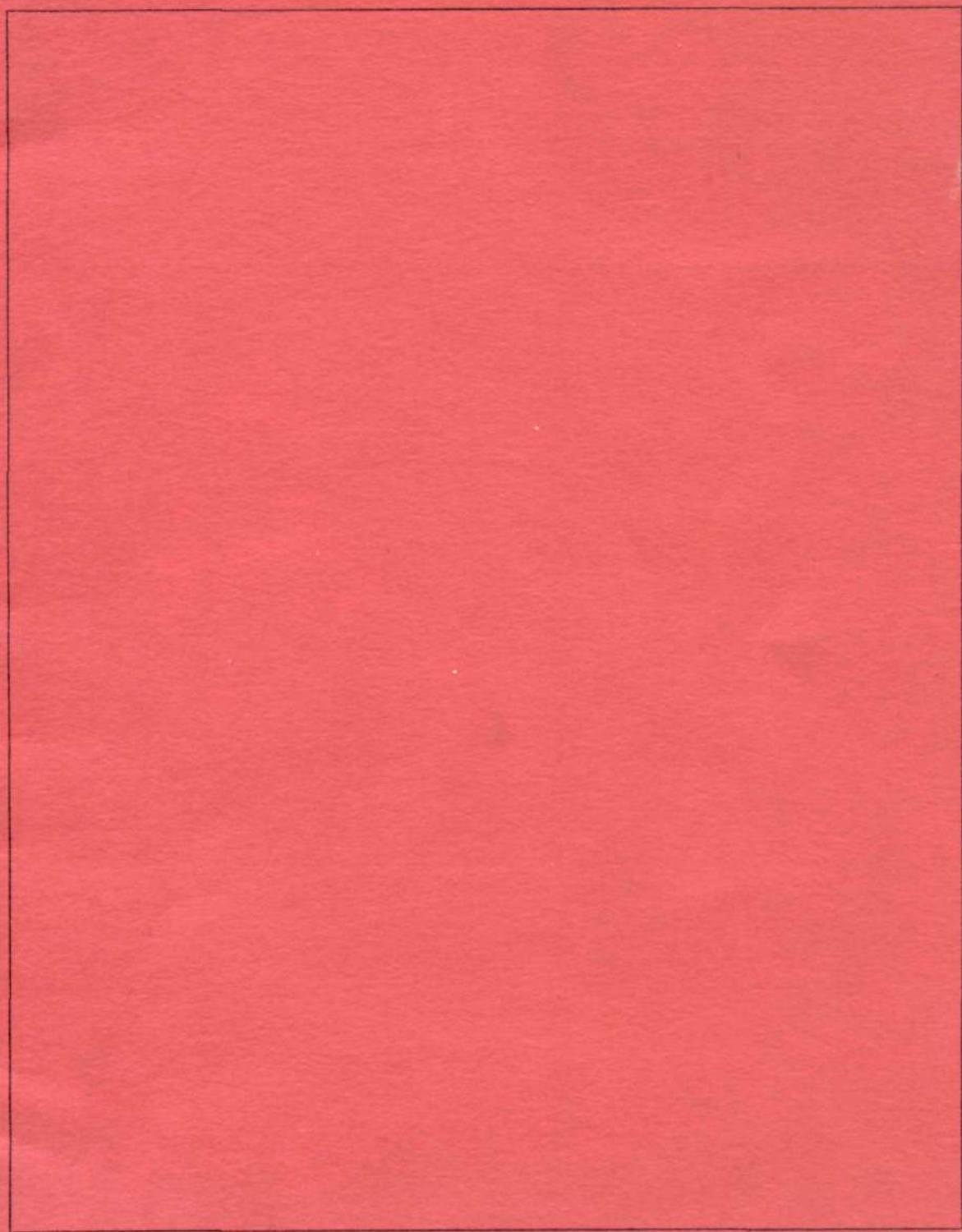

Contemporary Italian Sculpture

Contemporary Italian Sculpture

a Queen Elizabeth II Arts Council exhibition

Auckland, Wellington, Christchurch, Dunedin. September — January, 1965 - 66

The singular contribution made by Italian sculptors to contemporary art has been widely acknowledged, but, until now, New Zealand has had no opportunity of seeing their work. It is with considerable pleasure, therefore, that the Queen Elizabeth II Arts Council sponsors this exhibition on its tour of Auckland, Wellington, Christchurch and Dunedin. The Council would like to express its most grateful thanks to Professor Fortunato Bellonzi of the Quadriennale d'Arte of Rome for not only selecting the exhibition and writing the introduction to this catalogue but arranging for the exhibition's despatch from Italy. The New Zealand tour of the exhibition has been arranged on the Council's behalf by the Auckland City Art Gallery.

The exhibition is inevitably limited in the number and size of the works shown and, for this reason, it has been impossible to show the exceptional aptitude of some Italian sculptors for works of large dimensions and of great narrative impact. Nevertheless this exhibition, which I have had the honour to arrange for the Queen Elizabeth II Arts Council of New Zealand, through its exhibitions' officer, Mr P. A. Tomory, is sufficiently illustrative of Italian sculpture today, of its most original and well known individuality, of its cultural trend and its current taste, and of that sense of proportion which is, I think, just as distinctive a characteristic of Italian art today as in former times.

This sense of proportion is still the classical concept, which considers man as the measure of all things. It is not a concept that is acquired through culture, but is inherited, so to speak, through nature on the assumption that in the common denominator of humanity there exist characteristics peculiar to a people which can be recognised, throughout the centuries, by virtue of their good qualities and their defects and which still persist in spite of the extraordinary exchange of ideas (one does not know whether this is a good thing or not) which is accomplished so quickly among all peoples of the world, bringing about the same enquiries and almost the same results everywhere. "Tout ce qui est exagéré a l'air indifférent" wrote Gide paraphrasing and to a certain extent completing a famous remark made by Baudelaire, urging us to be on our guard against "distortion" pushed to extreme limits. In Italian sculpture today there is no place for anything that is exaggerated, that is to say anything that exists outside man's horizon, vast as it now is. It is a sense of proportion, therefore, which gives a rigorous structure, organic form, concreteness and reality even to autonomous images which have no relation — or seem to have no relation — to the existing world. And as the free creations of fantasy are as real and solid as things really seen and felt, so the assumptions which maintain and have a respect for objective reality are unrestrainedly imaginative and totally spiritual and individual.

I believe that such a constant attitude to concreteness and transcendence is the chief characteristic of Italian sculpture and also the natural result of its close family descent from tradition. This, indeed, is never renounced, since the Italian artist knows well that tradition continues, that is to say, the interpretation and the prolongation of the past are part of the same history which, flowing like a river, carries all the water from the source to the river mouth, and to the sea, although you may not dip your finger into the same water twice. Whereas an actual happening, torn away from the past, becomes an abstraction outside time, generating misleading and dangerous myths. *Modern men, living in the mute abstraction of a modernity without history are no longer men* belonging to their proper age and perhaps they are not even men in the proper sense.

Even the harrowed and burning images of today, full of anguished questionings, but of wonderful fascination, wishing to communicate their message and through it their solutions of life's problems, must insert themselves into human history and address themselves to man in his integrity and human dignity, in which flows the past and from which the future will be born.

Thus, when it seems that the inclination is to break the links with the past, the basic problem of Italian sculpture remains the problem of man. If it follows a geometric form, or if it is inspired by the world of machines, or if it identifies form with formless material, creating poetry out of it, or if it prefigures the superstitious threats of an obscure tomorrow, it always looks to man and his destiny, and thereby revives individuality, repressed by technological organisation and restores truth and faith to spiritual values.

"The taste for the Primitives", which is found in Arturo Martini (1889-1947), the master innovator, is not the same as the evasive and hedonistic taste for archaism, but is the recovery of original humanism, a profound need of finding again the same roots of human life; its tenacious anthropomorphism is indicative of its faith in man as an aim and not as an instrument of progress. And wherever the image of man fades away as representation it survives as a problem or as a question mark.

