

Армандо Джинези

Итальянское искусство XX века: взгляд выдающихся художников области Марке

Нет сомнения, что в XX веке одной из главных особенностей художественного творчества в Европе, и на Западе в целом, явился плюрализм. Начиная с импрессионизма, в движение был приведен мощный поток центробежных сил, который преумножил и распространил по всему свету различные формы образного выражения и достиг гигантских размеров с появлением после Второй мировой войны исторического авангардизма и неоавангардизма. Это активное продвижение новых форм временами замедлялось, прерывалось паузами, размышлениями, что влекло за собой новые и более стремительные взлеты отдельных художественных стилей.

Перикле ФАЦЦИНИ
Распятие. 1981
Бронза. 77×44,5×12
Коллекция фонда
"Cassa di Risparmio
de Ascoli Piceno"

Pericle FAZZINI
Crucifixion. 1981
Bronze
77 by 44,5 by 12 cm
Foundation "Cassa di Risparmio
de Ascoli Piceno"

Двадцатое столетие, особенно его первая половина, – это время «измов» (фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, лучизм, конструктивизм, супрематизм, дадаизм, абстракционизм, неопластицизм, сюрреализм), через которые творческий дух воплотился в разные, иногда противоположные по своей природе наборы выразительных средств.

Италия внесла свою лепту в ранние революционные преобразования, представив миру необычную авангардистскую экспрессивную линию – футуризм, который, наряду с французским кубизмом и в противовес ему, начал влиять на другие течения, такие как русские кубофутуризм и лучизм, а также дадаизм (их доведенное до крайности, чрезмерно преувеличенное проявление), и распространился в странах, очень далеких от Европы как с географической, так и с культурной точки зрения, например в Японии.

Кроме того, итальянская креативность широко проявилась в экспрессивной и абстрактной стилистике, но особенно заметна она в подчеркнутом внимании к неповторимой индивидуальности с характерными моментами рефлексии, как, например, у художников группы «Новеченто» («Двадцатый век», являвшейся частью широкого движения европейского масштаба, называемого «Возвращение к порядку») или в метафизической живописи Джорджо Де Кирико.

Во второй половине XX века на фоне глубоких трансформаций в национальной экономике, которая преимущественно сельскохозяйственной превратилась в индустриальную с вытекающими отсюда изменениями культурного и социального характера, участие Италии в неоавангардизме и интернациональном развитии художественной и пластической манеры выражения стало более содержательным и значительным с точки зрения качества.

В самом центре событий оказалась местность, которая не могла похвастаться ни территориальной, ни демографической значимостью (всего лишь 10 000 квадратных километров и 1 500 000 жителей). Это область Марке, раскинувшаяся на фоне горных цепей, уходящих на запад, среди ослепительных холмов и равнин центральной части, с выходом на морское побережье Адриатического моря на востоке, регион, который на протяжении многих веков вносил и продолжает вносить выдающийся вклад в развитие искусства – живописи, скульптуры и гравюры, как национальной, так и европейской и международной. С ним связаны имена, по крайней мере, семи выдающихся личностей, но особенно хочется отметить трех великих художников XVI века:

Квирино РУДЖЕРИ
Ткачиха. 1927
Бронза. 160×90×32
Коллекция Барбары
Д'Инчечко, Арчевия

Quirino RUGGERI
Weaver. 1927
Bronze
160 by 90 by 32 cm
Barbara D'Incecco Collection
(Arcevia)

Рафаэлло Санцио, Донато Браманте и Лоренцо Лотто; первые двое родились в Марке, а третий жил в Марке до конца своих дней.

