MARIO UND HÉLÈNE COMENSOLI-STIFTUNG

MITTEILUNGSBLATT 1 / 2014

Ein guter Jahrgang!

Das vergangene Stiftungsjahr stand ganz im Zeichen des 20. Todestages von Mario Comensoli, der am 2. Juni 1993 im Alter von 71 Jahren verstorben ist. Es freut den Stiftungsrat der Mario und Hélène Comensoli-Stiftung, dass der Künstler in Bellinzona mit einer grossen Ausstellung geehrt werden konnte.

Jahresbericht

In unserem Centro Comensoli fanden zwei Ausstellungen statt, die beide die Aufmerksamkeit auf Atypisches lenkten, und so das Bild, das man sich von Mario Comensoli macht, zu bereichern und zu differenzieren vermochten. Er hat mit Vorliebe den Mensch in Bewegung gemalt, das galt von den frühen, in Paris begonnenen «Peintures du mouvement» bis zu seinem Spätwerk. Aber ab und zu hat er auch ruhende, sitzende, hingelagerte Figuren dargestellt. In einer Zeit, die am Hyperaktivismus krankt, fanden wir es richtig, auch einmal auf diese ruhigen, kontemplativen Bilder hinzuweisen.
Die Ausstellung «Verlangsamte Zeit» fand vom 10. April bis Anfang Oktober statt.
Am 24. Oktober eröffneten wir eine Ausstellung, die selbst gute Comensoli-Kenner in hohem Mass überraschte. Wir lenkten die Aufmerksamkeit auf seine Landschaftsbilder. Einige grau- und beigetonige Landschaften aus dem Frühwerk befinden sich im Nachlass und sind mehrmals gezeigt worden. Eine eigentliche Sensation waren aber die Landschaften aus den fünfziger Jahren, die Comensoli experimentierfreudiger und farbbegeisterter zeigen als in den gleichzeitig entstandenen Figurenbildern. Diese «fauvistischen» Gemälde wurden uns allesamt aus Privatbesitz zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank den Leihgebern! Wir entschlossen uns, ein zusätzliches Informationsbulletin herauszugeben, in dem sich ein längerer Aufsatz von Peter Killer befindet («Die Landschaftsbilder – es bleiben einige Rätsel»), in dem der Autor konstatiert: «In den Landschaften konnte er ohne programmatische Einschränkung seine Vitalität gestisch und chromatisch ausdrücken. Hier nahm er Freiheiten vorweg, die das grossartige Spätwerk prägen.»

Die Luganeser Fafa Fine Art Gallery – immer auf der Seite Comensolis – zeigte im Juni 2013 eine «omaggio al grande maestro»; auf der Einladungskarte wurde das Werk «Schatten» aus dem Jahr 1962 reproduziert.

Das wichtigste Ereignis im zwanzigsten Todesjahr war zweifellos die Ausstellung «Quelle vite che vanno. Attualità di Mario Comensoli» im Städtischen Kunstmuseum Bellinzona, in der Villa dei Cedri. Die erst vor kurzem ins Amt gekommene Museumsleiterin Carole Haensler Huguet überliess die Werkauswahl und die Ausstellungsgestaltung der Comensoli-Stiftung. So entstand eine Ausstellung, mit der wir uns voll und ganz identifizieren konnten. Sie wurde am 29. November

mit Ansprachen von Roberto Malacrida, Direktor des Kultur-, Schul- und Jugenddepartements der Stadt Bellinzona, Carole Haensler Huguet, Mario Barino, Präsident der Comensoli-Stiftung und vom Kunsthistoriker Pietro Bellasi eröffnet, der zusammen mit Peter Killer die Ausstellung kuratiert hatte. Mit «Quelle vite che vanno» schliesst sich vorläufig ein Kreis von wichtigen, grossen Ausstellungen, die in der Südschweiz stattgefunden haben. Dieser Zyklus begann mit der grossen Retrospektive, die Rudy Chiappini im Museo d'Arte Moderna della Città di Lugano betreute, es folgte die Ausstellung in der Casa Rusca in Locarno zu den Themen Kino und Jugend (2008). Die Vorbereitung, die Einstimmung durch diese beiden Ausstellungen haben sicher ihren Teil dazu beigetragen, dass nun Publikum und Kritik in Bellinzona so begeistert reagiert haben.

