

Carlo Montarsolo

Mediteranske vizije | Visioni mediterranee | Mediterranean Visions

UZ PODRŠKU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE ITALIJE
CON L'ADESIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
WITH THE SUPPORT OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

Crnogorska galerija umjetnosti *Miodrag Dado Đurić*
Galleria d'arte montenegrina *Miodrag Dado Đurić*
Montenegrin Art Gallery *Miodrag Dado Đurić*

Cetinje, jul | luglio | july 2014

Organizzatori | Ideazione dell'evento | Organizers

Ambasada Italije u Crnoj Gori
Narodni muzej Crne Gore

Izdavač | Editor | Publisher
Narodni muzej Crne Gore

Za izdavača | Per l'editore | For the Publisher
Prof. Pavle Pejović

Tekst | Testi di | Text
Ilaria Borletti Buitoni
H.E. Vincenzo Del Monaco
Prof. Pavle Pejović
Aleksandar Bogdanović
Giorgio Agnisola

Kustos | Cura scientifica | Curator
Giorgio Agnisola

Biografija i bibliografija | Biografia e bibliografia | Biography and Bibliography
Giuliana Albano

Koordinacija | Coordinamento | Coordination
Federico Romanelli Montarsolo

Prevod | Traduzione | Translation
Ana Čakalović (crnogorski, italijanski | montenegrino, italiano | montenegrin, italian)
Olivera Kusovac (engleski | inglese | english)

Korektura | Correzione di bozze | Proofreading
Ana Ivanović

Fotografija | Foto | Photography
Luciano Masini

Dizajn i priprema | Impaginazione e ideazione catalogo | Design and Prepress
Branka Vujović

Štampa | Stampa catalogo | Print
DPC Podgorica - Grafotisak

Tiraž | Circolazione | Circulation
400

NARODNI MUZEJ CRNE GORE

*Zahvaljujemo se gospodinu Lučanu Masiniju za fotografije umjetničkih radova
Per le fotografie delle opere Si ringrazia il Signor Luciano Masini
We would like to thank Mr. Luciano Masini for the reproductions*

**Fotografije na stranama 33, 36, 38, 39, 41 ustupljene su od strane Ministarstva kulture i turizma Italije i Kolekcije Intesa Sanpaolo
str. 37. fotografija Kolekcije Vazduhoplovne Akademije, Pocuoli, Napulj
Le fotografie nelle pagine 33, 36, 38, 39, 41 – Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
la fotografia nel p. 37 – Su concessione del Collezione Accademia Aeronautica, Pozzuoli, Napoli
Photographs on pp. 33, 36, 38, 39, 41 – Courtesy of the Ministry of Culture and Tourism of Italy and the Collection Intesa Sanpaolo
photograph on p.p. 37 – Courtesy of the Aeronautical Academy Collection, Pozzuoli, Naples*

Naslovna strana | Copertina | Cover page
Okean 2, 2003. | Oceano 2, 2003 | Ocean 2, 2003
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas
80 x 90 cm

Veliki italijanski pejzaž, 1975. | Grande paesaggio italiano, 1975 | A Large Italian Landscape, 1975
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas
80 x 100 cm

*RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA POSVEĆENA
KARLU MONTARSOLU U CRNOJ GORI*

Izložba posvećena opusu Karla Montarsola odaje zasluženu počast djelu umjetnika velikog i intenzivnog talenta i visoko obrazovanom čovjeku čija je intelektualna znatiželja bila noseći lajtmotiv cjelokupnog njegovog života.

Njegovo tako materijsko slikarstvo, apstraktno ali i sposobno da prodre do osjećajnosti onoga koji ga posmatra sa istom ekspresivnom snagom kao da je figurativno, „učeno“ je ne samo po svom velikom umjetničkom kvalitetu, već nosi u sebi veoma široko i podrobno pasionirano poznavanje humanističke kulture.

Ovom važnom izložbom predstavlja se i Italija koja je predmet mnogih slika koje nose boje i atmosferu naše zemlje, a posebno Napulja, grada koji je Karlo Montarsolo duboko volio i odakle je shvatao sve fineze koje je zatim prevodio, kao u priči, na svoja platna.

Ovom izložbom, čija su značenja višestruka i uključuju omaž dubokoj potrebi Karla Montarsola da uvijek traži nove izraze i da se obnavlja preispitujući samoga sebe, želja je da se crnogorskim građanima otvorи još jedan put za upoznavanje italijanske kulture, jačajući odnose između dvije zemlje, već ujedinjene jakim vezama saradnje i prijateljstva.

Ilaria Borletti Buitoni
Državni Podsekretar
Ministarstvo kulture i turizma

*PRESENTAZIONE AL CATALOGO DELLA MOSTRA
RETROSPETTIVA DI
CARLO MONTARSOLO IN MONTENEGRO*

La Mostra dedicata all'opera di Carlo Montarsolo rende il più meritato onore all'opera di un artista di grande e intenso talento e ad un uomo di cultura la cui curiosità intellettuale è stata un "leitmotiv" portante di tutta la sua vita.

La sua pittura così materica, astratta ma capace di penetrare nella sensibilità di chi la guardava con la stessa forza di espressioni più evidentemente figurative, era "colta" oltre che di grande qualità artistica perchè portava in sé la conoscenza appassionata di una cultura umanistica molto vasta e approfondita.

L'Italia viene rappresentata con questa importante mostra anche nei soggetti di molti quadri che portano i colori, le atmosfere del nostro paese ed in particolare di Napoli, la città che Carlo Montarsolo amava profondamente e della quale capiva tutte le sfaccettature che poi traduceva, come in un racconto, nei suoi quadri.

Con questa mostra le cui letture sono molteplici e includono anche un omaggio al bisogno profondo che Carlo Montarsolo aveva di ricercare sempre nuovi linguaggi e di rinnovarsi mettendosi quindi anche coraggiosamente in discussione, si vuole aprire ai cittadini del Montenegro un'ulteriore via di conoscenza della cultura italiana rafforzando i legami tra due Paesi già uniti da solidi rapporti di collaborazione e amicizia.

Ilaria Borletti Buitoni
Sottosegretario di Stato
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo

*A RETROSPECTIVE EXHIBITION OF
CARLO MONTARSOLO'S WORKS IN MONTENEGRO*

The exhibition devoted to Carlo Montarsolo's oeuvre pays a deserved tribute to this artist of prodigious talent, a well-educated man whose intellectual curiosity was the main 'leitmotif' of his entire life.

His very material painting, abstract but at the same time capable of penetrating the sensibility of the viewer with the same expressive power as if it was figurative, shows 'learnedness' not only through its great artistic quality but also through the exceptionally broad, detailed and passionate knowledge of humanistic culture contained in it.

With this significant exhibition, Italy is also represented as the subject of a large number of paintings which convey the colours and the atmosphere of the country, Naples in particular, the city that Carlo Montarsolo loved deeply, understanding all its facets and translating them onto his canvases, just like in a story.

With multiple meanings which include a homage to Carlo Montarsolo's need to never stop searching for new expressions and to renew himself through self-examination, the exhibition is aimed at opening to the Montenegrin citizens another road to knowledge about Italian culture, reinforcing the relations between the two countries, already united through strong ties of collaboration and friendship.

Ilaria Borletti Buitoni
Undersecretary of State
Ministry of Culture and Tourism

Vezuvska lava s žukama | *Lave vesuviane con ginestre* | *Vesuvian Lava with Brooms*
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas
60 x 80 cm

Vezuvska lava s ljubičastim vulkanom i žukama | *Lava vesuviana con vulcano viola e ginestre*
Vesuvian Lava with the Purple Volcano and Brooms
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas
60 x 80 cm

Djela Maestra Karla Montarsola po prvi put prelaze Jadransko more kako bi se predstavila najširoj rafinisanoj crnogorskoj javnosti. Stižu, uz podršku Gospodina Predsjednika Republike Italije, u jedan poseban grad kao što je Cetinje, kolijevku Crne Gore koja je tako intimno povezana sa Italijom preko ličnosti Kraljice Jelene.

Osim svog posebnog simboličkog značaja, antologijska retrospektiva ovog poznatog slikara kojeg je iznjedrila Umbrija, prepuna je umjetničkog sadržaja i povezanosti sa Evropom. Prefinjena nit koja povezuje različite slikarske škole vodi nas kroz umjetnički itinerer ove izložbe, prateći posjetioce i otkivajući im harizmu Montarsola kroz interpretacije Mediterana, sugestije primorskih pejzaža, maslinjaka i Vezuva, kao i kroz racionalističku strogost prožetu geometrijom i neprestanom potragom. Izložba kontinentalnog daha koju je s toga Italijansko Ministarstvo Inostranih Poslova smatralo dostoјnom da nosi logo tekućeg Predsjedavanja Evropskom Unijom. Na isti način je i Ministar Dario Franceschini dodijelio ovoj izložbi pokroviteljstvo italijanskog Ministarstva kulture i turizma.

Evropa je konstanta u Montarsolovim djelima. Sam maestro priča o sebi u svojoj knjizi-podsjetniku naslovljenoj „Umjetnik priča o umjetnosti”, vodeći čitaoca kroz duboki uticaj koji je na njega ostavila rana i revolucionarna Sezanova pouka. Njegov atelje u mjestu Portici opisan kao „potkrovле Evrope”, istovremeno se opaža kao most na granici ispod kojeg „prolazi Evropa, zato što i jedna zemlja antičke kulture može biti raskršće na kojem se susreću tradicija i avangarda, antička kultura i modernizam”.

Montarsolo po svoj prilici u Belgiji nalazi upečatljive motive nove inspiracije, zanijet djelima Braka i Pikasa koje tamo ima priliku da pobliže proučava. U Italiju će se vratiti donoseći pouke analitičkog kubizma koje će zatim prenijeti na svoje apstraktno-geometrijske kompozicije.

Od Stokholma do Helsinkija, od Amsterdama do Aleksandrije u Egiptu, mnogobrojni su gradovi koji ugoćavaju izložbe Montarsolovih djela. Maestrova slava se proširila i do mnogo udaljenijih geografskih širina, do Amerike i Australije, kao da misaono želi da zaplovi bezvremenim morima. Upravo njegovo posljednje djelo predstavlja jedrenjak Amerigo Vespucci čiji pramac otvara druga beskonačna putovanja.

Zahvaljujući gostoprivrstvu upečatljive galerije „Miodrag Dado Đurić” i besprekornoj saradnji Opštine Cetinje, od danas će i crnogorska publika imati priliku da uživa u slikarstvu Karla Montarsola, kojim ćete odmah biti zaneseni.

Vincenzo Del Monaco
Ambasador Republike Italije u Crnoj Gori

Per la prima volta le opere del Maestro Carlo Montarsolo varcano l'Adriatico per essere apprezzate dal più largo e raffinato pubblico montenegrino. E giungono, con l'Adesione del Signor Presidente della Repubblica Italiana, in una città speciale, a Cettigne, culla del Montenegro e così intimamente legata all'Italia attraverso la figura della Regina Elena.

Oltre alla sua specifica rilevanza simbolica, la retrospettiva antologica di questo noto pittore cui l'Umbria ha dato i natali è densa di contenuti artistici e di richiami all'Europa. Un raffinato filo conduttore che lega diverse scuole pittoriche si snoda lungo il percorso artistico della mostra, accompagnando i visitatori e facendo loro scoprire il carisma di Montarsolo, attraverso interpretazioni del Mediterraneo, con le suggestioni delle marine, degli olivi e del Vesuvio, e il rigore più razionalista impregnato di geometrie e di ricerca continua. Una mostra di respiro continentale, che per tale motivo il Ministero degli Affari Italiano ha ritenuto meritevole di fregiare del logo del Semestre di Presidenza di turno dell'Unione Europea. Del pari, alla Mostra il Ministro Dario Franceschini ha conferito il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo della Repubblica Italiana.

L'Europa è una costante dell'opera di Montarsolo. Il Maestro stesso si narra nel suo libro-vademecum dal titolo "Un artista racconta l'arte", guidando il lettore attraverso la profonda influenza che su di lui ebbe la precoce e rivoluzionaria lezione di Cézanne. Il suo atelier a Portici, tratteggiato come una "soffitta sull'Europa", è percepito allo stesso tempo come un ponte di confine, al di sotto del quale "ci passa l'Europa, perché anche un paese di antica cultura può essere il crocevia dell'incontro fra tradizione e avanguardia, cultura antica e modernità". Ed è in Belgio che probabilmente Montarsolo trae incisivi motivi di nuove ispirazioni, "rapito" dalle opere di Braque e di Picasso che colà ha l'opportunità di studiare più da vicino. In Italia farà ritorno portando con sé la lezione del cubismo analitico, poi riversata nelle sue composizioni astratto-geometriche.

