

CARLO MARIA MARIANI

AGOSTO - SEPTIEMBRE, 1995

GALERIA KLEMM
ARTE CONTEMPORANEO

CARLO MARIA MARIANI

TIEMPO DETENIDO: LA OBRA DE CARLO MARIA MARIANI

"En un momento, todo el pasado desplegará su escenografía ante mis ojos"

Eugenio Montale

La obra de Carlo Maria Mariani es una meditación sobre la perfección y la armonía: en el pasado, en el presente y en el futuro. El artista ha inventado un mundo libre de dolor y sufrimiento, libre del caos y la violencia que son parte importante de nuestra realidad. En estos últimos años, Mariani se ha concentrado en el tema de los Sueños. Pero ni el miedo ni esa ansiedad fantasmagórica que solemos encontrar en las imágenes oníricas de tantos artistas de menor talento, están presentes en el mundo de sueños que él ha creado, donde reinan una armonía ideal y una atmósfera de serenidad. Las ágiles figuras andróginas que habitan este mundo de sueños son más sensuales que sexuales. Son paradigmas de humanidad. Basadas en modelos clásicos, testimonian las más altas aspiraciones del ser humano. Estas figuras también reflejan el propio deseo del artista de alcanzar un plano de conocimiento superior, con el fin de encontrar una belleza más profunda y espiritual.

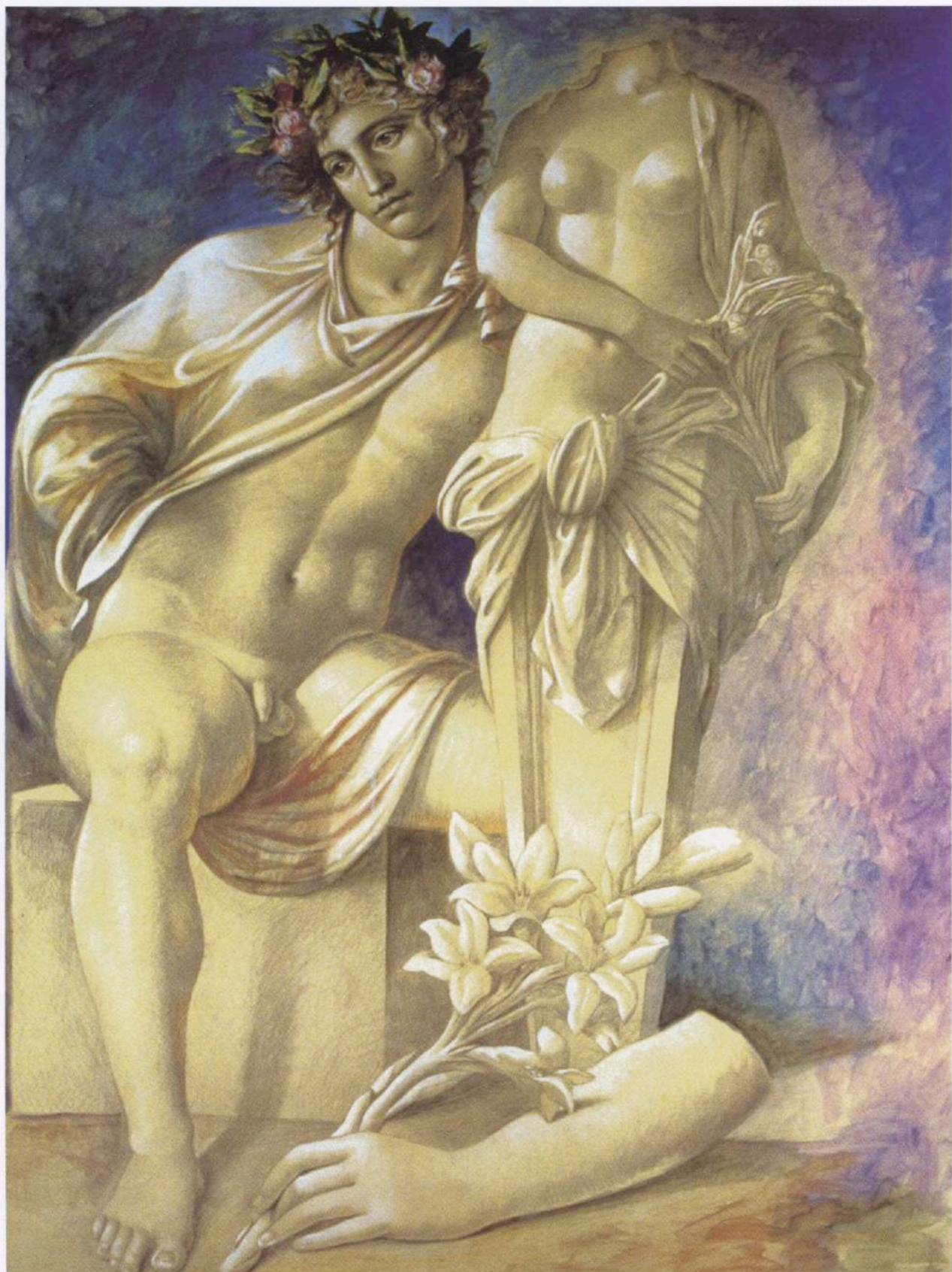
El artista ha inventado este mundo para escapar de la cruda discordia de nuestra época. Pero, después de todo, Mariani es un pintor conceptual. No se conforma con ofrecerle al mundo un fragmento de su visión privada. Por el contrario, crea un modelo alternativo de pensamiento para ser utilizado por todos aquellos que buscan refugio de la mediocridad y el cinismo propagados por los medios masivos de comunicación. Aunque Mariani emplea el vocabulario pictórico tradicional, su obra tiene poco que ver con la nostalgia. Se sirve de su sorprendente destreza pictórica y de temas mitológicos para abordar los más avanzados problemas de la estética actual. Su obra incorpora nociones complejas, incluyendo la reconciliación entre el presente y el pasado, la memoria y la

