

ELIO CASSARÀ
LUCE TRASPARENTE

ELIO CASSARÀ
ПРОЗРАЧНЫЙ СВЕТ

Куратор | Curated by
Эзиро Пагано | Ezio Pagano

Тексты | Texts
Арсений Петров | Arseniy Petrov

Администрация Великого Новгорода
Administration of Velikiy Novgorod

Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин
Mayor of Velikiy Novgorod Sergey Busurin

Председатель комитета культуры и молодёжной политики
Константин Хирич
Chairman of the Committee on Culture and Youth Policy
Konstantin Khivrich

Центр культуры, искусства и общественных
инициатив «Диалог»
Center for Culture, Arts and Public Initiatives "Dialog"

Директор Ольга Попова
Director Olga Popova

Новгородский центр современного искусства
Novgorod Center of Contemporary Art

Руководитель Сергей Пухачёв
Head Sergey Pukhachev

Музей – Музей Современного Искусства в Сицилии,
Багерия | Палермо
Museum – Observatory of Contemporary Art in Sicily,
Bagheria | Palermo

Директор Эзиро Пагано
Director Ezio Pagano

Управление: Художественная галерея Буньо, Венеция
Management: Bugno Art Gallery, Venice

e-mail: info@bugnoartgallery.com www.bugnoartgallery.com
tel. 041 5231305 S. Marco 1996/D - 30124 Venezia

ЭЛИО КАССАРА
ПРОЗРАЧНЫЙ СВЕТ

Архив и координация: Елена Бычкова
Archive and coordination: Elena Bychkova

Фото: архив художника, Москва, Венеция
Photo Credits: Archive of the artist, Moscow, Venice

Графический проект: Андрэс Дэвид Каррага
Graphic Design: Andres David Carrara

В сотрудничестве с Жанной Байбаковой и Кристианом Карточети,
Культурная ассоциация Festival&Contest, Римини
In collaboration with Zhanna Baybakova and Christian Cartoceti,
Cultural Association Festival&Contest, Rimini

© Элио Кассарà | Elio Cassarà

КУРАТОР | CURATED BY

ЭЗИРО ПАГАНО | EZIO PAGANO

ТЕКСТЫ | TEXTS

АРСЕНИЙ ПЕТРОВ | ARSENIY PETROV

ПРОЗРАЧНЫЙ СВЕТ

Арсений Петров

Оптика Элио Кассара – это скользящий взгляд путешественника.

Он смотрит на мир, сознательно отстраняясь в сфере своего искусства от возможных внутренних неурядиц и напряжённостей и просто любуясь цветовой атмосферой этих мест. Именно впечатления, опыт взглядывания в города Севера и Юга Европы, служат ему материалом. Свои впечатления он переводит в живописную плоскость, но не как импрессионист через практически научный спектральный анализ и не через поэтизацию неприглядных мест, а посредством перевода на язык абстрактных цветовых сочетаний, пятен и линий тонко гармонизированных между собой.

Несомненная бесконфликтность и гармония работ Кассара отражают его художественное кредо. Голос художника звучит как последовательное развитие утвердившихся стилистических направлений, и может быть сформулирован как абстрактный импрессионизм.

“Прозрачность” – точное определение, давно выбранное автором для своих серий. Объекты обобщаются им до цветовых пятен разной формы – с размытыми, иногда пересекающимися краями, или же чётко обозначенные, выполненные одним долгим движением кисти. Мы видим их будто цветные стёкла, погруженные в чистую воду и от этого приобретающие ещё большую звучность. И, как в витраже, смотрим не сквозь стекло, а созерцаем свечение всей его толщи, направленное на нас.

Биография художника при этом подталкивает к мыслям о Венеции, муранских стеклодельнях, прозрачности венецианского воздуха и прославленном местном колорите. Однако мастеру удаётся удерживать меру в передаче восхищающей его красоты. В его методе работы с пятнами, линией, касаниями холста чувствуется необходимое самоограничение, которое останавливает его от перехода в смазливость, от скатывания в красивость. Он чётко контролирует равновесие композиции. При этом окружающий всё белый цвет служит своего рода сгущённой средой, неактивной, но и неаморфной одновременно.

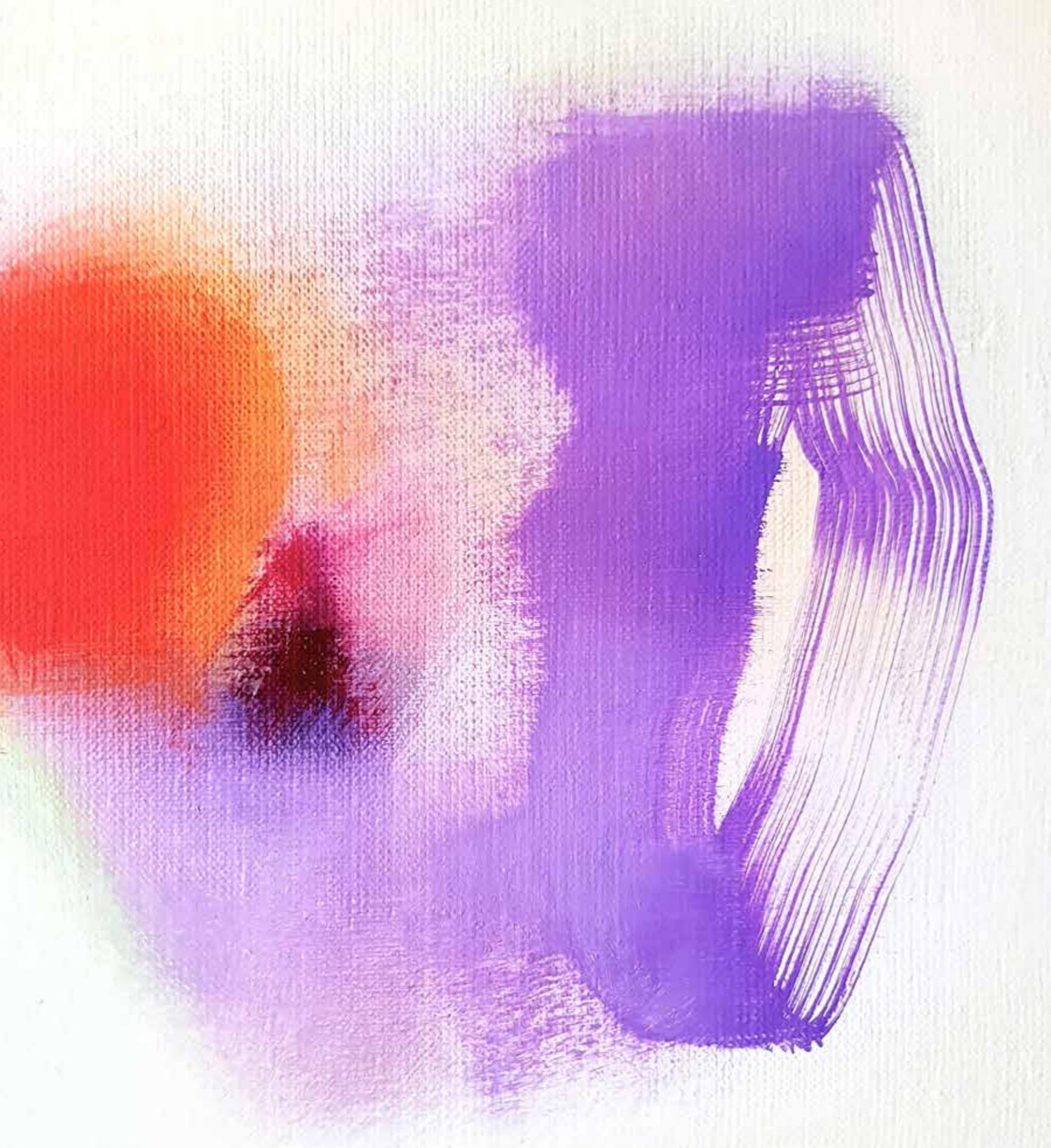
Среди сформировавших Кассара художников к неявным относятся романтики и Бёклин, среди самых очевидных – безусловно Марк Ротко, которого он долго и глубоко изучал. Элио Кассара признаёт фундаментальность влияния Ротко как на искусство XX века в целом, так и на себя лично. Но отталкиваясь от его художественных методов, смысловая составляющая его живописи совершенно иная. Ротко в глазах Кассара “спиритуалист, очевидно взращённый зажатой религиозной средой. Свет его работ, яростно вырывается из его души. Спиритуализм Ротко имеет трагическую, если не пессимистическую окраску”. Себя же Кассара не без самоиронии называет “хроническим оптимистом”. В сущности его искусство про счастье, в моцартовском звучании.

Московская серия раскрывает этот город через неожиданный фильтр, о существовании которого мы не подозревали – через призму фиолетового и золотого цветов. Но золотой не в плане банальной отсылки к куполам. По словам художника, первым впечатлением от города были фиолетовые от московского освещения облака с золотым отблеском. Вариации этого сочетания стали главным лейтмотивом представленной серии.

LIGHT TRANSPARENCY

Arseniy Petrov

Elio Cassarà's viewpoint is the passing glance of a traveller. As he looks at the world, he deliberately distances himself within the sphere of his art from any possible inner disturbances or tensions, and simply admires the atmosphere of colour in these places. It is his impressions, his experience of looking at the cities of Northern and Southern Europe, that form his material. He transfers his impressions into the plane of art, but not through a practically scientific spectral analysis like an impressionist, nor through a poeticisation of unremarkable locations, but by translating them into the language of abstract combinations of colour, marks and lines in a subtle harmony with each other.

The undoubted tranquillity and harmony of Cassarà's work reflect his artistic creed. The artist's voice expresses a consistent evolution of established stylistic tendencies, and might be defined as abstract impressionism.