Da Stoccolma a Helsinki, da Amsterdam ad Alessandria d'Egitto, sono molte le città che hanno ospitato le mostre di Montarsolo. La celebrità del Maestro si è spinta sino a latitudini ben più distanti, in America e in Australia, a voler idealmente solcare i mari senza tempo. Proprio la sua ultima opera ritrae il veliero Amerigo Vespucci, la cui prua apre altre infinite rotte.

Grazie alla disponibilità della suggestiva galleria *Miodrag Dado Đurić* e all'impeccabile collaborazione della Municipalità di Cettigne, a partire da oggi anche il pubblico montenegrino potrà ammirare la pittura di Montarsolo facendosi trasportare da un immediato senso di vertigine.

Vincenzo Del Monaco
Ambasciatore d'Italia

This is the first time that the works of Maestro Carlo Montarsolo have crossed the Adriatic Sea in order to be presented to a wider sophisticated Montenegrin audience. With the support of the Italian President, they come to a special place – Cetinje, the cradle of Montenegro so closely related to Italy through the figure of Queen Jelena (Helen).

Apart from its special symbolic importance, the anthological retrospective exhibition of this renowned Umbrian painter offers rich artistic content and numerous links with Europe. The fine thread connecting different schools of painting guides the viewers through the artistic path of the exhibition, making them discover Montarsolo's charisma through the interpretations of the Mediterranean with the suggestiveness of coastal landscapes, olive groves and Mount Vesuvius, as well as through rationalistic rigidity imbued with geometry and constant search. An exhibition with a breath of the continent, which was for this reason regarded by the Italian Ministry of Foreign Affairs to be worthy to carry the logo of the current Presidency of the Council of the European Union. In the same manner, Minister Dario Franceschini provided this exhibition with the support of the Italian Ministry of Culture and Tourism.

Europe is a constant in Montarsolo's works. In his book entitled *Un artista racconta l'arte* (An Artist Speaking About Art), the maestro himself guides the reader through the profound influence that the early and revolutionary thought of Cezanne had on him. His atelier in Portici referred to as the "attic overlooking Europe" is at the same time perceived as a border bridge under which "Europe flows, since even a country of ancient culture can be the meeting point of tradition and the avant-garde, ancient culture and modernity". Montarsolo most probably found a new inspiration in Belgium, fascinated by the works of Braque and Picasso which he had an opportunity to study more closely there. He returned to Italy with lessons learnt about analytic cubism which he subsequently translated onto his abstract-geometric compositions.

There is a wide range of places which have hosted the exhibitions of Montarsolo's works, from Stockholm to Helsinki, from Amsterdam to Alexandria, Egypt. The maestro's fame has spread to far more distant geographical points, America and Australia, as if wishing to sail the timeless seas. His last work is in fact the Amerigo Vespucci sailboat whose bow opens other endless journeys.

Thanks to the hospitality of the notable *Miodrag Dado Đurić* Gallery and flawless collaboration with the Municipality of Cetinje, as of today the Montenegrin public will have an opportunity to admire Carlo Montarsolo's art that the viewers will instantly be enchanted by.

Vincenzo Del Monaco
Ambassador of Italy

Sijenka Anda u sutonu, 1986. | *L'ombra delle Ande al tramonto*, 1986 | *The Shadow of the Andes at Sunset*, 1986
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas
130 x 110 cm

Narodni muzej Crne Gore ima čast i zadovoljstvo da, u saradnji sa Italijanskim Ambasadom u Crnoj Gori, predstavi izložbu cijenjenog napuljskog umjetnika Karla Montarsola. Uz podršku Predsjednika Republike Italije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i turizma Republike Italije, ovaj događaj otvara mogućnost produbljivanja saradnje i razmjene kulturnih sadržaja između Italije i Crne Gore.

Izložba izabranih djela iz privatne kolekcije umjetnikovog sina, dr Federika Romanelija Montarsola, prezentuje kompleksan svijet umjetnosti Karla Montarsola koji obiluje bogatim i raznovrsnim istraživanjem formi – od pouka analitičkog kubizma, preko realizma do geometrijske apstrakcije, zadržavajući kroz sve faze stvaralaštva ekspresivnost i hromatsko bogatstvo.

Karlo Montarsolo, umjetnik koji je osjetio i doživio dinamiku italijanskog Juga, snagu Vezuva i „razuzdanost“ Mediterana utisnuo je u svoja djela intimne zapise duše, svoje impresije i emocije izazvane predjelom s kojim je osjećao istinsku povezanost, stvarajući svijet na granici realnosti i fantazije. Duh čovjeka s Juga, općinjenog suncem, morem, ljepotom litoralnog priobalja, duboko je utkan u svako pojedinačno djelo.

Posmatrajući Montarsolove rade, nemoguće je ne pronaći zajedničku nit sa pojedinim crnogorskim umjetnicima *genius loci* koji su svoj stvaralački vijek posvetili slikanju rodnih mediteranskih predjela na kojima su uspjeli da kroz draž taktičnih i čulnih vrijednosti prenesu energiju ovog čudesnog prostora.

Slikarstvo Karla Montarsola nam je zato blisko, ali i interesantno jer daje jedan novi smisaoni karakter lirskoj poetici i vizuelnim senzacijama nama zajedničkog mediteranskog svijeta.

Izložba Karla Montarsola u Crnogorskoj galeriji umjetnosti *Miodrag Dado Đurić* predstavlja značajan primjer saradnje dvije, po mnogo čemu, bliske zemlje koje spajaju viševjekovne istorijske i kulturne veze.

Prof. Pavle Pejović
direktor Narodnog muzeja Crne Gore

Zanos mora medu školjem, 1985. | *Il delirio del mare tra gli scogli*, 1985

The Frenzy of the Sea between the Rocks, 1985

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas

100 x 80 cm

Zanos mora medu plavim školjem, 1985. | *Il delirio del mare tra gli scogli blu*, 1985

The Frenzy of the Sea between the Blue Rocks, 1985

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas

100 x 80 cm

Il Museo Nazionale del Montenegro ha il piacere e l'onore di presentare, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in Montenegro, l'esposizione dello stimato pittore partenopeo Carlo Montarsolo. Questo evento, con l'Adesione del Presidente della Repubblica Italiana e patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, apre ulteriori possibilità per approfondire la collaborazione e per migliorare lo scambio di eventi culturali tra Montenegro e Italia.

L'esposizione di opere scelte dalla collezione privata del figlio dell'artista, il Dott. Federico Romanelli Montarsolo, presenterà il mondo complesso dell'arte di Carlo Montarsolo, che si distingue per una ricca e variegata ricerca di forme – dalle lezioni del cubismo analitico, al realismo e all'astrazione geometrica – mantenendo in tutte le fasi della sua opera l'espressività e la ricchezza cromatica.

Carlo Montarsolo, l'artista che ha percepito e vissuto la dinamica del mezzogiorno, la forza del Vesuvio ed il „libertinaggio“ del Mediterraneo, ha impresso nelle sue opere le memorie dell'anima, le impressioni e le emozioni che in lui suscitava questo paesaggio al quale si sentiva profondamente legato, creando un mondo ai margini tra la realtà e la fantasia. Lo spirito di un uomo del sud stregato dal mare, dalle bellezze di quel litorale, è profondamente impresso in ogni sua singola opera.

Ammirando le opere di Montarsolo è impossibile non notare un filo conduttore con alcuni artisti montenegrini, genius loci che hanno dedicato la propria vita artistica alla pittura della loro terra natale, al Mediterraneo, riuscendo ad imprimerne l'energia di questo luogo incantevole, tramite il fascino di valori tattili e sensoriali.

Per questo motivo sentiamo molto vicina la pittura di Carlo Montarsolo e la troviamo molto interessante, perché conferisce un nuovo carattere sensoriale alla poetica lirica ed alle sensazioni visuali di un nostro comune mondo Mediterraneo.

L'esposizione di Carlo Montarsolo nella Galleria d'arte montenegrina *Miodrag Dado Đurić* rappresenta un importante esempio di collaborazione dei due Paesi vicini, legati da secolari relazioni storiche e culturali.

Prof. Pavle Pejović

Direttore del Museo Nazionale del Montenegro

On behalf of the National Museum of Montenegro, it is my great honour and pleasure to present the exhibition of the esteemed Neapolitan artist Carlo Montarsolo, organized in collaboration with the Italian Embassy in Montenegro. With the support of the Italian President and staged under the auspices of the Ministry of Culture and Tourism of Republic of Italy, this event opens the possibility of reinforcing the collaboration and cultural exchange between Italy and Montenegro.

The exhibition of selected works from the private collection of the artist's son, Dr Federico Romanelli Montarsolo, presents Carlo Montarsolo's complex art world abounding in extensive and diverse explorations of forms – from analytic cubism through realism to geometric abstraction, with expressiveness and chromatic richness preserved throughout his work.

Carlo Montarsolo, an artist who experienced and deeply felt the dynamic of the Italian South, the power of Mount Vesuvius and the 'boisterousness' of the Mediterranean, imprinted onto his works intimate records of his soul, his impressions and emotions aroused by the scenery which he felt truly linked to, creating a world at the border between reality and fantasy. The spirit of the man from the South, enchanted by the sun, the sea and the beauty of the littoral landscapes, is deeply woven into each individual work of his.

Viewing Montarsolo's works, it is impossible not to spot a common thread with some Montenegrin *genius loci* artists who devoted their creative life to their native Mediterranean landscapes onto which they managed to transfer the energy of this miraculous space through the charm of tactile and sensual values.

This is why Carlo Montarsolo's painting is close to us but at the same time intriguing, as it gives a new meaning to the lyrical poetics and visual sensations of the Mediterranean world which we share.

The exhibition of Carlo Montarsolo's works in the Montenegrin art gallery *Miodrag Dado Đurić* is a significant example of collaboration between the two countries close to each other in many ways and linked by centuries-old historical and cultural ties.

Prof. Pavle Pejović

Director of the National Museum of Montenegro

More uzburkano vjetrom s jugozapada | *Mare in burrasca con vento di Libeccio*

The Sea Stirred Up by the South-West Wind

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas

60 x 80 cm

Zanos mora | *Delirio del mare* | *The Frenzy of the Sea*

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas

70 x 94 cm

Fragментi zlatnog meteorita, 1992. | Frammenti di meteorite d'oro, 1992 | Fragments of the Golden Meteorite, 1992

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas

120 x 80 cm

Snažan viševjekovni spoj Crne Gore i Italije, prvobitno sazdan na bliskim diplomatskim, dinastičkim i umjetničkim vezama, do danas je oličen u cijelovitoj i sveobuhvatnoj istorijskoj priči, koja svakim novim danom dobija po još jednu dragocjenu stranicu. Ovog puta, pred nama su djela velikog slikarskog majstora Karla Montarsola, kao rezultat još jedne plodonosne saradnje institucija, a prije svega prijatelja iz Crne Gore i Italije.

Maestro Montarsolo, bez sumnje, bio je ličnost koja je stvaralaštvom utisnula snažan trag, ne samo u Italiji, već i u čitavoj Evropi, koja je odveć dobro upoznata sa njegovim djelom. Uostalom, nema greške ni u tvrdnji da je Karlo Montarsolo svoje stvaralaštvu i posvetio Evropi, iz čijih je različitih predjela, ali i iz opusa njenih starih majstora, crpio inspiraciju. Stoga, simbolika postavke koja će se naći i sa naše strane Jadrana, jeste u tome što na ovaj način gradimo novu nit kojom će kulturne veze između Crne Gore i Italije, pa i evropske kulture, biti dodatno ojačane.

Otud ne čudi što Montarsolov rad, prva na našim prostorima, može vidjeti publika na Cetinju. Jer, osim kao Prijestonica crnogorske kulture, Cetinje je već tradicionalno nezaobilazan centar ukoliko govorimo o crnogorsko-italijanskom prijateljstvu i saradnji. Velika je čast da na Cetinju, kao polazištu desetina umjetnika svjetskog renomea, među kojima su Dado Đurić, Petar Lubarda, Milo Milunović ili Pero Poček, ovog puta imamo priliku da uživamo u djelima maestra Montarsola. Grad koji simbolizuje srce i dušu crnogorskog kulturnog bića time je još jednom svrstan u red globalnih centara umjetnosti u kojima je za svih proteklih decenija prezentiran rad Karla Montarsola.

