

Terre

Carlo Franza

Sorprende non poco il nuovo capitolo d'arte di Maria Cristina Carlini, un lungo racconto che parte dalla considerazione della "materia", come polvere e impasto, cardine del suo lavoro diaristico. Una ricerca di eventi visuali che portano al risultato di processi concettuali e che offrono non solo la purificazione di idee e concetti, ma esaltano l'azione umana come operazione che si deposita in un materiale o in una forma e che oltre a puntare sui volumi lavora sui segni in superficie, sulle linee e le loro finite com-

Fortezza
bozzetto

Clays

Carlo Franza

The new chapter in Maria Cristina Carlini's artistic work is really surprising. The "matter" intended as powder and mix, is the cornerstone of her work, day after day. There is a research leading to conceptual processes and to clear ideas and concepts, but which also exalts human action as capable of affecting a matter or a shape working on volumes, on the signs on the surface, on the lines and on combinations of colours and shapes. Her works tell the story of civilization and its development, of a culture where signs are symbols revealing their almost human power; she tends to

binazioni di colori e forme. Un racconto sulla civiltà e sul suo svolgersi, sul sistema della cultura in cui i segni sono simboli, e ne rivelano la potenza quasi umana, con una tendenza a semplificare e a stilizzare, unita a un forte senso della natura. Una intenzionalità migratoria ove l'arte svela non solo la consistenza corporea ma il ceppo culturale della civiltà primaria che occasionò oltre alla produzione primitiva anche il rapporto d'amore con la natura. Tutto ciò viene dopo la triade espositiva su luoghi e manufatti che l'hanno vista coinvolta in mostre nobilissime, da "Tracce e luoghi" (Sant'Ivo alla Sapienza a Roma)¹ a "Stanze" (Palazzo Reale a Torino)² a "Reperti" (Villa Pisani a Strà-Venezia)³. Oggi, "Terre" è l'itinerario nuovo che dà corpo a una mostra, come l'attuale, in cui fissati i contorni geometrici del mondo, si risale a un modulo originario, alla materia

Maria Cristina Carlini dal fabbro
"Soluzione ferro"

simplify and stylise maintaining a strong sense of nature. A deliberate migration where the work of art reveals not only the physical consistency but also the cultural stock of the primary civilization which gave rise to the initial production as well as the loving relationship with nature. This new chapter comes after the triad on places and hand-works exhibited at important shows - "Traces and Places" (Sant'Ivo alla Sapienza, Rome)¹ "Rooms" (Palazzo Reale, Turin)², "Reperti" (Finds) (Villa Pisani, Strà-Venezia)³. "Terre" (Clays) is today her new itinerary on show in this exhibition. Having defined the geometrical contours of the world, she goes back to an original module, to the matter used by man to recall vast spaces - exaltation of craft and spectacle - to that mix of earths capable of recalling the delicate and evocative memory of nature.

It could be the hint of the origin of the earth, as this sculpture-installation has the same cosmic dimension, with a use of internal and external spaces where infinite and finite identify themselves with life and death, and the space and time, as in a biological cycle. However, there is more to it - Christina Carlini uses earth in such a sublime way that her work acquires a philosophical and naturalistic connotation.

The birth of the earth was already present in the work "Genesi", with the islands and the myth of water as a vital element, amniotic fluid, return to the origins, to the dawn of the world, when the earth was Pangea, or better when water and sky merged and the "earth" was, geographically speaking, a mysterious and secret place. The binomial water and sky relates to earth and space and it is here worth noting that Maria Cristina Carlini makes her sculpture-installations, made of a mix of earth and clay, live before baking them, so that they may narrate, tell, disclose, reveal, through the raw mechanism of description, the true physiognomy of the world.

Her works are parts of an innermost world that is also an innermost space, which they represent entirely, as the artist gives her vision of the world in relation with nature, from which she derives her artistic language and utopian potential.