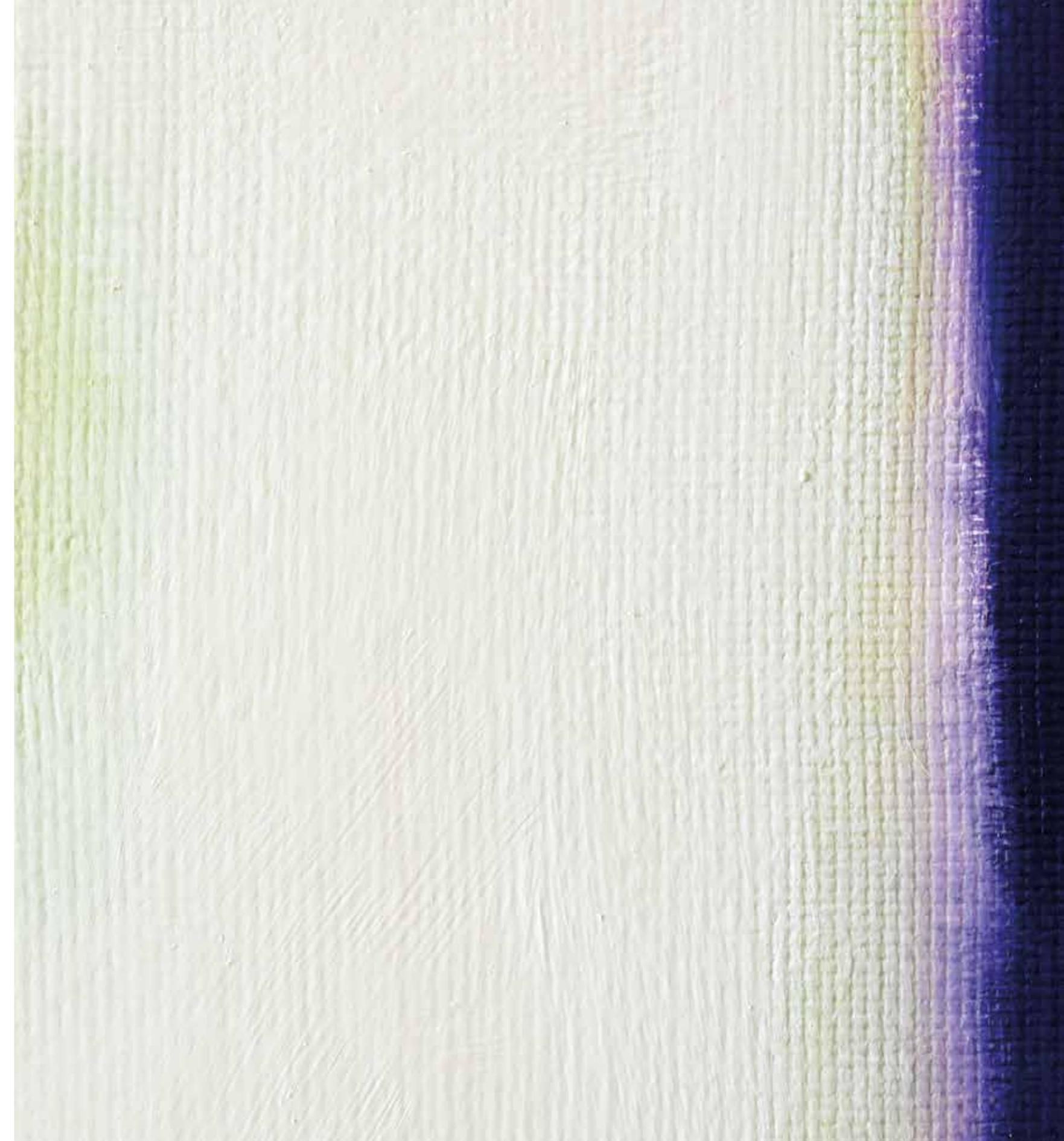
"Transparency" is the exact definition that the artist chose long ago for his series of paintings. He reduces objects to coloured marks of different shapes, their edges indistinct, sometimes overlapping, or else clearly defined, drawn with a single, long stroke of the brush. We see them like pieces of coloured glass submerged in clear water and obtaining an even greater resonance from it. And we do not look through the glass, but we observe the light shining in our direction through its entire thickness, as in a stained-glass window.

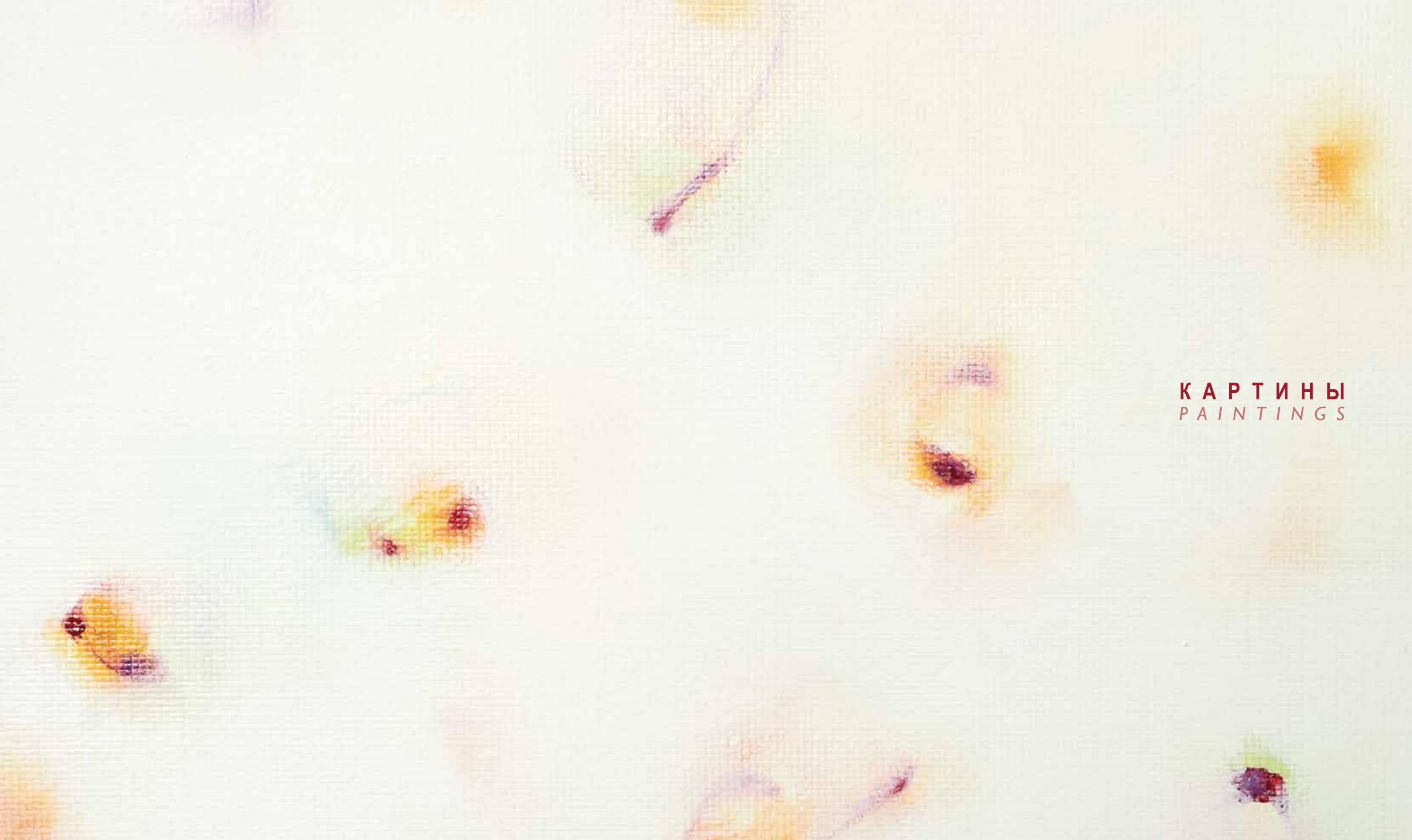
Here the artist's biography makes us think of Venice and of the glassworks

of Murano, the transparency of the Venetian air and the celebrated local colour. However, he is able to keep his expression of the beauty in which he delights within bounds. In his way of working with marks, lines and contact with the canvas one can sense the essential self-restraint that prevents him from slipping into tawdriness or descending into prettiness. He keeps the balance of the composition under strict control. At the same time the white colour that surrounds everything serves as a sort of concentrated milieu which is not active, but is not amorphous either.

Among the artists who have influenced Cassarà some are not obvious – the romantics and Böcklin – and some are very evident – certainly Mark Rothko, of whom he has made a long and profound study. Elio Cassarà recognises Rothko's influence as fundamental both for twentieth-century art as a whole and for himself individually. But though it takes his artistic methods as its starting-point, the semantic element of his painting is completely different. In Cassarà's eyes Rothko "is a spiritual painter who obviously grew up in a confined religious milieu. The light in his works bursts out furiously from his soul. Rothko's spirituality has a tragic, if not pessimistic colouring." Cassarà calls himself, not without irony, "a chronic optimist". In fact his art is about happiness, in a Mozartian key.

The Moscow series reveals the city through an unexpected filter of which we had no inkling – through a prism of violet and gold. But not gold in the sense of a banal reference to cupolas. In the artist's own words, his first impression of the city was of clouds that were violet from the quality of the Moscow light, with a golden glow. Variations on this combination became the main leitmotif of the series exhibited here.