ausencia, la vida y la muerte. En sus obras recientes, los planos fragmentados y las perspectivas múltiples ponen a prueba los límites de nuestras facultades perceptivas. Mariani apunta, a través de su obra, a una agudización de la conciencia, y a un mayor entendimiento de las dimensiones, no sólo del espacio, sino también del tiempo.

En la enorme pintura llamada *Aqua Caelestis*, un desnudo masculino se reclina sobre el hombro del Sueño. Una orbe lunar sugiere la presencia de la diosa Diana velando el eterno sueño de Endimión. La pintura trae a la mente una obra de Girodet Trioson *"El Sueño de Endimión"*, que se encuentra en el Louvre, pero la imagen de Mariani es más compleja, e incluye un vocabulario abstracto que está muy alejado del arte de las últimas décadas del siglo XVIII. Su joven durmiente sueña con una figura femenina idealizada que asciende hacia un abstracto y saturado espacio ultramarino. Visible a través de una extensa abertura vertical, rodeada de grandes puntos azules y formas romboidales, figuras geométricas que parecen asistirle en su alejamiento de los intereses terrenales en búsqueda de un reino celestial de belleza perfecta y abstracta. En un sentido, Mariani idealiza las formas abstractas así como también idealiza las figuras humanas. Gaston Bachelard ha dicho: *"La excesiva idealización libera los sueños de toda represión"*. La libertad es la finalidad definitiva de la figuración y de la abstracción idealizada de Mariani.

Ocurre a menudo en las obras, que la perfección geométrica y matemática se expresa en términos arquitectónicos. En estas imágenes, las formas arquitectónicas parecen liberar las figuras en lugar de confinarlas. En muchas de sus obras, empezando con la pintura llamada *El Cometa* y con el dibujo *Inspiración de un Poema*, y que se proyecta en obras presentes en esta exhibición tales como *Octavo Sueño*, *Abril*, y *Crepúsculo*, fueron inspiradas por los frescos del techo de la Galleria della Accademia en Venecia, que fueron pintados por Veronese en 1573. Para Mariani, esta cúpula se ha transformado en una suerte de símbolo de la perfecta armonía entre la pintura y la arquitectura. Además, pareciera representar las posibilidades liberadoras y trascendentes de la creación artística.