"Clays" confirms the artist's consideration for the matter she uses, as she explains in an extraor-

Fortezza
particolare

Maria Cristina Carlini dal fabbro
 “Soluzione ferro”

con cui l'uomo ha cercato da sempre di testimoniare spazi immensi – esaltazione dell'artigianale e dello spettacolare – vale a dire a quella condizione di impasto di terre che raccontano la memoria delicata ed evocativa della natura.

È l'abbozzo per una nascita della terra, per dare idea che la scultura – installazione assume la stessa dimensione cosmica, in un gioco interno/esterno degli spazi, ove infinito e finito si identificano con la vita e la morte, e con lo spazio e il tempo, alla stregua di un ciclo biologico. C'è di più, con la focalizzazione e l'uso sublime della materia, Cristina Carlini fa assumere al suo lavoro una connotazione filosofica e naturalistica, in cui il divenire delle cose, supportato da un eracliteo scorrere del tempo, svela il suo panta rei.

Il parto della terra, si era già visto nell'opera “Genesi”, con le isole e il mito dell'acqua intesa come principio vitale, liquido amniotico, ritorno ai primordi, alle origini del mondo, quando la terra era pangea, o meglio acqua e cielo si confondevano e la “terra” era il luogo geograficamente misterioso e segreto. Il binomio acqua e cielo si rapporta a terra e spazio, per quest'ultimo termine poi vale significare che oggi Maria Cristina Carlini fa vivere le sue installazioni sculture nutrite di impasto, terra, argilla, creta, prima della cottura in forno, con il compito di raccontare, riferire, far sapere, rivelare, con il crudo meccanismo della descrizione, la vera reale fisionomia del mondo.

dinary interview, published here, where she says “when I touch the earth my gestures are calm, slow, and careful because earth is a living matter and needs much care”.

The location of the works illustrates an idea of landscape or image bearing the memories of the genesis of the world; suffice to think of “Africa”, a complex of seven clay works of spherical shape and different dimensions, sometimes with telluric breakages mended with an iron thread. The spheres are arranged from biggest to smallest, placed and enclosed in a dirt-floor space with an edge or border outlining the African continent, and there are the concave spheres showing telluric breakages and fragments, external breakages as the earth rests on a burning ball, the magma, and internal breakages for the places where life was born suffer from neglect. “Clays” stresses, even better than other works, the way Cristina Carlini works. She disseminates elements, similarly to the seers of the Germanic world who used to scatter beech branches, and gives rise to a magical event, a new grammar where instead of collecting and deciphering one could retain thinking and dissemination. Her love for primitive cultures is evident in her works, and in “Stracci” (Rags) in particular. This work is important not only because it doesn't occupy space instead it becomes space itself, but because the clay biceps hanging on a tubular structure, fabrics, handkerchief, carpet, stresses how the work is linked to the consciousness of seeing and feeling or so as to appear as a plain front, or a body bearing a ritual feeling⁴. The rags, in their representation of a world, exhibit the aura of the work of art. Her researches accomplish the construction principle, but also the analogical sense of the perception of existence which produces here an “impressionistic” intervention in terms of factuality and deftness, the discovery of a delicate inwardness transfused by the artist⁵.

“Studies for sculptures-installations” is the title of eight large sheets, which will be on show on the walls of the exhibition hall, showing forms, volumes, depths, geometries, in a word her laboratory. Forms, which support our physical existence, forms and signs, lines and colours, which become the expression of culture. The inner and outer strength that these drawings for sculptures convey make it immedi-

Le opere sono parti di un mondo interiore che è anche uno spazio interiore, ma al tempo stesso lo rappresentano nella sua totalità, perché l'artista propone la sua visione del mondo in relazione con la natura, derivandone da essa non solo il proprio linguaggio, quanto il potenziale utopico.