КАРТИНЫ
PAINTINGS

37 20

холст, масло, 80x80 см, 2020 | oil on linen, 80x80 cm, 2020

59 20

холст, масло, 40x30 см, 2020 | oil on linen, 40x30 cm, 2020

60 20

холст, масло, 40x30 см, 2020 | oil on linen, 40x30 cm, 2020

61 20

холст, масло, 60x40 см, 2020 | oil on linen, 60x40 cm, 2020

20

21

62 20

холст, масло, 60x60 см, 2020 | oil on linen, 60x60 cm, 2020

64 20

холст, масло, 40x40 см, 2020 | oil on linen, 40x40 cm, 2020

65 20

холст, масло, 40x40 см, 2020 | oil on linen, 40x40 cm, 2020

67 20

холст, масло, 40x40 см, 2020 | oil on linen, 40x40 cm, 2020

66 20

холст, масло, 60x60 см, 2020 | oil on linen, 60x60 cm, 2020

68 20

холст, масло, 100x100 см, 2020 | oil on linen, 100x100 cm, 2020

69 20

холст, масло, 60x60 см, 2020 | oil on linen, 60x60 cm, 2020

70 20

холст, масло, 100x100 см, 2020 | oil on linen, 100x100 cm, 2020

71 20

холст, масло, 60x60 см, 2020 | oil on linen, 60x60 cm, 2020

72 20

холст, масло, 30x30 см, 2020 | oil on linen, 30x30 cm, 2020

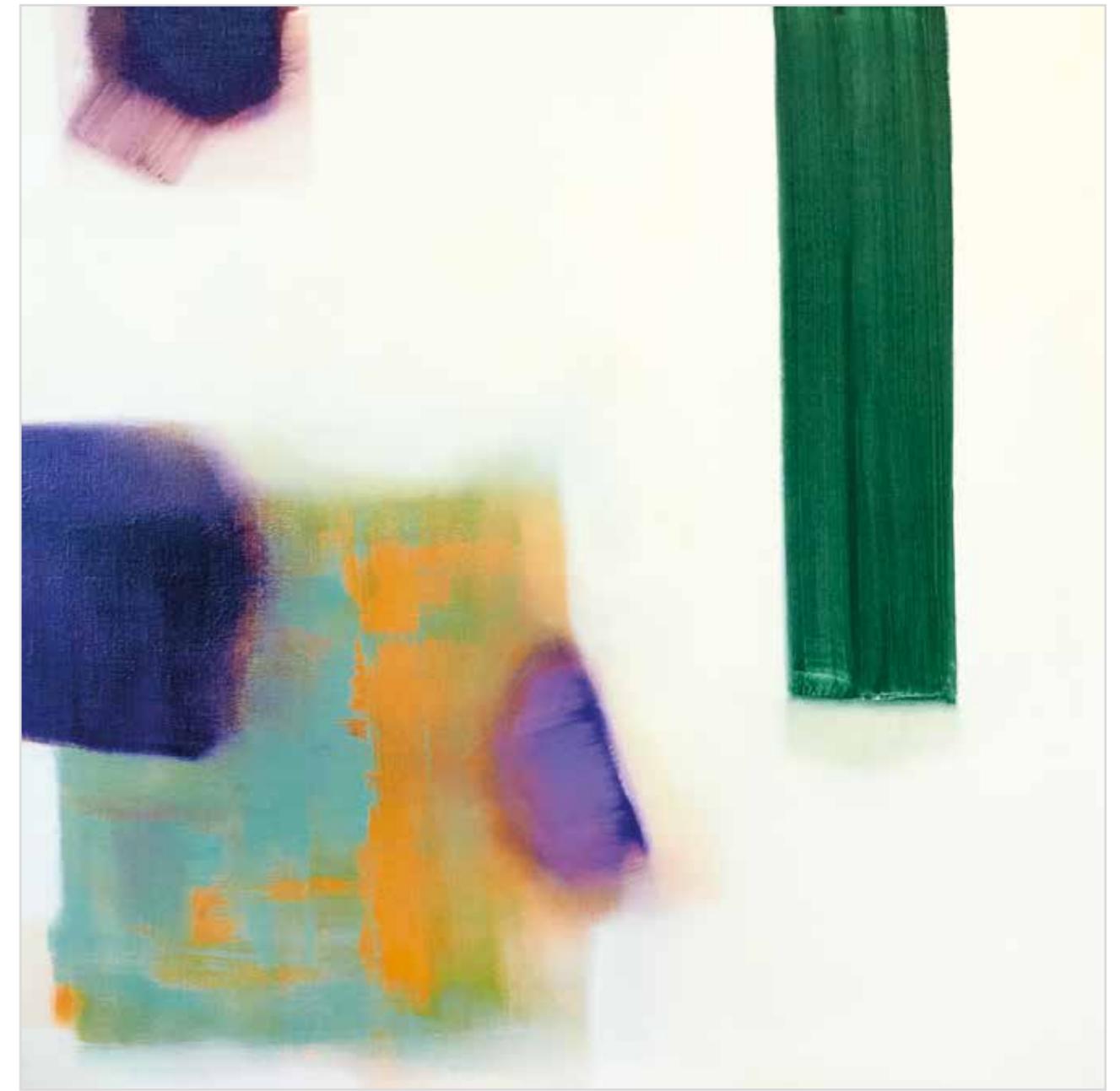
75 20

холст, масло, 30x30 см, 2020 | oil on linen, 30x30 cm, 2020

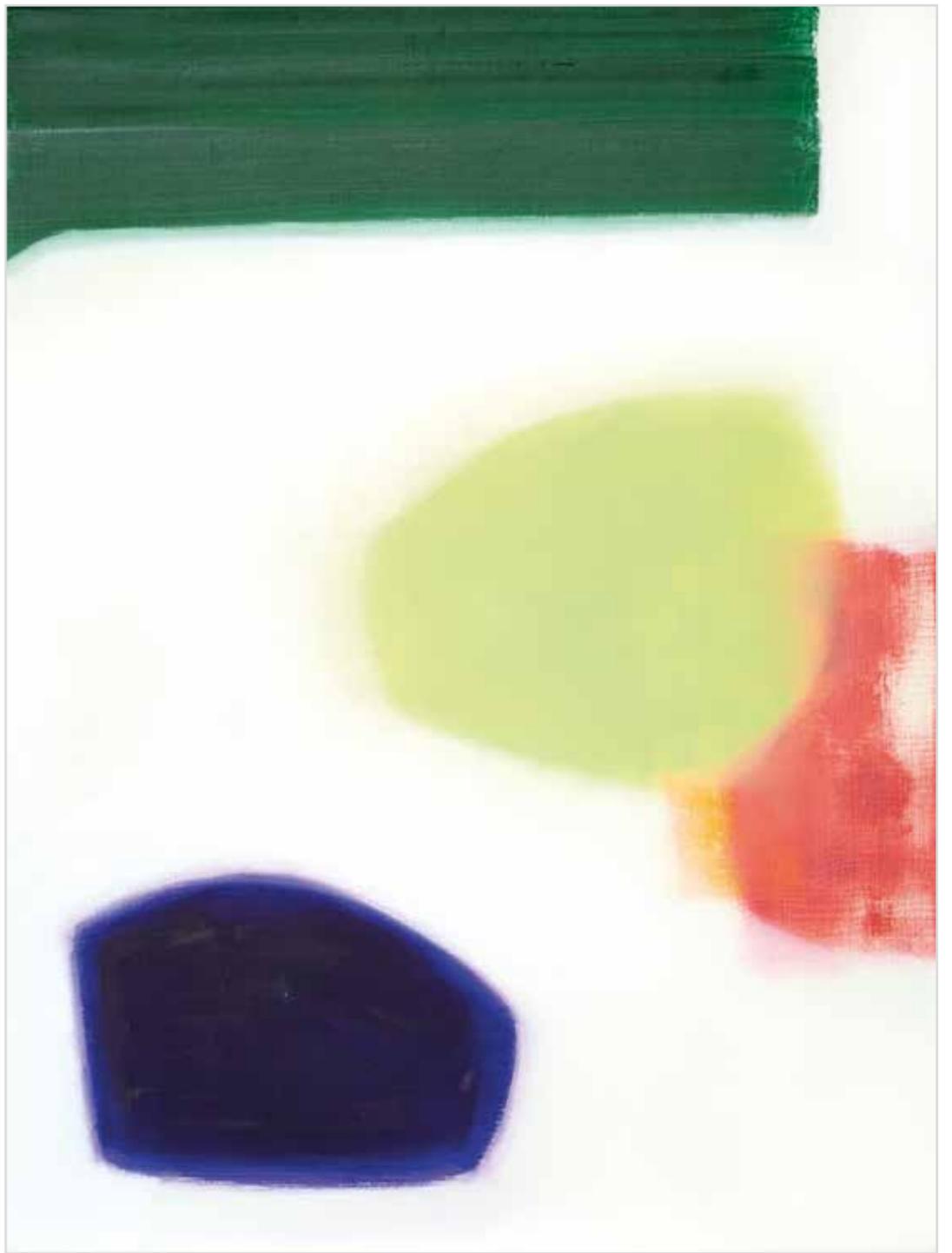
01 21

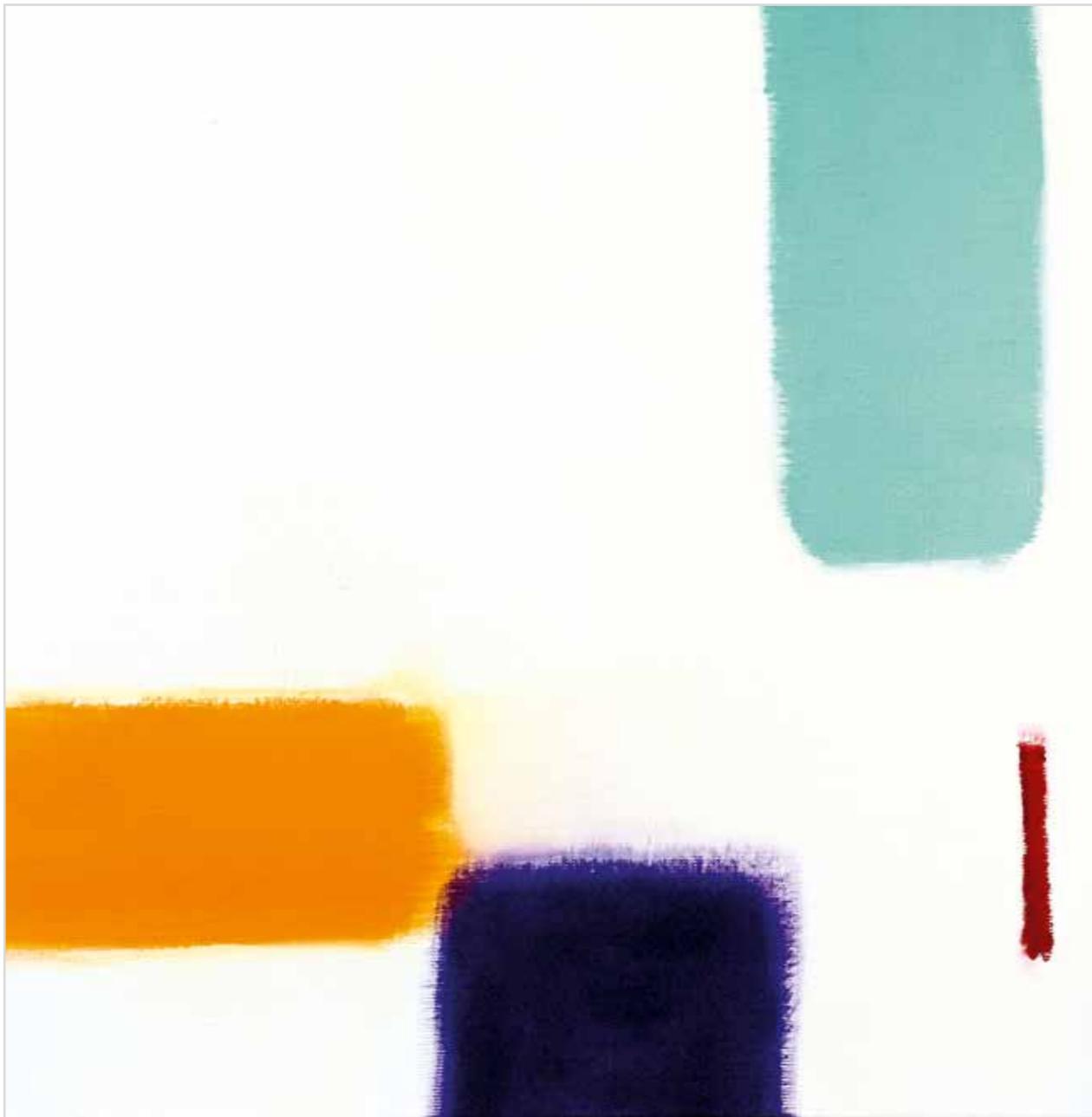
холст, масло, 80x80 см, 2021 | oil on linen, 80x80 cm, 2021