Ova izložba, na koncu, samo je nova u mnoštvu potvrda da, kada gradimo mostove saradnje, umjetnost ne samo da je neizostavna – već je i jedna od krucijalnih djelatnosti. Teško je govoriti o prilici da i Crna Gora napokon vidi plodove Montarsolovog rada, a ne naglasiti našu sjajnu saradnju sa Ambasatom Republike Italije i Narodnim muzejom Crne Gore, zahvaljujući čemu je, na zadovoljstvo ovdašnjih poklonika umjetnosti, put od ideje do realizacije ove sjajne zamisli bio kratak.

Aleksandar Bogdanović
Gradonačelnik Prijestonice Cetinje

I forti legami plurisecolari tra il Montenegro e l'Italia, che una volta si basavano sulle relazioni diplomatiche, dinastiche e artistiche, oggi sono personificati da un racconto storico universale, che quasi giornalmente viene arricchito da nuove pagine. Questa volta abbiamo di fronte le opere del grande maestro della pittura Carlo Montarsolo, un'esposizione che è il frutto di una fertile collaborazione tra le istituzioni, ma innanzitutto tra gli amici montenegrini ed italiani.

Il Maestro Montarsolo è indubbiamente una personalità che ha lasciato una forte traccia non solo in Italia ma in tutta l'Europa, dove le sue opere sono ben conosciute. Non sarebbe un errore dire che Carlo Montarsolo ha dedicato la propria opera all'Europa, traendo ispirazione dalle sue regioni e dai suoi antichi maestri. Quindi, la simbologia di questa esposizione, che finalmente sta varcando l'Adriatico, è proprio quella di creare un nuovo filo conduttore, che rafforzerà ulteriormente le relazioni culturali tra il Montenegro e l'Italia, e quindi anche con l'Europa.

Non sorprende che proprio a Cetinje il pubblico avrà la possibilità di ammirare per primo le opere di Montarsolo. Oltre ad essere la capitale della cultura montenegrina, Cetinje è già tradizionalmente il fulcro insostituibile dell'amicizia e della collaborazione italo-montenegrina. È davvero un particolare onore avere a Cetinje, che era il punto di partenza di numerosi rinomati artisti montenegrini tra i quali Dado Đurić, Petar Lubarda, Milo Milunovic, Pero Poček, la possibilità di ammirare le opere del Maestro Montarsolo. La città che è il simbolo, il cuore e l'anima dell'essenza della cultura montenegrina, è stata ancora una volta inserita tra i circuiti culturali internazionali, questa volta per l'esposizione dell'opera di Carlo Montarsolo.

Infine, questa esposizione è un'altra delle tantissime conferme che quando si stanno creando relazioni e collaborazioni internazionali, l'arte non solo non può mancare, ma ne è uno degli elementi chiave. È, infatti, impossibile parlare di questa occasione di ospitare finalmente le opere di Montarsolo, senza ribadire l'ottima collaborazione tra la Capitale storica di Cetinje e l'Ambasciata d'Italia ed il Museo Nazionale del Montenegro, grazie ai quali il percorso dall'idea alla realizzazione di questa splendida esposizione è stato breve, per la gioia degli amanti dell'arte.

Aleksandar Bogdanović
Sindaco della Capitale storica di Cetinje

Originally built upon close diplomatic, dynastic and artistic ties, the strong centuries-old bond between Montenegro and Italy is epitomized today in a unified and comprehensive historical story, gaining a new precious page from day to day. This time, the new page is filled with the works of the great master of painting Carlo Montarsolo as the product of another fruitful collaboration between institutions and, above all, friends from Montenegro and Italy.

Undoubtedly, Maestro Montarsolo is a figure whose art has left a deep imprint not only on Italy but on the whole of Europe, which is extremely well acquainted with his work. After all, some rightfully claim that Carlo Montarsolo devoted his work primarily to Europe, drawing his inspiration from its diverse landscapes and from the work of its old masters. Therefore, the symbolism of this exhibition finally to be held on this side of the Adriatic lies in the fact that in this way we are spinning a new thread which will further reinforce Montenegro's ties with Italy, but also with European culture.

It is not surprising that, for the first time in this area, Montarsolo's works can be seen right in Cetinje. For, apart from being the very centre of Montenegrin culture, Cetinje has traditionally been the undisputed centre of Montenegrin-Italian friendship and collaboration, too. And indeed, it is a great honour to have an opportunity to enjoy the works of Maestro Montarsolo right in Cetinje, the point of departure of many artists of world renown, such as Dado Đurić, Petar Lubarda, Milo Milunović or Pero Poček. In this way, the town symbolizing the heart and the soul of Montenegro's cultural being once again aligns itself with a whole array of global art centres which have hosted the exhibitions of Carlo Montarsolo's works over the past decades.

Finally, this exhibition is yet another confirmation that when building the bridges of collaboration, art is not only an unavoidable but a crucial activity, too. It is hard to speak of the opportunity for the Montenegrin public to finally see the fruits of Montarsolo's work without highlighting our excellent collaboration with the Italian Embassy and National Museum of Montenegro, thanks to which, to the satisfaction of local art lovers, the path from the wonderful idea to its realization was only a short one.

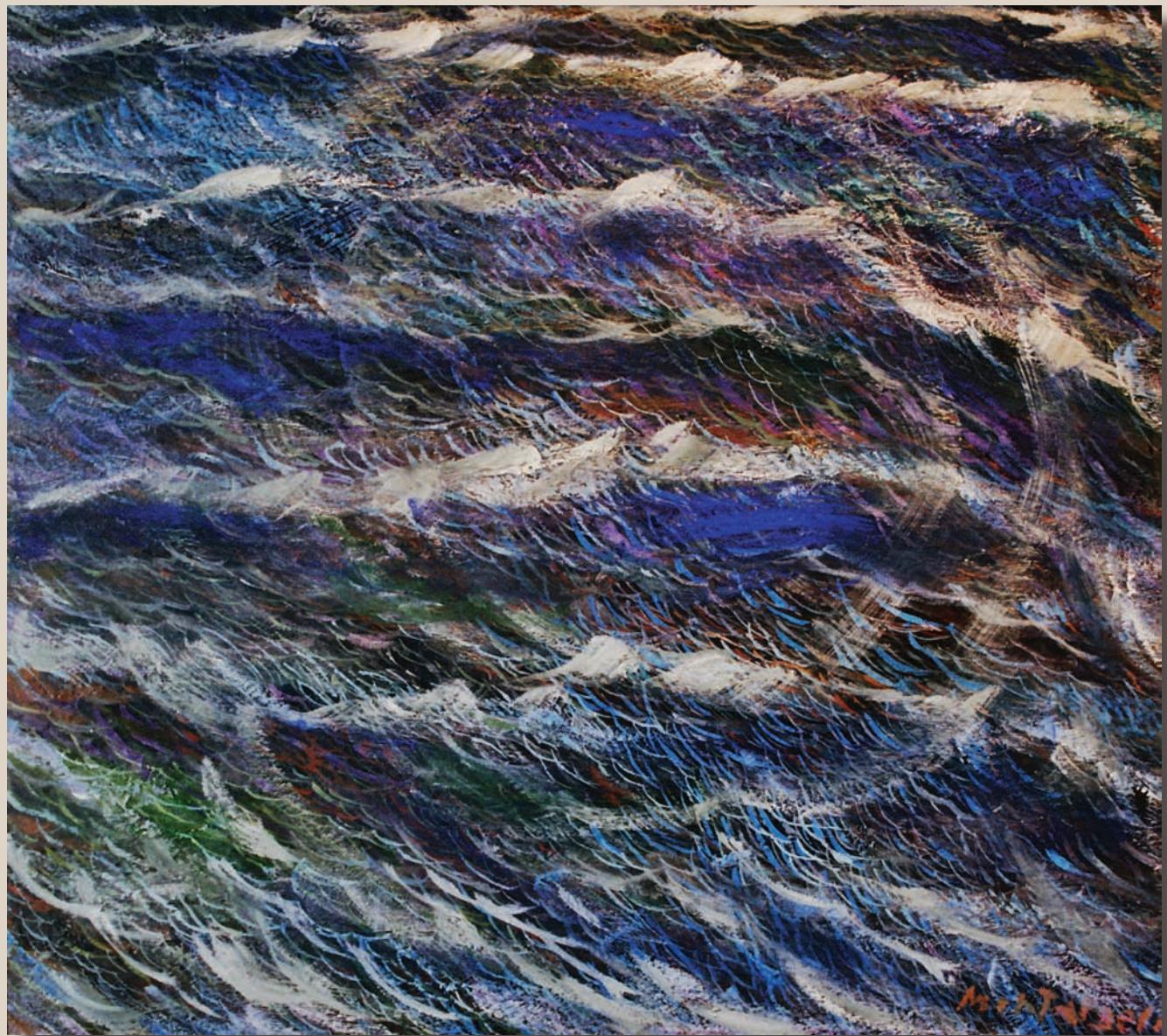
Aleksandar Bogdanović
Mayor of Old Royal Capital Cetinje

Pomračenje sunca i mjeseca, 1993. | *Eclissi di sole e luna*, 1993 | *Eclipses of the Sun and the Moon*, 1993
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas
120 x 90 cm

Antičko oružje, 1963. | *Armi antiche*, 1963 | *Ancient Weapons*, 1963
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas
120 x 80 cm

Okean 1, 2003. | Oceano 1, 2003 | Ocean 1, 2003

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas

80 x 90 cm

VIZIONARSTVO I MJERA U DJELIMA KARLA MONTARSOLA

Jedan autoportret iz 1990. predstavlja maestra u njegovom studiju u mjestu Portiči. Pozadina je večernja. Naziru se snopovi tihe svjetlosti, prozori su otvoreni, ali ne prema napuljskom moru već prema unutrašnjem talasu. Umjetnik slika sebe u radnom odijelu, širokih ramena, ponosnog stava.

Pogled je zamišljen. Zatvoren, gotovo odsutan, usne stisnute, oči, iza naočara, poluzavorene. Čini se da umjetnik, slikajući samoga sebe, naglašava svoju vizionarsku prirodu, aludira na ne više tako mlad profil – kosa, razbarušena i sijeda, ocrtava se na crnoj pozadini – na nedefinisani san prostora i svjetlosti koji su, unutar pažljive i kontrolisane forme, u osnovi njegovih djela i njegovog svijeta.

Počeci

Izražajni, rijetki dualizam, veoma duboko karakteriše sva djela Karla Montarsola, jednog od najinteresantnijih italijanskih umjetnika nakon Drugog svjetskog rata. S jedne strane je fizionomija njegove osobenosti: liričan, inspirisan, dinamičan, dok se s druge nalazi kompoziciona postavka njegovih djela: lucidna, promišljena, brižljiva, koja djelima daje osjećaj stabilnosti i ravnoteže, mjere i unutrašnje koncentracije.

Riječ je o dualizmu koji se tumači, osim kao jednostavno suprisustvo dvije inspiracije, i kao prvobitni trag, kao potez dubine, čovjeka i umjetnika.

Montarsolo je, osim javnih početaka tokom četrdesetih i pedesetih godina koje su označili najbolji primjeri napuljskog umjetničkog miljea u kojem je proživio svoju mladost, veoma brzo razvio – takođe zahvaljujući i svojoj internacionalnoj viziji (puno je putovao Evropom i imao je prilike da se još kao veoma mlad susretne sa najvažnijim tadašnjim istraživanjima) – izraz za koji su mnogi stručnjaci utvrdili da potiče od neokubizma. Pitanje stila ga, zapravo, nikada nije do kraja okupiralo. Više je potencirao ekspresivnu sintezu koja bi intimno odslikavala njegovu svestranu i fleksibilnu prirodu. I tako je, iako je ostao dosljedan po pitanju forme uvijek vodeći računa o estetskoj sveobuhvatnosti djela, bio otvoren da eksperimentiše sa tranzicijom pogleda koja se reflektuje u karakterno slikarstvo koje obuzima, otvoreno za novo ali i vjerno tradiciji koja je isticala slikarsku osobenost, i kao sredstvo i kao viziju.

