

Comensoli.

MARIO- UND HÉLÈNE-COMENSOLI-STIFTUNG

MITTEILUNGSBLATT I / 2022

EDITORIAL

L'aforisma più pertinente per descrivere il significato dell'opera di Mario Comensoli me lo aveva suggerito un suo critico prestigioso, il sociologo Pietro Bellasi. A Comensoli- mi aveva detto - si attaglia benissimo una massima di Gaston Bachelard, la seguente: "Je ne suis pas dans l'infini , parce que dans l'infini on n'est pas chez soi ". Ecco perché – convenivo- invece di veleggiare verso l'informale Comensoli ha sempre cercato il confronto con la società, ha sempre tentato di dominare con gli strumenti della pittura la vita che lo circonda partendo da un incontro, da un'emozione. Ed ecco perché la sua opera, in ogni fase della sua narrazione, ha il crisma inconfondibile dell'individualità. Fatta questa premessa cerchiamo dunque a cento anni dalla nascita di celebrare i momenti significativi del suo percorso artistico partendo da una mostra al Centro Comensoli di Zurigo sulla Peinture du mouvement (quale incredibile raccolta di disegni ci ha lasciato- altro che plagio come molto temerariamente qualcuno aveva adombrato), e passando al realismo lirico degli uomini in blu che viene approfondito a Chiasso. Né possiamo ignorare l'ultima fase del suo itinerario raccontando alla Fafa Gallery di Lugano e alla Valley Art di Kempthal la saga dei "no future" e l'esplorazione dell'ignoto attraverso un neosimbolismo d'impronta drammatica. Auguri dunque Mario, sperando che altri progetti avviati in questo tuo anniversario, dalla pubblicazione di un epistolario sugli anni della formazione condiviso con Giuseppe Martinola a una biografia raccontata da Anita Siegfried, vadano in porto e contribuiscano a rivelare il grande personaggio che sei stato.

Mario Barino

Centro Comensoli | Heinrichstrasse 267/10 | 8005 Zürich

www.comensoli.ch

Vorschau auf das Jahr 2022

In diesem Jahr wäre Mario Comensoli Hundert Jahre geworden. Für seine Freunde und für alle Bewunderer seiner Kunst bietet das Centenario eine bunte Palette von Gelegenheiten seinem künstlerischen Schaffen vertieft und – wie sollte es bei Comensoli anders sein - immer wieder neue und überraschende Eindrücke abzugewinnen. Eine Chance auch für all jene, die diesem bedeutenden Schweizer Künstler bisher nicht begegnet sind.

Den Auftakt macht das **Centro Comensoli in Zürich** mit einer Accrochage von über vierzig Blättern aus der wenig bekannten Schaffensperiode der Peinture du mouvement der fünfziger Jahre. Die erstmals gezeigten Blätter stammen aus dem Nachlass des Künstlers und sind im Besitz der Stiftung. Aus Anlass des hundertsten Geburtstages von Mario Comensoli können die Exponate erworben werden.

Die Vernissage ist am 7. April / 18:30 im Centro Comensoli, Zürich. Die Ausstellung kann bis Ende September besucht werden. Beachten Sie bitte die Öffnungszeiten!

Am 15. April eröffnet der Galerist Farias Gianola in der **La Fafa Fine Art Gallery in Lugano** eine Jubiläums-Ausstellung für Mario Comensoli. Gianola, verbindet eine tiefe Bewunderung für Mario Comensoli aus der viele Ausstellungen mit dessen Werken hervorgegangen sind. Es ist ihm ein Anliegen, wie er sagt: „Diesen grossen Schweizer Nachkriegskünstler zum 100. Geburtstag mit einer speziellen Werkauswahl zu feiern.“

Eröffnung am 15. April Fafa Fine Art Viale dei Faggi 9 6900 Lugano

Ende Mai folgt dann eine umfassende Einzelausstellung in der Halle „**Spazio Officina**“ des städtischen **m.a.x. museo in Chiasso**. Die Kuratorinnen Nicoletta Ossanna Cavadini und Chiara Gatti stellen Comensolis Arbeiten seiner wohl bekanntesten Werkgruppe „**laboratori in blu**“ in den Mittelpunkt. Erstmals werden in Chiasso Exponate seiner Auseinandersetzung mit der Lebensrealität der damaligen „Gastarbeiter“ zu sehen sein, die aus namhaften Privatsammlungen entliehen werden konnten.