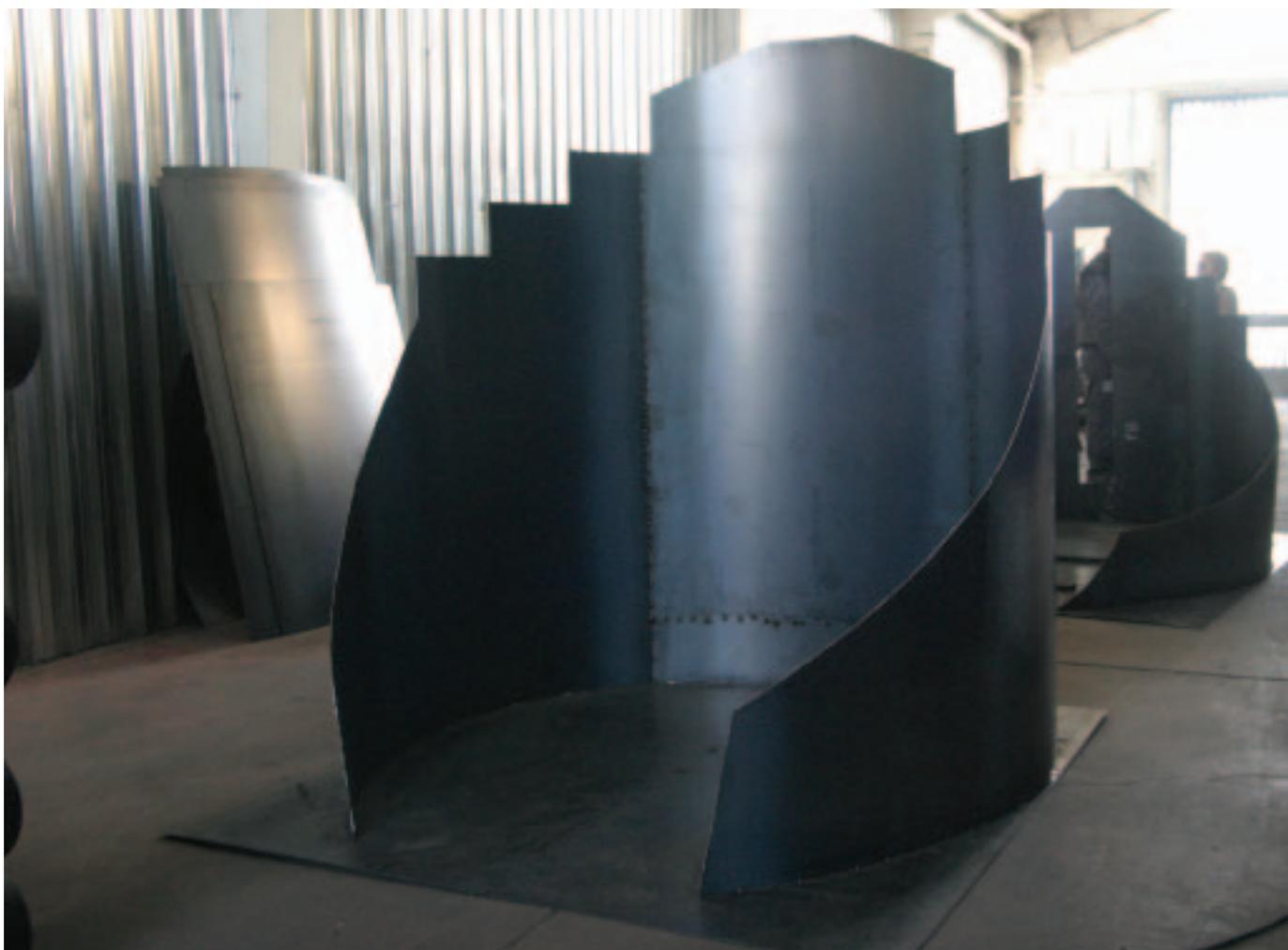
“Terre” chiarisce la grande considerazione ch'ella ha per la materia, e che argomenta in una straordinaria intervista, qui appresso pubblicata, ove dice: *“ma quando tocco la terra i miei gesti si fanno calmi, lenti e attenti perché la terra è viva e ha bisogno di molta attenzione”*.