I consider it superfluous to comment on the Italian sculptors individually; the contribution that they have made to the artistic milieu of our time is internationally known and their works are to be found in the principal museums and in the best private collections throughout the world. To the Arts Council of New Zealand and to Mr Tomory, I offer the cordial thanks of the Quadriennale d'Arte and myself.

FORTUNATO BELLONZI

The Queen Elizabeth II Arts Council would like to join with Professor Bellonzi in thanking, for their courtesy and kind collaboration, both the exhibiting artists and the Galleria Comunale d'Arte Moderna of Rome; the Galleria Civica d'Arte Moderna of Milan; Signora Brigida Martini, Vado Ligure; the Avvocato Giovanni Mottola, Milan; the Marlborough, L'Obelisco and Schneider galleries of Rome.

Sizes given in centimetres. Where a sculptor is represented by two works the work is the work illustrated is indicated by an asterisk.

Necessariamente limitata nel numero delle opere, e anche nelle misure di queste (ciò che non ci ha permesso di dimostrare la eccezionale disposizione di alcuni scultori italiani a lavori di grande impegno narrativo e di grandi dimensioni), questa mostra, che ho avuto l'onore di allestire per la Queen Elizabeth II Arts Council dietro il cortese invito del Signore P. A. Tomory, finissimo conoscitore anche dell'arte italiana contemporanea, e tuttavua sufficientemente indicativa della scultura italiana di oggi, delle sue personalità più originali e più conosciute, delle sue direzioni di cultura e di gusto e di quel senso della misura nel quale mi pare che si debba cogliere un carattere distintivo dell'arte italiana, tanto attuale quanto antica.

Tale senso della misura è ancora il concetto classico, che intende l'uomo come il metro di tutte le cose. Ed è un concetto non già acquistato per cultura, ma ereditato, vorrei dire, per natura, se si deve credere che nel comune denominatore umano esistono caratteri tipici, propri di un popolo, che ce lo fanno riconoscere, con le sue virtù e con i suoi difetti, nel corso lungo dei secoli, e che tuttora si conservano sostanzialmente immutati, nonostante lo straordinario (nè saprei dire quanto felice) scambio di idee che oggi si compie rapidamente tra tutti i popoli della terra, determinando dovunque le medesime ricerche e quasi i medesimi frutti.

"Tout ce qui est exagéré a l'air indifférent" scrisse Gide riprendendo la struttura di un detto famoso di Baudelaire e in qualche modo integrandolo e mettendoci in guardia nei confronti del "difforme" condotto al limite. Ora nella scultura italiana non c'è posto per ciò che è esagerato, vale a dire per ciò che esce dall'orizzonte, pur così vasto, dell'uomo.

Un senso della misura, dunque, che dà rigore strutturale, organicità, concretezza e realtà anche alle immagini autonome, che non hanno riferimento, o non sembrano averlo, col mondo dell'esistente. E come le libere creature della fantasia sono reali e concrete, quanto le cose veramente vedute e sentite, così le assunzioni attente della realtà oggettiva, e rispettose di essa sono liberamente fantastiche e totalmente spirituali e individuali.

Nel quale atteggiamento costante di concretezza e di trascendenza risiede, come credo, la tipicità della scultura italiana e anche la naturalezza della sua parentela di sangue con la tradizione, che infatti non è mai rifiutata del tutto, perchè l'artista italiano sa bene che la tradizione viva, cioè la interpretazione e il prolungamento del passato, è la stessa storia che va innanzi a guisa di un fiume che convoglia al mare tutta l'acqua, dalla sorgente alla foce, sebbene non ti consenta di tuffare il dito due volte nella medesima acqua. Mentre un'attualità cronachistica, avulsa dall'ieri, è una battuta astratta del tempo, generatrice di miti ingannevoli e pericolosi: non si è uomini moderni vivendo nella muta astrazione di una modernità senza storia; non si è neppure uomini.

Le stesse immagini lacerate e brucianti di quest'oggi pieno di interrogativi angosciosi ma anche di affascinanti prodigi, se vogliono comunicarci il loro messaggio e darci la loro soluzione del problema della vita, devono inserirsi nella storia, devono rivolgersi all'uomo nella sua integrità e nella sua dignità di creatura nella quale confluisce il passato e dalla quale si genera l'avvenire.

Anche quando sembra che voglia rompere i ponti con la storia, il problema di fondo della scultura italiana rimane il problema dell'uomo. Se insegue una forma geometrica, o se prende lo spunto dal mondo della macchina, o se adegua la forma alla materia informe per farsi poesia della materia, o se prefigura superstizio se minacce di un domani oscuro, sempre guarda all'uomo e al suo destino en e ne recupera la persona mortificata dalla pianificazione del tecnicismo restituendo verità e credito ai valori spirituali.

Il suo "gusto dei primitivi", che ebbe in Arturo Martini (1889-1947) il maestro innovatore, non è già il gusto dell'arcaismo evasivo ed edonistico, ma è il recupero dell'umanità delle origini, un'esigenza profonda di raggiungere le radici stesse della vita umana; il suo tenace antropomorfismo e l'indice della sua fiducia nell'uomo come fine e non come strumento del progresso. E là dove l'immagine dell'uomo scompare come rappresentazione, sopravvive come problema, come interrogativo.

Ritengo superfluo presentare singolarmente gli scultori italiani: il contributo che essi danno alla civiltà artistica del nostro tempo è conosciuto internazionalmente, e le loro opere si trovano nei principali musei e nelle più belle collezioni private di tutto il mondo.

Al Arts Council of New Zealand e Signore P. A. Tomory il ringraziamento cordiale della Quadriennale d'Arte di Roma e mio.