Die Vernissage ist am 28. Mai / 17:30 Via Dante Alighieri 4 in Chiasso. Die Ausstellung kann bis zum 24. Juli besucht werden.

Den Abschluss des Ausstellungsjahres macht die **Valley Art in Kempthal/ZH**. In den weiträumigen Fabrikhallen der ehemaligen Maggi-Produktion werden die eindrucksvollen Motive der späten Arbeiten von Mario Comensoli besonders gut zur Wirkung kommen.

Eröffnung ist am 10. September: Kempthpark 12 8310 Kempthal

Für diese Ausgabe unserer Mitteilungen haben wir den Museumsmann und Kurator Guido Magnaguagno, die Mailänder Kulturpublizistin und Kuratorin Chiara Gatti, sowie die Buchautorin Anita Siegfried um einen persönlich inspirierten Beitrag aus Anlass des Centenario gebeten. Sie alle stehen in einer besonderen Beziehung zu Mario Comensoli: Magnaguagno als Freund und Wegbegleiter, Gatti als Kuratorin der Einzelausstellung von Chiasso, Siegfried als derzeit die Biografie des Künstlers recherchierende Autorin.

Der Meister der Bilateralen

Etwas vom Erstaunlichsten an Amico Mario war dieses System: Einladungen an immer nur Einen. Und diesem Einen das Gefühl zu geben, er wäre der Einzige. Erst mit der Zeit konnte man bemerken, dass es da noch andere Amici und Amiche gab, denen es wohl gleich erging. Man hätte im „Tre Fratelli“ nachfragen sollen, wie viele es von uns gab. Und ob nicht an jedem Wochentag ein Zweiertisch besetzt war. Mario war grosszügig - auch in dieser Hinsicht. Vielleicht brauchte er einfach einen täglichen „Fratello“. Seine Kindheitsgeschichte legt das ganz nah. Der Verlust des Vaters - dessen markante Gipsbüste war heimliches Zentrum des Ateliers. Seine beiden Ersatzmütter. Der verlorene Bruder. Dem Tessin, trotz vielen dortigen Fratelli und Sorelle, entwurzelt, versuchte er in Zürich eine Art Heimat zu finden. Das Atelier an der Rousseaustrasse, Elena am Kapfsteig. Durch seine Kunst, seine Malerei. In seinen „Laboratori in blu“, seiner Solidarität mit den Arbeitern, mit den Gewerkschaften. Er fand sie bei den „Compagni“ und verlangte nach mehr: „Fratelli“...

Die schmerzlichste Zäsur seines Zürcher Lebens war sicherlich der ungerechte Vorwurf des Plagiats, den er anlässlich seiner Ausstellung im Helmhaus 1953 erleben musste. Anstelle des erwarteten Durchbruchs in die Zürcher Kunstwelt resultierte Absturz, Vernichtung. Noch wenn er Jahrzehnte später darauf zu sprechen kam, und das war oft der Fall, stockte seine Stimme. Und seine nie überwundene Verletztheit wurde augenfällig. „Verletzlichkeit“ ist vielleicht ein Schlüsselwort. Wie beim anderen oberitalienischen Waisenkind, das ein bedeutender Künstler werden sollte, Giovanni Segantini, stärkte zuallererst das Zeichnen das Selbst. Mit Kunst leben, dank Kunst überleben. Hinter aller Gentilezza, Grandezza und manchmal Hochfahrenheit oder gar Überheblichkeit war sie spürbar, diese Dünnhäutigkeit, wenn die eigene Existenz tangiert war. Sie machte ihn aber auch empfänglich für seine Themen, die ihn als Maler derjenigen häufig Ausgrenzten auszeichnen, deren menschliche Würde in ihrer Kunst aufgehoben ist.