Parallel zur grossen Ausstellung in Bellinzona fand eine kleine in Lugano statt, «La giostra delle illusioni» mit Arbeiten auf Papier. Sie und die Galeristin Françoise Tamò zu erwähnen, drängt sich auf. Françoise Tamòs Galleria L'Incontro ist – oder besser gesagt: war – ein Ort, an dem man regelmässig Comensoli-Werke sehen konnte, an dem dessen Schaffen mit grosser Begeisterung und Einfühlungsvermögen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Mit «La giostra delle illusioni» schliesst Frau Françoise Tamò ihre Tätigkeit als Galeristin ab, um die wohlverdiente Ruhe zu geniessen. Die Comensoli-Stiftung bedauert diesen Entscheid aber in zweifacher Hinsicht. Sie verliert damit so etwas wie einen verlässlichen, integren, sich mit unseren Zielen identifizierenden Aussenposten. Ausserdem ist das Haus an der Via Ferri 2 zum Verkauf ausgeschrieben. Es besteht die Gefahr, dass das Haus abgerissen wird, ein Gebäude, das uns sehr am Herzen liegt. Eine Gedenktafel weist darauf hin, dass Mario Comensoli hier seine Jugend verbrachte, in Obhut der Geschwister Palma e Giovanna Ghiraldi, die den Buben vor der Unterbringung im Waisenhaus bewahrten.
Die Gedenktafel wurde am 17. September 2004 vom Stadtpräsidenten Luganos, Giorgio Giudici, eingeweiht. Das Gebäude ist in einer übers Internet zugänglichen Sammlung von wichtigen Bauten im Quartier Molino Nuovo zu sehen; wichtig ist es nicht seiner architektonischen Bedeutung wegen, sondern weil einer der bedeutendsten Luganeser Maler als Bub und junger Mann hier gelebt hat. MB

Fast ein Vierteljahr lang verbrachten die Aussenseiter, die Mario Comensoli gemalt hat, in einer Bankiersvilla, der Villa dei Cedri! Der grösste Teil der Exponate stammte aus dem Besitz der Comensoli-Stiftung.
Unser Bild: Die Medienleute begeben sich nach der Pressekonferenz in die Ausstellung.

Successo di una mostra

Soltanto il mese prossimo usciranno i dati statistici concernenti questa mostra del Museo di Villa dei Cedri di Bellinzona, ma già fin d'ora si può dire che è stata premiata da una grande affluenza di pubblico. E accanto all'imponente numero di visitatori va sottolineata una importante adesione della stampa, in Svizzera come all'estero – che purtroppo qui non possiamo evocare che in parte.

Chiara Gatti, sul quotidiano italiano La Repubblica ha affermato che la mostra di Mario Comensoli curata da Bellasi e Killer «è tragica e dolce insieme». «Tragici sono i soggetti che il pittore svizzero, maestro di un realismo aspro e penetrante, ha tradotto in scene dai colori acidi e le linee taglienti come ferite: uomini alla deriva, ragazzi spezzati. Dolce è lo sguardo con cui ne accarezza il destino, ne comprende il dolore. Anarchico, con un sogno di pace e di giustizia, Comensoli commuove in 60 dipinti specchio di un'epoca: il '900 dell'alienazione, della lotta, della contestazione. Una pittura dura dal cuore tenero.» In un articolo sul Corriere della Sera (Terza Pagina, lunedì 10 febbraio) Stefano Bucci parla anch'egli delle «Vite che vanno e che vengono» di Mario Comensoli, racconta di opere «che testimoniano l'attualità del suo modo di vedere e di rappresentare quelle vite drammaticamente in bilico tra la salvezza e la dannazione, quelle esistenze pericolosamente ai margini che tanto affascinavano l'artista considerato un grande esponente del realismo pittorico.» «Sia che si tratti dell'energia fisica dei suoi operai in tuta blu che dell' arrogante fragilità dei suoi adolescenti perduti – spiega Bucci - Comensoli ritrova sempre e comunque l'ispirazione più alta in una realtà sociale controversa e in una (più ampia) riflessione sui destini dell'uomo." Sempre secondo Bucci «Comensoli ha di fatto affrescato mezzo secolo di storia universale (anche se tutto ruota attorno alla sua città d' adozione, Zurigo) , inseguendo in maniera ossessiva un pittura permeata di uno spirito umanistico e rivolta soprattutto agli emarginati».