FORTUNATO BELLONZI

Floriano Bodini Born Gemonio 1933. Works in Milan

1 GRAZIELLA

Bronze (unique cast) h. 65

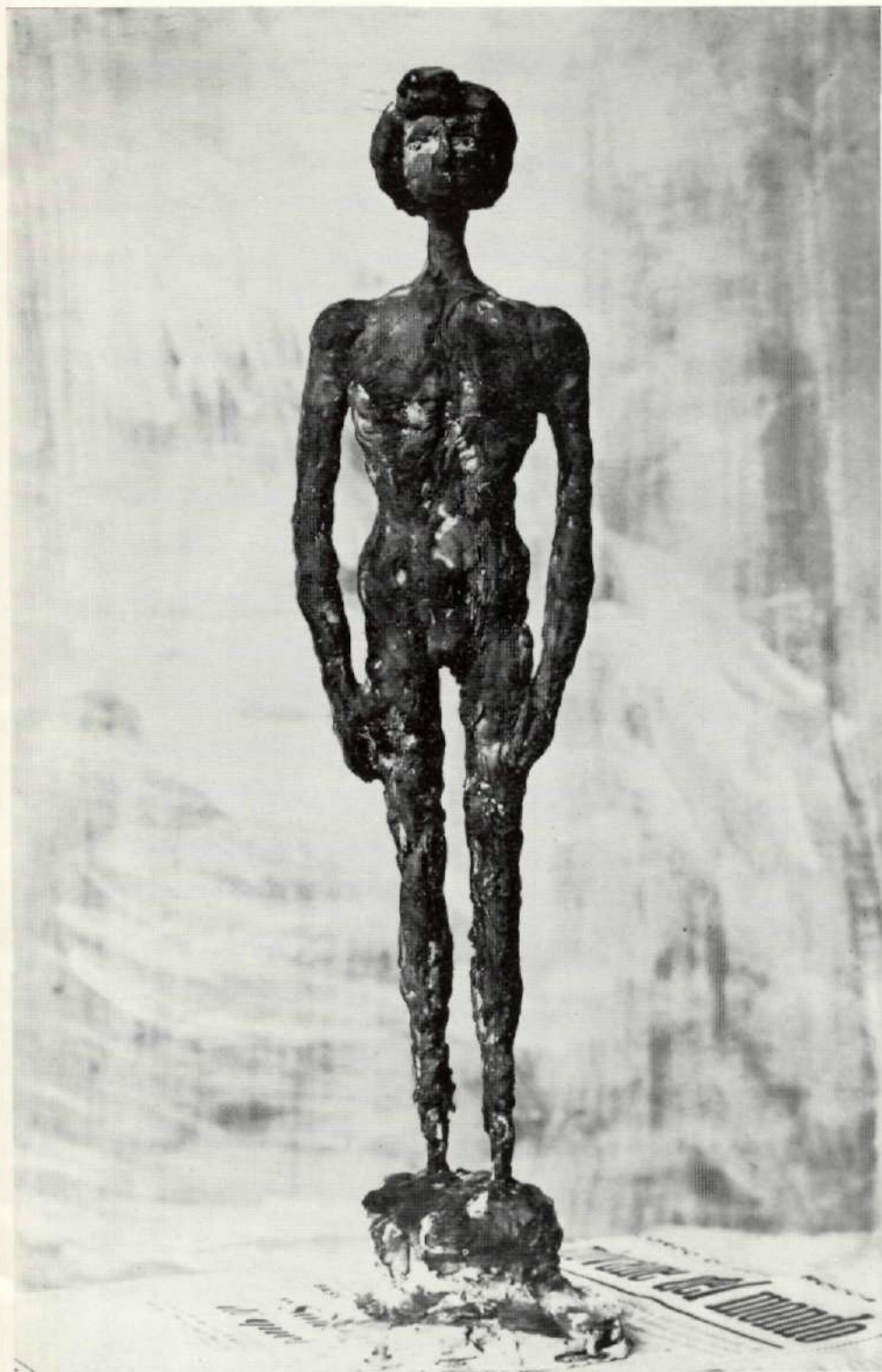
Galleria L'Obelisco, Rome

Luigi Brogginì Born Cittiglio 1906. Works in Milan

2 FIGURE 1957 *Figura*

Bronze h. 54

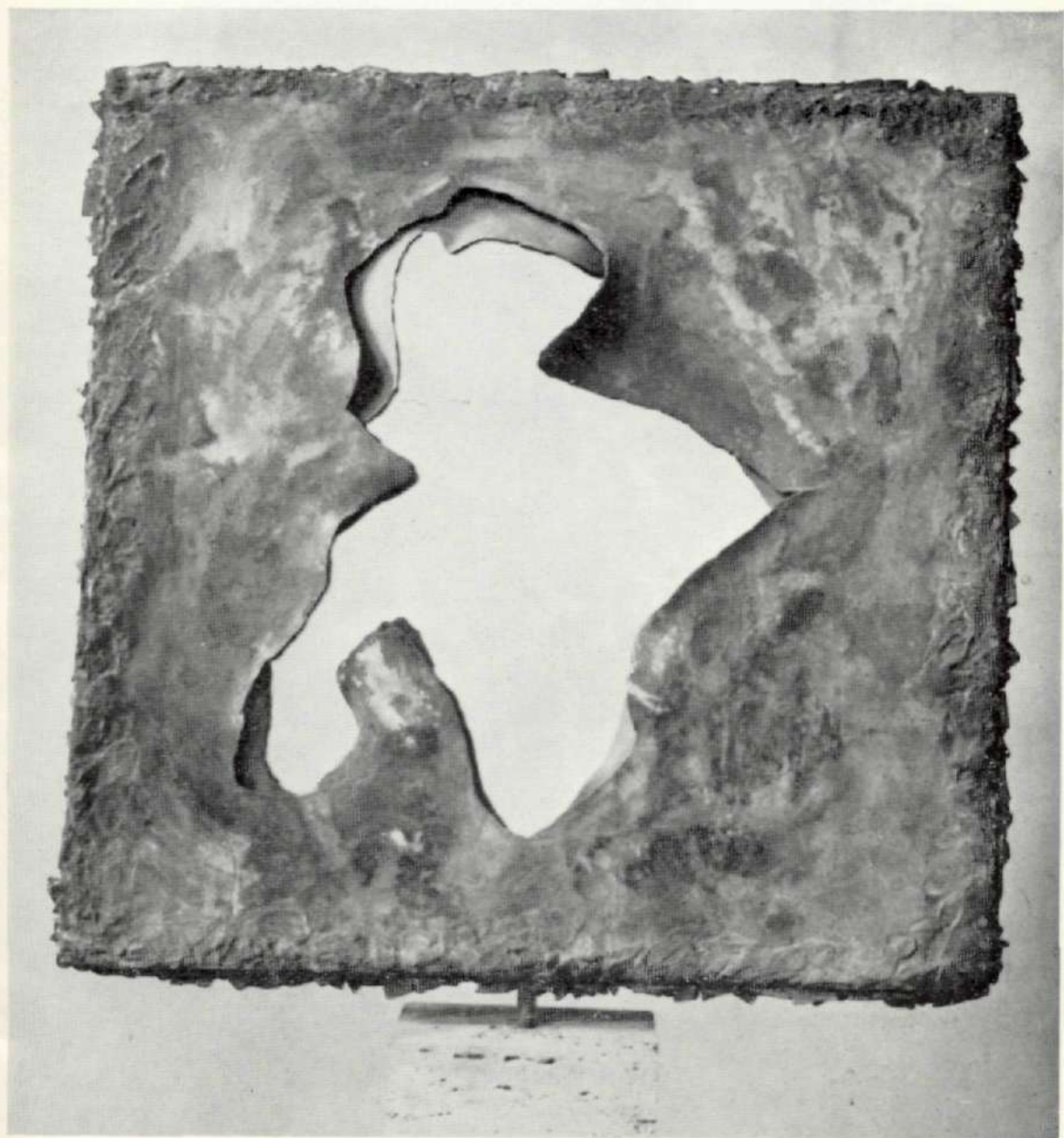
Corrado Cagli Born Ancona 1910. Works in Rome