Realistička i vizionarska tenzija

Pouke analitičkog kubizma u njegovom radu tumače se krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina kao osnovna referenca, kao kulturna perspektiva, prije nego kao unutrašnja potreba. Montarsolo nikada nije prešao prag apstraktnog i nije se po svaku cijenu svrstao u isti red sa eksperimentalnim pravcima italijanske umjetnosti, držeći se, u suštini, kako izvan potpuno neformalnih istraživanja i bliskih napolitanskih previranja, tako i izvan južnjačkog društva nuklearnog i neodadaističkog pokreta. Otvaranje i zatvaranje, odlazak i povratak, u umjetničkom i psihološkom smislu uvijek su zajedno prisutni u Montarsolovim djelima. I pored toga što se distancirao od lokalističke tradicije, umjetnik nikada nije prekinuo veze sa zemljom koja ga je oblikovala. To proizlazi i iz izbora njegovih motiva kao što su slike Vezuva i morski pejzaži koji predstavljaju jedan od najitenzivnijih poglavlja njegovog rada.

Osnovu djela iz šezdesetih godina čine vizionarska tenzija i pažljiva kompozicija. One su čvrsto profilisane u strukturi djela koja implicira usmjerenošću detalju, i čija osobenost je u snažnoj materijalnoj vrijednosti u čisto slikarskom smislu. Riječ je o slikama „više na rubu fantazije nego apstrakcije sačinjenim od konkretnih, organskih prostora u spiralnom ritmu koji, čini se, pokreće cjelokupnu kompoziciju (*Vito Apuleo*, 1963).

Međutim, tih godina u Montarsolovom radu osjeća se i neka vrsta nemira, potreba za širenjem koja je samo dijelom kontrolisana, a koja u djelu razvija neku vrstu cikličnosti vizuelnog ustrojstva, što će biti jedan od dominantnih aspekata njegove umjetnosti. Umjetnik će se u više navrata vraćati istim temama, posebno onima koje najviše osjeća: prije svega lavi, a zatim i moru, poljima, cvijeću. Pejzaži Vezuva su već prisutni tokom šezdesetih godina, a nalazimo ih i na pragu dvijehiljadite. Teme mora, vjetra, talasa, prisutne su već od poslijeratnog perioda i protežu se do početka dvadeset prvog vijeka. Cikličnost nije samo ponavljanje tema već je i inspiracija, pravi odraz tenzije duše. Govorimo o ciklusima, ali bi zapravo trebalo da govorimo o duhovnim prostorima, unutrašnjim pejzažima.

More, talasi, oblaci, vjetar

Tema mora je jedan od najupečatljivijih maestrovih umjetničkih pravaca. Riječ je o temi koja se nije mnogo mijenjala tokom vremena. Pojedine marine su čak iz 1943. (*Mare agitato nel Golfo – Uznemireno more u zalivu*); posljednje su iz 2003. (*Oceano 1 – Okean 1 i Oceano con raffiche di vento - Okean sa udarima vjetra*). Naravno, u starijim djelima očita je sigurnija naturalistička perspektiva,

sa barkama na uzburkanom veličanstvenom moru u pozadini. U novijim djelima pažnja je više usmjerena na talas, na njegov formalni položaj, dinamizam, izražajni naboј. Često more i oblaci sačinjavaju *unicum*, oni predstavljaju djelove istog scenarija, u ravnoteži između realnog i imaginarnog (kao u lijepoj slici *Fatasie di nuvole sul mare su tono grigio – Fantazija od oblaka na moru sivog tona*, iz 2002)

Znak umjetnika je veličanstven. Sa snagom i lakoćom tretiran je pastuoznim potezom i kolorističkom finoćom i u najmanjim nijansama. Fizička i metaforička perspektiva ukrštaju se pojačavajući jedna drugu i otvaraju put vizionarskim sugestijama. Možda su u perspektivi Tarner i Kurbe, eho književnosti o moru, Montaleova poezija koju je umjetnik jako volio, uzburkani talasi, boja koja dobija oblik, upliće nebo i zemlju.

Montarsolov opus je jedinstven. S jedne strane tradicionalan, s druge strane potpuno savremen. Ovaj napuljski umjetnik održava se na vrhu sigurne prepoznatljivosti. Talas je zaista voda koja buja, koja se širi, prelama se u suptilne meke forme koje presjeca svjetlost, stvara kretanje i susretanje pjene i vjetra. Svjetlost prekriva i razgraničava, siječe i umnožava, dolazi odozgo iskošena ili difuzna, da bi se zatim rastvorila u tečnu materiju, postajući unutrašnja svjetlost, intimistički talas. Nebo, kao što smo već napomenuli, suštinski je dio kompozicije. Paperjasti oblaci i kumulusi se nagomilavaju stupajući se s talasima i nadnoseći se nad njima, gotovo preokrenuvši dinamičku perspektivu koja ih, u suštini, spaja (kao na slici *Fatasie di nuvole bianche sul mare – Fantazija od bijelih oblaka nad morem*, iz 2003.) Iako su realistične i ponekad vezane za konkretni geografski kontekst, slike su svakako imaginarna mjesta, odrazi psihološkog stanja, duhovni znak. Ponekad, kao u nekim djelima iz osamdesetih godina, interpretacija postaje bliskija, dinamizam talasa udara kamenitu obalu i školje, poteza gotovo na granici apstrakcije (*Il mare tra gli scogli blu – More među plavim školjem*, 1985).

Lava Vezuva

Još jedna tema za koju je napuljski umjetnik bio veoma zainteresovan jeste tema lave, vulkana i planine uopšte. Možda upravo ova tema predstavlja najpoznatiju i najznačajniju oznaku njegovog stvaralaštva, a odnosi se na period od 1981. do 2002. godine. Vezuv je nesumnjivo centar napuljske istorije, simbol i scenografska pozadina njegovog pejzaža. Montarsolova platna uglavnom predstavljaju planinu u pozadini koja se izdiže iznad prvog plana u kom je prikazan vulkanski pejzaž s malobrojnom, suvom, ali ipak šarenom vegetacijom.

Umjetnik proučava njen profil okom koje pažljivo prati prirodne tonove, geološke slojeve, divlji i privlačni pejzaž ispunjen hromatikom dominantno sumpornih tonova. Njegova vizuelna tenzija prenosi se na stvaranje bezbrojnog niza slika kojima preovladavaju tople, zemljane, duboke boje. Kao u djelu *Lave vesuviane con ginestre* – Vezuvska lava sa žukom, gdje se konus pojavljuje kao erupcija užarene lave, uzdignut i veličanstven. Montarsolo identificira određeni pejzaž i okolinu, definije atmosferu. Jedan intimistički pejzaž koji budi uspomenu na utrobu zemlje, nosi u sebi privlačnost antičkog i mističnog. Ponekad preuzima sugestivnost devetnaestog vijeka (kao na platnu *Nuvole tempestose sul Vesuvio – Olujni oblaci nad Vezuvom* iz 1981. koje podsjeća na pojedina djela De Nitisa); a nekad je sklon rješenjima koja su više grafička i sintetička, a koja najavljuju stilski elemente mnogobrojnih novijih napuljskih radova. Planina je vrlo čest motiv u njegovim djelima, ponekad istog profila, gotovo Sezanovskog duha, kao u uspješnim serijama kombinovane tehnike koje su jednostavno naslovljene kao *Paesaggio vesuviano – Vezuvski pejzaž*. Lavama se mogu pridodati pojedini Andski pejzaži kao *Lombra delle Ande al tramonto – Andska sijenka na zalasku sunca* iz 1986., čiji nam hromatizam koji se sastoji od žive i duboke crvene, i sjajne i pune narandžaste boje koje se ističu na izuzetno plavom nebu, daje osjećaj da je i to zemlja u znaku vatre, bliska i daleka.

Znaci i zvuci

Između materijske faze šezdesetih godina i perioda posljednjih maestrovih radova, a posebno tokom sedamdesetih i početkom osamdesetih godina, postoji poglavje u Montarsolovoj umjetnosti koje zahtijeva posebnu pažnju. To je period u kojem znak odnosi prevagu u strukturi djela koje ima duplu partituru, simboličku i vizuelnu. Kompozicija je više geometrijska, dobija na energiji, i sjedinjuje jake svjetlosne ravni. Ekspresivni momenat ne tiče se samo emocionalne prirode i senzitivnog pogleda, već se koncentriše na grafičko ustrojstvo koje je istovremeno i oblik i navod, kao u djelu *Betoven* iz 1970. ili *Tralicci di alta tensione – Stubovi dalekovoda* iz 1982. Na svjetloj osnovi, pojavljuju se stilizovani natpisi šematisizovane forme, ocrtani kao muzički talas, koji se tiču istorijskih ličnosti ili kompozitora. U drugom slučaju, znak se razvija kroz uvijene forme, razvija virove, prepliće snopove svjetlosti (kao na djelu *La memoria del fuoco vesuviano a contatto col mare – Sjećanje na vezuvsku vatru u dodiru sa morem* iz 1988., ili na *L'ancora sommersa – potopljeno sidro*, litografija iz 1988. godine). To je Montarsolov „muzički“ period koji simboliše slika *Pianoforte – Klavir*, a koji traje tokom sedamdesetih i osamdesetih godina. U njegovoj umjetnosti ovog perioda preovladava sintetički senzibilitet, otvoren ka jednoj, da tako kažemo,

lingvističkoj elaboraciji slike. Uostalom, Montarsolo je učen čovjek. Paralelno sa umjetnošću često radi estetska istraživanja, drži konferencije, piše članke. Jedna knjiga objavljena 2002. godine „Umjetnik priča o umjetnosti“, sažima njegove misli o umjetnosti. Taj aspekt njegovog rada dopunjava i upotpunjava njegovu fisionomiju umjetnika svjesnog svoje uloge, pa i one javne: uloge po kojoj se izdvaja, a koju igra ekscentrično, autonomno, hrabro.

Geometrija i svjetlost

Jedinstveno poglavlje Montarsolove umjetnosti koje se proteže od 1992. do 1993. pojedinačno rezimira, kroz apstraktno, kako likovni senzibilitet šezdesetih godina tako i više sintetički izraz prethodnog poglavlja. Materija je izgubila svoju očevidnost, nema više tragova realističke vizije. Međutim, ustrojstvo i dalje sadrži sugestivno preplitanje oblika i svjetlosti koje u prostoru određuje nizanje ravni u perspektivi koje se šire u dubinu, kao ogledalo u ogledalu. Forma je uopšteno geometrizovana, čini se da nas uvodi u viđenje dimenzije na čelijskom nivou, ili naprotiv, na zvjezdanim. Naslovi ovih djela u tom smislu govore sami za sebe: *Ecclissi di sole e di luna – Pomračenje sunca i mjeseca*, 1993, *Frammenti di meteorite d'oro – Fragmenti zlatnog meteorita*, 1992, *Geometrie del nostro sistema solare – Geometrije našeg sunčevog sistema*, 1993.

Kompoziciono ustrojstvo je inspirisano. Preklapanje ravni rađa prostore u prostorima, zone miješanja svjetlosti koje otkrivaju uniformno obojena polja manje ili više hromatska, nerijetko veoma profinjena. Ono što nas pogađa u ovim djelima jeste da se izvan prvog plana, izvan onog gustog prostora u kojem forme plutaju, profiliše prostor absolutne svjetlosti, onostrane. Realnost je san, začuđenost.

Između 1992. i 1994. godine umjetnik stvara grupu djela koja idealno reprodukuju kosmičke prostore sa satelitima i planetama, predstavljene kontekstu kretanja i dubine. Hromatizam je taman, sa ponekim naglim bljeskom žive boje. To su neobična djela koja ipak nijesu ekscentrična, ako se uzme u obzir cjelokupni Montarsolov umjetnički put. I dalje nas iznenadjuje kompleksna maestrova ličnost, mnogostruka, intuitivna, kulturno otvorena. Naslovi su privlačni: *Satelliti in viaggio – Sateliti koji putuju*, 1994, *Due lune con satelliti in orbita – Dva mjeseca sa satelitima u orbiti*, 1992, *Sole e luna nel cosmo – Sunce i mjesec u kosmosu*, 1994.