Difícilmente exista una expresión más elocuente del deseo de libertad del hombre que la pintura *El Cometa*. En esta obra, una figura masculina delicada-

April (1988)
Cartone montado sobre tela.
213 x 160 cm.

mente pintada, vestida con lo que parece una prenda transparente, es transportado en el aire por un cánope abultado que lleva inscripto el emblema de la Academia Veneciana. Suspendida en un cielo tumultuoso, la figura vuela por encima de una esfera traslúcida que flota en un mar resplandeciente. La figura podría elevarse a alturas increíbles, y perseguir sus aspiraciones celestiales, si no fuera por la cuerda que lo ata a la Tierra.

En la obra de Mariani las figuras a menudo parecen estatuas de piedra que han cobrado vida. Kenneth Gross, en su libro acerca de las estatuas móviles, ha señalado que "El fantástico, y hasta monstruoso, encuentro de la vida humana con el estado inanimado de la estatua, propiciaría una existencia libre de la inanimación brutal, de la disolución de la muerte y de las frustraciones de la vida corporal". En la pintura **Octavo Sueño**, una figura femenina escultural parece haberse liberado de todas las ataduras terrenales mientras asciende hacia un reino beatífico. El mundo que se vislumbra en esta pintura posee un equilibrio y una armonía sublimes, y probablemente la figura sueña con un grado de perfección y belleza aún mayores. Del mismo modo, en la pintura llamada **Sexto Sueño: Tarsia**, un joven idealizado portando una corona de laureles y una capa dorada vuelve el rostro hacia el extremo derecho de la pintura. Sosteniendo una esfera azul, que quizás sea el símbolo de un mundo más perfecto, la figura ha dejado atrás los siniestros designios de la humanidad.

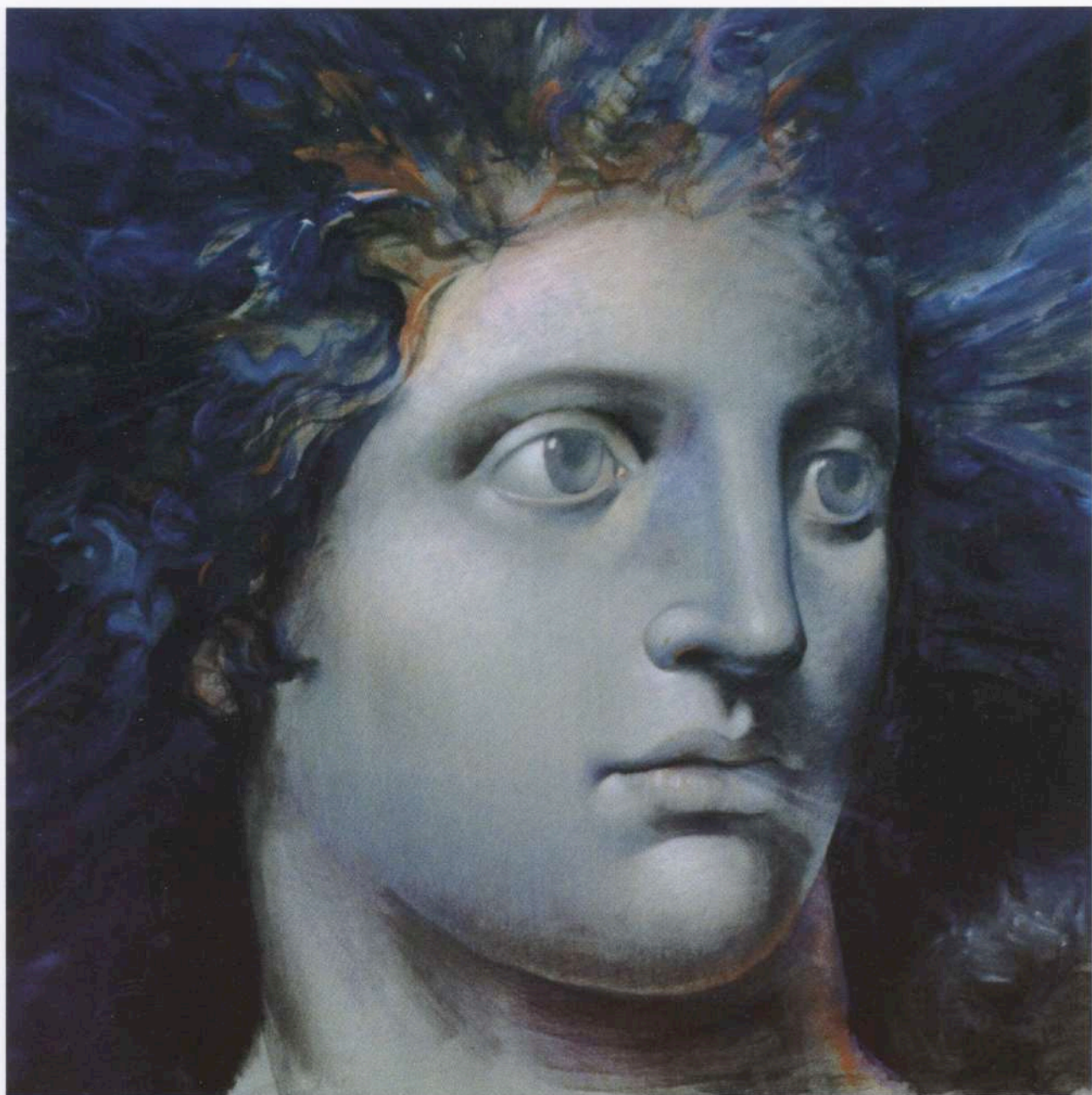
La obra titulada **El Coral** sugiere otra clase de fantasía simbólica. En esta obra, un desnudo femenino se encuentra de pie delante de un fondo rojo y oro resplandeciente, que incluye un fragmento de elegante escritura árabe. Como la Venus de Botticelli, que emerge de su concha marina con una rama de coral en cada mano, es un emblema del espíritu del mundo mediterráneo, fusionando el norte islámico de África, sugerido por la caligrafía árabe, y la cultura greco-romana del sur de Europa, representada por la figura de perfección clásica. Por supuesto que el artista se mantiene escéptico con respecto a esta clase de lecturas de la narrativa simbólica de sus obras, y por lo tanto la mayor parte de su obra permanece en el misterio, aún para él mismo. Pero el universo altamente imaginativo de Mariani presenta, inevitablemente, incontables vías de interpretación para todos aquellos que quieran adentrarse en ella. Aún sus imá-

