

Элио Кассарà, художник без границ

Когда влюбляешься во что-то или в кого-то, тобой всегда движет страсть. Так случилось с Элио Кассарà – он без памяти влюбился в живопись, которая стала смыслом его жизни. Кассарà любит природу и цвета – его произведения наглядно об этом свидетельствуют.

Подобная голосовым связкам, живопись Кассарà говорит с нами посредством цветов: это и белизна снега, и синь неба, и пышная зелень природы, и оранжевый окрас опаленных морозом листьев. Каждый из этих цветов что-то нам говорит, а наша задача – понять, что именно.

Его палитра полна цветов природы, которые, словно удачно подобранные ноты искусства, делает его живопись *глоказальной*, а его самого превращают в художника мира. Очень редко случается так, что живопись пленяет нас с первого взгляда, как это делают произведения Кассарà, потому что практически никогда подлинная ценность не заключается в поверхности, как это бывает в картинах художников, пытающихся отразить грубую реальность. Такие живописцы-реалисты забывают, что еще в конце XIX века эту задачу взяла на себя фотография точно так же, как намного раньше письменность сменила наскальную живопись как средство связи.

Что касается современных художников, которые изучают состояния души человека и уделяют основное внимание эмоциям, то к их числу можно отнести и Элио Кассарà, интеллектуала, сформировавшегося в культурной среде древней Великой Греции и детально анализирующего современное Общество. Ведь Кассарà исследует душу вещей и людей, выражая свои эмоции при помощи различных оттенков цвета, то теплых, то холодных в зависимости от того, работает ли он в Палермо, Венеции, Берлине или Москве – именно в этих городах он бывает чаще всего – но при этом главным общим знаменателем его творчества остается тонкое чувствование красоты.

Описывая свое творчество, Валерио Адами предложил акроним “a.r.t.e.”, (Amore, Ragionamento, Tradizione, Estasi)¹ – я позаимствую его слова, ибо они как нельзя лучше характеризуют произведения Элио Кассарà: «Я рисую, потом погружаю рисунок в свет (например, в холодные цвета, если работаю в утренние часы, и в теплые, если вечером). На третьем этапе я оттеняю рельеф тел короткими мазками под контурами – но не для того, чтобы рисовать тени – и, наконец, возвращаюсь к контурам, чтобы придать им силу и единство осознания».

Удивительно, что в своем культурном единстве абстрактная живопись Кассарà настолько перекликается с изобразительным искусством Адами, что вновь возвращает меня к моему личному убеждению в том, что любое искусство абстрактно.

Этот текст я закончу, препоручив его произведения, носящие «названия без названий» величию искусства, чтобы оставить зрителю возможность свободного личного прочтения – ведь, по счастью, автоматического считывателя чувств так до сих пор и не изобрели.

Эцио Пагано
Директор «Museum»
Багерия, Палермо, Италия
21 июля 2021

¹ По-итальянски акроним звучит как слово «искусство» и расшифровывается как «любовь, размышление, традиция, экстаз».

Elio Cassarà, pittore del mondo

Quando ci si innamora di qualcosa o di qualcuno c'è sempre di mezzo la passione. È quello che è successo ad Elio Cassarà, innamorato della pittura in modo totale, essendo l'arte la sua maggiore ragione di vita. Cassarà ama la natura e i colori, e i suoi dipinti ne sono una testimonianza visiva.

Simile alle corde vocali, l'arte di Cassarà ci parla attraverso i colori: il bianco della neve, il blu del mare, l'azzurro del cielo, il verde della natura rigogliosa o il colore ruggine delle foglie bruciate dal gelo. Ognuno di questi colori ci dice qualcosa, sta a noi coglierne il significato.

La sua tavolozza è composta dai colori della natura che, come una nota dell'arte opportunamente plasmata rende *glocal* la sua arte e lui artista del mondo.

Solo in rare occasioni l'arte ci seduce al primo sguardo come fanno le opere di Cassarà, poiché quasi mai il vero valore sta nella superficie, come avviene nei dipinti di artisti che si ostinano a rappresentare la nuda realtà. Questi pittori realisti dimenticano che già alla fine dell'Ottocento tale compito è stato espropriato dalla fotografia, proprio come era avvenuto molti anni prima con l'invenzione della scrittura che ha sostituito le pitture rupestri quale mezzo di comunicazione.

In riferimento agli artisti contemporanei che indagano la sfera dell'anima e che hanno come principale missione l'emozione, si può dire che a questa categoria appartiene Elio Cassarà, intellettuale dal sostrato culturale proveniente dall'antica Magna Grecia e che guarda con introspezione la moderna Società. Infatti, Cassarà indaga l'anima delle cose e delle persone, traducendo le sue emozioni in differenti tonalità di colori, ora calde, ora fredde a secondo che si trovi a lavorare a Palermo, Venezia, Berlino o Mosca per fare i nomi delle città da lui più frequentate, ma sempre col comune denominatore della bellezza o se preferite dell'arte.

"a.r.t.e.", (Amore, Ragionamento, Tradizione, Estasi), un acronimo scritto da Valerio Adami per il suo lavoro, in quanto non avrei potuto descrivere meglio le opere di Elio Cassarà – "Disegno poi immergo il disegno nella luce (es.: colori freddi se è l'ora del mattino, colori caldi se la luce è della sera.) In una terza fase modello il rilievo dei corpi con brevi tratti di colore d'ombra sotto i contorni, ma non per disegnare le ombre; e per ultimo riprendo il contorno nel dargli forza e unità tattile".

È sorprendente come le affinità culturali della pittura astratta di Cassarà si sovrappongono a quelli della pittura figurativa di Adami, a tal punto da richiamarmi alla mente la mia personale convinzione che l'arte è tutta astratta.

Chiudo con una chiosa che affida le sue opere, dai "titoli non titoli", al magistero dell'arte per dare al fruitore la possibilità di una libera e personale lettura, dato che, per fortuna, non è stato ancora inventato il lettore automatico dei sentimenti.

Ezio Pagano

Direttore del "Museum" di Bagheria