3 MOTHER WITHOUT HER SON 1961 *Madre senza figlio*
Bronze (unique cast) 40x25

Aldo Calo Born S. Cesareo di Lecce 1910. Works in Rome

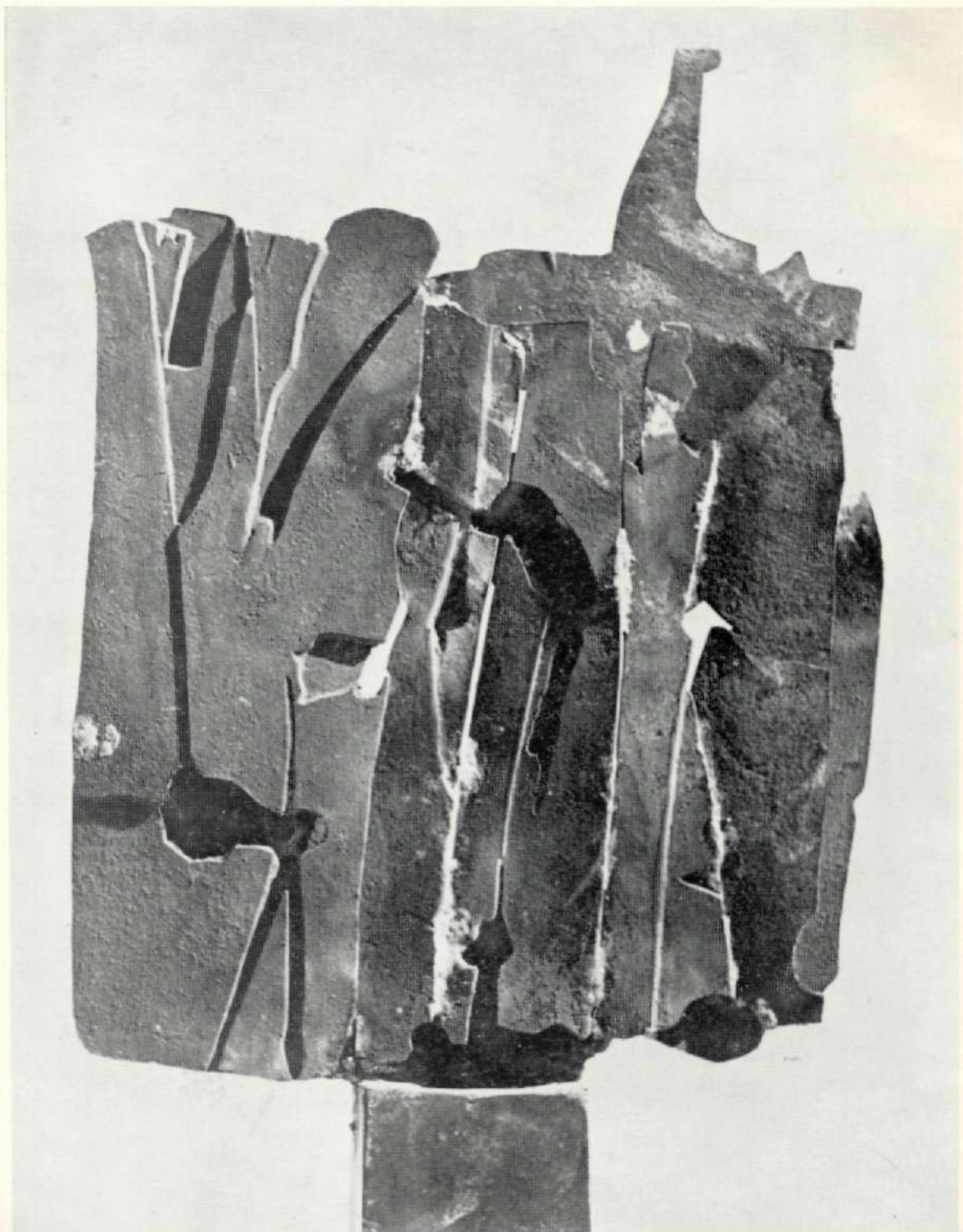
4 PLATE 1962 *Piastra*
Bronze 92x92

Pietro Consagra Born Mazara di Trapani 1920. Works in Rome

5 MEDITERRANEAN MIRAGE 1961 *Miraggio Mediterraneo*

Bronze 60x33 (with base)

Aginore Fabbri Born Barba (Pistoia) 1911. Works in Milan

6 LUNAR PERSONAGE 1960 *Personaggio lunare*
Bronze (unique cast) h. 95

Pericle Fazzini Born Grottamare 1913. Works in Rome

7 BOY IN THOUGHT 1958-60 *Ragazzo che pensa*
Bronze 70x61

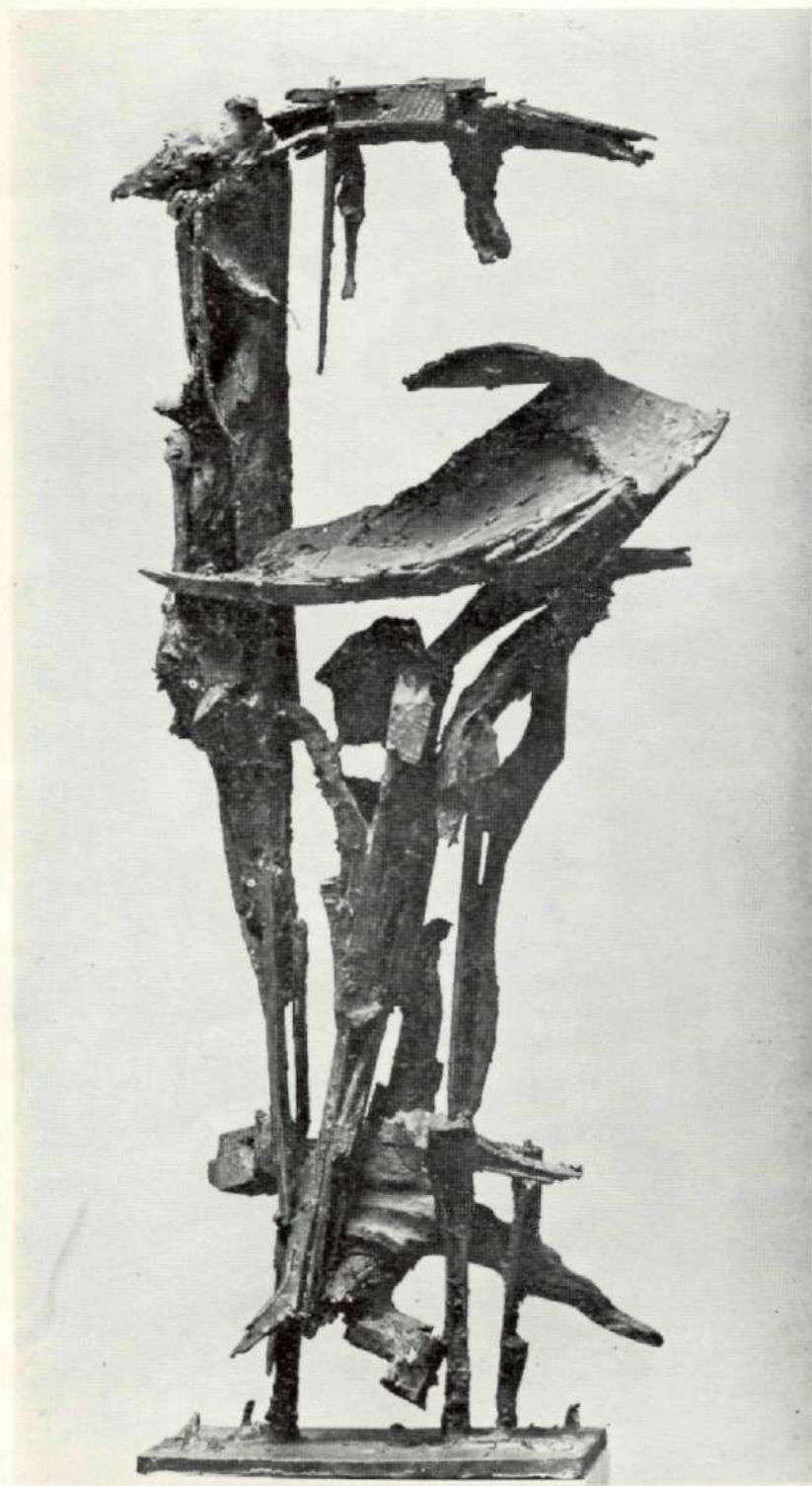
8 CRUCIFIXION 1954-55 *Crocifissione**
Bronze 100x68