È lo stesso Pietro Bellasi a spiegare in una intervista pubblicata dal quotidiano La Regione («Le vite evanescenti di Mario Comensoli», 15 gennaio 2014) i criteri che hanno ispirato la selezione delle opere di Bellinzona: «Prima c'era la corposità sostanziosa e pesante degli operai

Zum Erfolg der Ausstellung «Quelle vite che vanno. Attualità di Mario Comensoli» trugen auch die zahlreichen Führungen durch museumseigene Spezialisten und durch Vertreter der Mario und Hélène Comensoli-Stiftung bei. Unser Bild: Mario Barino, Stiftungspräsident, kommentiert «Kunsthaus 1983»

italiani, qui invece le figure sembran scomparire dalla superficie del quadro come stanno scomparendo dalla storia. La forma soffre con il contenuto e, insieme con quelle vite che vanno, la pittura si fa sempre più lieve, più fantomatica: scompaiono i fondali uniformi, dietro quelle figure non c'è più una prospettiva. E Comensoli, già sempre estremamente moderno, diventa addirittura contemporaneo.»

Sempre sulla Regione (11 dicembre 2013 / Il teatro di strada di Mario Comensoli») Nando Snozzi scrive che «Comensoli ha svelato la dignità dei lavoratori, ha reso la voce ai disperati. Con la sua pittura ha difeso gli esseri umani che vivono la disperata poesia della precarietà e della solitudine. Il suo senso della vita era quello di liberare con l'immagine coloro che sono affetti dalla claustrofobia del mondo. I colori che usava erano una sintesi del suo vissuto. Applicava un segno che come un graffito arcaico incideva la storia nella memoria.» E più avanti Snozzi rileva come Comensoli usava «un cromatismo acerbo e severo che lo sguardo tramutava in un arcobaleno misterioso con toni leggeri e intensi, senza sdolcinature patinate. Con una pittura espressionista sincera e trasparente ha colpito i sensi di colpa di una società che ha lo sguardo spento ed è ostaggio dell'opulenza».

cher mario barino,
j'a réussi à faire un saut à bellinzone pour voir, au dernier moment, la splendide exposition comensoli à la villa dei cedri. c'était la première fois que je voyais un ensemble aussi important de tableaux de comensoli et j'en suis rentré très ému.
je vous félicite de cette belle réalisation et votre texte remarquable dans le catalogue. un de mes thèmes de recherche depuis ma retraite concerne l'art figuratif de l'après-guerre et comensoli en constitue évidemment un excellent exemple. la superposition de deux systèmes de représentation - la trame "historique" (le sujet) d'une part et le réseau de lignes si merveilleusement libres et vivantes d'autre part - mériteraient une étude approfondie, à moins que ce soit déjà fait. je ne connais évidemment pas toute la littérature sur comensoli. en tout cas, j'aurais du plaisir à venir rendre visite à votre fondation à zurich pour m'entretenir avec vous.
walter tschopp
ancien conservateur chez Musée d'art et d'histoire Neuchâtel

Dalmazio Ambrosioni rileva invece sul Giornale del Popolo («Pensiero e vita pulsante dietro le opere in mostra», 4 gennaio 2014) che quella di Villa dei Cedri è stata un'esposizione «attenta nel documentare le tappe fondamentali del percorso di Comensoli: racconta di ragazzi e ragazze che vanno, che corrono sospesi tra temi forti come la vita, il suo valore e il suo significato, tra i contrafforti della società dei consumi e dei rifiuti, tra trasgressione e solitudine, tra gioco, illusione e paura. Riecheggia fortemente in questo dolente scenario, lungo l'apparente, forzata allegria, il grande tema di quest'ultimo scorcio di Novecento e il primo del Duemila, ossia l'incertezza del futuro, l'inquietudine dei destini, l'alienazione.»