Как можно убедиться, любопытная особенность данной местности имеет давние корни, но особенную значимость она приобрела в XX веке, когда количество талантливых художников, признанных на национальном и мировом уровнях, стало действительно ощутимым. Полагаю, существуют две причины возникновения этого феномена: первая относится к уникальному пейзажу местности, вторая – к ее экономической специфике, которая характеризовала территорию на протяжении веков, другими словами –

к сельскому хозяйству и ремесленному производству. Как уже говорилось, местные пейзажи завораживают своей красотой: не слишком выразительные возвышенности пересекаются вплоть до самого моря извилистыми холмами, похожими на женское тело (их очертания напоминают женскую грудь и бедра), которые в свою очередь возвышаются над зелеными или ярко цветущими долинами, славящимися плодородием благодаря обширной сети оросительных каналов. Человек вложил свою любовь в эту землю, превратив холмы в цветные геометрические фигуры, которыми пестрят окрестности прибрежных поселений. Сегодня они тесно связа-

Armando Ginesi

Italian Art of the 20th Century: Eminent Artists of the Marche region

There is no doubt that in the 20th century one of the main features of European and Western art was a pluralism of artistic style. Starting with Impressionism, a powerful stream of centrifugal forces emerged, multiplying and spreading different forms of artistic expression all over the world and reaching giant dimensions with the appearance of the “historical avant-garde” and “Neo-avant-garde” after World War II. This active promotion of new forms would at times slow down, as if taking a break for short reflection, to subsequently give rise to new and more dynamic developments of different artistic styles.

Фулвио ЛИДЖИ
Вертикальная структура. 2002
Железо. В. 220
Собственность автора, Рим

Fulvio LIGI
Vertical structure. 2002
Ferro. H 220 cm
Property of the author (Rome)

The 20th century and, in particular, its first half was the time of “-isms” (Fauvism, Expressionism, Cubism, Futurism, Rayonism (Luchizm), Constructivism, Suprematism, Dadaism, Abstractionism, Neo-plasticism, Surrealism), through which the artistic spirit was expressed into means that were different, and sometimes contradictory in their natures.

Italy made its contribution to such early revolutionary changes, presenting to the world an unusual avant-garde expressive line – Futurism, which, both in line with French Cubism and in contrast to it, started influencing other trends, such as Russian Cubo-futurism and Luchism, as well as Dadaism (an excessive and over-exaggerated manifestation of Cubo-futurism and Luchizm), and spread in countries which were very distant from Europe both geographically and culturally – for example, in Japan.

Moreover, Italian creativity manifested itself in expressive and abstract

stylistics, but this creativity is particularly noticeable through its emphasized attention on an unique individual manner, characterized by reflection, as, for example, in the works by the artists of the “Novecento” group (20th century) – which was part of the large European movement called “Return to Order” – or in the metaphysical paintings of Giorgio De Chirico.

In the second half of the 20th century, at a time of profound transformations in the national economy which turned the country from an agriculture-intensive to an industry-intensive one, with all the consequent cultural and social changes, Italy's participation in Neo-avant-gardism and in the international development of the artistic and plastic expressive manner became more comprehensive and significant, in terms of quality.

In the very centre of events was an area which could boast neither territorial, nor demographic significance (only 10,000 square kilometers and 1.5 million inhabitants) – the region of Marche, spread against a background of mountain chains stretching to the west, among dazzling hills and valleys in its central part, and facing the coast of the Adriatic sea in the east. This is an area which for many centuries had made an outstanding contribution to the development of art, in painting, sculpture and engraving at all levels: national, European and international. It is linked to the names of at least seven remarkable creative figures. However, I would particularly like to mention three great artists of the 16th century: Raphael, Donato Bramante and Lorenzo Lotto – the first two were born in Marche and the third lived in Marche until the end of his life.

As we can see, this curious peculiarity of the region has very old roots, but it gained a special reputation in the 20th century, when the number of talented artists recognized at national and international levels became really appreciable.

ны со вторым по значению рыболовным портом Италии, который находится в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, приморском городе на юге области Марке. Нет ничего удивительного в том, что у местных жителей, каждый день созерцающих прекрасные, полные изящества пейзажи, со временем формируется склонность к эстетическому восприятию окружающего мира и просыпается желание воспроизводить и творить прекрасное.