02 21

холст, масло, 80x60 см, 2021 | oil on linen, 80x60 cm, 2021

03 21

холст, масло, 50x50 см, 2021 | oil on linen, 50x50 cm, 2021

04 21

холст, масло, 50x50 см, 2021 | oil on linen, 50x50 cm, 2021

05 21

холст, масло, 80x60 см, 2021 | oil on linen, 80x60 cm, 2021

52

53

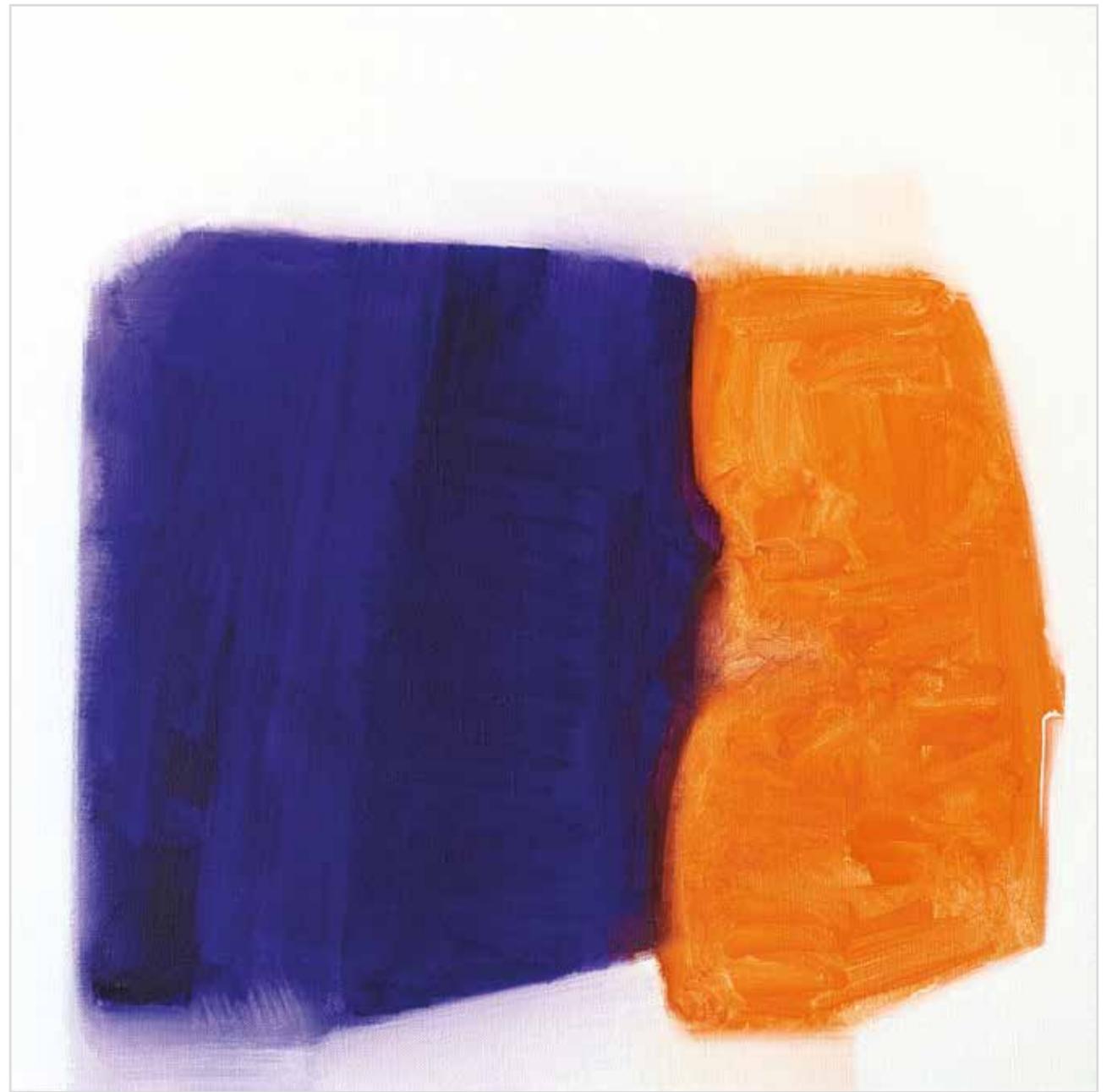
06 21

холст, масло, 80x60 см, 2021 | oil on linen, 80x60 cm, 2021

07 21

холст, масло, 50x50 см, 2021 | oil on linen, 50x50 cm, 2021

08 21

холст, масло, 50x50 см, 2021 | oil on linen, 50x50 cm, 2021

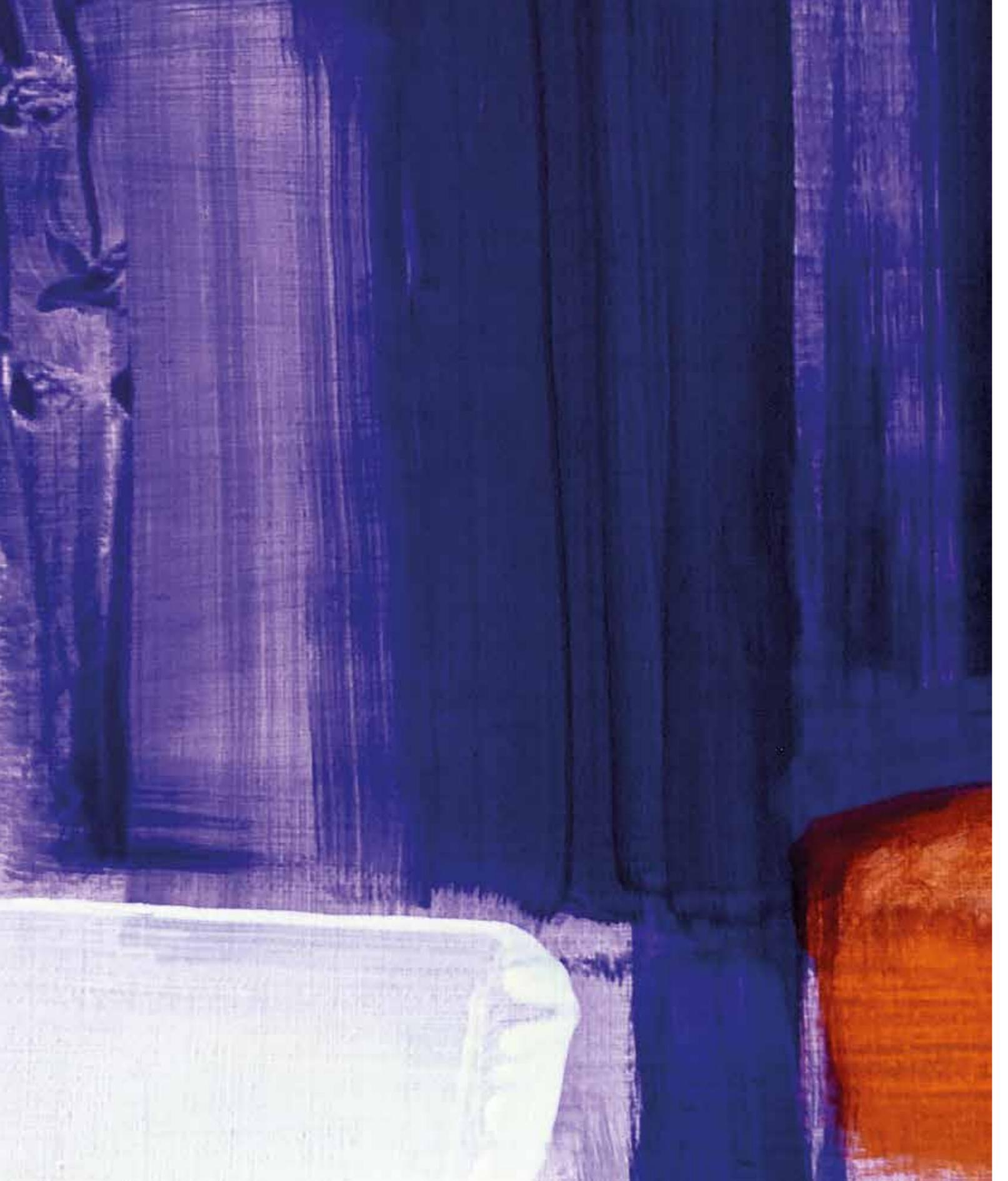
09 21

холст, масло, 50x50 см, 2021 | oil on linen, 50x50 cm, 2021

10 21

холст, масло, 50x50 см, 2021 | oil on linen, 50x50 cm, 2021

12 21

холст, масло, 30x30 см, 2021 | oil on linen, 30x30 cm, 2021

14 21

холст, масло, 50x40 см, 2021 | oil on linen, 50x40 cm, 2021

66

67

15 21

холст, масло, 50x40 см, 2021 | oil on linen, 50x40 cm, 2021

68

69

16 21

холст, масло, 50x40 см, 2021 | oil on linen, 50x40 cm, 2021

70

71

17 III 21

холст, масло, 60x40 см, 2021 | oil on linen, 60x40 cm 2021

17 II 21

холст, масло, 60x40 см, 2021 | oil on linen, 60x40 cm, 2021

17 I 21

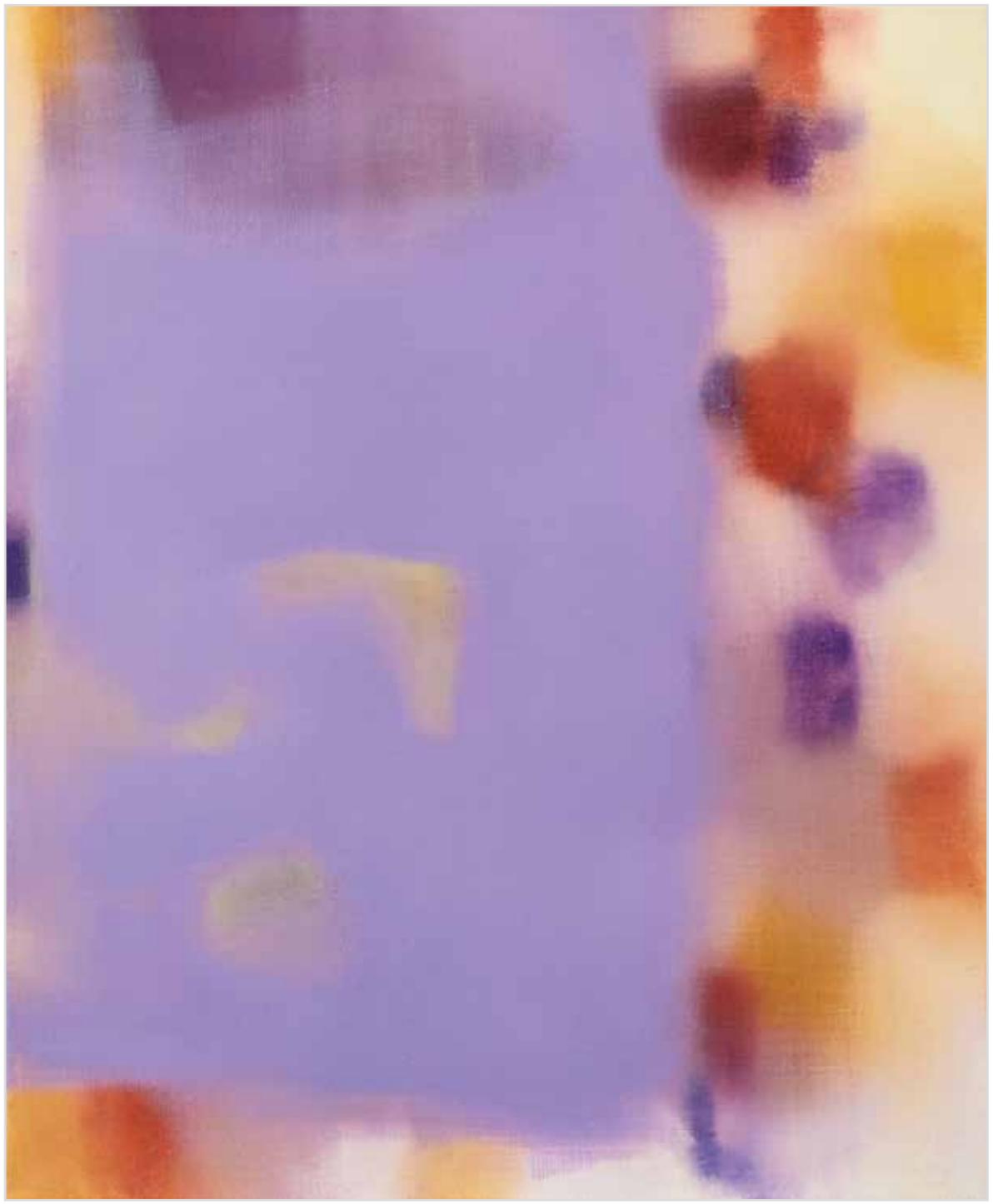
холст, масло, 60x40 см, 2021 | oil on linen, 60x40 cm, 2021