In un ampio servizio arricchito da un'ottima scelta di riproduzioni, Schweizer Illustrierte, con un articolo firmato da Kati Moser, ricorda che la preoccupazione costante di Comensoli era quella di «rinnovare la pittura». Un pittore non può cambiare il mondo – diceva – ma può cambiare il modo di raccontarlo. E la Moser afferma che soprattutto nel suo ultimo periodo creativo, disegnando sulle tele figure danzanti, sospese nell'aria, con fondali lividi, con tonalità gialle e grigie e lavorandole con carboncino e pastello otteneva effetti stranianti di un inconfondibile dinamismo.

Va infine ricordato che approfonditi e ampi servizi sono stati dedicati alla mostra dalla Televisione svizzera, da radio DRS, dalla Radio della Svizzera italiana, da Tessiner Zeitung, dal Corriere del Ticino mentre sulle pagine online l'avvenimento è stato più volte segnalato in Svizzera come in Italia, e Germania (Die Zeit online).

Un grazie della Fondazione va a Lily Storelli che ha ideato e realizzato l'invito e il manifesto della mostra: partendo dal dipinto «Maspalomas» del 1989 ha condensato il senso stesso della mostra che è quello della vita raccontata da Comensoli come una inesorabile lunga caduta. E un altro sentito ringraziamento va alla fotografa Christine Seiler, autrice di gran parte delle fotografie che illustravano mostra e catalogo, e a Vito Robbiani autore di un prezioso contributo: l'esplorazione in un video («Lavori in corso») del processo creativo di alcune opere di Comensoli, presentato in una sala dell'esposizione.

Mario Barino

Eine überzeugende Bilanz

Spätestens wenn eine Ausstellung abgebaut ist, muss man sich fragen, ob das Unterfangen auch gelungen ist, das Ziel erreicht sei. Eine objektive Bewertung ist kaum möglich, müsste mit einer fundierten Studie ergründet werden. Nur von einem kleinen Teil der Besucher der Villa dei Cedri kennen wir die Reaktion. Ist das angekommen, was wir vermitteln wollten? Der subjektive Eindruck bejaht diese Frage. Denn erstaunlich viele Besucher haben der Comensoli-Stiftung gegenüber ihrer Begeisterung mündlich oder schriftlich Ausdruck gegeben. Und es freut uns natürlich, wenn das Aufsichtspersonal konstatiert, dass man sich an keine ähnlich gut besuchte Ausstellung erinnere. Und das grosse, durchwegs positive Medienecho nehmen wir mehr als zufrieden zur Kenntnis. Wie auch immer: Wir sind der Ansicht, dass sich die grosse Vorbereitungsarbeit gelohnt, von der der grösste Teil von Alice und Mario Barino geleistet worden ist.

Schon bei der ersten Beschäftigung mit der Idee einer Ausstellung in der Villa dei Cedri war klar, dass wir hier keine eigentliche Retrospektive zeigen konnten und wollten. Die vielen, verhältnismässig kleinen Räume eignen sich für einen chronologischen Werkrundgang schlecht. Viel mehr ging es darum, jeden Raum als Einheit zu verstehen und die Werke raumbezogen auszuwählen. Caterina und Pietro Bellasi haben eine stimmige, unaufdringliche, aber präzise Inszenierung geschaffen, die die Aufmerksamkeit der Besucherinnen und Besucher nie ablenkte, sondern vielmehr auf die Bilder konzentrierte. Alle Werke zeigten aufs Schönste wie erfinderisch der Maler Mario Comensoli war, und zwar nicht nur bei der Auseinandersetzung mit seinen Themen, sondern auch im Formalen. Wie sehr ihn das Wie der Darstellung beschäftigt hatte, wie sehr er um eine neue Ausdrucksweise zeitlebens gekämpft hatte, machte die Ausstellung höchst anschaulich sichtbar. Man hätte Mario Comensoli Unrecht getan, wenn nicht auch klar zum Ausdruck gekommen wäre, dass er sich von der Blauen Epoche bis und mit Spätwerk immer auf der Seite der Aussenseiter der Gesellschaft stand. Unvergesslich der Schluss von Pietro Bellasis Vernissageansprache: Kein anderer moderner Künstler habe so sehr eine Gegenposition zur schlimmsten Todsünde der heutigen Gesellschaft bezogen: zur «indifferenza».