genes más simples, por ejemplo las cabezas monumentales, contienen detalles sutiles que denotan la profundidad de su significado y la grandeza de los temas elegidos. En el dibujo **Cabeza Gigante con Corona de Laureles** un joven lleva puesta una corona de laureles. Entrelazada entre las hojas hay diminutas cabezas esculpidas a la manera clásica, de hecho se trata de un collage de reproducciones fotográficas tomadas de una obra realizada por Mariani en 1975, que a su vez se basaba en una obra de Leonardo. Además de referirse a la propia historia del artista, esas cabezas podrían representar las musas que inspiran las palabras etéreas del poeta o las imágenes del pintor. De este modo, la cabeza gigante puede ser contemplada como un receptáculo apolíneo del lenguaje, y como un oráculo de la verdad.

En el dibujo titulado **Ascensor Nº 2** el artista muestra una hilera vertical de cabezas conectadas por un hilo de oro. Las cabezas en esta obra parecen transmitir un sentido similar al de las que aparecen en otras obras, pero el encanto del dibujo depende tanto de lo visible como de aquello que no se ve. Mariani emplea, magistralmente, la técnica del collage, lo cual le permite establecer distintas relaciones espaciales al mismo tiempo. Algunas cabezas pueden estar total o parcialmente ocultas detrás del papel que las envuelve. Pero la mente, si no el ojo, las conecta con la ayuda del hilo. El hilo liga las cabezas unas con otra, asignándoles un plano que es común a todas. Este dibujo, junto con otras obras recientes del artista, no puede "captarse" de una sola mirada. En su obra, el artista parece manipular el elemento temporal. Como ocurre con la obra de ciertos artistas abstractos, Al Held por ejemplo, las imágenes más recientes de Mariani, con sus planos superpuestos y fragmentados, y sus múltiples perspectivas, pueden considerarse experimentos con la cuarta dimensión. Por último, sólo queda decir que la obra de Mariani es como un sueño apacible y silencioso que nos libera del terrible cautiverio del tiempo.