Franco Garelli Born Diano d'Alba 1909. Works in Turin

9 SUMMER FIGURE 1959 *Figura d'estate*

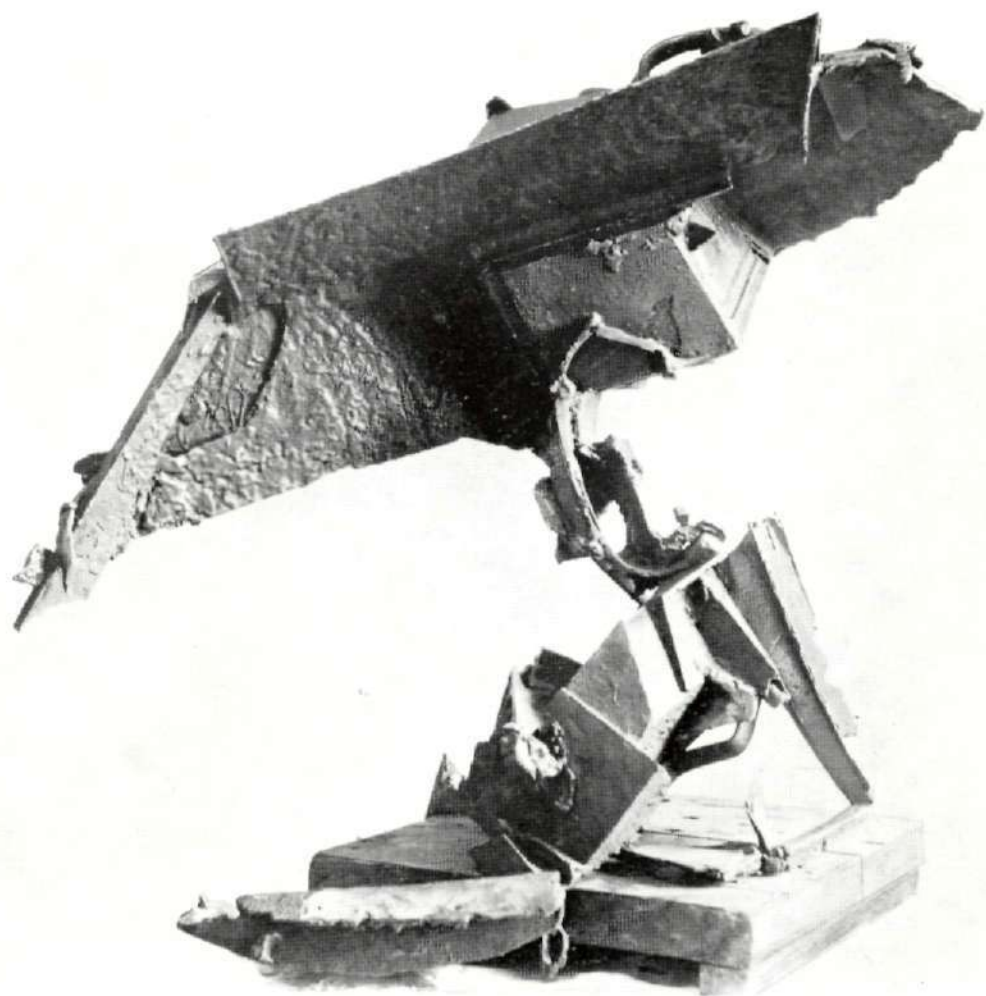
Bronze (unique cast) h. 100

Quinto Ghermandi Born Crevalcore 1916. Works in Bologna

10 RICCIONE 1965

Bronze 70x85x50

Emilio Greco Born Catania 1913. Works in Rome

11 IPHIGENIA 1916 *Ifigenia*

Bronze h. 60

12 ANNA 1962*

Bronze 89x56

Giacomo Manzù Born Bergamo 1908. Works in Rome

13 HEAD OF A YOUNG WOMAN 1941 *Testa di giovane donna**

Bronze h. 25

Galleria Comunale d'Arte Moderna, Rome

14 CARDINAL *Cardinale*

Bronze 110x80

Galleria Civica d'Arte Moderna, Milan

Marino Marini Born Pistoia 1901. Works in Milan

15 FEMALE PORTRAIT 1937 *Ritratto femminile**

