

Pittura come musica di colori

Vittorio Sgarbi

Cosa possono avere a che fare Kandinskij, Čiurlionis e Paulette Milesi, oltre quanto si è già desunto dal paragrafo precedente? Un altro elemento almeno, tutt'altro che insignificante: per tutti e tre, la musica ha avuto un ruolo decisivo nel loro primo approccio con l'arte. Così decisivo che Čiurlionis veniva considerato un musicista professionista col diletto della pittura, e non c'è dubbio che fosse del tutto corretto vederlo in quel modo, anche se oggi le sue pitture sono più conosciute delle sue musiche. In quanto a Kandinskij, in gioventù violoncellista, la sua reverenza nei confronti della musica era così marcata da riflettere almeno in parte quella concepita dalla cultura medievale, quando l'arte dei suoni, considerata sorella della matematica e della geometria, veniva giudicata attività intellettualmente superiore perché immateriale, non facendo "sporcare le mani" come invece prevedevano le arti materiali, per questo ritenute "vili", ovvero volgari. Da un certo momento in

Malerei als Musik der Farben

Vittorio Sgarbi

Was könnten Kandinsky, Čiurlionis und Paulette Milesi miteinander zu tun haben, abgesehen von dem, was wir bereits aus dem vorübergehenden Absatz abgeleitet haben? Zumindest ein weiteres, nicht unwichtiges Element: Für alle drei spielte die Musik eine entscheidende Rolle bei ihrer ersten Annäherung an die Kunst. So entscheidend, dass Čiurlionis als Berufsmusiker mit einer Leidenschaft für die Malerei angesehen wurde, und es besteht kein Zweifel, dass es völlig richtig war, ihn so zu sehen, auch wenn seine Gemälde heute bekannter sind als seine Musik. Was Kandinsky betrifft, der in seiner Jugend Cellist war, so war seine Verehrung für die Musik so ausgeprägt, dass sie zumindest teilweise die Auffassung der mittelalterlichen Kultur widerspiegelte, als die Tonkunst, die als Schwester der Mathematik und der Geometrie galt, als eine intellektuell überlegene Tätigkeit angesehen wurde, weil sie immateriell war und nicht wie die materiellen Künste „sich die Hände schmutzig machen“ musste und daher als „schändlich“ oder vulgär angesehen wurde.

Nel regno dei suoni di colore - *Im Reich der Farbklänge*, Monte Carlo, 2010

Variation de couleurs, Monte Carlo, 2014

poi lo scopo esplicito di Kandinskij diventa quello di ergere la pittura allo stesso livello di astrattezza elogiata a suo tempo nella musica, seppure rimanendo un'arte inevitabilmente materiale. Non a caso, è un musicista che pratica anche la pittura, Arnold Schönberg, l'ideatore della dodecafonia, il faro a cui Kandinskij guarda costantemente nel momento in cui è impegnato a dare vita all'Astrattismo. Una "musica cromatica", per usare la formula di altri precursori *sui generis* dell'Astrattismo quali Corra e Ginna, in cui