Второй ряд причин, вследствие которых на данной территории очень развито искусство, – это наличие у населения Марке того самого чувства созидания, которое древние греки называли «поззис». В местных жителях действительно живет настоящая, пустившая глубокие корни религия работы, построенная на понятиях «дело» и «хорошо сделанная работа». Таким образом, дело, понимаемое как ручной труд (на протяжении веков здесь доминировали земледельческая и ремесленная экономики, для которых ручной труд являлся определяющим моментом; сейчас экономику можно назвать ремесленно-индустриальной, при этом она продолжает оставаться во многом земледельческой), обогащенный глубоким пониманием красоты, порождает загадочный во многих отношениях феномен, который проявился в человеке в тот самый момент, когда он из человекообразной обезьяны превратился в человека, пусть даже в самой первобытной форме. Именно это мы обычно и называем искусством. Здесь также можно говорить о креативности, изобретательности, фантазии, которые стали заметными благодаря высокому уровню ремесленного труда. (Не случайно, что в современную эпоху с развитием индустриального общества жители региона Марке к искусству добавили дизайн, иначе говоря, эстетическое конструирование изделий серийного производства, в котором жители области Марке превосходят всех в Италии и во всем мире. Ценность “made in Italy” состоит именно в этом, и на самом деле надо говорить о “made in Марке”: особенно это касается мебельной, обувной и многих других производственных отраслей.)

Те характерные особенности, которые мы выделили, – их можно назвать подарком судьбы или проявлением божественной щедрости – привели к тому, что итальянское искусство, имеющее много общего, как уже отмечалось, с искусством других народов, нашло точное отражение в том, что делают художники Марке, среди которых выделяются три категории: рожденные и живущие в Марке, рожденные и эмигрировавшие, и те, кто пусть даже и не родился в области Марке (итальянцы или иностранцы),

Джузеппе УНЧИНИ
Обители. 1984
Цемент, дерево
64×50×7
Коллекция Фьонки,
Асколи Пичено

Giuseppe UNCINI
Dwellings. 1984
Cement, wood
64 by 50 by 7 cm
Fionchi Collection
(Ascoli Piceno)

Умберто ПЕСКИ
Без названия
1987–1989
Дерево. 54×112×43
Муниципальная художественная галерея, Мачерата

Umberto PESCHI
Untitled. 1987–1989
Wood
54 by 112 by 43 cm
Municipal Art Gallery
(Macerata)

I believe that there are two reasons for this phenomenon: the first one is related to the region's unique landscape, and the second to some specific features of the local economy which have characterized this territory for centuries – in other words, its agriculture and crafts. As already mentioned, the local landscapes enchant visitors with their beauty, with moderate highlands crossed by twisting hills reminiscent of a woman's body (their outlines look similar to female breasts and hips), which reach the sea, and, in their turn, dominate over green or blooming valleys famous for their fertility thanks to a vast network of irrigation canals. Humankind has given its love to this land, transforming the hills into coloured geometrical figures decorating the surroundings of coastal settlements. These settlements are nowadays closely linked to the second most important fish-

ing harbour of Italy, San Benedetto del Tronto, a coastal town in the south of the Marche region. It is not surprising that locals who contemplate these beautiful, graceful landscapes every day, gradually acquire a capacity for aesthetic perception of the world around them and a desire to reproduce and create that sense of beauty.

