

G. Paolini, *Giro di boa*, Exit Edizioni, Lugo (Ravenna) 1998.

Il terzo e ultimo volume della trilogia di libri pubblicati presso lo stesso editore (cfr. *Lezione di pittura*, 1994, e *Black out*, 1996) comprende diciotto composizioni inedite e uno scritto, intitolato "Giro di boa", che accompagna la tavola sciolta inserita nel volume.

VACANZA

Avessi mai accolto l'invito a salire in cattedra, non avrei avuto scampo; avrei dovuto subito pronunciare una dichiarazione di resa: "Non sarà facile trascorrere qualche tempo insieme nella convinzione di svolgere un lavoro utile e positivo... Abbandonati, come siamo, dallo stesso soggetto col quale avremmo dovuto intrattenerci per la durata delle trenta ore previste da questo corso di studi, dovremo cavarcela da soli, ingannare il tempo e magari anche noi stessi.

Che fare allora se l'invitato non parla, si rifiuta di rispondere o non ha nulla da dire?

Il soggetto silenzioso è proprio l'arte. L'arte, che come a me pare evidente, non comunica: per meglio dire, non ha altro da comunicare perché ci ha già comunicato, una volta per tutte, la sua esistenza pur senza concederci una spiegazione... Ci ha insomma annunciato la sua esistenza senza aggiungere nulla a questa pura (o presunta) constatazione. Che rischia di regredire a supposizione, se non sostenuta da qualche indizio.

Se la sua stessa esistenza è dunque incerta, messa in questione, tanto meno la sua presenza può esserci confermata. Ma, come si diceva, l'arte non dà spiegazioni e anche la bellezza, sua inafferrabile messaggera, si affaccia di rado e in controluce sulla linea del nostro orizzonte..."

Sarebbe stato questo l'incipit del viaggio che avrebbe dovuto svolgersi lungo un itinerario troppo tortuoso, disseminato di ostacoli e di curve pericolose... Soprattutto per i passeggeri, visto che il timoniere non era in grado di escludere di andare alla deriva.

Mi trovo così, per mia consapevole inadeguatezza, a non poter accettare l'incarico che mi si voleva troppo generosamente affidare (un corso universitario sull'arte contemporanea, nell'ambito del dipartimento di "Scienze della Comunicazione") e a ridurre quella che avrebbe dovuto essere una serie di lezioni in questo breve e desolato monologo.

"Può un'opera sopravvivere, evadere lo scandalo della comunicazione?" Così concludevo (in *Idem*, Einaudi ed., Torino 1975) le mie divagazioni sui temi affrontati nei primi anni della mia attività. A distanza di tempo, mi ritrovo a ripetere le stesse parole di allora con una osservazione, minima ma sostanziale: che, allora, non "concludevo" (proprio in quegli anni, anzi, prende avvio la più parte dei miei scritti e dei cicli di alcune delle mie opere più impegnative). Ma neppure, oggi, ritengo di poter argomentare e formulare conclusioni organiche e compiute. Se non in quel senso che man mano, fin qui e di seguito, tende ad affiorare nel chiarore della pagina, quasi a mia insaputa: il nobile, silenzioso distacco che l'arte mantiene da sempre non nasconde nessun segreto, l'arte non ha segreti e non ha dunque nulla da comunicare.

Se non riusciamo a metterci in ascolto o a sostenerne a lungo la vista, non possiamo però evitare di interrogarla, di tentare di penetrare la sua limpida e abbagliante trasparenza.

[pp. 12-13]

SÌ O NO?

L'arte non si constata, si presume. Fin qui niente di nuovo, attenzione però: quel "si" non è impersonale (come a dire: ciascuno di noi la scopre dove e come meglio crede) ma suo, di lei. Dell'arte, la sola a saperlo, a riconoscersi, a potersi dimostrare senza esibire le prove.

[p. 14]

ISTITUTO DI BELLEZZA

Ancora, e sempre, sulla bellezza... Dov'è, come incontrarla? E pur ammesso che ci sia, come poterne istituire l'esistenza?

Certo la bellezza non ha sede (non possiamo metterci in viaggio per raggiungerla), eppure *ha luogo*, abita da qualche parte...

La bellezza abita il silenzio, lei stessa non parla (una nota di Rameau, un verso di Shakespeare o la voce di Carmelo Bene, suoni pieni e squillanti, non fanno rumore).