Bronze h. 28

L'Avvocato Giovanni Mottola, Milan

16 THE CITY *Il grido*

Bronze 150x60x80

Arturo Martini Born Treviso 1889. Died Milan 1947

17 REINFORCEMENTS (detail from the Aosta Monument) 1934 *Rifornimenti*

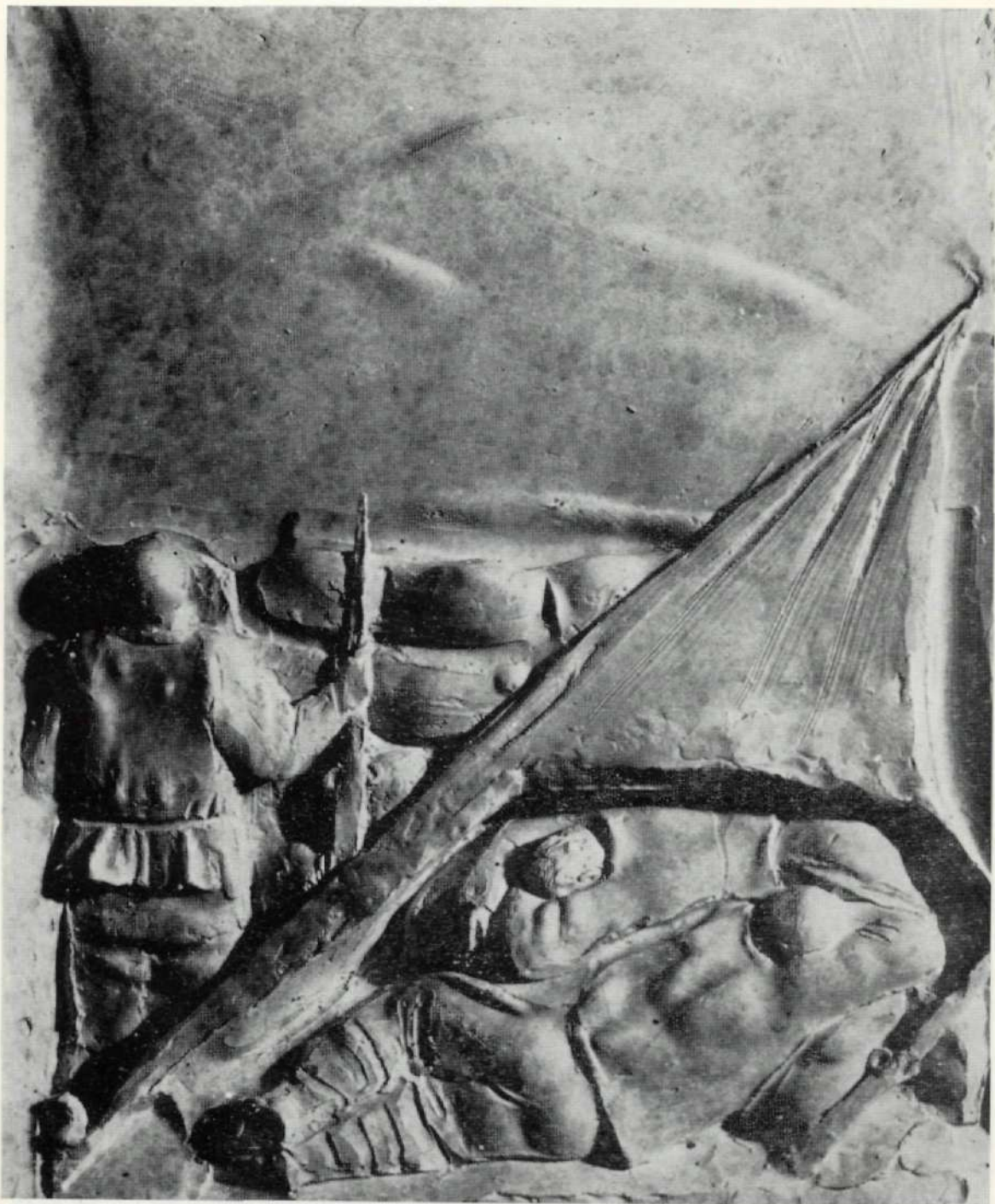
Bronze 39x49

Brigida Martini, Vado Ligure

18 REST IN THE TRENCHES 1934 *Riposo in trincea**

Bronze 39x49

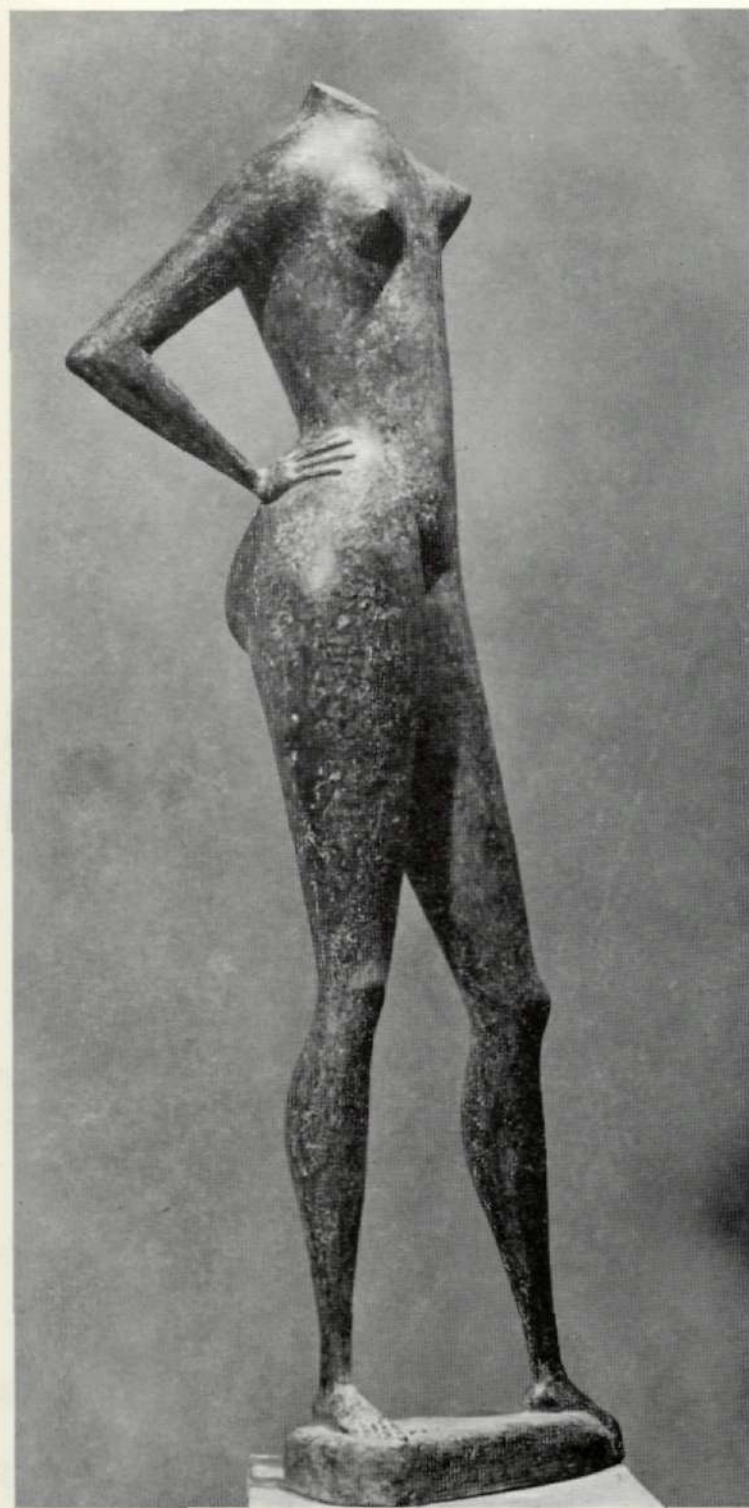
Brigida Martini, Vado Ligure

Marcello Mascherini Born Udine 1906. Works in Trieste

19 BATHER 1960 a fragment *Bagnante*

Bronze h.110

Umberto Mastroianni Born Fontana Liri 1910. Works in Turin

20 DANCE 1962 *Ballata*

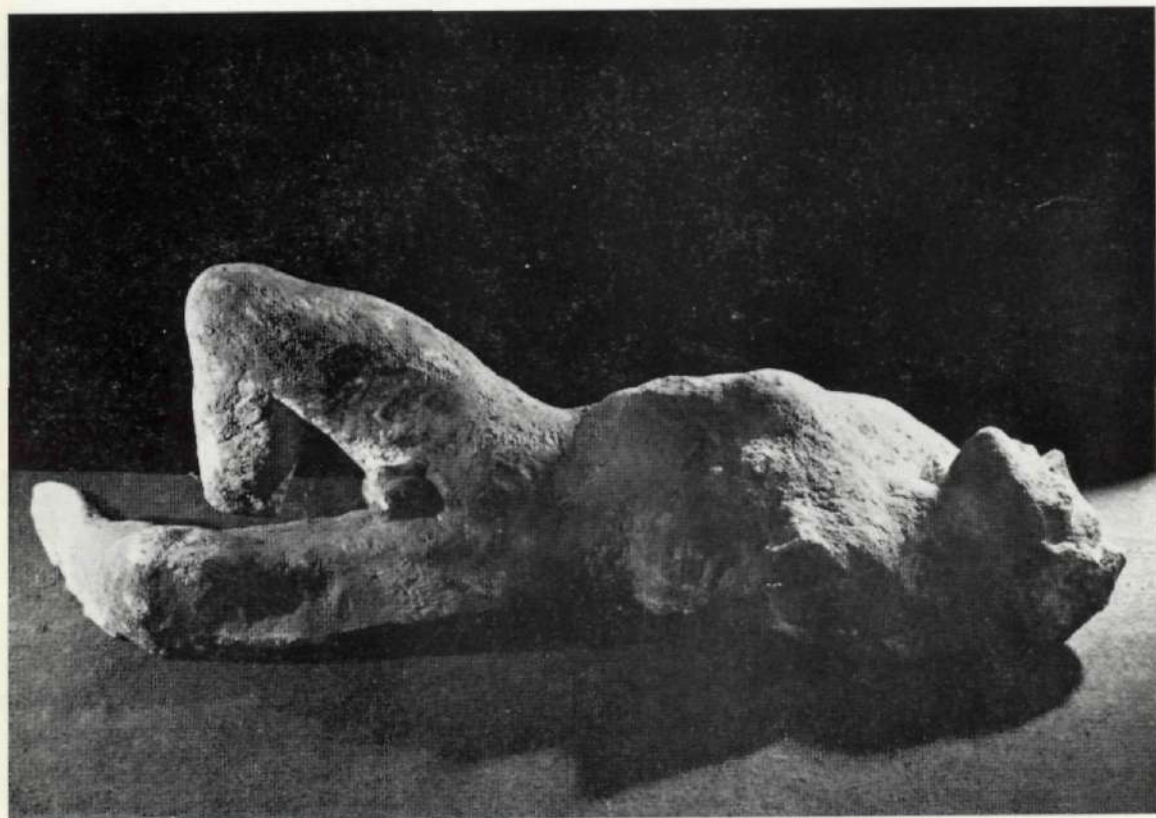
Bronze 90x80