The second set of reasons which have led to the dynamic development of art in this territory is connected with the fact that Marche's inhabitants possess the sense of creation that the ancient Greeks used to call "poesis". A true, deep-rooted religion of labour, based on the notions of "work" and "work well-done" is a typical characteristic of the local population. Thus, work viewed as manual labour (for centuries, agriculture and crafts occupied the leading positions in the economy, and they were based on

Санте МОНАКЕЗИ
Клоунессы с бабочками. 1966
Холст, масло. 100×70
Частная коллекция, Рим

Sante MONACHESI
Clownesses with Butterflies. 1966
Oil on canvas
100 by 70 cm
Private collection (Rome)

manual labour; nowadays, crafts and industry dominate the economy but at the same time it still remains considerably agricultural) enriched by a profound understanding of beauty, gave birth to a phenomenon – mysterious in many respects – that displayed itself in man at the moment he turned from an anthropoid ape into a human being, even in the most primitive form. That is what we usually call "art". Here we could also speak of creativity, inventiveness and imagination that have become noticeable, thanks to a high level of handicraft. (It is no accident that today, with the development of industrial society, the inhabitants of the Marche region have complemented art with design – in other words, an aesthetic design of large-scale production – in which Marche natives excel other regions in Italy as well as in the whole wider world. That is what constitutes the value of "made in Italy", although in fact we should be saying "made in Marche": it is particularly true for furniture, shoes and many other industries.)

These typical features mentioned – which could be called a gift of fortune or a manifestation of divine generosity – led to the situation when Italian art, having, as noticed, much in common with European and Western art, found its exact reflection in what is created by artists of Marche who are divided into three categories. There are those born and living in Marche, those born in Marche who later left the area, and those who, even though not born in the region of Marche (either Italians or foreigners), chose to live here and considered the area an ideal place for their existence and creative activity. All of that becomes obvious thanks to the exhibition "Italian Art of the 20th Century: Eminent Artists of the Marche region" which I conceived and organized. The exhibition is taking place under the patronage of the Russian Academy of Arts, running from November 23 2006 to February 13 2007, before moving to the capital of the Marche region – Ancona in the centre of Italy, on the coast of the Adriatic sea, across from the former Yugoslavia.

97 paintings by 35 artists represent the history of virtually all Italian art (and, to some extent, European art as well), starting with the national variant of the European movement Art Nouveau, the so-called Liberty, which linked the end of the 19th century with the beginning of the 20th century and was implemented in the art of Adolfo De Carolis who was born in 1878 and died in 1928. After that came the heyday of the multifaceted and emotionally striking Expressionism which was widely represented by the exquisite Gino Bonichi (Scipione) who lived only 29 years and died in 1933, and also by other examples of the convergence of Mediterranean traditions with the outstanding avant-garde movement, born in Germany,

Ансельмо БУЧЧИ
Чай. 1936
Холст, масло
161×161
Дом-музей Квадрерия
Чезарини, Фоссомброне

Anselmo BUCCI
The Tea. 1936
Oil on canvas
161 by 161 cm
House Museum Quadreria
Cesarini (Fossombrone)

Ансельмо БУЧЧИ
Похороны анархиста
1919
Холст, масло
71×121,5
Дом-музей Квадрерия
Чезарини, Фоссомброне

Anselmo BUCCI
Funeral of an Anarchist
1919
Oil on canvas
71 by 121,5 cm
House Museum Quadreria
Cesarini (Fossombrone)

но выбрал эту землю и считает ее идеальным местом для своего существования и творческой деятельности. Все это становится очевидным благодаря выставке «Итальянское искусство XX века: взгляд выдающихся художников региона Марке», которую автор статьи придумал и организовал. Выставка, прошедшая под патронажем Российской академии художеств с 23 ноября 2006 года по 13 февраля 2007 года, будет представлена в столице области Марке – Анконе, в центре Италии, на Адриатическом море.

97 картин, созданных 35 художниками, представляют историю развития практически всего итальянского искусства (а в какой-то степени и европейского), начиная с национального варианта европейского движения ар нуво, так называемого либерти, которое объединило конец XIX века с началом XX и нашло свое выражение в творчестве художника Адольфо Де Каролис (1878–1928). Следом за ним широкое распространение получил многоплановый и ярко выраженный экспрессионизм, широко представленный восхитительным Джино Боничи (Сципион), который прожил всего 29 лет, покинув мир в 1933 году, а также другими именами, чье творчество свидетельствует о слиянии средиземноморских традиций с выдающимся авангардистским движением, зародившимся в Германии, – Луиджи Бартолини, Орфео Тамбури, Перикле Фаццини, Арнольдо Чиаррокки, Атилио Альфиери и Коррадо Кальи.