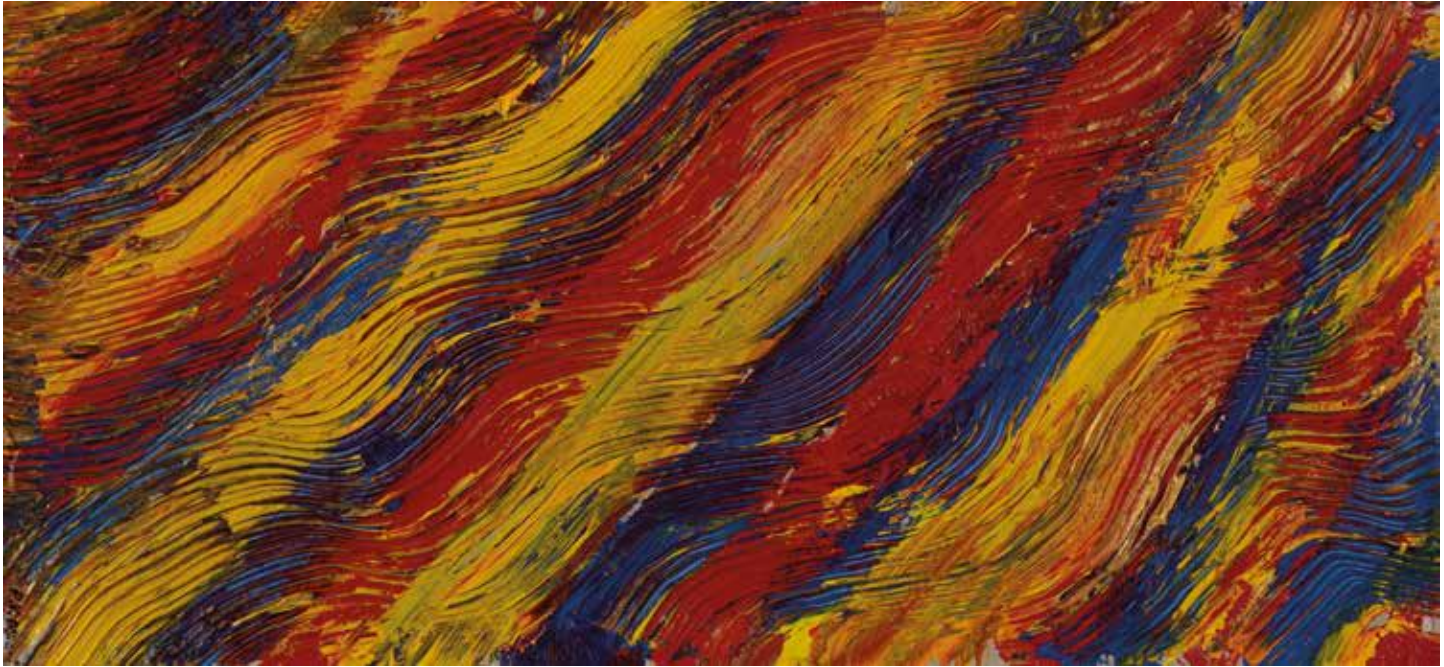
Von einem bestimmten Zeitpunkt an war es Kandinskys ausdrückliches Ziel, die Malerei auf die gleiche Ebene der Abstraktion zu heben, die zu seiner Zeit in der Musik gepriesen wurde, auch wenn sie eine unvermeidlich materielle Kunst blieb. Es ist kein Zufall, dass Arnold Schönberg, ein Musiker, der sich auch als Maler betätigte, der Erfinder der Dodekaphonie war, auf die Kandinsky immer wieder zurückblickte, als er die Abstraktion ins Leben rief. Eine „chromatische Musik“, um die Formel anderer Vorläufer des Abstraktionismus sui generis wie Corra und

Bouquet di fiori- *Bouquet de Fleurs*, Monte Carlo, 2017

Bouquet di fiori- *Bouquet de Fleurs*, Monte Carlo, 2017

Composizione dei colori - *Komposition der Farben 3*, Basilea, 2010

i colori, ancora imbevuti di accezioni spirituali alla stregua di quelle che piacevano a Goethe, e alcune figure elementari private di finalità mimetiche svolgevano il ruolo di note, potendo essere liberamente associati in componimenti visuali che attingono alla componente interiore dell'autore e hanno come obiettivo il perseguimento di un nuovo tipo di piacere estetico. L'Astrattismo come "musica cromatica" rimarrà un *imprinting* di enorme suggestione presso coloro che lo praticarono dopo le prime invenzioni di Kandinskij. Si pensi solo, per rimanere in luoghi vicinissimi a quelli natali della Milesi, al caso esemplare di Paul Klee, figlio di musicisti professionisti, violinista di livello anch'egli. Non so se la passione giovanile della Milesi sia paragonabile a quelle di Kandinskij, Čiurlionis e Klee, conterebbe solo fino a un certo punto. Ciò che mi sembra si possa comunque affermare con una certa sicurezza è che nel suo