Polja i vjetar

Poglavlje pejzaža i polja je iz skorijeg perioda, od 1991. do 2005, perioda posljednjih godina maestrove duge karijere. Duhovna tenzija koja oživljava ovaj izbor nije udaljena od ostalih tema njegovog izraza. I dalje je u umjetnikovom pogledu prisutna pažnja prema onome što u prirodi odslikava unutrašnji, poetski, misaoni poriv. To su polja koja upečatljivo udara vjetar, uzburkani maslinjaci, nemirna žitna prostranstva (kao što su *Campo di grano verso il mare – Žitno polje prema moru*, 2001, *Prato verde mosso dal vento – Zelena livada uzburkana vjetrom*, 1999, *Ulivi al tramonto – Masline na zalasku sunca*, 2001, *Il vento che muove la pianura verde – Vjetar koju pokreće zelenu dolinu*, 2000, *Il vento che muove l'erba sulla collina – Vjetar koji pokreće travu na proplanku*, 2000). Vjetar, koji se direktno ili indirektno, uvijek pojavljuje u Montarsolovoј umjetnosti, ovdje postaje nesporni glavni junak. Priroda se čita ne u svom statičkom ustrojstvu već kroz neoromatičarsko viđenje, u znaku duhovnog odraza.

Ipak, izraz ovih djela je drugaćiji, suštinskiji, ponekad više grafički, ponajviše sačinjen od konceptualnih viđenja, sadržan u sintetičkim i bliskim vizijama. Djela su sugestivna. U njima blista kako stroga forma, s mnogo čulnih detalja, tako i kadar koji je, da tako kažemo, očigledno veoma dugo promišljan, meditiran. Potez je lagan, pokretan, taktilan. Naginje ka zelenom, narandžastom, braon. Redukcija forme na jednu vrstu grafičkog shematizma otvara nam put ka drugom poglavlju Montarsolovih djela koje se odnosi na lišće, koje je zaista savremeno.

Lišće

Lišće predstavlja krajnju granicu Montarsolove umjetnosti po pitanju realističke forme. Izražajni stil se oblikuje kao grafički shematizam jake sintetičnosti. Govorimo o periodu od 1996. do 2002. godine. Forma zadržava suštinsku pokretljivost, sa zgusnutijom ili razrijeđenijom semiotikom koja odgovara razvoju boja, boja koje su raznovrsne iako hromatski svedenije, kao na platnu *Fogliame d'ulivo – Maslinovo lišće* iz 1996. Apstraktna tenzija je evidentna. Kao da s umjetnikove strane postoji želja da izoštiri vid i da uhvati realnost izbliza, do te mjere da izgubi cjelovitu sliku (v. *Fantasia di pianta decorativa su tono rosato – Splet ukrasne biljake ružinih tonova* iz 2002). Pažnja je usmjerena ka formalnim ritmovima, ka razradi kompozicije koja podrazumijeva modularno ustrojstvo. Maestra ponajviše interesuje lišće masline i magnolije, prvo tanje i nagomilano, čije boje idu od plavog, preko zelenog do srebrnog, i drugo koje je manje urezano, deblje, toplih boja.

Interesantan je osjećaj zgušnjavanja na površini koje se vidi u ovim djelima, gotovo kao zatvaranje u odnosu na drugu realnost koja se može samo zamisliti i nedostupna je pogledu. Biljna struktura je zaista gusta, neprobojna, koju kao da pokreće neka misteriozna i tajna životna limfa.

Taj osjećaj je uostalom karakteristika cijelokupnog maestrovog djela. Tamo gdje se čita prostor često je skriveno značenje, najčešće metaforičko, ponekad simboličko. Kao u autentičnoj umjetnosti, neizrecivo nadilazi izrecivo.

To je, najzad, horizont ove izložbe Karla Montarsola koju senzibilno i brižno organizuju Klaudija i sin Federiko, zahvaljujući dragocjenoj saradnji Ambasade Italije u Crnoj Gori. Montarsolova djela pojavljuju se kao prostrana, raznovrsna, i duboka avantura, umjetnička i ljudska, koju karakteriše slobodan i otvoren pogled koji je i stabilan, intenzivan, dugotrajan.

Dordo Anjisola

Stare stvari na tavanu, 1963. | *Oggetti antichi in soffitta*, 1963 | *Old Things in the Attic*, 1963

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas

79, 5 x 120 cm

Rim Nacionalna Galerija savremene Umjetnosti, ustupljeno od strane Ministarstva kulture i turizma
Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Rome, National Gallery of Modern Art, courtesy of the Ministry of Culture and Tourism

VISIONARIETÀ E MISURA NELL'ARTE DI CARLO MONTARSOLO

Un autoritratto del 1990 riproduce il maestro nel suo studio di Portici. Lo sfondo è serale. Si intravedono fasci di luce silenziosa, vetri aperti non già al mare partenopeo ma ad un'onda interiore. L'artista si ritrae in abbigliamento di lavoro, ampie spalle, atteggiamento fiero.

Lo sguardo è pensoso. Chiuso, astratto quasi, le labbra serrate, gli occhi, dietro le lenti, semichiusi. L'artista, ritraendosi, sembra sottolineare la sua natura visionaria, allude nel profilo non più giovane - i capelli scomposti e bianchi, stagliati sullo sfondo scuro - a quel sogno indefinito, di spazi e luce, che dentro la forma attenta e vigilata sono alla base della sua opera e del suo mondo.

Gli esordi

Un significativo, raro dualismo segna in effetti, in profondità, tutta l'arte di Carlo Montarsolo, uno dei più interessanti artisti del secondo dopoguerra italiano. Da una parte è la fisionomia del suo segno: lirico, ispirato, dinamico. Dall'altra è l'assetto compositivo delle sue opere: lucido, meditato, scrupolosissimo, che conferisce ai lavori un senso di stabilità ed equilibrio, di misura e interiore concentrazione.

Un dualismo che si legge, al di là della semplice compresenza di due spinte ispirative, come traccia originaria, come tratto del profondo, dell'uomo ed dell'artista. Montarsolo, al di là degli esordi pubblici, negli anni Quaranta e nei primi anni Cinquanta, segnati da una lezione sostanzialmente postimpressionistica, filtrata dagli esempi migliori del *milieu* artistico partenopeo, in cui visse la sua giovinezza, sviluppò presto, anche grazie al suo sguardo internazionale (girò molto in Europa ed ebbe modo fin da giovane di confrontarsi con le maggiori ricerche del momento), un'espressione definita da molti studiosi di ascendenza neocubista. In realtà la questione stilistica non lo prese mai del tutto. Egli puntò piuttosto ad una sintesi espressiva che riflettesse intimamente la sua natura versatile e flessibile. Sicché, pur restando rigoroso sul piano della forma, sempre attento all'insieme estetico dell'opera, egli fu aperto a sperimentare transiti dello sguardo riflessi in una pittura umorosa e prensile, aperta al nuovo, ma anche fedele ad una tradizione che poneva al centro il segno pittorico, come strumento e come visione.

La tensione realistica e visionaria

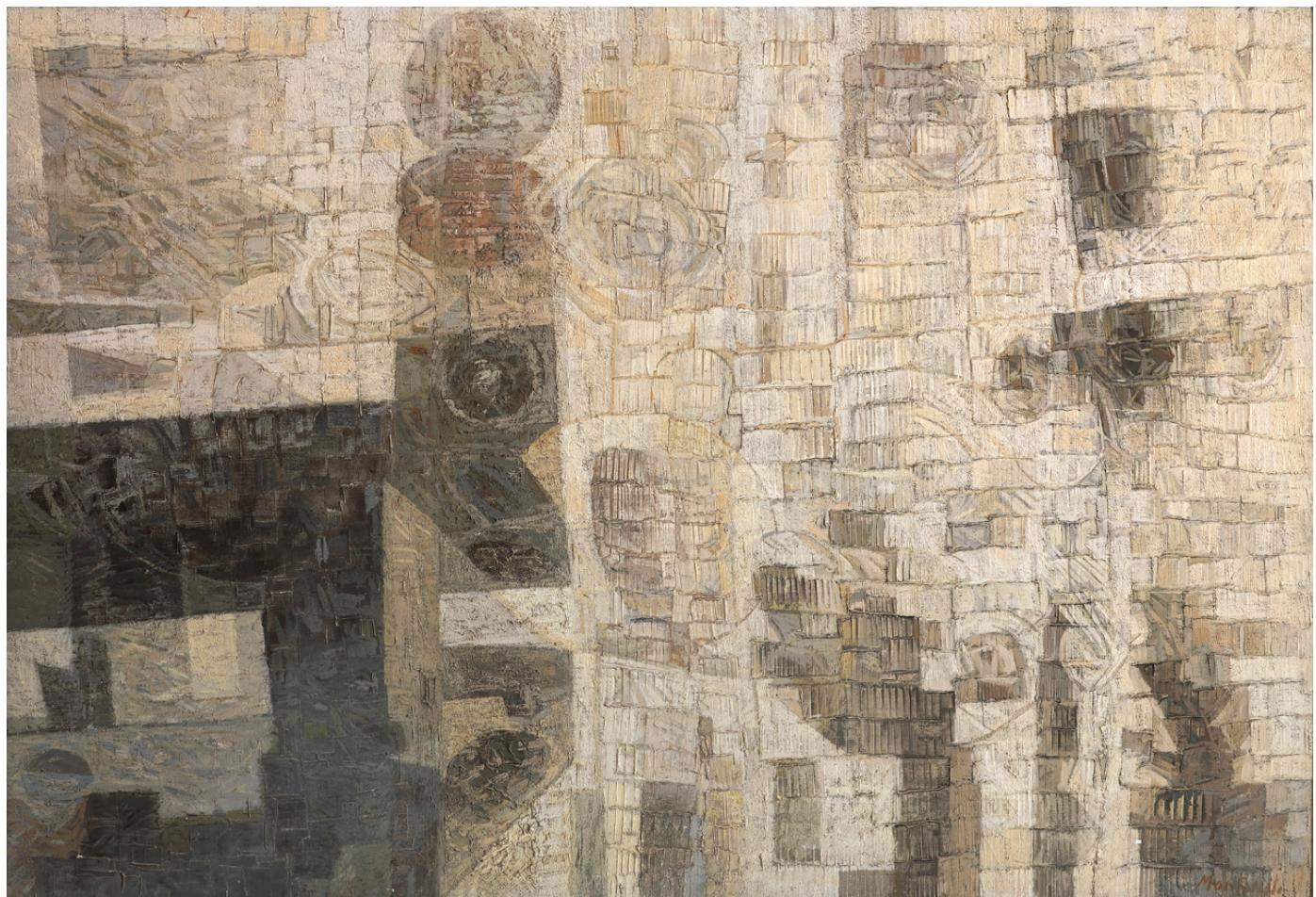
La lezioni cubista, di un cubismo analitico, si decifra sul finire degli anni Cinquanta e nei primi anni Sessanta come riferimento di fondo, come prospettiva culturale piuttosto che come emergenza interiore. Montarsolo non varcò mai la soglia dell'astrazione e non si allineò pedissequamente ai percorsi più sperimentali dell'arte italiana, tenendosi sostanzialmente fuori tanto dalle ricerche puramente informali e dai vicini fermenti napoletani, quanto dalla compagine meridionale del movimento nucleare e neodadaista. Apertura e chiusura, partenza e ritorno, sotto il profilo artistico e psicologico, nell'opera di Montarsolo sono sempre compresenti. Pur distaccandosi nei fatti da una tradizione localistica, l'artista non ha mai reciso il legame con la sua terra di formazione. Lo si intuisce anche dalle scelte tematiche, come le immagini vesuviane o i paesaggi marini, che sono tra i capitoli più intensi della sua produzione.

Alla base delle opere degli anni Sessanta sono dunque tensione visionaria e attenzione compositiva. Che si profilano compattamente in una struttura dell'opera che implica un'attenzione estrema al particolare, il cui segno possiede una forte valenza materica, recuperata nello sguardo d'assieme in termini puramente pittorici. Si tratta di pitture “ai limiti della fantasia più che dell'astrazione, fatta di spazi precisi, organici, in quel ritmo elicoidale che sembra muovere tutta la composizione”(Vito Apuleo, 1963).

Ma già in questi anni si coglie nella produzione di Montarsolo una sorta di irrequietezza, di bisogno espansivo, solo in parte controllato, che sviluppa nel lavoro una sorta di ciclicità di assetti visivi, che sarà uno degli aspetti dominanti della sua arte. L'artista ritornerà infatti più volte sugli stessi temi, in particolare su quelli che sente maggiormente: in primis le lave e poi il mare, campi, fiori. Paesaggi vesuviani sono già presenti negli anni Sessanta, li ritroviamo fino alle soglie del Duemila. Il tema del mare, del vento, delle onde, è presente fin dall'immediato dopoguerra e si estende fino ai primi anni Duemila. Nella ciclicità non è solo una ricorrenza tematica, ma altresì ispirativa, di un gusto riflesso in una tensione d'anima. Si parla di cicli, ma ad essere precisi si dovrebbe parlare di ambienti spirituali, di paesaggi interiori.