David Ebony

1. Eugenio Montale, "Almost a Fantasy", *Selected Poems*, New York, New Directions, 1965, p. 7.
2. Gaston Bachelard, *The Poetics of Reverie*, Boston, Beacon, 1971, p. 92.
3. Kenneth Gross, *The Dream of the Moving Statue*, Ithaca, Cornell, 1922, p. 134.

Giant Head: Crepuscolo (1989)
Técnica mixta sobre tela
122 x 122 cm.

"EL RESTO ES TRANSITORIO..."

UNA CONVERSACIÓN CON CARLO MARIA MARIANI

Mientras la muestra retrospectiva de Carlo Maria Mariani se exhibía en los Estados Unidos, surgió la posibilidad de entrevistar al artista. Luego de mantener una serie de charlas estimulantes acerca de la abstracción, el arte conceptual, y el mundo del arte en general, me pareció que sus posturas críticas podrían tornarse sorprendidas para quienes estaban poco familiarizados con su obra. Durante los meses siguientes, comenzó a tomar forma la siguiente "conversación", que ha sido reeditada por ambos, incorporando declaraciones más cohesivas por parte de Mariani, y por lo tanto, la versión que presentamos aquí ha recibido modificaciones considerables.

DC: Ahora que sabe que sus respuestas van a ser preservadas, Ud. parece estar más reticente.

CMM: *En el pasado, he tratado de evitar las preguntas que buscan clarificar mi obra.*

DC: ¿Por qué?

CMM: *Hay algo concreto, y es que no me siento cómodo con la auto-promoción, y a menudo, las entrevistas son una excusa para la megalomanía.*

DC: ¿Entonces no disfruta del hecho de ser requerido por la prensa?

CMM: *Bueno, desearía que mi obra hablara por sí misma.*

DC: En contraste con estas preocupaciones munda-

nas, ¿cuál cree Ud. que sea el tema que le da unidad a su obra?

CMM: *Creo que el ser humano necesita primordialmente del encanto misterioso que nace de la contemplación de la armonía y la belleza... algo que yo llamaría el placer intelectual de la vida.*

DC: ¿Y cómo intenta Ud. darle existencia a esa idea de belleza?

CMM: *Aplico mi idea a un objeto perceptible, por ejemplo la representación agigantada de una cabeza bella y seductora, aparentemente emblemática, de un andrógino. Esto conlleva un tipo deliberado de figuración, existente en "otro" tiempo, más allá de lo mutable.*

DC: ¿Se refiere a que Ud. trabaja con una suerte de código de representación universalizado?