Guido Magnaguagno

Pietas e partecipazione

La dignità, il dolore, la denuncia. Gli uomini di Mario Comensoli (1922-1993) patiscono ma reagiscono. Sono colossi fragili ma volitivi. Nonostante siano piegati dalla vita e dalla fatica, lottano, sorridono e sognano. Così il ciclo degli "uomini in blu", realizzato dall'artista nel cuore degli anni Cinquanta – in quel passaggio epocale che, fra la ricostruzione e il boom economico, ha acuito il fenomeno delle migrazioni operaie – si traduce in un'epopea dei vinti che trovano però il loro riscatto nella capacità di volare ancora. L'uomo che salta nel vento, l'uomo che accarezza un fiore, gli innamorati o i giocatori di pallone, sono icone di uno scontento confortato da una dimensione umana ritrovata, accarezzata da una accettazione del proprio posto nel mondo, che non respinge ma consola.

La mostra in programma al m.a.x. museo di Chiasso racconta una saga feriale, un capitolo di storia nella pittura di Mario Comensoli che, prima della contestazione, degli arrabbiati, dell'alienazione e delle grida del Sessantotto, affonda fra i gesti monumentali e insieme teneri dei suoi eroi umili, manovali in tuta blu, una classe operosa nei cantieri febbrili del dopoguerra, svelati in una intimità baciata dal silenzio. Non c'è rumore di fabbrica, vapore di ciminiera, stridore di frese. C'è invece un tempo sospeso che rapprende i moti nell'attesa. Mani giganti stringono oggetti invisibili, braccia robuste sono incorniciate da canottiere bianche, piedi nudi camminano sulla terra bigia. Una polvere metafisica si deposita sopra i loro volti pensosi, mentre aloni di luce opalescente affiorano dallo sfondo, in un ambiente non descritto come un palco nudo, dove recita un solo attore con un drappello di comparse, un pugno d'uomini che comunicano fra loro con le dita e con gli occhi.

Il retroterra italiano si legge nella forma plastica che scolpisce i corpi nello spazio. Una solidità tutta masaccesca disegna pose compatte, volumi blu torniti nel vuoto. Ma la lezione dei primitivi toscani si mescola al retaggio delle avanguardie storiche, al cubismo che incontra la coralità d'azione dei muralisti messicani e, insieme, il segno nero e aspro dell'espressionismo tedesco. Nord e sud s'intrecciano su una mappa come le rotte nel viaggio biografico di Comensoli, dove la ricerca estetica abbraccia la vocazione sociale e dove il suo realismo commosso è una testimonianza offerta al destino degli ultimi con pietas e partecipazione.

Chiara B. Gatti

Infanzia – Kindheit

Im Juni 1922 kurz, nach der Geburt von Mario Comensoli, stirbt seine Mutter 37-jährig. Der Vater, ein verschlossener, strenger Mann, sieht sich ausserstande, den Sohn bei sich aufzuziehen und gibt ihn in Lugano in die Obhut des Waisenhauses „La Misericordia“, wo die Schwestern Giovanna und Palma Ghirardi aus Cesena ihren Lebensunterhalt als Aushilfen bestreiten. Mario ist vier Jahre alt, als die beiden Frauen ihn bei sich zuhause aufnehmen. Bei den „due mamme“ findet der scheue, oft kranke Junge Geborgenheit und Wärme. Im Quartier „Molino Nuovo“, wo Mario nun lebt, wohnen viele Emigranten aus Süditalien. Tätliche Auseinandersetzungen in Strassen und Hinterhöfen gehören zum Alltag. In den Zeichnungen von Mario Comensoli im Buch „Le Bontà“ von Guglielmo Volonterio (1957) über eine Kindheit in Lugano finden sich immer wieder Darstellungen des Schreckens und der Gewalt, beobachtet von einem Jungen am Rande des Geschehens, das Gesicht angstvoll hinter der Hand versteckt. Es sind seine prägende Erinnerungen, abgespeichert in tiefen Schichten als Material künftigen Schaffens wie im Bild „Selbstporträt“ (Das Kind) von 1955.