Dalla dislocazione delle opere si legge per intero un'idea del paesaggio o di immagine del paesaggio in cui vivono i ricordi della genesi del mondo, basti pensare ad “Africa”, un insieme di sette manufatti d'argilla in forma sferica di diverse dimensioni a scalare

ately clear that they are only and solely the drawings of a sculptress; diagrams and structures show a clear continuity with minimalist morphologies; geometry and colours, golden in particular, recur among abstraction, signs, and codes as a result of poetic tension.

The event in the event is the permanent location of the sculpture “Fortezza” (Fortress) in Piazzale degli Archivi, just in front of the building of the Central Record Office. This is the first in a series of sculptures by Cristina Carlini to be permanently located in Italy and abroad. It was thought as a sign and symbol, enriched with variations, signs and concepts, where weight, colour, material and architecture break the constraining scheme of the geometrical figures they are inscribed in, and capture a natural environment, a physical and temporal consistency, and most of all the epos of everyday language. This

Fortezza
in lavorazione dal fabbro

e talvolta sorpresi anche da rotture telluriche rammendate, cucite poi da filo di ferro. Non c'è solo la disposizione delle sfere, dalla più grande alla più piccola, adagiate e racchiuse in uno spazio - costituito da terra battuta - che ha un margine o un confine volto a disegnare il continente africano, quanto anche le sfere concave vivono la loro poetica di telluricità, di rottura e frammento, di rottura esteriore in quanto la terra poggia su una palla infuocata che è il magma, e di rottura interiore per l'abbandono in cui versano i luoghi dov'è nata la vita nell'era dei tempi. "Terre" scandisce ancor meglio delle altre volte il modo di operare di Cristina Carlini, il suo fare che si alimenta in una disseminazione di elementi, così come i veggenti del mondo germanico disseminavano i rami di faggio, dando luogo ad un evento magico, a una nuova grammatica in cui invece di raccogliere e decifrare, si potesse conservare il gesto del pensiero e della disseminazione. Esiste evidente un amore per le culture primitive, tanto che un'opera come "Stracci" non è importante solo in quanto non occupa lo spazio ma essa stessa diventa spazio, ma il lacerto d'argilla steso, o appeso che sia, a una struttura tubolare, stoffa, fazzoletto, tappeto, sottolinea come il lavoro rimanga legato alla coscienza del vedersi e sentirsi in maniera da presentarsi come un tutto frontale, ovvero corpo caricato di un sentimento rituale⁴. Gli stracci esibiscono e intensificano nel loro aspetto di esibizione di un mondo l'aura dell'opera d'arte. Ricerche che assolvono non solo il principio costruttivo, quanto il senso analogico della percezione esistenziale che qui si traduce, per fattualità e manualità, in un intervento "impressionistico", ovvero in quella scoperta di una delicata intimità che l'artista vi conduce, leggendone l'immagine⁵.

Otto fogli di grande formato si potranno leggere in mostra sulle pareti dei saloni come "Studi per sculture-installazioni", di taglio parietale tra verticale e orizzontale, in cui sono rappresentate forme, volumi, spessori, geometrie, un po' quel mondo che poi va a costituire il suo laboratorio naturale. Forme che fanno da sostegno alla nostra esi-

Fortezza
in lavorazione dal fabbro

sculpture embodies a research to verify knowledge and action, or art ideology and philosophy for the sake of knowledge, but also the sense and direction of one's own actions. "Fortress" is one's vision of the world, it's the new symbol construction of present-day civilization, but also prelude to a near return to an early stage of life on earth, as a result of unending land desertification and impoverishment of organic resources.

"Fortress" is a monumental sculpture encompassing functional and expressive signs, a gentle and well-measured architectural sculpture. Seen in its permanent location, the colour patina will go well with the white travertino marble of the imposing architectural complex of the fascist period, some of its vertical geometrical openings will reprise the beautiful alternation of open and closed spaces that confer tension and balance to the façade of the Central Record Office. No better place than this could be found to host this con-

stenza fisica, forme e segni, linee e colori che diventano la espressività della cultura. Si noterà subito come questi disegni per sculture sono solo e solamente disegni di una scultrice, per la forza interna ed esterna che hanno; diagrammi e strutture dimostrano di mantenere un alto grado di continuità con le morfologie di stampo minimalista, taglio geometrico e macchie di colore, visibilmente il dorato, si perpetuano fra astrazione, segnicità, e codici frutto di una tensione poetica.