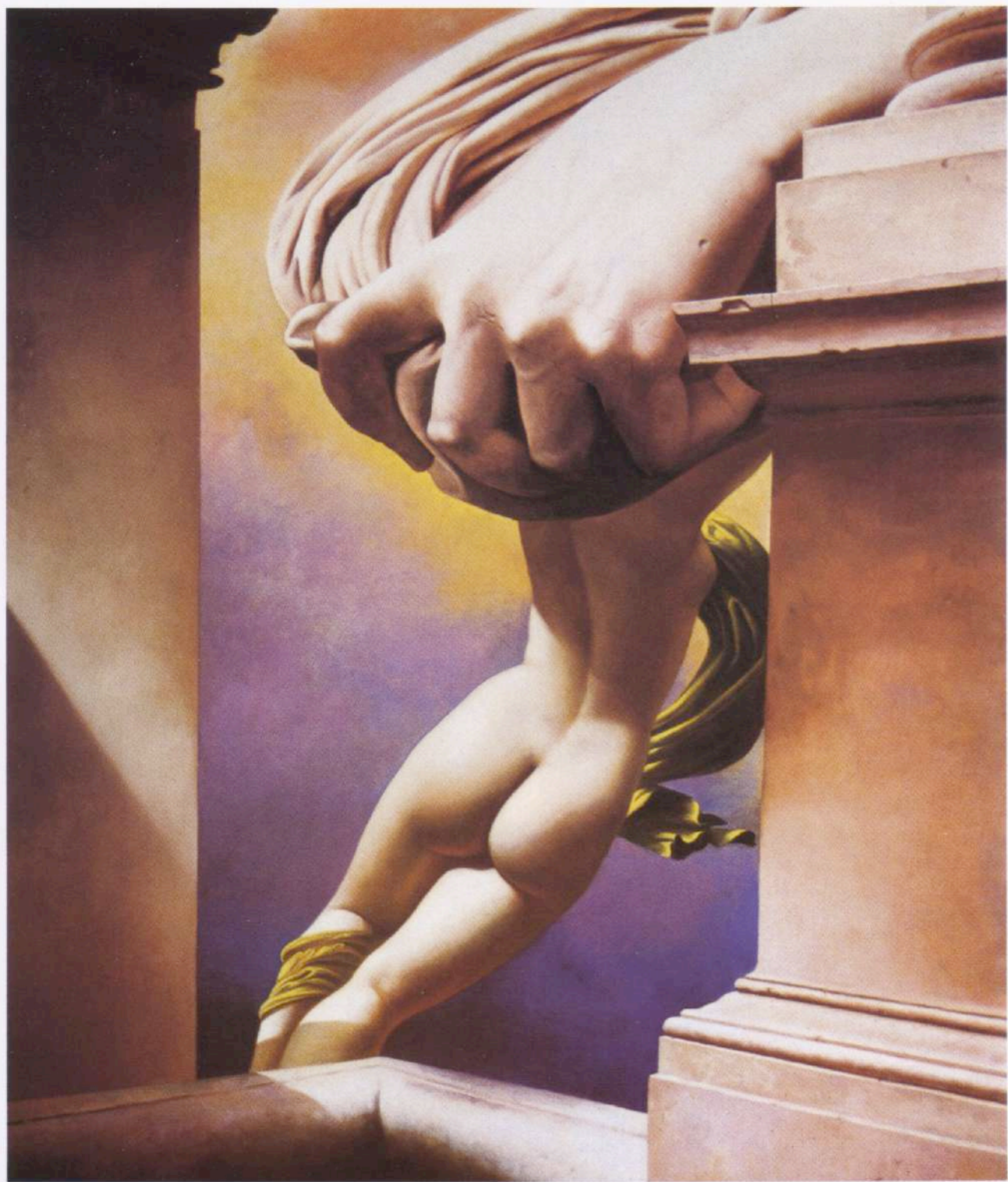
CMM: *No, prefiero pensar que se trata de un sueño, donde la visión se halla disociada de la violenta limitación de la realidad externa. La fusión de lo extático con lo imaginario, impregnado de dignidad sublime, es la base fundamental de mi obra. Es por esta razón que digo que estoy delimitando un territorio de la abstracción contemporánea, en lugar de afirmar los principios de un tipo de representación que es simplemente un reflejo de la realidad cotidiana.*

DC: ¿Cuál es la posición frente al arte de este siglo que le permite evitar la caídas en una suerte de hipermanierismo? O, para decirlo de otro modo, ¿cuál es la diferencia entre su posición y la de un neoclasicista académico?

CMM: *Estoy convencido que las ideas de los artistas cuyo máximo deseo es ser modernos, sólo tienen vigencia durante un breve lapso de tiempo. Apenas han comenzado a existir en la historia, y ya son casi anacronismos. Esto me ha llevado a pensar que para estar realmente en el presente, debemos ser más contemporáneos con el futuro, lo que en última instancia significa reiniciar la relación con el pasado distante.*

DC: ¿Cuándo se dió cuenta de que esto era lo que estaba pasando en sus obras?

CMM: *Mi tratamiento conceptual del neo-clasicismo en la década del '70, continuó en los '80 con una re-*

Eighth Dream (1993-95)
Cartone montado sobre tela
213 x 160 cm.

creación del arte a través de la repetición de las formas del pasado, haciéndolas funcionar de nuevo por medio de una manera "artística" de pintar. Pero debido a su libertad expresiva, los resultados tienden a excluir toda relación con el furor académico-manierista, o con la obvia retórica de la citación. Debo aclarar que tampoco hay ninguna relación con la imagen nostálgica de un "llamado al orden".