Футуризм – авангардистское течение, возникшее в Италии в 1910 году, – представляют Иво Панаджи (этот футурист, переехав на север Европы, поддался обаянию Баухауза и русского конструктивизма), Санте Монакези и скульптор Умберто Пески. Свидетелями периода застоя в развитии европейского художественного творчества, усиленного авангардистскими течениями, объединенными под названием «Возвращение к порядку», стали художник Ансельмо Буччи (основатель итальянской группы «Новеченто», входившей в состав «Возвращения к порядку»), скульптор Курино Руджери и, в какой-то степени, Марио Тоцци с его метафизической художественной точкой зрения.

Идеи абстракционистов (того абстракционизма, который бывает то лирическим, то геометрическим, а иногда и неформально материальным) выражены Освальдо Личини (художник, одержавший грандиозную победу на Международной биеннале искусства в Венеции в 1958 году), Вальтером Валентини, Альфио Кастелли, Нанни Валентини, Джузеппе Унчини, Франко Джули, Фульвио Лиджи, Эдгардо Маннуччи (который подсажал неформальные гипотезы

represented in the works of Luigi Bartolini, Orfeo Tamburi, Pericle Fazzini, Arnaldo Ciarrocchi, Attilio Alfieri and Corrado Cagli.

Futurism – an avant-garde trend which originated in Italy in 1910 – is represented by Ivo Pannaggi (after moving to the north of Italy this futurist surrendered to the charms of the Bauhaus and Russian Constructivism), Sante Monachesi and the sculptor Umberto Peschi. A period of stagnation in the development of European art, intensified by the avant-garde trends united under the name "Return to Order", is witnessed in the work of the artist Anselmo Bucci (the founder of the Italian group "Novecento" – part of the "Return to Order" movement), the sculptor Quirino Ruggeri and, to some extent, Mario Tozzi with his metaphysical artistic point of view.

Abstractionists' ideas (meaning an Abstractionism that at times could be lyrical or geometrical, or sometimes informally material) were expressed by Osvaldo Licini (the artist who won an impressive victory at the International Biennale

of Art in Venice in 1958), Walter Valentini, Alfio Castelli, Nanni Valentini, Giuseppe Uncini, Franco Giuli, Fulvio Ligi, Edgardo Mannucci (who prompted informal hypotheses to the most famous Alberto Burri), Eliseo Mattiacci, Arnaldo Pomodoro, Giò Pomodoro and Loreno Sguanci.

The conceptual art trend (from the second half of the 1960s and the 1970s) is represented by Gino De Dominicis with his anxious striving to reach the impossible (such as immortality or the ability to fly), and by other unique and outstanding figures, interpreted by all of them in their own ways, among them Gino Marotta, Valeriano Trubbiani and Giuliano Vangi.

And, finally, the exhibition represents two other directions of the artistic search that marked the end of the 20th century (they have not lost their significance in the 21st century – at least at its beginning). The first – "quotations from the past" – tries to reproduce, or "to quote" the works of art, created in accordance with the great traditions of past centuries, by conveying their characteristic

Джи ПОМОДОРО
Вегетативная ситуация. 1956
Бронза, черный бельгийский мрамор
133,5×51×20
Наследники Джо Помодоро, Милан

Giò POMODORO
Vegetative Situation
1956
Bronze, black Belgian marble
133,5 by 51 by 20 cm
Heirs of Giò Pomodoro (Milan)

narrative manner and emotional effect: the representatives of this trend are Ubaldo Bartolini, Bruno d'Arcevia and Floriano Ippoliti. The second, on the contrary, instead of traditional brush work uses state-of-the-art representation technologies – such as electronic media – to convey in the most dynamic way the endless emotional excitement that is the eternal basis of art and its expressive means.