18 21

холст, масло, 60x50 см, 2021 | oil on linen, 60x50 cm, 2021

74

75

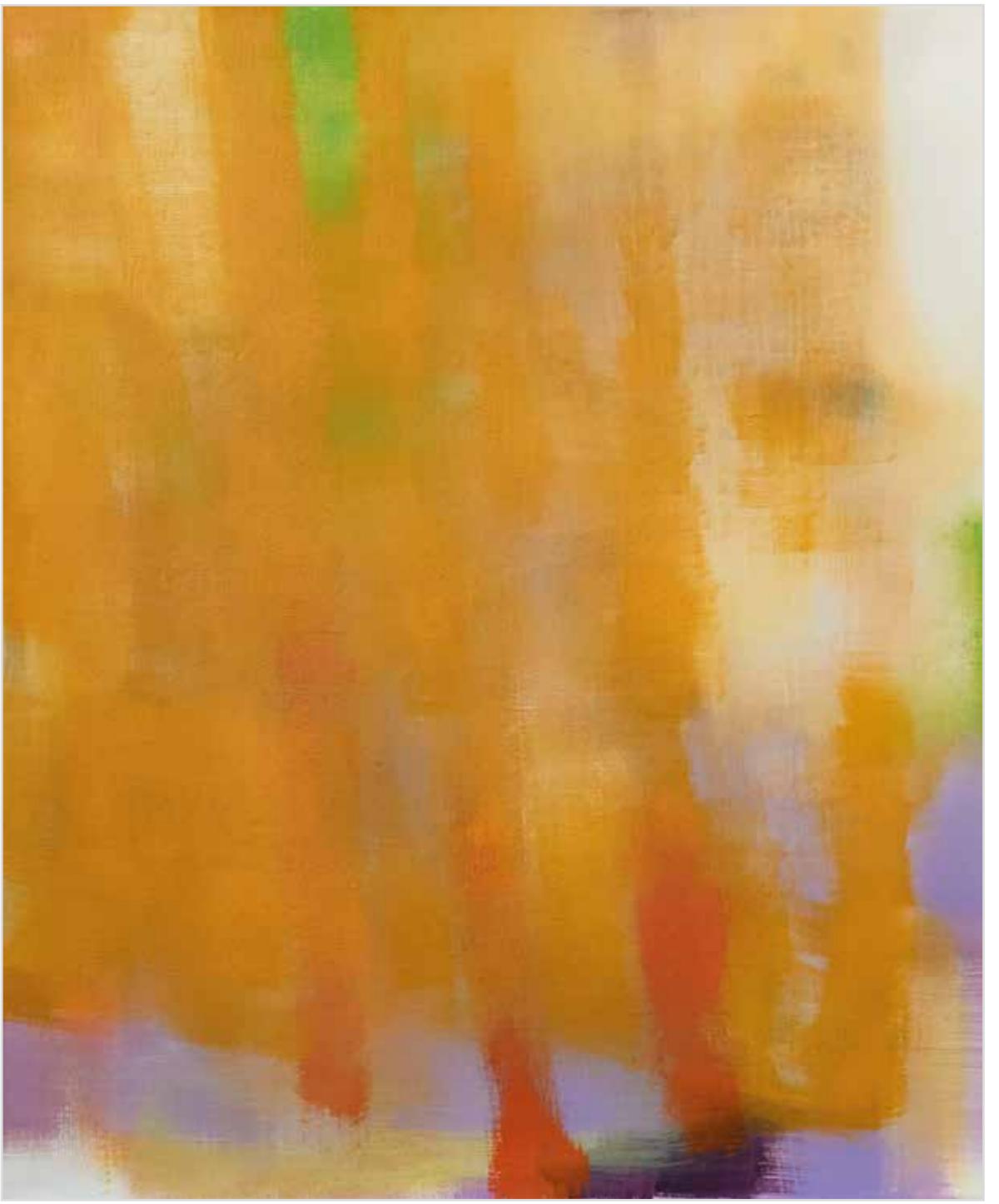
19 21

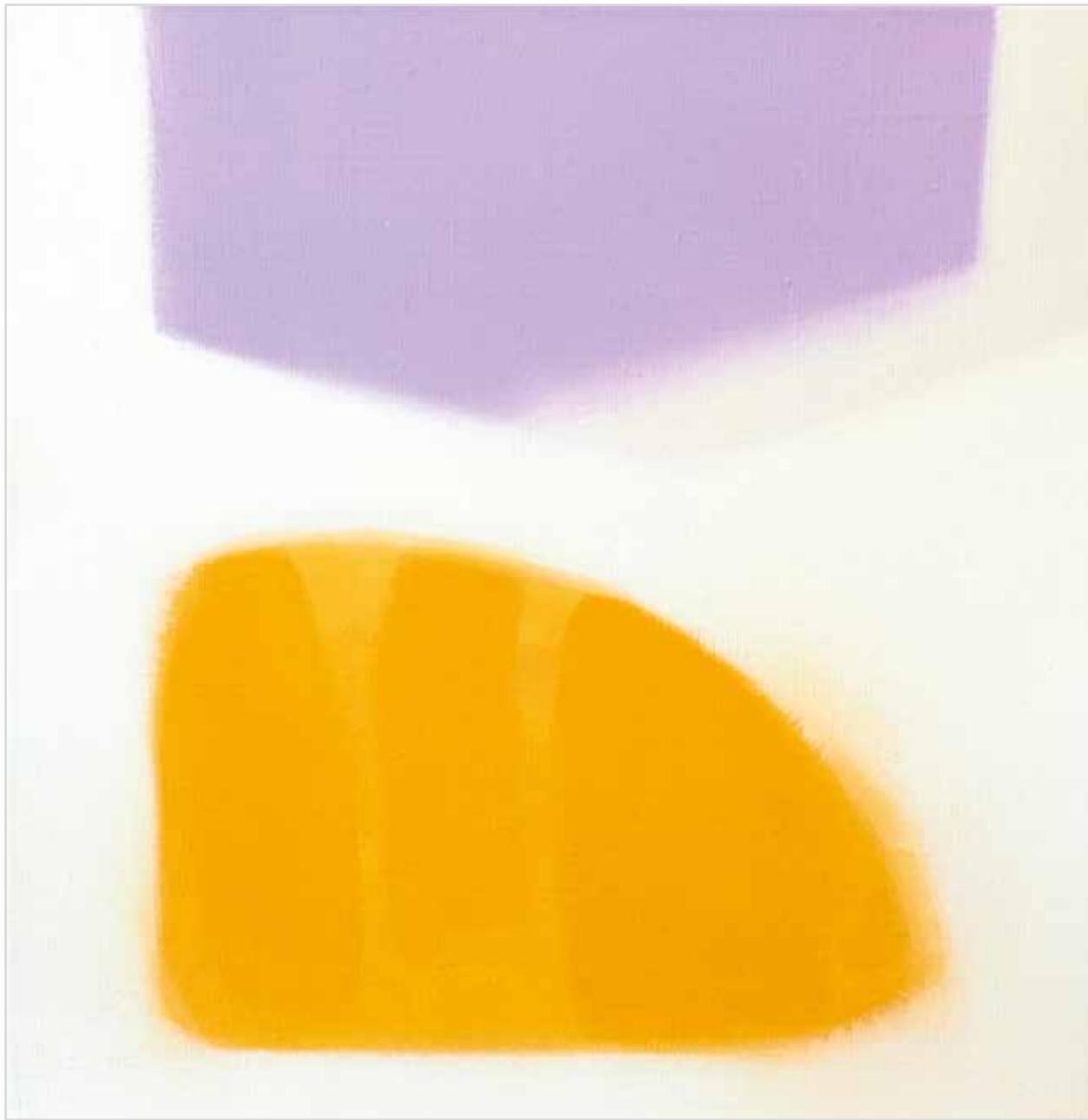
холст, масло, 60x50 см, 2021 | oil on linen, 60x50 cm, 2021

20 21

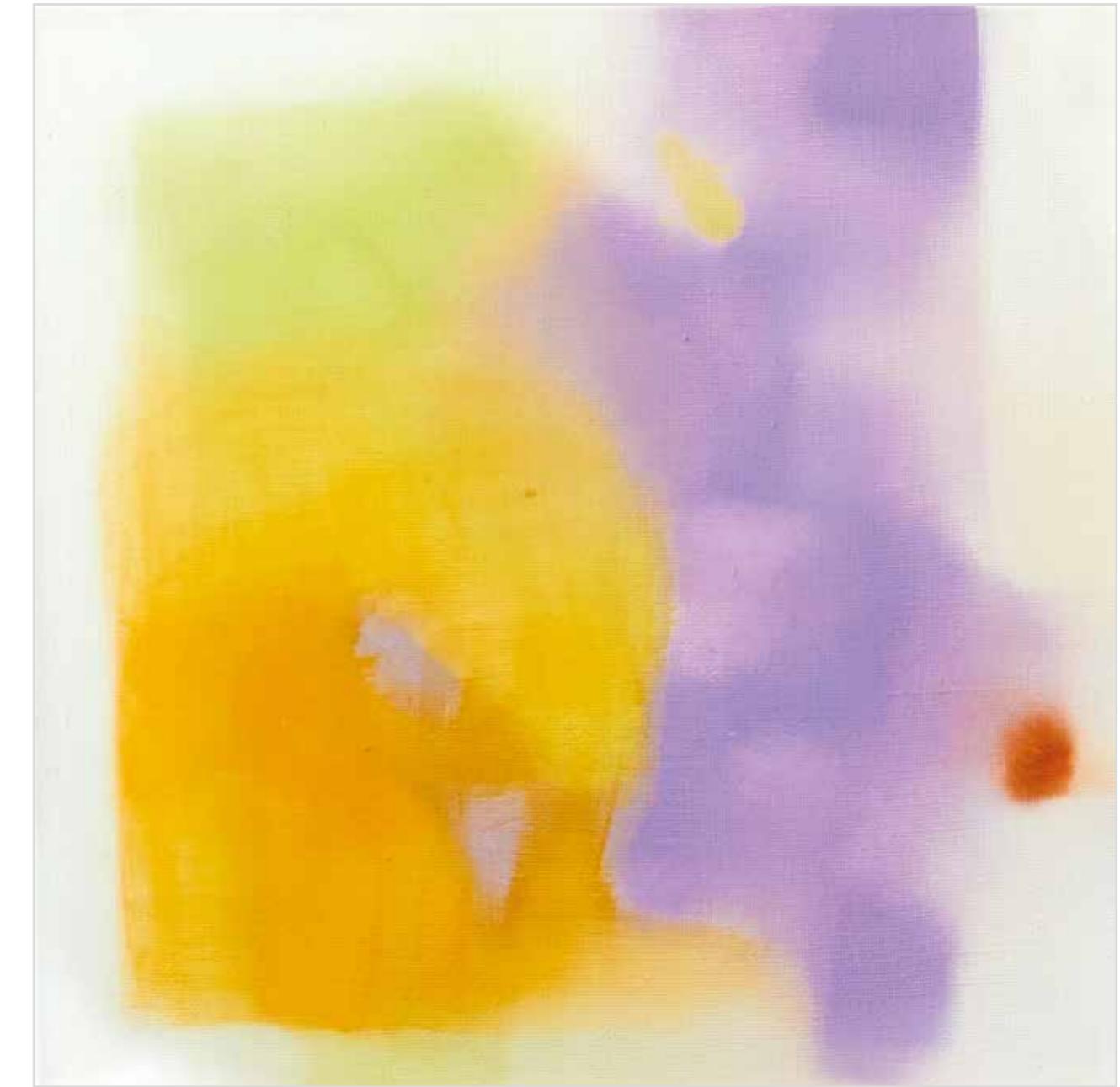
холст, масло, 60x50 см, 2021 | oil on linen, 60x50 cm, 2021