Basti pensare anche all'evento nell'evento, ovvero alla straordinaria collocazione permanente della scultura che ha per titolo "Fortezza" dinanzi alla sede dell'Archivio Centrale dello Stato in Piazzale degli Archivi. È la prima di una serie di grandi sculture che Cristina Carlini andrà a collocare in Italia e all'estero. Essa è stata pensata come segno e simbolo, amplificata di variazioni e di ricchezza segnica e concettuale, in cui peso, colore, materiale e architettura, rompono lo schema costrittivo delle figure geometriche in cui vengono a iscriversi, per catturare un ambiente naturale, una consistenza corporea e temporale, e ancor più l'epos del linguaggio quotidiano. In essa la ricerca artistica porta a verificare sapere e agire, ovvero ideologia e filosofia dell'arte per il sapere, ma anche senso e direzione del percorso per la propria azione. In "Fortezza" c'è anche una propria visione del mondo, è la nuova costruzione simbolo della civiltà contemporanea, ma anche preludio, a causa dell'incessante desertificazione del territorio e dell'impoverimento delle risorse organiche, di un prossimo ritorno ad uno stadio primordiale della vita sulla terra.

"Fortezza" è una scultura monumentale che contiene segni funzionali e segni espressivi, è una scultura architettura calma e ben ritmata che con la collocazione che avrà farà anzitutto bene sposare la patina colore con il bianco del travertino dei maestosi complessi architettonici di epoca fascista, proponendo anche stretti legami su taluni suoi elementi verticali di aperture geometriche con la facciata dell'Archivio Centrale dello Stato che vive in un gioco bellissimo di vuoti e di pieni che gli conferiscono un'immagine di

temporary masterpiece, a symbol of the defence of knowledge and culture, an architectural sculpture of age-old mould capable of managing the structure dualism, two parts connecting along a circular line in admirable unity. Its elevation, the rigorous drawing, the iron materials composing it, together with the natural patinas covering it as a suit and colour, focus the monumental vision of "Fortress" on a strong synthesis inspired by a sort of neo-Romanesque historicism.

"Fortress" becomes an island of the universe, where communication and preservation, past and present can be found, so much so that the construction modules embody the verification of a mental participation to a physical state dictated by the environment.

The title Maria Cristina Carlini has given to her show "Clays", suggests that a work of art has the function of searching and drawing lines that define a historical world. In this idea, the work is "exhibition" (Aufstellung) and "production" (Herstellung) of earth⁶. However, earth is one of the four elements of the world, conceived in Greece long before Socrates; and like water is made of a multitude of atoms of oxygen and hydrogen. Earth turns the seed into something else,

Fortezza
particolare

Fortezza
particolare

tensione e di equilibrio. Luogo migliore non poteva trovarsi per accogliere questo capolavoro del contemporaneo, simbolo forte di difesa del sapere e della cultura, scultura architettura di stampo millenario che riesce a gestire il dualismo della struttura, due parti che si innestano in modo circolare e da ammirare per l'unitarietà di atmosfera. La sua elevazione, il disegno rigoroso, i materiali ferrosi che la compongono, unitamente alle patine naturali che gli vivono addosso come un vestito e un colore, polarizzano la visione monumentale di "Fortezza" in una sintesi dura ispirata a una sorta di storicismo di sapore neoromanico.

"Fortezza" diviene così un'isola dell'universo, in cui si ritrovano sia la comunicazione che la conservazione, ovvero passato e presente, tanto che i moduli costruttivi sono la verifica vissuta di una partecipazione mentale a una condizione fisica dettata dall'ambiente.