Giuseppe Mazzullo Born Granita (Messina) 1913. Works in Rome

21 ADOLESCENT 1961 *Adolescente*

Tufa stone 41x112x38

Francesco Messina Born Linguaglossa 1900. Works in Milan

22 BRENTA NARCISSUS 1950 *Narciso del Brenta*
Bronze h. 70

Luciano Minguzzi Born Bologna 1911. Works in Milan

23 CONTORTIONIST 1950 *Contorsionista*

Bronze h. 100

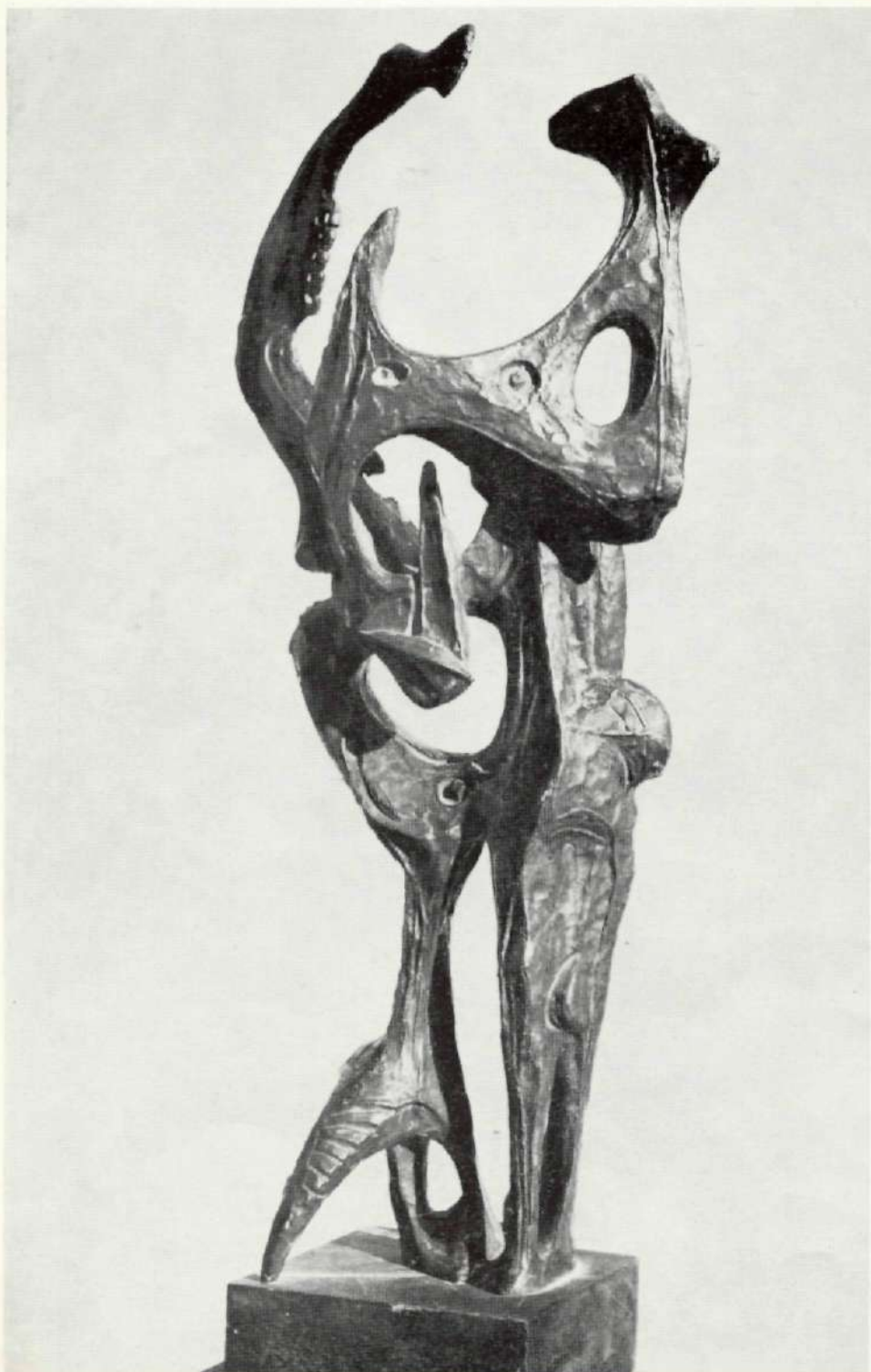

Mirko (Mirko Basaldella) Born Udine 1909. Works in Rome

24 CHIMERA 1949

Bronze h. 65

Galleria Schneider, Rome

Mario Negri Born Tirano 1916. Works in Milan

25 QUARTET 1961 *Gruppo a quattro*
Bronze h. 120 (with the socle)

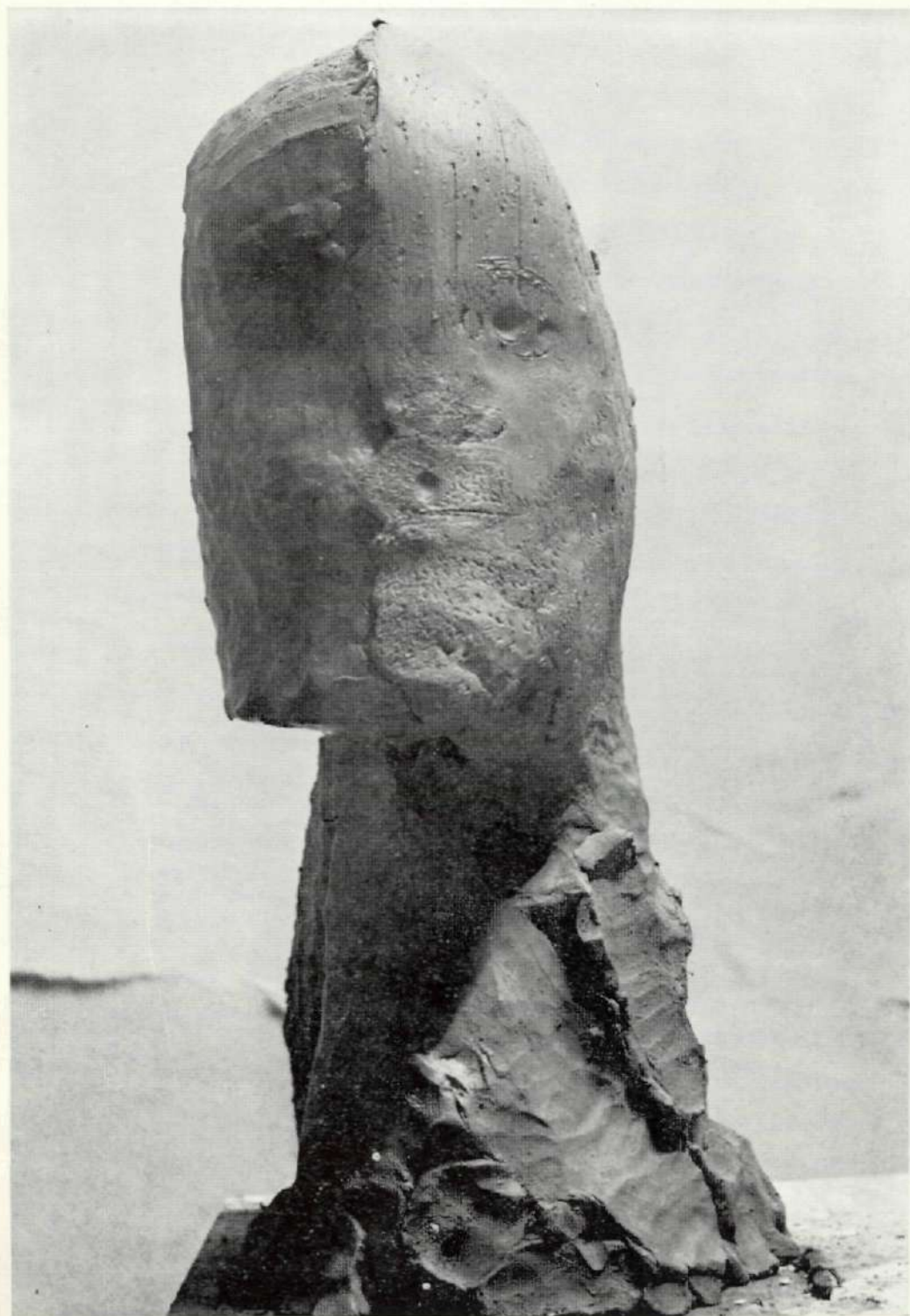

Augusto Perez Born Messina 1929. Works in Naples