En este punto, eso que sólo puedo llamar "mi memoria del arte del pasado", se separa de la obra de los "neos" y los "post". Por el contrario, me veo a mí mismo llevando una suerte de solitario diario privado: una autobiografía intensa que busca perpetuar, llegando incluso a adentrarse en el drama existencial, el sueño melancólico y definitivo de reestablecer un vínculo con la naturaleza sagrada de los mitos.

DC: Sus palabras suenan como las de un hombre que tiene una misión que cumplir.

CMM: No, pero estamos llegando al fin del siglo, y siento que el espíritu, los dioses, y la esencia misma de la humanidad se han ausentado de la faz de la Tierra. En respuesta a esta confusión, me siento impulsado a crear obras que tengan cierto nivel de exaltación, explorando todas las posibilidades líricas, y avanzando hacia un estado ideal. Para mí, es algo más que una cuestión estética; es la única posibilidad real de supervivencia.

En 1983, titulé una pintura *Trovare la vía degli dei* ("Encontrar el camino de los dioses"). Tanto el título como el tema de la obra, en la que se muestra el sueño internalizado del artista, son herramientas visuales que transmiten el llamado del sueño hacia una nueva libertad individual, hacia una liberación de la arbitrariedad experimental y de las presiones ideológicas, para así encontrar el camino de los dioses, considerado como el restablecimiento del principio de la calidad.

DC: El tono de sus palabras parece estar relacionado con la imagen recurrente, en toda su obra, del durmiente.

CMM: Detrás de la aparente inmovilidad de mis pinturas yace una energía contenida, lista para eclosionar en la experiencia de vivir en la época a la cual uno pertenece sin volverse un producto de ella. La

imagen de una figura que duerme simboliza la negación tácita de la sumisión de la mente a los valores falsos del universo contemporáneo.

DC: Creo que esta fusión del ideal y de la visión crítica necesita ser explicada en términos de su emprendimiento.

CMM: Algunos dicen que mis pinturas son la marca de un descenso al infierno de la tradición, mientras que otros las consideran un ascenso al paraíso de lo actual. Mi creencia es que mis obras están situadas dentro de una zona de firme protesta con respecto al orden del mundo en el cual vivimos.

Luego de las inquietantes pinturas negras de *Ad Reinhardt*, luego de la partida de ajedrez final de *Duchamp*, luego del excremento final de *Manzoni*, la experiencia profunda de colisión representada por todos estos sistemas se nos revela como un producto del horror del tiempo que consume invariablemente todas las ideas. Creo que aún en los últimos destellos del crepúsculo queda todavía tiempo suficiente para reconocerse uno mismo en el espejo de la pintura y su significado inmortal.

DC: ¿De modo que las interminables permutaciones al modernismo, tan predominantes hoy en día, son signos del fin del tiempo histórico tal cual lo conocemos?

CMM: Hoy en día, con la constante oscuridad del sentido de las cosas, el último gran gesto creativo y amoroso que tal vez nos quede sea desgarrar el velo que oculta la muerte del arte. Quizá esto contribuya a su resurrección.

El resto es transitorio y efímero.

Dan Cameron
New York, 1993

Second Dream (1922)
Cartone montado sobre tela
213 x 160 cm.

CARLO MARIA MARIANI

Nació en Roma.

Cursó estudios en la Academia de Bellas Artes de Roma.

Vive y trabaja en Roma y Nueva York.

PRINCIPALES MUESTRAS INDIVIDUALES

1973: *Iper/ri/cognizione*

Galleria d'Arte Seconda Scala, Roma

1977: *Pictor Philosophus*

Galerie Paul Maenz, Colonia

1981: *Constellation of Leo*

Galleria Gian Enzo Sperone, Roma

Sperone Westwaler Fischer, Nueva York

1983: *L'Allegoria Mancina*

Galleria Mario Diacono, Roma

1984: *L'Allegoria Mancina*

Sperone Westwater, Nueva York

1985: *Dessins et Pastels*

Galerie Séroussi, París

Oeuvres Recentes 1982-84

Galerie Bolia, París

1986: *Edward Totah Gallery, Londres*

1987: *Sperone Westwater, Nueva York*

1988: *Paradiso Riconquistato*

Studio d'Art Cannaviello, Milán

1992: *Carlo Maria Mariani*

Los Angeles County Museum of Art

Works on Paper

Michel Kohn Gallery, Santa Mónica, California

- 1993: *Dreams*
Hirschel & Adler Modern, Nueva York
- 1994: *The Graphic Work of Carlo Maria Mariani*
"La Stamperia", Roma
- 1995: *Stilness in Time*
Gerald Peters Gallery, Santa Fé,
Nuevo México, U.S.A.