21 21

холст, масло, 40x40 см, 2021 | oil on linen, 40x40 cm, 2021

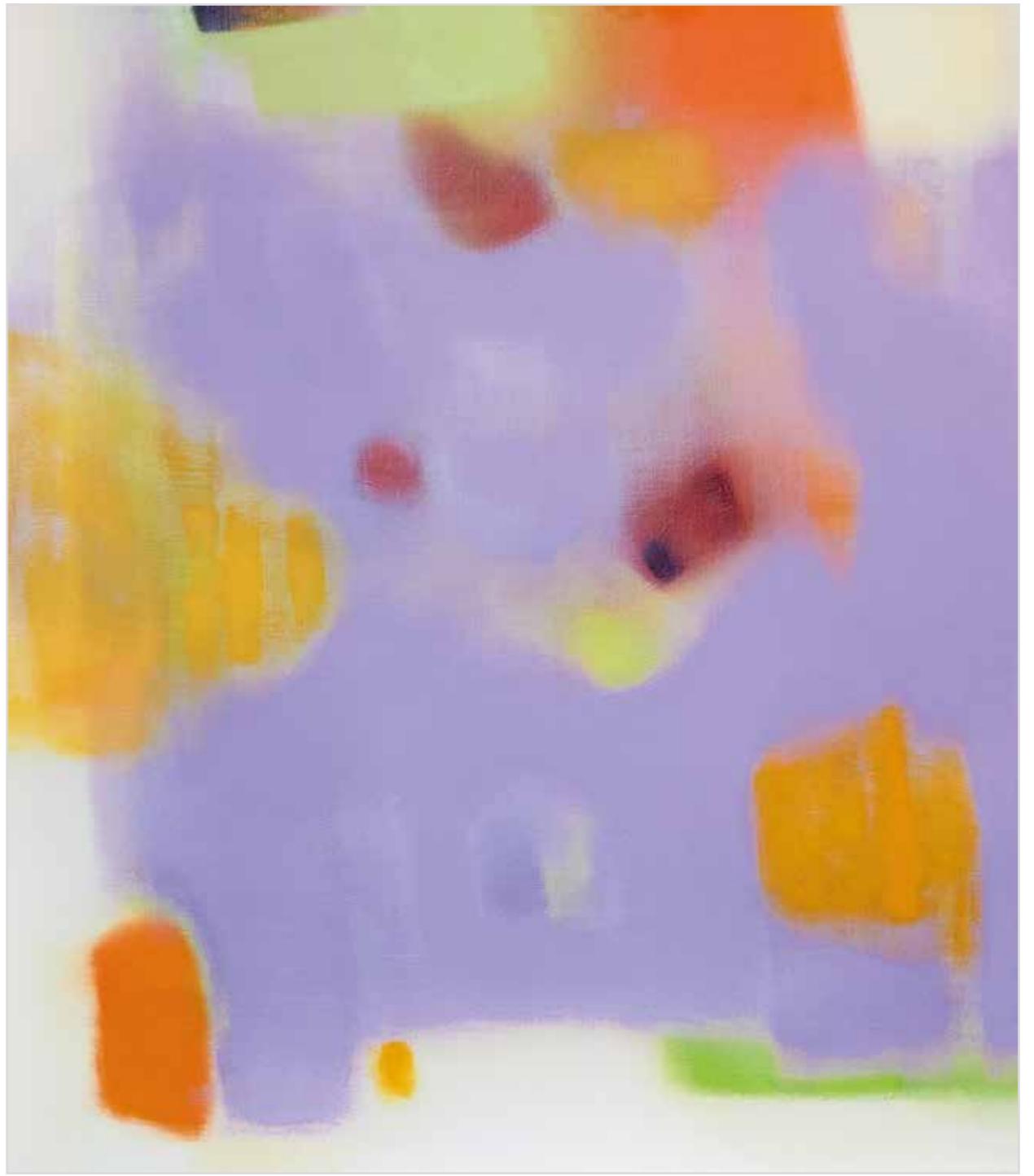

22 21

холст, масло, 40x40 см, 2021 | oil on linen, 40x40 cm, 2021

23 21

холст, масло, 80x70 см, 2021 | oil on linen, 80x70 cm, 2021

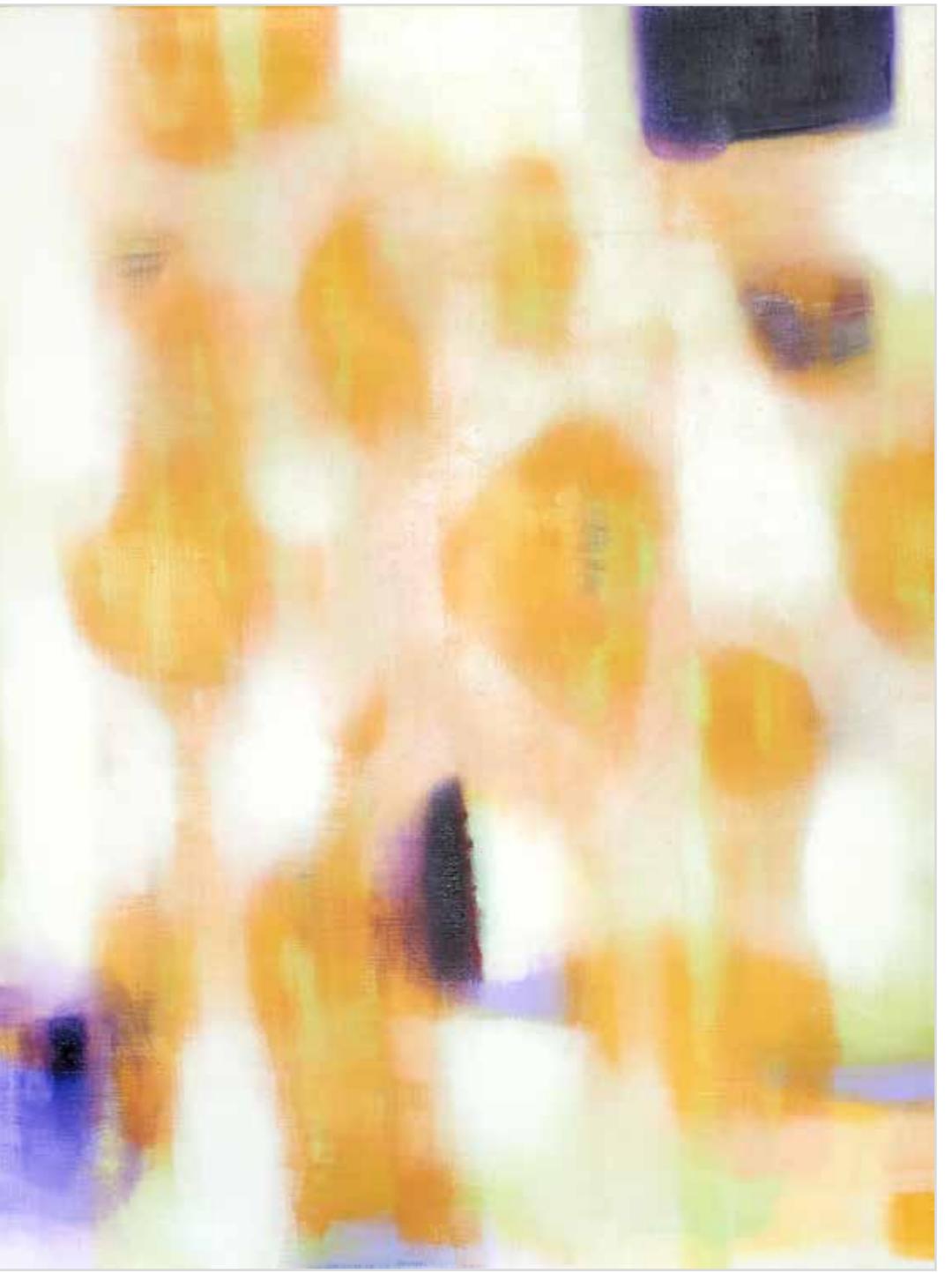
24 21

холст, масло, 80x70 см, 2021 | oil on linen, 80x70 cm, 2021

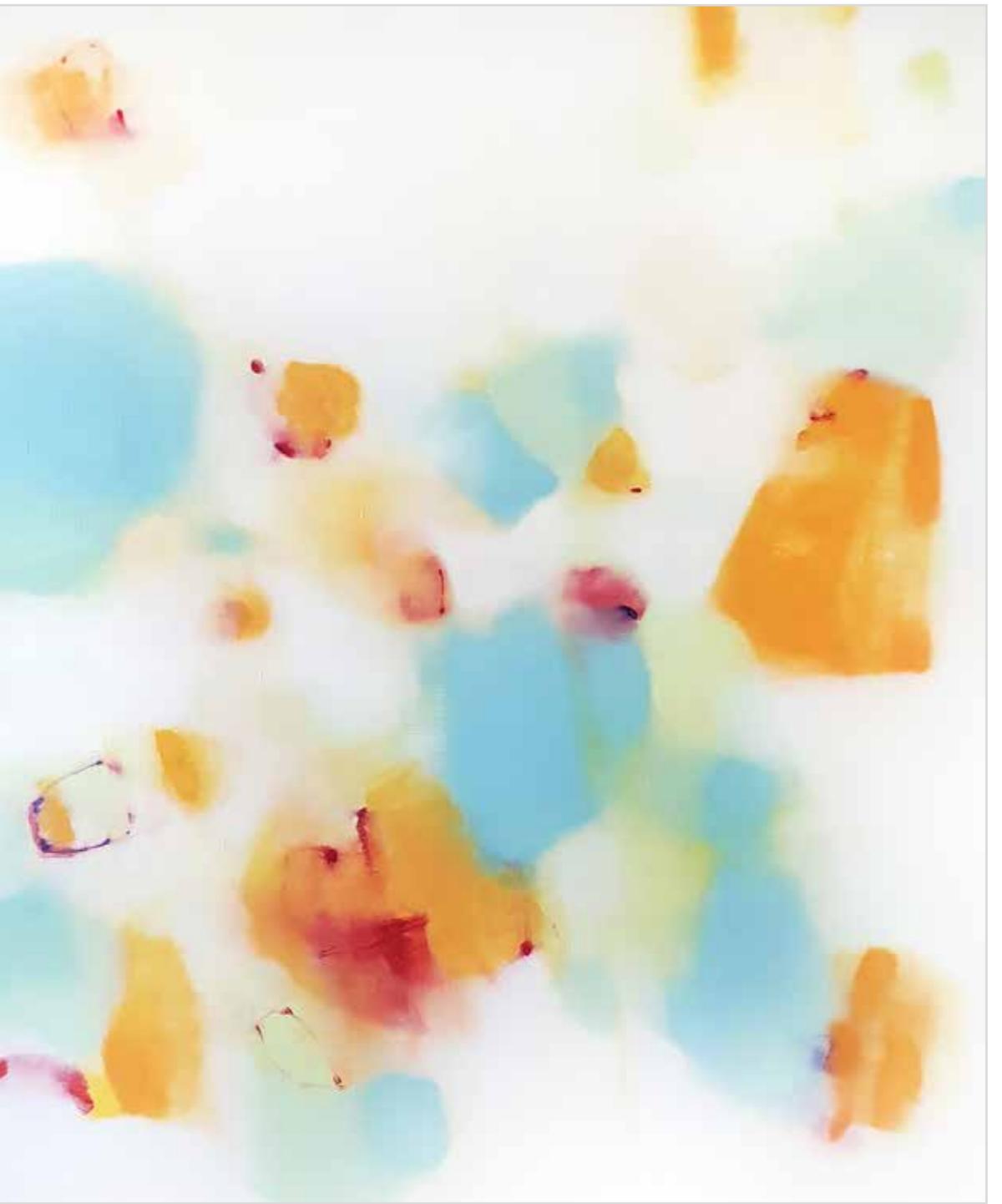
25 21

холст, масло, 80x60 см, 2021 | oil on linen, 80x60 cm, 2021

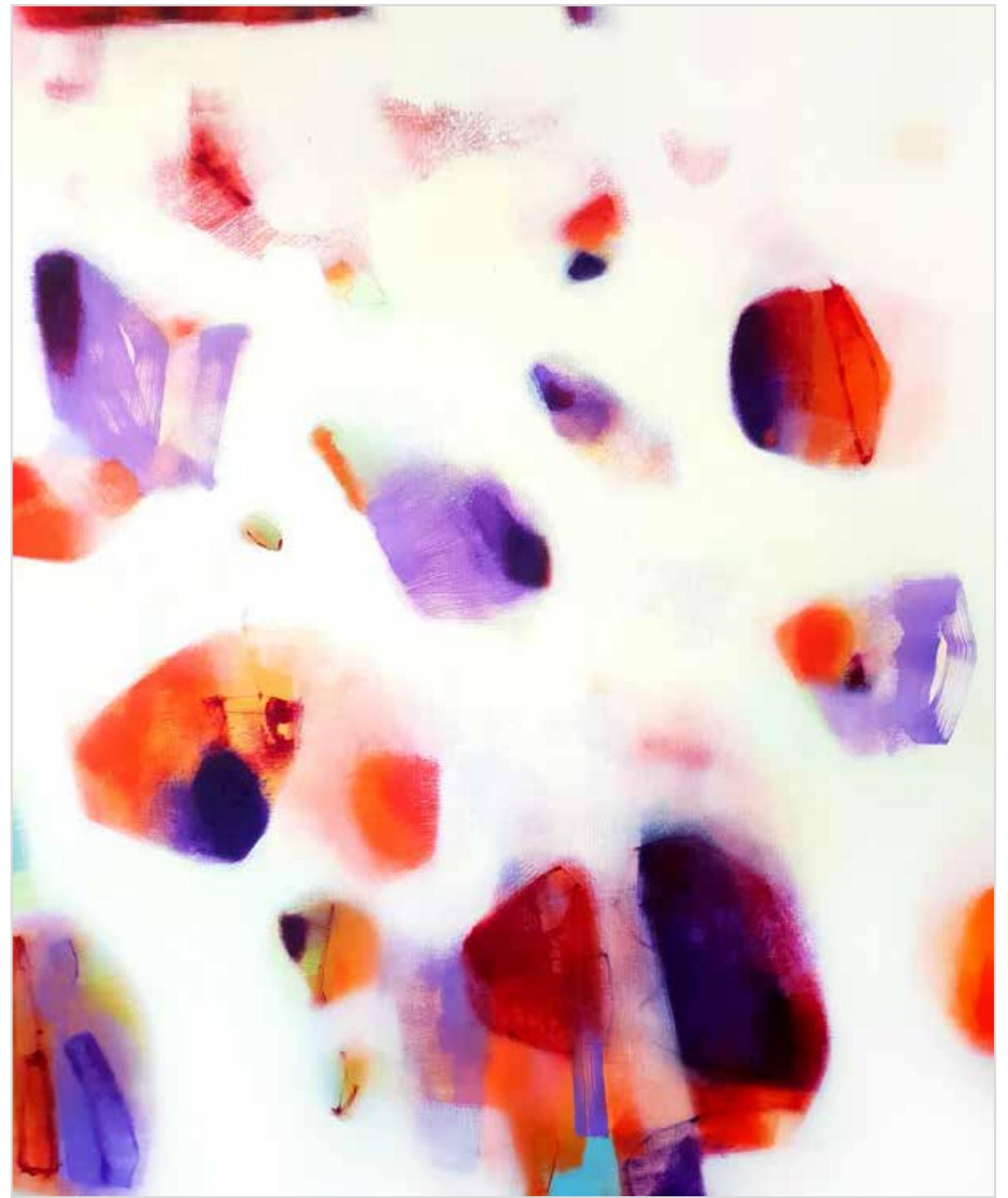
27 21

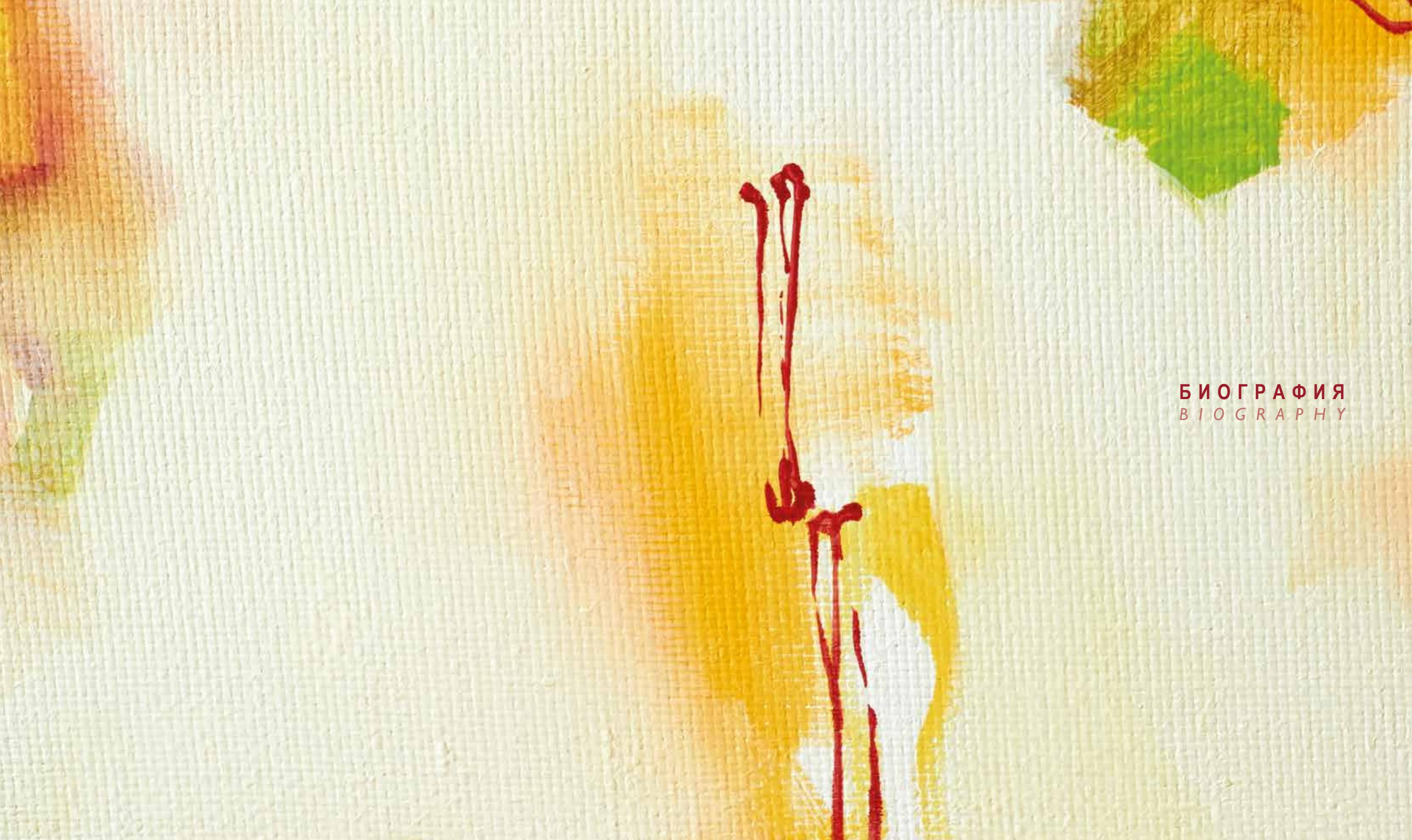
холст, масло, 120x100 см, 2021 | oil on linen, 120x100 cm, 2021

33 21

холст, масло, 120x100 см, 2021 | oil on linen, 120x100 cm, 2021

БИОГРАФИЯ
BIOGRAPHY

БИОГРАФИЯ

Элио Кассарà родился в городе Мадзара-дель-Валло, Италия, в 1974 году.

После обучения в Пьемонте он переехал в Венецию в 1997 году, а затем в Берлин в 2001 году, где прожил много лет и где у него было несколько персональных выставок. Именно здесь он заинтересовался пейзажной живописью, которая с годами все больше синтезировалась в чистые абстрактные формы.

Вернувшись в Венецию в 2014 году, Кассарà завершил серию картин, вдохновленных его долгим пребыванием в Германии, которые были выставлены в последующие годы. В конце 2020 года он переехал в Москву, чтобы завершить исследование русского средневекового искусства и обобщить свои впечатления в ряде абстрактных работ.