Джи ПОМОДОРО
Возвращающееся солнце. 1986
Патинированная бронза. 85×65×65
Наследники Джо Помодоро, Милан

Giò POMODORO
Returning Sun. 1986
Patinated bronze
85 by 65 by 65 cm
Heirs of Giò Pomodoro (Milan)

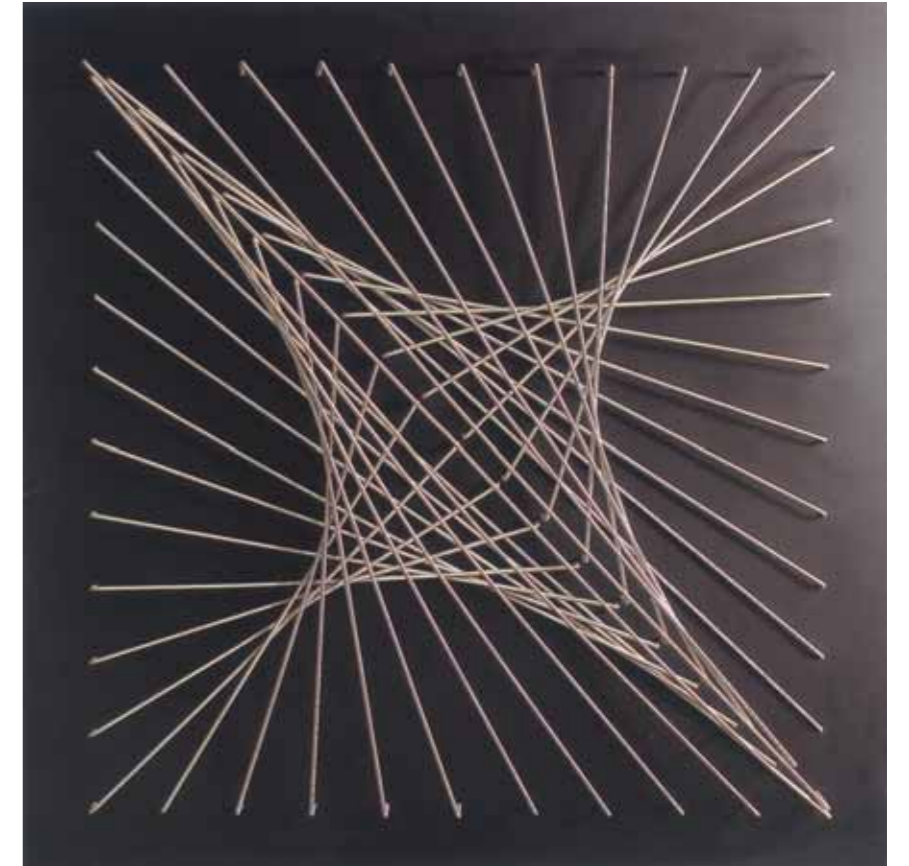
знаменитейшему Альберто Бурри), Элизео Маттиаччи, Арнальдо Помодоро, Джио Помодоро, Лорено Сгванчи.

Течение концептуального искусства (вторая половина 1960-х–1970-е годы) представлено Джино Де Доминичис, с его тревожным стремлением достичь невозможного (такого, как бессмертие или способность летать), а также другими уникальными и выдающимися служителями искусства, которое каждый интерпретировал по-своему, – это Джино Маротта, Валериано Труббиани и Джулиано Ванджи.

