour le Lazio: RomaNatura à Villa Mazzanti à Monte Mario, il étend en direction de la ville une grappe de tomates de 6 x 6 m.

En 2000, l’artiste présente une grande anthologie à la galerie Arthus de Bruxelles. Peu après, il propose «L.I.F.E», une vision de l’Italie à travers la peinture de ses aliments, à la galerie PescePalla dans le quartier de Tribeca, à New-York. La même année, au mois d’août, il présente une exposition intitulée: «Simboli Sacri» dans le cloître de l’église des SS. Quattro Incoronati à Rome à l’occasion de la journée mondiale de la Jeunesse. Dans le cadre de cet accrochage, il expose un pain, un verre de vin, et deux poissons réalisés dans des dimensions colossales.

En mai 2001, s’ouvre l’exposition: «HPEB», c’est-à-dire «Hai paura di essere bella?» («As-tu peur d’être belle?») au studio d’arte Campaiola dans laquelle il cherche à attribuer aux roses une dernière valeur symbolique: celle de représenter la beauté de la peinture en général.

En 2002, il peint un arbre et l’offre aux victimes du 11 Septembre alors même qu’il prépare des expositions sur les sujets qu’il traite à ce moment, tels que l’Architecture ou l’immanence du Sacré.

En 2003, il retourne à des thèmes d’Architecture en présentant «Ma Rome» auprès du studio Freyrie et Pestalozza à Milan. Il affronte ensuite le sujet de l’interprétation du texte amoureux avec l’exposition «SMS-TXT Herméneutique du message amoureux» dirigé par A.M. Sette et présentée au Teatro Sala Umberto à Rome. Suivent d’autres expositions en Belgique et en Suisse.

Au printemps 2004 il inaugure une anthologie à Séoul en Corée. En septembre, une exposition personnelle à New-York, deuxième étape de l’architecture dont le titre est «My Urbanity».

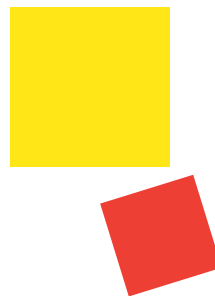
Au cours de l’hiver 2005, il présente à Milano et à Genève «Anto-illogica», des œuvres recueillies sans aucun critère logique.

Il commence l’année 2006 avec l’ouverture de son atelier, agrandi et modernisé, dans lequel il prépare de nouveaux travaux sur la mer profonde des anchois et sur les visages d’«Amici&Parenti». Puis il se consacre au thème de l’immanence de l’«Espace Céleste» tout en réfléchissant et préparant les «Racines du Vin Italien» qui partira de Tokyo en novembre 2007 et poursuivra sa tournée à Kyoto, Hokkaido et Nigata. A Rome, avec Greenpeace, il monte une campagne contre l’utilisation des OGM dans la fabrication du Parmesan Reggiano. A Saint-Pétersbourg, il décore avec ses œuvres le restaurant «Il Palazzo» et pendant l’inauguration il peint avec du vin pour une vente aux enchères de bienfaisance. En 2008, il publie un livre sur l’aspect philosophique de son travail.

Suivent des expositions à Pienza, Orbetello. Ses œuvres sont présentes au cinéma dans deux films de Pupi Avati, avec Cristina Commencini, Alessandro Benvenuti, Jaime Collet-Serra. Ses interviews sont sur You-Tube. Il travaille sur le caractère mythologique de la romanité avec une série d’œuvres orientées plutôt sur l’art conceptuel et qui ont comme sujet les brebis. Sur ce thème il construit et exécute une performance qui a pour titre: «Mito». Successivement, il inaugure à Berlin, dans le courant de l’été 2009, une exposition intitulée «di Terra e di Mare» dans laquelle il explore le thème de l’ingéniosité humaine lue à travers les produits de l’art maritime et en même temps il monte avec Greenpeace une installation à Slow Fish à Gênes. En automne de la même année, à Rome, il retourne au thème de l’iconologie au «féminin» avec l’exposition «La Femminilità della Terra». Avec le travail «Terra Nuclearizzata» il participe encore à une campagne de Greenpeace. Au printemps 2010, il présente une exposition à Brescia, une autre à Pistoia, hôte de Pietro Barni: «Le Rose Incredibili», puis au Vatican pour «Mirabile Dictu», et enfin avec la commune de Rome dans les termes de Dioclétien pour «Il Lusso Essenziale». En 2011, il développe une recherche sur une peinture dans l’obscurité et sur un agrandissement de ses formats habituels. En janvier 2012, il projette et réalise avec les Universités de La Sapienza et de RomaTre un anchois luminescent de 10 mètres pour une maison solaire dans le cadre du Solar Décathlon. A Monaco, il inaugure «La Féminité de la Terre», le récit pictural d’une rencontre avec 18 personnes.

Si ringraziano per la preziosa collaborazione tutte le donne che hanno partecipato a questo progetto ed in particolare:
il critico Alessandra Maria Sette, la fotografa Janique Leuenberger, le stupende modelle e Maria Caporali Catalani.

Nous remercions pour la précieuse collaboration toutes les femmes qui ont participé à ce projet et en particulier :
la critique Alessandra Maria Sette, la photographe Janique Leuenberger, les superbes modèles et Maria Caporali Catalani.

Clara Pacifico Natoli
Art Advisor

«Le Stella Mare» - 18, Av. de Grande Bretagne - 98000 Monaco
Port. : +377 (0)6 07 93 83 76 - Tel. : +377 97 98 06 42
E-mails : claranatoli@libello.com - clarapacifico@libello.com

Impression : GS Communication S.A.M. à Monaco