Nach der Rückkehr der beiden Adoptivmütter in die Emilia Romagna 1937 verbringt Mario einige Jahre in der Familie seines Bruders Francesco. Der Vater Albino stirbt 1956 nach längerer Krankheit. Der Sohn hat sein Sterben in mehreren eindrücklichen Bildern begleitet. Von der Mutter Enrichetta gibt es nur ein Foto aus ihren jungen Jahren, eine schöne, zarte Frau. Sie bleibt eine schmerzliche Leerstelle in Mario Comensolis Leben. Seine Ziehmütter Giovanna und Palma Ghirardi scheiden 1959 völlig verarmt, von Kirche und Gesellschaft im Stich gelassen, in Cesena gemeinsam aus dem Leben. Das letzte von Mario Comensoli herausgegebene Buch „Skizzen 1988-1991“ ist seinen Adoptivmüttern gewidmet: „Ich widme diese Buch Palma und Giovanna in Dankbarkeit für meine mit ihnen gelebte Kindheit“.

Anita Siegfried

„le mamme“, Cesena ca. 1958

Büste des Vaters

Der Briefwechsel zwischen Giuseppe Martinola und Mario Comensoli

Wir sind im Juni des Jahres 1944. Der Krieg sollte noch ein weiteres Jahr andauern, als Giuseppe Martinola, der damals gerade 36-jährige Direktor des Staatsarchivs Kanton Tessin, einen Artikel über einen jungen Künstler, der „die Kunst im Blut“ hat, in der Wochenzeitung „Azione“ publiziert. Es ist der Beginn einer gegenseitigen Sympathie zwischen Comensoli und dem Schriftgelehrten „Peppino“. Daraus entstand ein reger Briefwechsel zwischen dem Tessin und Zürich, der – an der Schwelle zu einer neuen Zeit – viel über die Hoffnung, die Illusion und die Versprechen zu erzählen weiss, die man sich damals zum kulturellen Aufbruch der italienischsprachigen Schweiz machte. Die Korrespondenz der beiden im Geist verbundenen und doch so unterschiedlichen Männer, ist vollständig erhalten. Im Jahr von Comensolis hundertstem Geburtstag wird diese Brieffreundschaft, die von 1945 bis 1949 andauerte, erstmals publiziert werden. Neben der zeitgeschichtlichen Bedeutung legt dieser postalisch geführte Dialog auch ein wichtiges Zeugnis über Mario Comensolis künstlerischen Werdegang ab. Die kommentierte Edition des Briefwechsels wird der Tessiner Historiker Giampaolo Baragiola besorgen.

Giuseppe Martinola (1908 – 1990)

Mario Comensoli 1922 - 1993

Comensoli und die Peinture du mouvement

Zum 100. Geburtstag von Mario Comensoli zeigt das "Centro Comensoli" die Accrochage einer wenig bekannten, doch wegweisenden Schaffensperiode des Künstlers. Anlässlich der ersten, umfassenden Retrospektive, die Comensoli fünf Jahre nach seinem verfrühten Tod in Lugano zu Teil wurde, prägte der Kunstkritiker Giuseppe Curonici die Worte: "Die entfesselte Gestik, die Dynamik der Körper, die in ein bewegtes räumlich-menschliches Netz einwirken, sind für Mario Comensoli der ununterbrochene rote Faden und die kreative Energie seines Wirkens als Maler." Eine Ausdruckskraft, deren Anfänge in seiner «Peinture du mouvement» liegen.

In der Jubiläumsausstellung präsentiert die Stiftung Mario und Hélène-Comensoli wichtige Werke aus diesem unmittelbar postkubistischen Schaffen sowie mehr als vierzig Blätter mit Skizzen und Entwürfen, die die bildnerische Entwicklung grossformatiger Leinwände und Fresken nachvollziehbar machen. Viele dieser Unikate können erworben werden.

1951: Mario Comensoli „Il lavoro“ 150 x 120 cm Collezione privata

Vernissage:

Donnerstag, 7. April 2022

ab 18:30 Uhr, Heinrichstrasse 267/10, 8005 Zürich

**Das Centro Comensoli ist jeweils am letzten und ersten
Samstag des Monats von 11 bis 16 Uhr geöffnet.**

Davon abweichende Besuchswünsche verabreden Sie bitte unter: 079-3489538

Herausgegeben von der Comensoli-Stiftung
Präsident: Mario Barino, Zürich
Geschäftsführer: Gabriel Heim, Basel