В 2007 году прошла персональная выставка в Народном музее Заечара (Сербия), кураторами которой выступили Бора Димитриевич и Нина Погарчич.

В 2016 году MUSEUM - Osservatorio dell'arte contemporanea in Sicilia (Музей современного искусства на Сицилии), возглавляемый директором-основателем Эцио Пагано, приобрел свою первую работу Элио Кассарà для постоянной коллекции Музея, за которой последовали второе приобретение в 2017 году и третье в 2020 году.

В том же году каталог «Trasparenze» был опубликован в серии «I Quaderni dell'Arte», издательство Музея Эцио Пагано.

Его творчеством интересовались многие критики, в том числе Франческо Галло Маццео, Эцио Пагано, Паскуале Леттьери, Арсений Петров, Нина Погарчич, Виктор Арельяно Рей, Гаэтано Салерно, Ингрид Мария Торварт.

Его работы находятся во многих государственных и частных коллекциях, как в Италии, так и за рубежом.

BIOGRAPHY

Elio Cassarà was born in Mazara del Vallo, Italy, in 1974.

After training in Piedmont, he moved to Venice in 1997 and then to Berlin in 2001, where he lived for many years and where he had many one-man shows. It was here that he became interested in landscape painting which over the years have become more synthesized into pure abstract forms.

On his return to Venice in 2014, Cassarà completed his series of paintings inspired by his long stay in Germany, which were exhibited the following years. At the end of 2020, he moved to Moscow to complete his research on Russian medieval art and to summarize his impressions in a series of abstract artworks.