Mare, onde, nuvole, vento

Il tema del mare è uno dei percorsi più suggestivi dell'arte del maestro. Un tema che subisce poche varianti nel tempo. Alcune marine sono addirittura del 1943 (*Mare agitato nel golfo*); le ultime sono del 2003 (*Oceano 1* e *Oceano con raffiche di vento*).

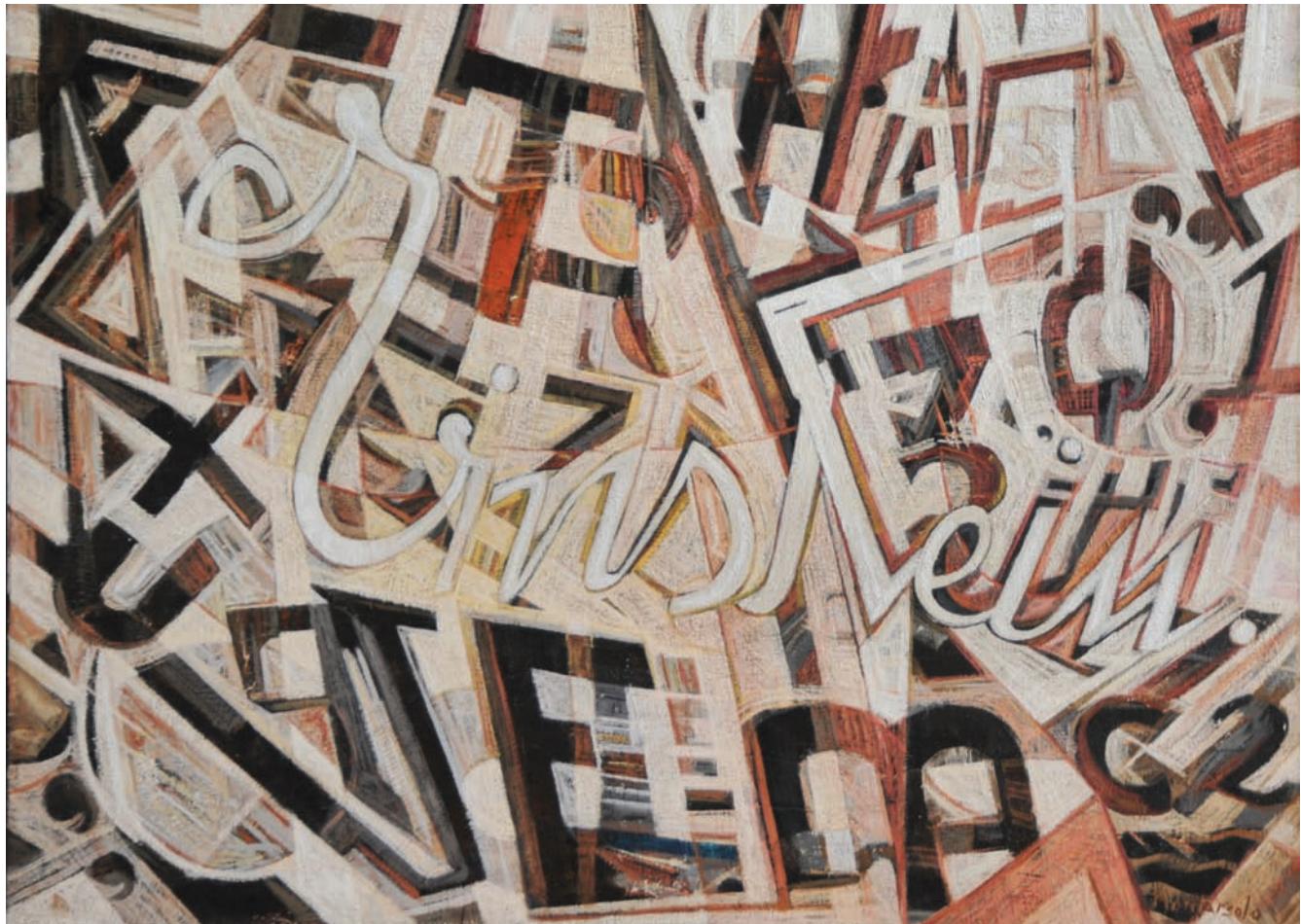

Potopljeni hram, 1966–1967. | *Tempio sommerso*, 1966–1967 | *Sunken Temple*, 1966–1967

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas

148 x 220 cm

Zbirka Intesa Sanpaolo | Collezione Intesa Sanpaolo | Intesa Sanpaolo Collection

Ajnštajn, 1970. | Einstein, 1970 | Einstein, 1970

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas

140 x 190 cm

Kolekcija Vazduhoplovne Akademije, Pocuoli, Napulj | Collezione Accademia Aeronautica, Pozzuoli, Napoli

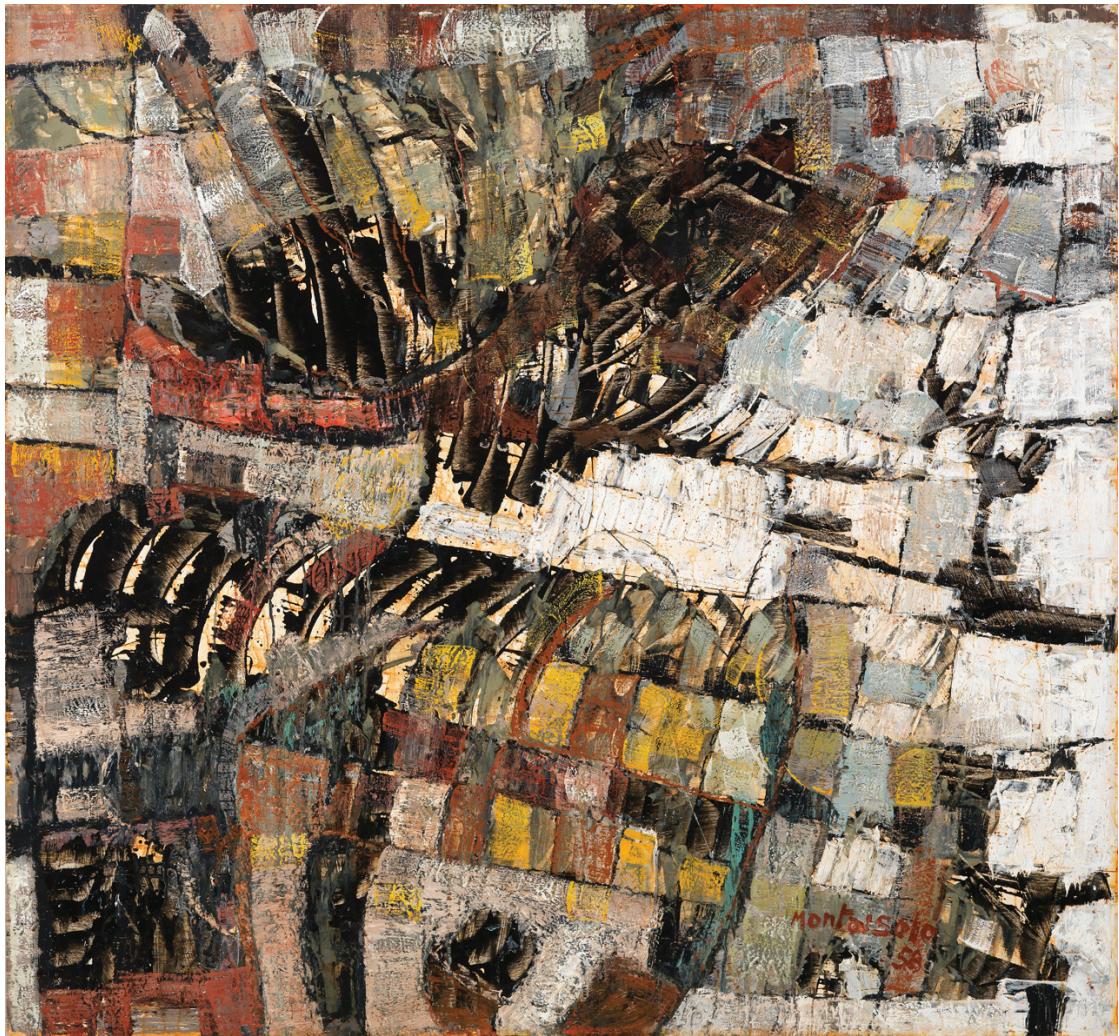
Aeronautical Academy Collection, Pozzuoli, Naples

Zimski pejzaž, 1957. | Paesaggio d'inverno, 1957 | Winter Landscape, 1957
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas

110 x 140 cm

Zbirka Intesa Sanpaolo | Collezione Intesa Sanpaolo | Intesa Sanpaolo Collection

Cvijeće u stakleniku sa zvonika, 1958. | *Serra di fiori dal campanile*, 1958

Greenhouse Flowers from the Bell Tower, 1958

ulje na drvetu | olio su legno | oil on wood

124, 4 x 133, 2 cm

Zbirka Intesa Sanpaolo | Collezione Intesa Sanpaolo | Intesa Sanpaolo Collection

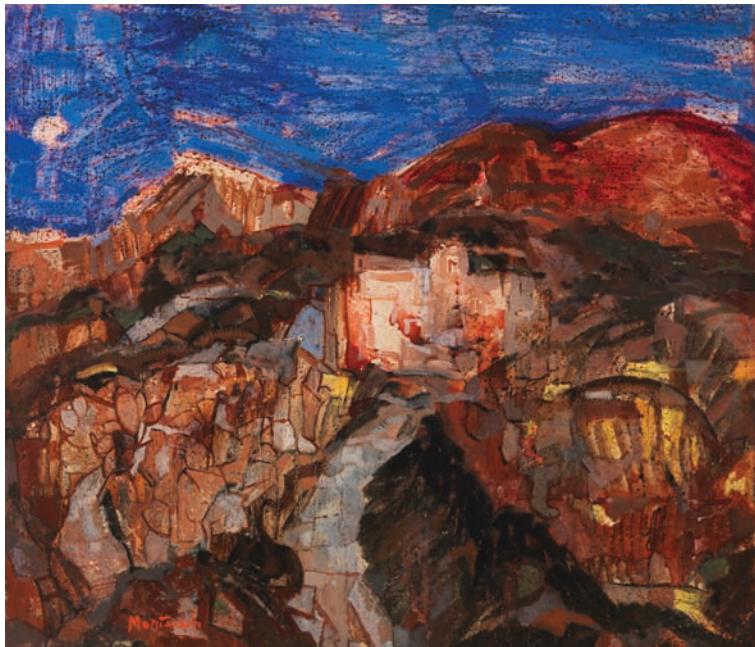
Certo, nelle opere più vecchie si legge una più sicura prospettiva naturalistica, con sfondi di barche in un mare tumultuoso e solenne. Le opere più recenti sviluppano un'attenzione più focalizzata sull'onda, sul suo assetto formale, sul suo dinamismo, sulla sua carica espressiva. Spesso mare e nuvole costituiscono un unicum, sono parte di uno stesso scenario, in equilibrio tra realtà e immaginazione (come nel bel dipinto *Fantasie di nuvole sul mare su tono grigio*, del 2002).

Il segno dell'artista è superbo. Coltivato nelle più piccole sfumature, con forza e leggerezza, con pastosità di tratto e finezza cromatica. Fisicità e prospettiva metaforica si intrecciano, si amplificano in corrispondenza, aprono a suggestioni visionarie. Ci sono forse Turner e Courbet in prospettiva, c'è l'eco della letteratura di mare, c'è la poesia di Montale, che l'artista amava profondamente, con onde circolari, col colore che si fa forma, coinvolge cielo e terra.

Il registro di Montarsolo è singolare. Per un verso tradizionale, per l'altro del tutto attuale. L'artista napoletano si mantiene sul crinale di una riconoscibilità certa. L'onda è davvero acqua che si gonfia, che si espande, che si piega in volute morbide e solcate della luce, che disegna correnti e fronti di spuma e di vento. La luce riveste e seziona, taglia e amplifica, proviene dall'alto, obliqua o diffusa, ma poi si discioglie in una materia liquida, si fa luce interna, onda intimistica. I cieli, come s'è accennato, sono parte essenziale della composizione. Si addensano, sono cirri e cumuli, si confondono con le onde o sovrastano quest'ultime ribaltando quasi la prospettiva dinamica che in genere li unisce (come in *Fantasie di nuvole bianche sul mare*, del 2003). Sebbene siano realistici, circostanziati, riferiti talora a precisi contesti geografici, i dipinti sono comunque luoghi immaginari, riflessi in uno stato psicologico, in un avvertimento spirituale. Talora, come in alcune opere degli anni Ottanta, la lettura si fa più ravvicinata, il dinamismo dell'onda investe scogli e scogliere, con un taglio ai limiti dell'astrazione (*Il mare tra gli scogli blu*, 1985).