Zum Erfolg trug der spannungsvoll kontrastierende Rahmen der grossbürgerlichen Villa dei Cedri aus der Gründerzeit bei, ein Denkmal der norditalienischen klassizistischen Architektur. Zwar befand sich der Ausstellungsort nicht an ganz leicht erreichbarer Passantenlage, doch bietet er – still, ja fast verwunschen anmutend – eine gute Voraussetzung für die konzentrierte Beschäftigung mit Kunst. Wer sich von der romanischen Kirche San Biagio durch die Lorbeerallee der Villa näherte, wurde zuerst durch den Park in den Bann gezogen, einen 100-jährigen Baumbestand mit Zypressen (die der Villa ihren Namen gaben), Douglastannen, Eichen, Eschen, Steineichen, Eiben, Palmen, aber auch Zierbüschen wie Kamelien oder einem kleinen Wald von hohem Bambus. Ihre aktuelle Gestalt verdankt die Villa dem Bankier Arrigo Stoffel (1879-1971) und seiner Ehefrau Eugenia Curti. In verschiedenen italienischen Städten tätig, nutzte die Familie Stoffel mit ihren drei Kindern die Villa als Sommerresidenz, bevor sich das Ehepaar 1965 endgültig in Bellinzona niederliess. Die 1931 bewilligten Pläne stammen von Nelusco Mario Antoniazzi (1892-1962), einem eher unbekannten, in Mailand arbeitenden Architekten.

Beim Gang durchs Haus fielen die dekorativen Parkettböden auf, die Sopraporten, die oberhalb der Türen eingelassenen Stillleben, die verschwenderische Verwendung von unterschiedlichem Naturstein. – Der feudale, historistische Bau, dieses Bankiersheim und Mario Comensolis Bildwelt bilden einen unvereinbaren Gegensatz. Doch vermochte diese Gegenwelt die Wirkung der Malereien noch zu steigern. Eine bessere Kontrastfolie könnte man sich kaum denken.

Comensoli war in den dreissig letzten Schaffensjahren seiner Zeit weit voraus. Es mag sein, dass diese Ausstellung so erfolgreich war, weil wir erst zwanzig Jahre nach seinem Tod, den Vorsprung, den er hatte, aufzuholen beginnen. Ernesto Cardenal sagte: «Der Künstler war immer vollkommen in die Gesellschaft integriert, aber nicht in die Gesellschaft seiner Zeit, sondern in jene der Zukunft.»