PRINCIPALES MUESTRAS COLECTIVAS DESDE 1980

- 1980: *Arte e Critica 1980*
Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Roma
- 1981: *XVI Bienal de Sao Pablo*
- 1982: *Documenta 7*
Kassel, Alemania
- 1984: *An International Survey of Recent
Painting and Sculpture*
Museum of Modern Art, New York
Alibis
Centre Georges Pompidou, Musée
d'Art Moderne, Paris
- 1985: *Metaphor and/or Symbol:
A perspective on Contemporary Art*
National Museum of Modern Art, Tokyo
Akron Art Museum, Ohio
- 1986: *Second Sight: Biennial TV*
San Francisco Museum of Modern Art
- 1987: *Avant-Garde in the Eighties*
Los Angeles County Museum of Art
- 1988: *Classical Myth and Imagery in
Contemporary Art*
Queens Museum, Flushing, Nueva York
- 1989: *Italian Art Russia*
Art Center, Moscú y Exhibition for Contemporary Art,
Leningrado
- 1990: *Future Dimension: XLIV Esposizione
Internazionale d'Arte*
La Biennale di Venezia
Italian Pavilion, Venecia
*Il Mondo delle Torri da Babilonia a
Manhattan*
Palazzo Reale, Comune di Milano, Milán
- 1991: *Deus ex Charta*
Studio d'Arte Cannaviello, Milán
- 1992: *National Exposition of Art*
Quadriennale D'Arte Di Roma, Palazzo Delle Esposi-
zioni, Roma
- 1994: *Figuratively Speaking*
Jan Abrams Gallery, Los Angeles, California

OBRAS EN EXHIBICION

1. ***Second Dream***
(1992)
Cartone montado sobre tela
213 x 160 cm.
2. ***Eighth Dream***
(1993-95)
Cartone montado sobre tela
213 x 160 cm.
3. ***April***
(1988)
Cartone montado sobre tela
213 x 160 cm.
4. ***Giant Head Ganymede***
(1991)
Técnica mixta sobre papel montado sobre tela
105 x 105 cm.
5. ***Giant Head on Red***
(1991)
Técnica mixta sobre papel montado sobre tela
105 x 105 cm.
6. ***Giant Head: Crepuscolo***
(1989)
Técnica mixta sobre tela
122 x 122 cm.
7. ***Eros***
(1991)
Acuarela, pastel, y collage sobre papel
80 x 77 cm.
8. ***Incoronato***
(1991)
Acuarela, pastel, y collage sobre papel
80 x 77 cm.
9. ***The Parting***
(1993)
acuarela, lápiz y pastel sobre papel
76 x Acuarela, pastel, y collage sobre papel
80 x 77 cm. 56 cm.

GALERIA KLEMM

ARTE CONTEMPORANEO

Director

Federico Klemm

Crítico Asesor de Arte

Carlos Espartaco

Adscripto a la Dirección

Fernando Ezpeleta

Operadora de Arte

Valeria Fiterman

Difusión y Marketing

Sheila Cremaschi

Asistente de Producción

Roberto Núñez

Próxima Exposición

Martin Reyna-Guillermo Conte

Temporada '95

Christo

Aizenberg

Escultura:

Singularidades de un Lenguaje
**(Distéfano, Gómez, Heras Velazco,
Heredia, Iommi,
Paparella, Priotti y Veghezzi)**

Carlo Maria Mariani

Martin Reyna-Guillermo Conte

Silvia Young (Premio CAYC-Klemm 1994)

GALERIA KLEMM
ARTE CONTEMPORANEO

M. T. de Alvear 636 • (1058) Buenos Aires
Argentina • (54-1) 311-2527 / 312-2058