Lave vesuviane

Altro tema di grande interesse dell'artista partenopeo è quello delle lave, dei vulcani, della montagna in genere. Rappresenta forse il riferimento più conosciuto e rilevante della sua produzione e riguarda un periodo che va dal 1981 al 2002. Il Vesuvio è centro indiscutibile della storia partenopea, è simbolo e cortina scenografica del suo paesaggio. Le tele di Montarsolo raffigurano in genere il monte sullo sfondo, sovrastante un primo piano di natura vulcanica, con poca e arida e comunque colorata vegetazione. L'artista ne studia il profilo con un occhio attento ai toni naturali, alla stratificazione geologica, all'ambiente selvaggio e affascinante, carico di cromatismi sulfurei.

Lava, 1955–1956. | *Terra lavica*, 1955–1956 | *Lava*, 1955–1956

ulje na drvetu | olio su legno | oil on canvas

124,4 x 133,2 cm

Zbirka Intesa Sanpaolo | Collezione Intesa Sanpaolo | Intesa Sanpaolo Collection

La sua tenzione visiva si traduce in una innumerevole serie di immagini in cui predominano i colori caldi, terrosi, profondi. Come in Lave vesuviane con ginestre, in cui il cono emerge come eruzione di lava infuocata, erto e solenne. Montarsolo identifica un paesaggio, un contesto, definisce un'atmosfera. Un paesaggio comunque intimistico, che evoca il ventre della terra, porta dentro un fascino di antichità e di mistero. Riprende talora suggestioni ottocentesche (come in *Nuvole tempestose sul Vesuvio*, del 1981, che ricorda certi oli di De Nittis); altre volte si accosta a soluzioni più grafiche e sintetiche, che anticipano stilemi di molta recente produzione partenopea. Il monte viene ripreso con insistenza, talora con identico profilo, con uno spirito quasi cézanniano, come nella serie felicissima di tecniche miste, in genere titolate semplicemente «Paesaggio vesuviano». Possono assimilarsi alle lave alcuni suggestivi paesaggi andini, come *L'ombra delle Ande al tramonto*, del 1986, in cui il cromatismo acceso di rossi profondi e sanguigni e di aranci brillanti e carichi, stagliati contro un cielo azzurrissimo, restituiscono la sensazione di una terra anch'essa all'insegna del fuoco, vicina e lontana.

Segni e suoni

Tra la fase materica degli anni Sessanta e il periodo dell'ultima produzione del maestro, e segnatamente negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta, c'è un capitolo dell'arte di Montarsolo che merita la più attenta considerazione. È quello in cui il segno prevale nella orditura dell'opera ancora con un doppio spartito, simbolico e visivo. La composizione è maggiormente geometrizzata, acquista una carica energetica, annette forti piani di luce. Il dato espressivo non passa solo per il tramite di una natura emotionale, non riguarda solo lo sguardo sensitivo, ma si concentra su di un assetto grafico, che è insieme forma e citazione (come in *Beethoven*, del 1970 o in *"Tralicci" di alta tensione*, del 1982). Su di un fondo luminoso, lievitato cromaticamente ma schematico sul piano formale, si profilano a volte scritte, in bella forma stilistica, delineate come onda musicale, riferite a personaggi della storia o della musica. Altre volte il segno si dipana in forme avvolgenti, sviluppa vortici, intreccia saette di luce (come ne *La memoria del fuoco vesuviano a contatto col mare*, del 1988, o ne *L'ancora sommersa*, litografia del 1988). È il periodo "musicale" di Montarsolo, emblemizzato dall'opera *Pianoforte*, che abbraccia gli anni Settanta e Ottanta, un periodo in cui prevale nella sua arte una tensione più sintetica, aperta a una elaborazione per così dire linguistica dell'immagine. Del resto Montarsolo è uomo colto. Conduce parallelamente all'arte una fitta ricerca estetica, tiene conferenze, scrive articoli. Un libro, "Un artista racconta l'arte", pubblicato nel 2002, compendia la più parte del suo pensiero sull'arte. Tale aspetto della sua attività integra e completa la sua fisionomia di artista consapevole del suo ruolo, anche pubblico: un ruolo comunque svolto eccentricamente, autonomamente, coraggiosamente, fuori dal coro.

Geometrie e luce

Un singolare capitolo dell'arte di Montarsolo, inciso in un biennio, quello che va dal 1992 al 1993, riassume singolarmente in chiave astratta tanto le tensioni stilistiche degli anni Sessanta, quanto l'espressione più sintetica del capitolo precedente. La materia ha perso la sua evidenza, non v'è più traccia di una visione realistica. Ma gli assetti conservano quel suggestivo intreccio di forme e luce che determinano nello spazio il susseguirsi di piani prospettici, estesi in profondità, come specchi dentro specchi. La forma in genere è geometrizzata, sembra introdurre alla lettura di una dimensione cellulare o, all'opposto, siderale. I titoli di queste opere sono in tal senso eloquenti: *Eclissi di sole e di luna* (1993), *Frammenti di meteorite d'oro* (1992), *Geometrie del nostro sistema solare* (1993).

L'assetto compositivo è ispirato. Il sovrapporsi dei piani genera spazi entro spazi, zone di interferenza luminosa, che svelano campiture più e meno cromatizzate, non di rado affinatissime. Ciò che colpisce in queste opere è che al di là del primo piano, di quella zona spessa entro cui le forme galleggiano, si profila uno spazio di luce assoluta, ulteriore. La realtà è sogno, è stupore.

Tra gli anni 1992 e 1994 l'artista realizza un gruppo di opere che riproducono idealmente spazi cosmici, con satelliti e pianeti, rappresentati in un contesto mobile e profondo. I cromatismi sono scuri, a tratti attraversati da guizzi di vivido colore. Sono opere insolite, ma non eccentriche rispetto all'intero percorso artistico di Montarsolo. Ancora stupisce la personalità complessa, versatile, intuitiva, culturalmente aperta del maestro. I titoli sono fascinosi: *Satelliti in viaggio*, 1994, *Due lune con satelliti in orbita*, 1992, *Sole e luna nel cosmo*, 1994.

Campi e vento

Il capitolo relativo al paesaggio e ai campi riguarda gli anni più recenti, dal 1999 al 2005, gli anni terminali della lunga carriera del maestro. La tensione spirituale che anima questa scelta non è distante da quella degli altri ambiti tematici della sua espressione. C'è sempre nello sguardo dell'artista una attenzione a ciò che riflette nella natura una spinta interna, poetica, riflessiva. Si tratta di campi suggestivamente battuti dal vento, di mossi uliveti, di inquiete distese di grano (come *Campo di grano verso il mare*, 2001, *Prato verde mosso dal vento*, 1999, *Ulivi al tramonto*, 2001, *Il vento che muove la pianura verde*, 2000, *Il vento che muove l'erba sulla collina*, 2000). Il vento, che pure direttamente o indirettamente ricorre quasi ovunque nell'arte di Montarsolo qui diventa indiscusso protagonista. La natura si legge non già nel suo assetto statico, ma in chiave neoromantica, nel segno di un riflesso spirituale.

E tuttavia il segno di queste opere è differente, più essenziale, talvolta più grafico, maggiormente composto in sguardi concettuali, contenuto in visioni sintetiche e ravvicinate. Le opere sono suggestive. Vi brilla tanto la forma rigorosa, seppure attenta al particolare sensitivo, tanto l'inquadratura, per così dire, evidentemente pensata a lungo, meditata. Il segno è leggero, mobile, tattile. Inclina al verde, all'arancio, al bruno. La riduzione della forma ad una sorta di schematismo grafico apre all'altro capitolo dell'opera di Montarsolo, quello dei fogliami, di fatto compresente, contemporaneo.

Vjetar koji pokreće travu na proplanku, 2000. | *Il vento che muove l'erba sulla collina*, 2000

Wind Stirring the Grass on the Hill, 2000

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas

70 x 70 cm

Vjetar koju pokreće zelenu dolinu, 2000. | Il vento che muove la pianura verde, 2000

Wind Stirring a Green Plain, 2000
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas
70 x 70 cm

I fogliami

I Fogliami costituiscono l'estremo limite dell'arte di Montarsolo per ciò che attiene alla forma realistica. Il dettato espressivo ha assunto uno schematismo grafico di forte sinteticità. Gli anni di riferimento sono dal 1996 al 2002. La forma conserva una sua intrinseca mobilità, con addensamenti e rarefazioni segnici che corrispondono anche agli sviluppi del colore, un colore peraltro variegato, sia pure in una scala cromatica più ridotta, come nei *Fogliame d'ulivo*, del 1996. La tensione astratta è evidente. C'è, da parte dell'artista, come il desiderio di acuire il vedere e di cogliere la realtà ad una distanza ravvicinata, al punto da perdere la visione d'assieme (si guardi *Fantasia di pianta decorativa su tono rosato*, del 2002). L'attenzione si concentra sui ritmi formali, sugli sviluppi compositivi, che recuperano sovente assetti modulari. Sono soprattutto i fogliami di ulivo e di magnolia ad interessare il maestro, i primi più sottili e addensati, con colori che variano dall'azzurro al verde e all'argento, i secondi meno ritagliati, più spessi, dai cromatismi caldi. È interessante la sensazione di addensamento in superficie che si legge in queste opere, di chiusura quasi, nei confronti di una realtà altra, che si può solo immaginare ed è interclusa allo sguardo. La trama vegetale è infatti fitta, impenetrabile, animata come da una misteriosa e segreta linfa vitale.

Tale sensazione è del resto caratteristica di tutta l'opera del maestro. Dove è leggibile lo spazio, spesso è mascherato il senso, in genere metaforico, talora simbolico. Come nell'arte autentica l'indiscutibile sopravanza il dicibile.

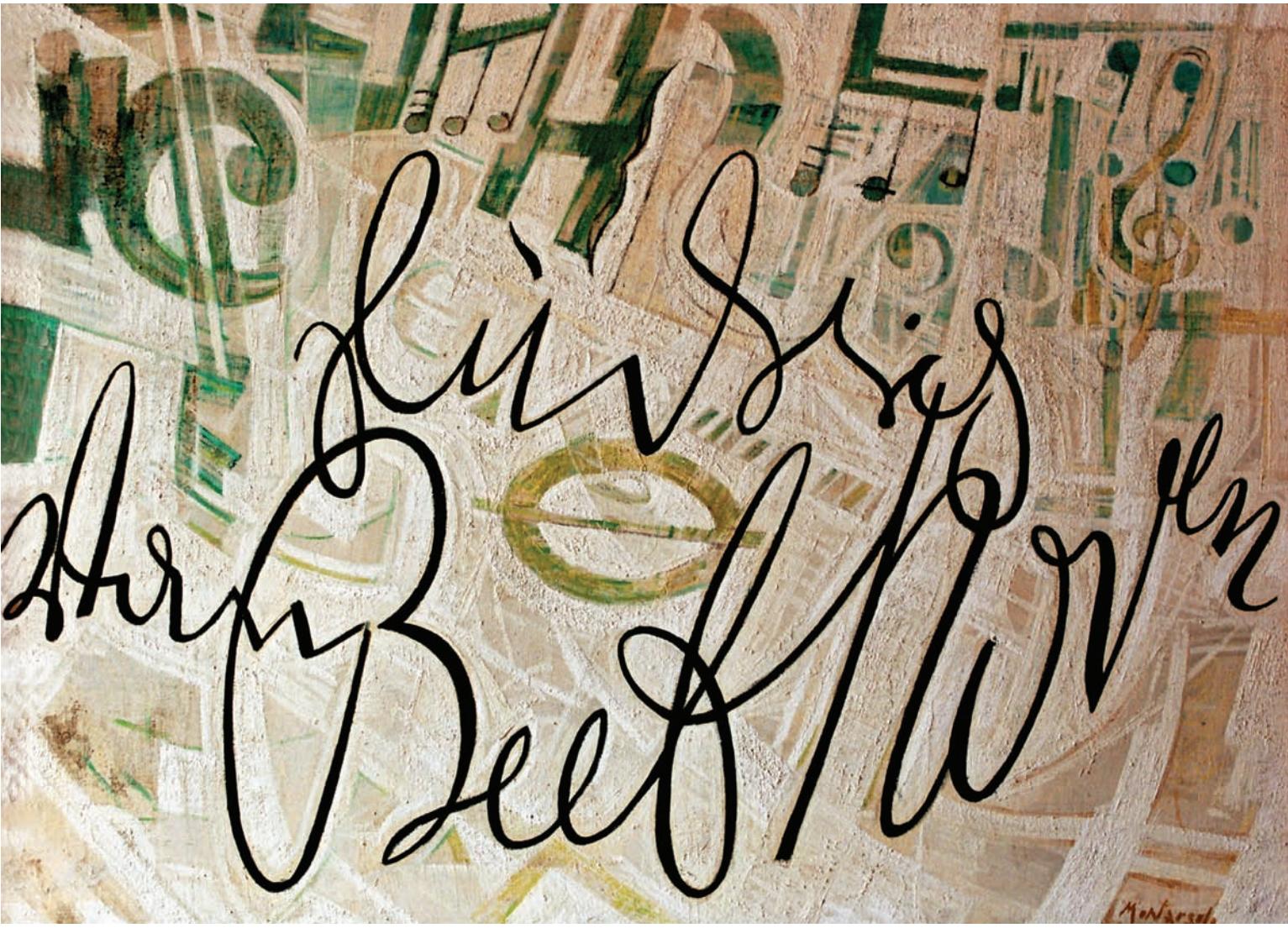
È questo, infine, l'orizzonte della presente mostra di Carlo Montarsolo, promossa dalla sensibile cura di Claudia e del figlio Federico, grazie alla preziosa collaborazione dell'Ambasciata Italiana in Montenegro. L'opera di Montarsolo vi appare come un'ampia, diversificata e profonda avventura, artistica ed umana, segnata da uno sguardo libero ed espansivo, ma anche stabile, intenso, duraturo.