Peter Killer

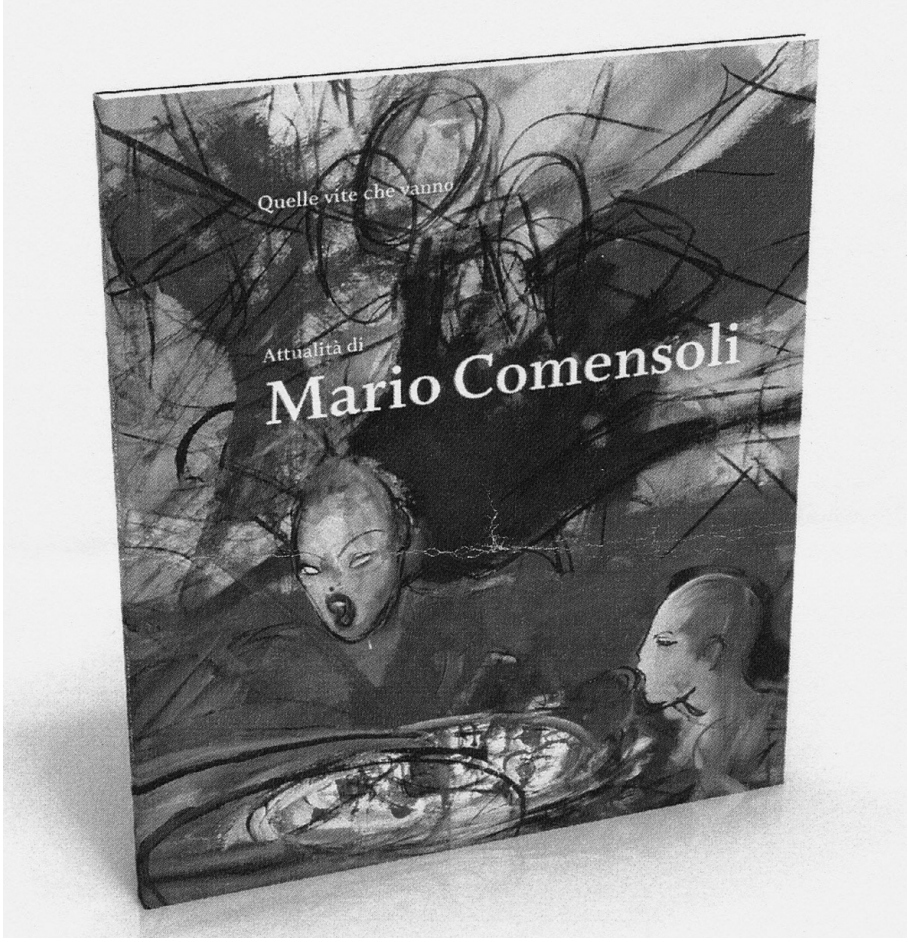
Centro Comensoli

Heinrichstrasse 267/10
CH-8005 Zürich
043 366 87 70 / 079 348 95 38

Dopo Bellinzona

10. April bis Ende September 2014 – Geöffnet jeweils am Samstag von 11 bis 16 Uhr

Sie sind herzlich zur Vernissage eingeladen:
Donnerstag, 10. April, 2014, 19 bis 20.30 Uhr. Begrüssung um 19.15 Uhr.



Das Centro Comensoli blickt auf die Ausstellung in der Villa dei Cedri zurück. Wir zeigen auch den Film «Lavori in corso», den Vito Robbiani eigens für Bellinzona geschaffen hat, der anschaulich macht, wie Mario Comensoli in langem Prozess seine Bilder noch und noch verändert hat. Zu sehen ist ausserdem ein ebenfalls von Vito Robbiani realisierter filmischer Rundgang durch die Ausstellung

«Dopo Bellinzona» ist auch der Auftakt zu zwei neuen Ausstellungen im Tessin. In **Melan**o hat **Artrust SA** (Via Pedemonte 1) die – nach dem Besitz der Comensoli-Stiftung – zweitgrösste Comensoli-Sammlung aufgebaut. Erstmals bekommt die Öffentlichkeit Einblick. Die Vernissage ist am Donnerstag, 8. Mai um 18 Uhr. Es sprechen Pietro Bellasi und Bruno Corà. – Die Ausstellung dauert bis zum 15. Juni.

Ebenfalls im Luganese, in **Bioggio**, in der **Casa comunale di Villa Rusca**, findet eine weitere Comensoli-Ausstellung statt. Am Freitag, 13. Juni 2014 um 18.30 wird eine von unserer Stiftung patronierte Ausstellung mit 50 Zeichnungen Mario Comensolis eröffnet. Sie dauert bis Ende September. – In der Villa Rusca finden seit einiger Zeit unter dem Kuratorium von Ferruccio Frigerio viel beachtete Ausstellungen statt.