In 2007, he had a solo-exhibition at Narodni Muzej Zajecar (Serbia) curated by Bora Dimitrjevic and Nina Pogarcic.

In 2016, MUSEUM - Osservatorio dell'arte in Sicily, directed by Ezio Pagano, acquired the first artwork by Elio Cassara' for his Permanent Collection, followed by a second acquisition in 2017 and a third one in 2020.

Again in the same year, the catalogue "Trasparenze" was published in the series I Quaderni dell'Arte, by Edizioni Ezio Pagano.

Many critics have taken an interest in his work, including Francesco Gallo Mazzeo, Ezio Pagano, Pasquale Lettieri, Arseny Petrov, Nina Pogarcic, Victor Arellano Rey, Gaetano Salerno, Ingrid Maria Thorwart.

His works are present in many public and private collections, both in Italy and abroad.

Отпечатано в Москве в 2021 году
Printed in Moscow, 2021

The background of the entire page is a textured, abstract painting. It features a light beige or cream color with several distinct, semi-transparent colored spots. These spots are primarily red, orange, yellow, and purple, and they appear to have a fine, woven grid or mesh pattern overlaid on them. The overall effect is like looking through a screen or a window onto a colorful landscape.

BUGNO
ART
GALLERY

Modern • Contemporary • Photography