La bellezza non racconta, non riferisce... ma risuona a distanza, pur continuando a tacere, a infliggerci un'esclusione... qualcosa di irresistibile e di insostenibile allo stesso tempo.

Il brusio dell'ammirazione e il clamore degli applausi interrompono il silenzio, accorrono a colmare un vuoto troppo vertiginoso.

Della bellezza non si fa esperienza, non si mette all'attivo...

Nella bellezza non si cade: non è un episodio, è l'epilogo.

[p. 15]

SE E SÉ

Se la politica è l'arte del possibile, l'arte è la politica dell'impossibile.

[p. 16]

CHI SI ESPRIME È PERDUTO

Credo di doverlo ripetere: non ho mai voluto esprimermi nell'opera. Ho sempre lasciato (ho sempre preteso) che fosse l'opera ad esprimersi, a dichiararsi, a dire a chiare lettere chi è e da dove viene.

L'opera d'arte, per sua fortuna e a differenza di noi, non ha un buon o cattivo carattere e condivide con noi una sola proprietà: la memoria (per questo, molto meglio di noi, intrattiene buoni rapporti col tempo). Cambia aspetto (dispone di un guardaroba sconfinato) e se proprio non si inventa da sé, come forse qualche oscura e imperscrutabile divinità, cresce bene e spesso diventa addirittura immortale.

[p. 17]

IL MOMENTO DELLA VERITÀ

Solo,

di fronte al fatto incompiuto.

[p. 21]

IL DISEGNO IN PERSONA

Il Disegno

si disegna da sé:

disegna il Disegno

(la linea) ma non spiega

il perché.

[p. 24]

PECCATO ORIGINALE

“È famosa la storia del patto che Aby fece con suo fratello Max: a dodici anni egli si dichiarò disposto a rinunciare ai suoi diritti di primogenito a favore del fratello cadetto, a condizione che questi si impegnasse vita natural durante a comprargli tutti i libri che avesse desiderato.”

Ingrid Warburg Spinelli, *Lo zio Aby*, in “Mnemosyne”, Artemide ed., Roma 1998

Quella sera a casa di Gigi c'eravamo tutti. Tutti ma non così tanti, anche se quelle sei o sette voci bastavano a colmare la stanza di un clamore al quale, fino a quel momento, non avevo certo contribuito. Fu così, credo, per attirarmi dentro alla conversazione che Sandro prese a raccontare – e guardava me con maggiore frequenza – di essere riuscito ad acquistare un prezioso autografo: i fogli di appunti, scritti a mano, per una famosa ma ormai dimenticata conferenza che Giorgio De Chirico tenne a Torino presso la sede dell'Unione Culturale di allora, a Palazzo Carignano, nell'aprile del 1958.

“Certo che me la ricordo, c'ero anch'io”, dissi con sicurezza, e con ancor maggior sicurezza lo confermo ora, qui per iscritto, rammentando nitidamente quel lontano episodio. Uno strano e improvviso silenzio seguì a quella mia semplice affermazione. Qualcuno, Saverio o Sandro stesso, mi fece notare che forse mi riferivo a un'altra, successiva apparizione del Maestro, dato che a quell'epoca non avevo che 17 anni d'età. Fui io, a quel punto, a restare in silenzio qualche secondo, ma fu proprio questa breve verifica a consolidare la mia certezza.

Ricordo perfettamente: mi ero da poco trasferito con la famiglia nella nuova grande città. Lasciati altrove i miei amici d'infanzia, mi ritrovai di colpo a praticare usi e abitudini da adulto o da adolescente precoce: passavo intere giornate da solo nei cinema e nei teatri, sui treni, nei caffè, ma soprattutto nei musei dove a volte riuscivo a restare fino all'ora di chiusura. Ero pervaso da una vivace eccitazione per tutti quegli aspetti che rappresentavano autonomia e modernità. Per questo ricordo quella conferenza affollata (mi dovetti accontentare di un posto in piedi, sul lato destro della sala).

Ora, dopo averla risparmiata agli amici quella sera, mi concedo una considerazione: due anni dopo quell'episodio, a vent'anni non ancora compiuti (nel settembre del 1960) avevo già dipinto il primo (e ultimo) quadro (*Disegno geometrico*) di quella che, oggi come ieri, mi sembra una strana “carriera”...

Ancor prima del resto, all'età di 8 anni, avevo conseguito un premio del tutto inaspettato in un concorso nazionale di disegno per ragazzi. A conti fatti mi trovo oggi ad avere, a 57 anni, un'anzianità di servizio molto più estesa di quanto spetti alla mia età anagrafica. Se poi, come è possibile ritenere, mi toccherà di sopravvivere ancora per un po', non so proprio come andrà a finire, dato che non sarà facile ricominciare...