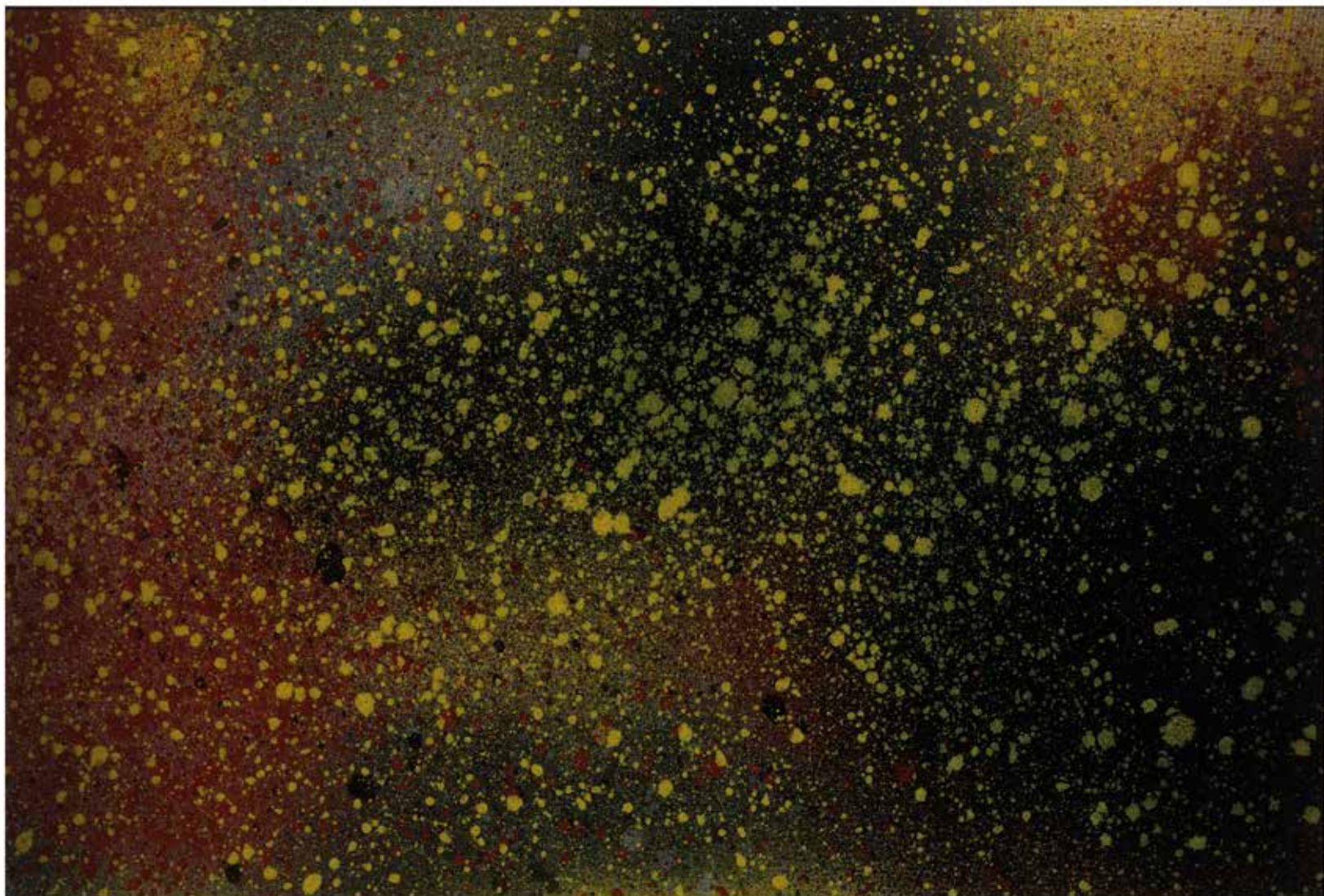
Ginna zu verwenden, in der Farben, die noch immer mit spirituellen Bedeutungen durchdrungen sind, wie die, die Goethe ansprach, und einige elementare Figuren, die ihrer mimetischen Zwecke beraubt wurden, die Rolle von Noten spielten und frei in visuellen Kompositionen assoziiert werden konnten, die auf die innere Komponente des Autors zurückgreifen und das Streben nach einer neuen Art von ästhetischem Vergnügen zum Ziel haben. Der Abstraktionismus als „chromatische Musik“ sollte für diejenigen, die ihn nach Kandinskys ersten Erfindungen praktizierten, eine enorm suggestive Prägung bleiben. Man denke nur an Paul Klee, den Sohn von Berufsmusikern, der auch ein begnadeter Geiger war. Ich weiß nicht, ob Milesis jugendliche Leidenschaft mit der von Kandinskij, Čiurlionis und Klee vergleichbar ist, sie würde nur bis zu einem gewissen Punkt zählen. Ich denke, wir können mit einem gewissen Grad an Sicherheit sagen, dass sie in ihrer Auffassung von Malerei als Musik

Terra rossa - *Rote Erde*, Basilea, 2010

Cielo del deserto - *Wüstenbimmel*, Basilea, 2010

Tavolozza a colori - *Palette in Farben*, Basilea, 2010

concepire la pittura come una musica di colori, cosa che nella sua produzione artistica è talmente evidente da non avere bisogno di ulteriori dimostrazioni, è arrivata per conto proprio a raggiungere convinzioni simili a quelle già scoperte da alcuni suoi illustri predecessori. Anche quando non c'è una Storia unica, ma tante diverse che sotto di essa vengono fatte ricadere, talvolta a ragione, talvolta a torto, non è detto che fra di esse non possano esistere percorsi comuni che sono stati battuti in tempi e luoghi non coincidenti, determinando ciascuno uno sviluppo diverso.

der Farben, die in ihrem künstlerischen Schaffen so offensichtlich ist, dass es keiner weiteren Beweisführung bedarf, zu ähnlichen Überzeugungen gelangt ist, wie sie bereits einige ihrer berühmten Vorgänger entdeckt haben. Auch wenn es keine einheitliche Geschichte gibt, sondern viele verschiedene, die mal zu Recht, mal zu Unrecht unter sie subsumiert werden, ist es nicht sicher, dass es unter ihnen nicht gemeinsame Wege geben kann, die zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten beschritten wurden und jeweils eine andere Entwicklung bestimmen.

Nell'eye-catcher - *Im Blickfang 2*, Basilea, 2010

Benedizione del midollo - *Marktsegen 2*, Basilea, 2010