26 HEAD OF A MAN 1960 *Testa d'uomo*

Bronze h. 60

Galleria L'Obelisco, Rome

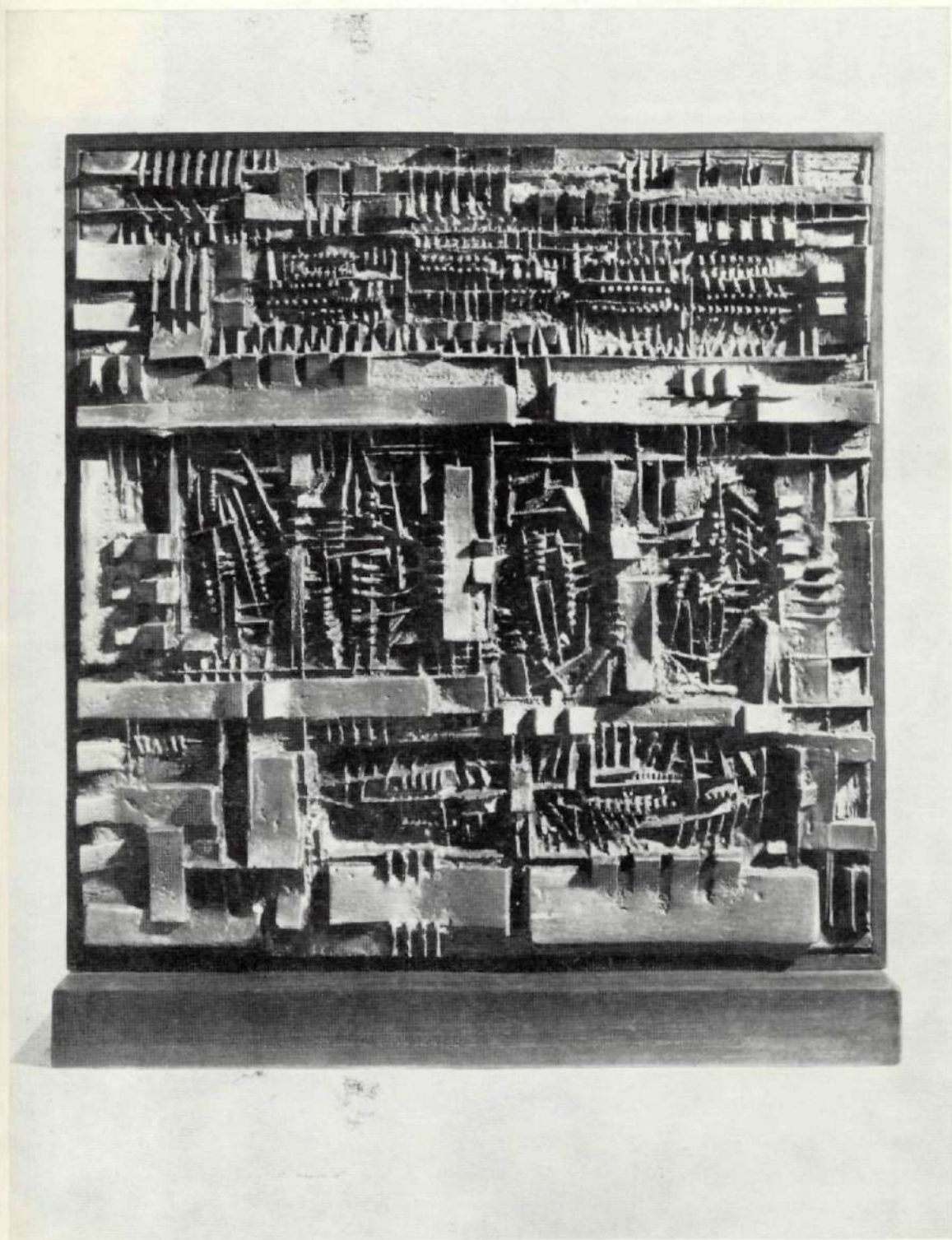

Arnaldo Pomodoro Born Marciano di Romagna 1926. Works in Milan

27 PICTURE OF SIGNS 1957 *Tavola dei segni*

Lead 41.5x42.5

Galleria Marlborough, Rome

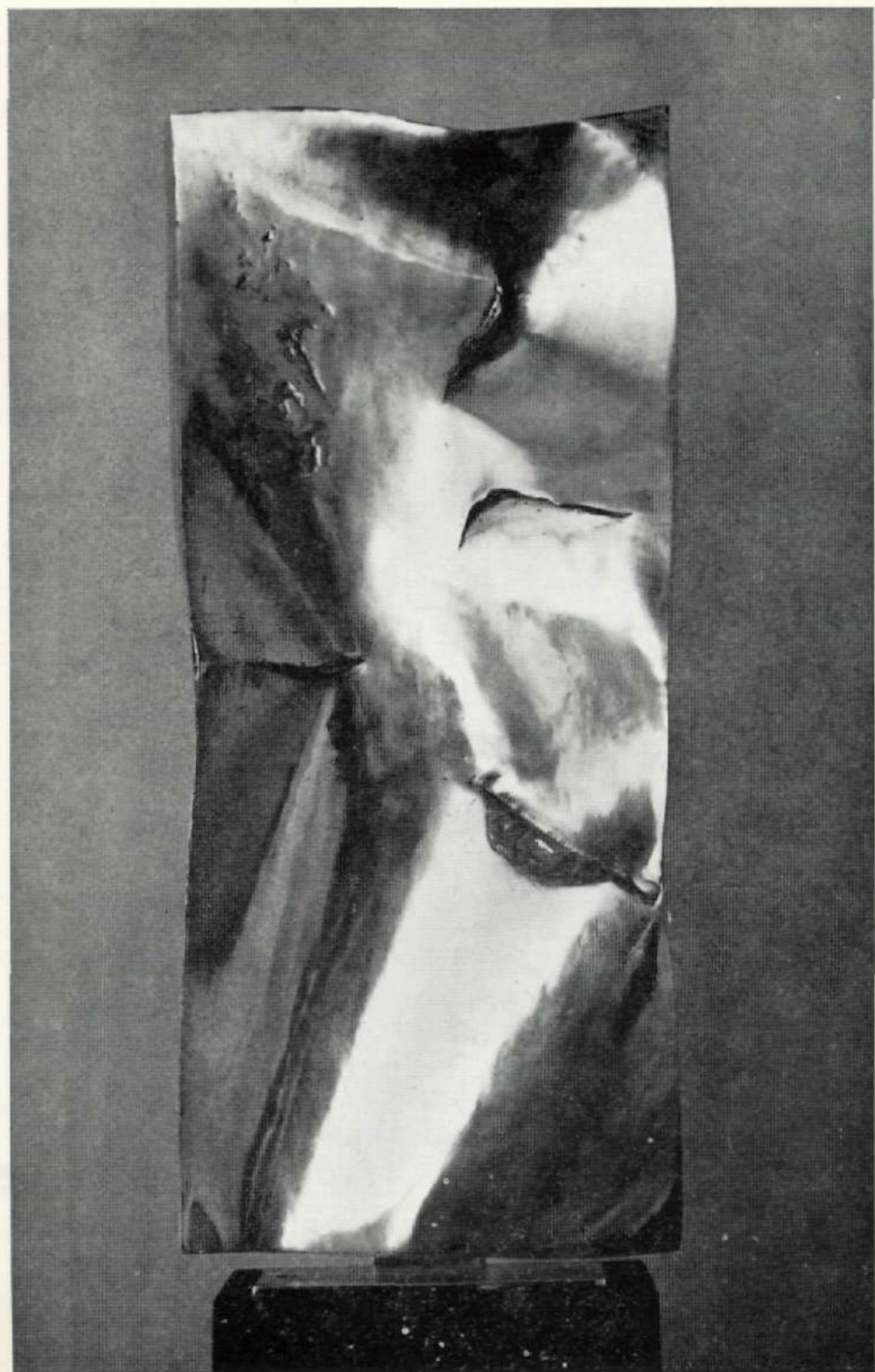

Gio Pomodoro Born Orciano di Pesaro 1930. Works in Milan

28 LARGE FRACTURE 1962 *Grande frattura*

Bronze 67x30

Galleria Marlborough, Rome

Francesco Somaini Born Lomazzo (Como) 1926. Works in Lomazzo

29 NAVIGATOR 1960-61 *Nauta*

Lead 85x90

Alberto Viani Born Quistello di Mantova 1906. Works in Venice

30 SCULPTURE IN IRON *Scultura in ferro*

Iron h. 40