Con l'aver surriscaldato il linguaggio artistico partendo da una considerazione forte del termine "terre" per la sua mostra, Maria Cristina Carlini ha lasciato intendere che l'opera d'arte ha una funzione di fondazione e costituzione delle linee che definiscono un mondo storico. In quest'idea l'opera è "esposizione" (Aufstellung) e "produzione" (Herstellung) della terra⁶. Ma la terra è uno dei quattro elementi del mondo, concepiti in Grecia ancor prima di Socrate; e come l'ac-

but it is also a material for building and shaping. In ancient times, man used liquid earth to build and shape, letting it dry layer after layer up to the required thickness.

The works by Maria Cristina Carlini are earthen masterpieces, and earths are the roots of the world. With her installations, she also repropose the material culture⁷, which reprises the concept of thing, contained in the archaeology that reveals the cultural development of the world and looks into buried civilizations. These works can be regarded as a visual atlas of the history of things recurring in her recent production. They reveal a very personal language, an ethnic style, an architectural and plastic structure generated by natural and organic facts.

These original contributes are recognised environment installations of surprising contemporaneity as they bear the signs of our time; reality and abstraction, future and memory, symbolism and ritualy urged Maria Cristina Carlini towards the ecological dimension of doing.

Milan, 3rd July 2006

¹ Carlo Franza, "Maria Cristina Carlini-Tracce e Luoghi", Verso l'Arte Edizioni, 2004

² Carlo Franza, "Maria Cristina Carlini-Stanze", Verso l'Arte Edizioni, 2005

³ Carlo Franza, "Maria Cristina Carlini-Reperti", Skira, 2005

⁴ Carlo Franza, "Kimsooja/ Panni coreani stesi al Pac", Libero, 29 July 2004

⁵ E. Migliorini, "Conceptual art", Firenze, 1972

⁶ M. Heidegger, "L'origine dell'opera d'arte", 1936

⁷ R. Boucaille, J.M. Pesez, "Cultura materiale", Encyclopaedia Einaudi, vol.IV, Turin 1978

qua è fatta di una miriade di atomi di ossigeno e di idrogeno, la terra trasforma il seme in qualcosa, ma è anche elemento di impasto per costruire, per formare. Non dimentichiamo che per costruire o plasmare gli antichi usavano la terra liquida, che lasciavano seccare e accumulare strato su strato fino allo spessore adeguato.

I lavori di Maria Cristina Carlini sono capolavori di terra, ma le terre sono le radici del mondo. Non solo, ella ha riproposto con le sue installazioni la cultura materiale⁷, dove torna il concetto di cosa, contenuta in quell'archeologia che svela lo sviluppo culturale del mondo e indaga sulle civiltà sepolte. E consegnandoci un atlante visivo della storia delle cose, perduranti in tutto il suo operato recente, queste opere svelano un linguaggio personalissimo, uno stile etnico, una ossatura architettonica e plastica generata da fatti naturali e organici.

Contributi originali che al di là del fenomeno dell'arte povera si attestano come installazioni ambientali, sorprendentemente contemporanee, in quanto portano sul volto i segni del nostro tempo, e in cui realtà e astrazione, futuro e memoria, simbolo e ritualità sono stati la fonte più esemplativa e generosa che hanno spinto Maria Cristina Carlini alla dimensione ecologica del fare.

Fortezza
particolare

Milano, 3 luglio 2006

- ¹ Carlo Franza, "Maria Cristina Carlini-Tracce e Luoghi", Verso l'Arte Edizioni, 2004
- ² Carlo Franza, "Maria Cristina Carlini-Stanze", Verso l'Arte Edizioni, 2005
- ³ Carlo Franza, "Maria Cristina Carlini-Reperti", Skira, 2005
- ⁴ Carlo Franza, "Kimsooja/Panni coreani stesi al Pac", in Libero, 29 luglio 2004
- ⁵ E.Migliorini, "Conceptual art", Firenze, 1972
- ⁶ M.Heiddeger, "L'origine dell'opera d'arte", 1936
- ⁷ R.Boucaille, J.M.Pesez, "Cultura materiale", Enciclopedia Einaudi, vol.IV, Torino 1978

Pagine 24
Studi per la scultura Fortezza

Pagine 25
Fortezza