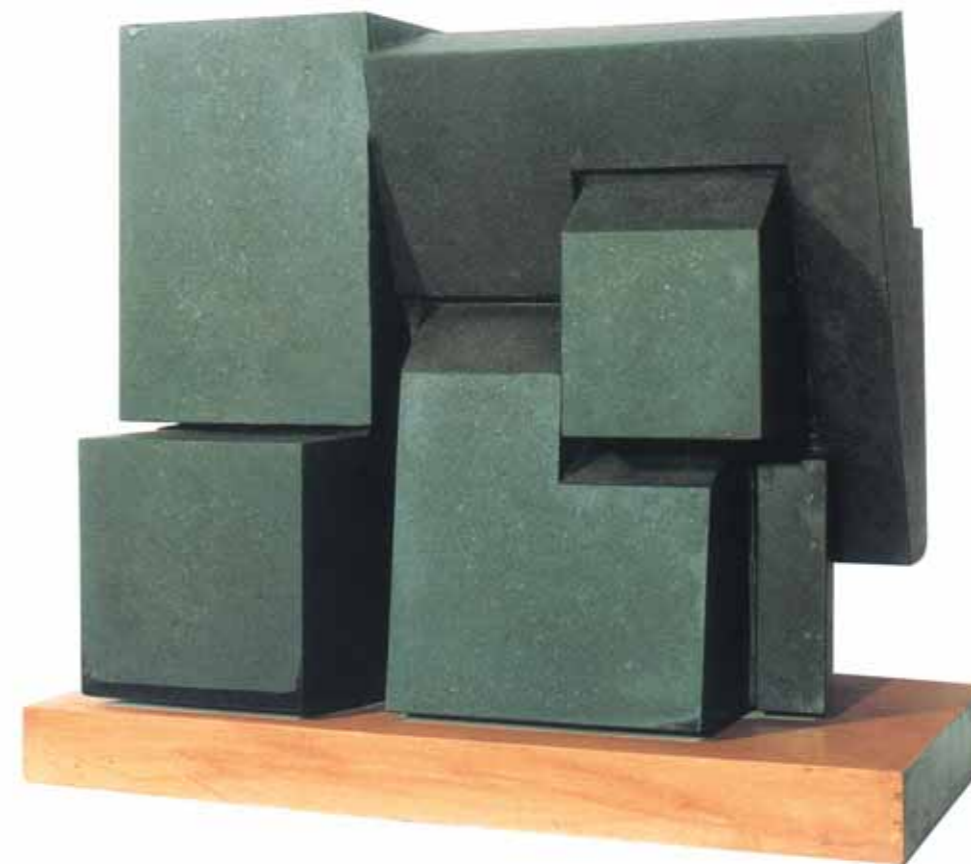
И, наконец, широко представлены еще два направления художественного поиска, которые ознаменовали исход XX века (не утратившие своей значимости и в XXI веке, по крайней мере, в самом его начале). Первое – «цитаты из прошлого» – пытается воспроизвести, «процитировать» художественные произведения, написанные в великих традициях предыдущих веков, передав характерную повествовательную манеру и эмоциональное воздействие. Представителями этой линии являются Убальдо Бартолини, Бруно д'Арчевия и Флориано Ипполити. Второе, напротив, использует вместо традиционных

Джузеппе УНЧИНИ
Структура-пространство
1966
Облицовочный пластик и обработанный алюминий
100×100×10
Частная коллекция, Фабриано

Giuseppe UNCINI
Space-structure. 1966
Formica and refined aluminium
100 by 100 by 10 cm
Private collection (Fabriano)

кистей самые современные технологии изображения – например, электронные, – чтобы самым динамичным образом передать тот бесконечный душевный трепет, который является вечным фундаментом искусства и его выразительных возможностей.

Альфио КАСТЕЛЛИ
Модуляция 28 Б. 1985
Черный гранит
45×40×14,5
Муниципальный музей современного искусства, информации и фотографии, Сенегаллия

Alfio CASTELLI
Modulation 28 B. 1985
Black granite
45 by 40 by 14.5 cm
Municipal Museum of Modern Art, Information and Photography (Senigallia)