Nel frattempo, ho già percorso molto cammino. In quella conferenza, tenuta dopo la mostra della pittura metafisica allestita dalla Biennale di Venezia senza il suo consenso. De Chirico arrivò a dire che “tutta la pittura moderna è un inganno, una nullità”. Ricordo la mia cocente indignazione, l'appassionato rifiuto che allora opponevo al suo discorso, dalla prima all'ultima parola.

Qualche tempo dopo, dovevo rovesciare il giudizio: quello che mi era sembrato il nemico da abbattere, il bersaglio da colpire, doveva diventare la personificazione dell'idolo, il mio illustre modello.

[pp. 25-26]

GIRO DI BOA

Tutto, tutto... (perché ripetere due volte un termine che esprime già “tutto” in una volta?) tutto, intendo dire, procede a senso unico, verso una sola destinazione. E tutto si dissolve all’orizzonte: una linea indefinibile, un’allucinazione della fine.

Siamo ancora in viaggio (di andata o di ritorno?), l’unico viaggio ancora possibile, il solo in grado di muoverci senza spostarci: solo l’arte è capace di tutto, di quel tutto che basta nominare una volta sola.

L’arte ci allontana dal mondo, ma proprio per questo ci consente di osservarlo; è capace di atti miracolosi e tollera, ma non riconosce, gli atti sacrileghi che sempre più spesso vengono commessi in suo nome (certa compunta e concettosa faciloneria rischia oggi di farci rimpiangere qualche salutare ingenuità).

Être nature (titolo di una mostra aperta recentemente a Parigi) è, per un artista, contro natura. Niente è più innaturale per un artista che unirsi al coro degli elementi. Così come i sani e giudiziosi precetti di un’altra mostra di questi giorni, *Paris-Zoo*, tanto istruttivi ed edificanti, sono invece noiosi e ci rattristano.

Anche in Italia, soprattutto d’estate e in centri minori (ma con tanto di sostegno della Comunità Europea) spuntano numerose mostre e convegni che si propongono di affrontare, o meglio di sdrammatizzare la “problematica” del rapporto col pubblico e cioè di accorciare la distanza che separa l’autore dallo spettatore. Un vasto repertorio di vocaboli (apertura, coinvolgimento, dialogo, comprensione, vitalità, reciprocità, aggregazione...) è mobilitato allo scopo, nel tentativo di rendere appetibile a tutti un’indigesta mistura di conciliazione e populismo.

E il mondo ne approfitta, si traveste da opera e si mette in mostra. Così, il mondo afferma e riproduce la sua immagine tante volte quanti sono i “visitatori” che lo abitano.

Abbiamo barattato, scambiato il sublime dell’arte per i pochi spiccioli dell’arte di vivere. L’equazione arte-vita non sta in piedi, non può reggersi a lungo in equilibrio: il compromesso, lo sciagurato tentativo di innestare l’una nell’altra ci porterà alla perdita dell’una e dell’altra.

Ma il viaggio continua...

P.S. Un’ultima osservazione riguarda la tavola stampata qui sotto, sul retro di questo foglio. La superficie che appare in prospettiva e galleggia sul mare di appunti, altro non è che il disegno del pavimento della stanza d’ingresso della mia abitazione, già visibile nella serie di tavole che illustrano un altro mio testo (*Contemplator enim*, Galleria Christian Stein, Milano, e Hopefulmonster editore, Firenze 1991).

Ed è lì, da quell’ancora di salvezza lontano da riva ma ben al di qua, a rispettosa distanza dalla linea dell’orizzonte, è lì che oggi come allora rimango in ascolto nell’attesa di un segnale. D’un tratto, accade qualcosa: falsi rumori, echi indistinti, suoni sommessi, parole al vento...

Apriamo gli occhi, desiderosi di avvistare l’origine e la ragione di quegli ambigui richiami: le stelle ci guardano, riflessi sul mare argenteo e appena increspato, anni-luce ci separano dalla loro incerta esistenza e nessuno potrà mai avvalersi di una loro risposta.

Più le si interroga, meno sappiamo di loro... fino a dimenticare tutto, a non sapere più niente di noi.

[Testo stampato su due facce posteriori del foglio, piegato in quattro, che sul recto reca la tavola illustrata]