Giorgio Agnisola

► *Lišće masline*, 1996. | *Fogliame d'ulivo*, 1996 | *Olive Leaves*, 1996
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas
90 x 90 cm

Carlo Montarsolo
47

Betoven, 1970. | Beethoven, 1970 | Beethoven, 1970
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas
140 x 200 cm

VISIONARINESS AND MEASURE IN CARLO MONTARSOLO'S ART

A self-portrait from 1990 depicts the master in his studio in Portici with an evening background. One can see the beams of silent light, windows open not to the Neapolitan sea but rather to an internal wave. The artist paints himself in his work clothes, square-shouldered and proud.

He has a pensive look. Closed, almost absent, with his lips clenched and his eyes half-closed behind the glasses. The artist seems to have emphasized his visionary nature, making an allusion to not so young a profile – his hair dishevelled and grey outlined against the dark background – in an undefined dream of space and light making the basis of his works and his entire world within a careful and controlled form.

The beginnings

A marked and rare dualism profoundly characterizes the entire work of Carlo Montarsolo, one of the most interesting Italian artists after the Second World War. On one side are the characteristics of his personality: lyrical, inspired and dynamic. On the other side is the composition of his works: lucid, thoughtful and meticulous, giving the works a sense of stability and balance, measure and inner concentration.

Apart from its view as a simple co-presence of two inspirations, this dualism is also interpreted as an original trace, a move coming from the depths of the man and the artist.

Montarsolo's public beginnings in the 1940s and early 1950s, marked by a lesson which was substantially post-impressionist, were filtered by the best examples of the artistic *milieu* of Naples where he spent his youth. However, thanks to his international vision, too (gained through his numerous travels around Europe where he very early had an opportunity to face the major research of the day), he developed an expression thought by many experts to originate from neo-cubism. The issue of style never really occupied his attention much. He was more inclined to an expressive synthesis which was to reflect his versatile and flexible personality in an intimate way. Thus, despite remaining consistent in form and always taking care of the aesthetic comprehensiveness of an artwork,

he was open and ready to experiment with the transition of the vision reflected in prehensile painting, open to the new trends but also loyal to the tradition which gave priority to the distinct painting features, both as a tool and as a vision.

Tension between the realistic and the visionary

The lessons of analytic cubism are interpreted in the late 1950s and the early 1960s as the main reference, a cultural perspective rather than a pressing need from within. Montarsolo never crossed the threshold of the abstract, neither did he at all costs align himself with the experimental trends in Italian art, essentially remaining both outside entirely informal explorations and turmoil around Naples, and outside the company of the neo-Dada movement from the south. In the artistic and psychological sense, opening and closing, departure and return always coexist in Montarsolo's works. Although he distanced himself in facts from the local tradition, he never cut his ties with the country which had shaped him. This is also seen in the selection of his themes such as the ones found in the paintings of Mount Vesuvius and seascapes which are among the most intense chapters of his work.

Thus, visionary tension and careful composition represent the basis of Montarsolo's works from the 1960s. They are compactly integrated in the structure of the work which implies special attention to details whose distinct features have a material value found in the general view in purely painting terms. These paintings are "more on the verge of phantasy than abstraction, made up of precise organic spaces in a spiral rhythm which seems to set in motion the whole composition" (Vito Apuleo, 1963).

But in this period Montarsolo's work already reveals restlessness, the need for expansion which is only partially controlled and which develops some kind of cyclicity of visual assets, becoming later one of the dominant aspects of his art. The artist will return to the same themes more than once, especially to the ones he feels the most: lava in the first place, then the sea, fields and flowers. Mount Vesuvius landscapes are already present in his works in the 1960s, but they are also found there at the turn of the century. The themes of the sea, wind and waves are present even in the post-war period reoccurring until the early 21st century. Cyclicity is not only thematic recurrence but it is also an inspiration in itself, the true reflection of the tension of the soul. We speak of cycles while we should be speaking about spiritual spaces, inner landscapes.

The sea, the waves, the clouds and the wind

The theme of the sea is one of the most striking trends in the art of the master; the theme which does not change much in time. Some marines date from as early as 1943 (*Mare agitato nel Golfo – Rough Seas in the Gulf*), while the last are from 2003 (*Oceano 1 – Ocean 1* and *Oceano con raffiche di vento – Wind Gusts on the Ocean*). Naturally, older works show a more confident naturalistic perspective, with small boats on the magnificent rough sea in the background. In more recent works, attention is directed to the wave, its formal position, dynamic and expressive charge. Very often the sea and the clouds make up a unified whole; they are parts of the same scenario, making a balance between the real and the imaginary (like in the beautiful painting *Fantasie di nuvole sul mare su tono grigio – Cloud Fantasies on the Grey Sea* from 2002).

The expression of the artist is superb, cultivated through the finest nuances with strength and lightness, with overtone softness and chromatic subtlety. The physical and metaphorical perspectives intertwine reinforcing each other, paving the way for visionary suggestions. Turner and Courbet might be there, the echo of literature of the sea, Montale's poetry that the artist was immensely fond of, with circular waves, with the colour which gains form and merges the sky and the earth.

Montarsolo's register is unique: on one side traditional and on the other entirely modern. The Neapolitan artist remains totally recognizable. The wave is really a body of water which surges, expands, breaks into soft swirls crisscrossed by light, outlining the rapids, wind gusts and foam fronts. Light envelops, fragments, cuts and amplifies everything; oblique or diffuse, it comes from above, only to dissolve in a liquid substance, to become inner light, an intimate wave. The sky, as already stated, is an essential part of the composition. Clouds pile up, cirrus and cumulus; they blend with the waves and loom over them, almost overturning the dynamic perspective which generally unites them (like in the painting *Fantasie di nuvole bianche sul mare – Fantasy of White Clouds over the Sea*, from 2003). Though realistic and detailed, and sometimes linked to a precise geographical context, the paintings are surely imaginary places, reflexions of a psychological state, a spiritual sign. Occasionally, like in some paintings from the 1980s, the readings become closer, the dynamic of the wave invests the rocks and the cliffs, with a style on the verge of the abstract (*Il mare tra gli scogli blu – The Sea Between the Blue Rocks*, 1985).

Lava from Mount Vesuvius

Another theme this Neapolitan artist was highly interested in is the theme of lava, volcano and mountain in general. This theme, referring to the period 1981-2002, might be the best-known and most important reference of his artistic activity. Vesuvius is the indisputable centre of the history of Naples, the symbol and the scenographic background of its landscape. Montarsolo's canvases mostly depict the mountain rising in the background over the volcanic landscape with sparse and arid but still colourful vegetation in the foreground. The artist studies its profile with a keen eye for natural tones, geological features, the wild and fascinating scenery bathed in sulphur colours. Its visual tension is translated onto a numberless series of paintings in which warm and deep colours of the earth prevail; just like in *Lave vesuviane con ginestre – Vesuvian Lava with Brooms*, where the cone emerges as an eruption of fiery lava, soaring and magnificent. Montarsolo identifies a certain landscape, certain environment, defining its atmosphere. An undoubtedly intimate landscape which conjures up the entrails of the earth brings in a charm of antiquity and mystique. Sometimes the artist takes over the 19th-century suggestiveness (like in the painting *Nuvole tempestose sul Vesuvio – Stormy Clouds over Vesuvius* from 1981 reminiscent of some oils painted by De Nittis); sometimes he opts for more graphic and synthetic solutions heralding the stylistic features of numerous later works from Naples. The mountain is painted very frequently, sometimes with an identical profile and almost Cezannean spirit, like in a successful series of mixed media paintings which are often simply entitled *Paesaggio vesuviano – Vesuvian Landscape*. What can be added to the lava series are some landscapes from the Andes such as *L'ombra delle Ande al tramonto – The Shadow of the Andes at Sunset* from 1986, whose colours of vivid and deep red and bright and full orange against the background of the bright blue sky, give the feeling that this land too is full of fire, so close and so distant.

Signs and sounds

Between his material phase of the 1960s and the last period of his work, especially in the 1970s and the early 1980s, there is a chapter in Montarsolo's art which deserves special attention. It is a period in which the sign prevails in the structure of the work with a double meaning, symbolic and visual. The composition is rather geometrical; it gains energy and involves strong light planes. The given expression does not pass only through the intermediary of an emotional nature, it does not include the sensitive view only, but it focuses on the graphic aspect which is at the same time form and citation (like in *Beethoven* from

1970 or *Tralicci di alta tensione – High-voltage pylons* from 1982). On a bright background, chromatically ascending but schematically formal, occasionally some writings appear, stylistically beautiful, depicted as a music wave and referring to some historical figures or musicians. In some other paintings, the sign develops through spiral forms, creating vortexes and intertwining the arrows of light (like in *La memoria del fuoco vesuviano a contatto col mare – Memory of the Vesuvian Fire in Contact with the Sea*, 1988, or *L'ancora sommersa – The Sunken Anchor*, lithography, 1988. This is Montarsolo's 'musical' period symbolized by the painting *Pianoforte – The Piano* and stretching across the 1970s and 1980s, a period in which a rather synthetic tension prevails in his art, open to what we may call a linguistic elaboration of the painting. After all, Montarsolo is a learned man. In parallel with his art, he frequently engages in aesthetic research, holds conferences and writes articles. A book entitled *Un artista racconta l'arte (An Artist Speaking about Art)* published in 2002, summarizes most of his thought on art. This aspect of his work adds to his image as an artist conscious of his role, including the public one: the role he plays eccentrically, autonomously, courageously, in his own way.

Geometry and light

A unique chapter in Montarsolo's art encompassing a two-year period from 1992 to 1993 sums up, through the abstract, the stylistic tensions of the 1960s and the more synthetic expression from the previous phase. The matter is no longer evident, there are no traces of a realistic vision any more. But the structure preserves the suggestive interweaving of shape and light defined in space by the succession of planes in perspective extended in depth, like mirrors within mirrors. The form is generally geometrized; it seems to introduce either the cellular or the stellar dimension. The titles of these paintings speak for themselves: *Eclissi di sole e di luna – Eclipses of the Sun and the Moon*, 1993, *Frammenti di meteorite d'oro – Fragments of the Golden Meteorite*, 1992, *Geometrie del nostro sistema solare – Geometries of Our Solar System*, 1993.

The compositional structure is inspired. The superposition of planes generates spaces within spaces, zones of light interference which reveal more or less chromatic hatchings, often highly sophisticated. What strikes us in these works is the fact that outside the foreground, outside the dense spaces full of floating forms, there is a space of absolute light, from the other world. Reality is a dream, amazement.

Between 1992 and 1994, the artist creates a series of works which ideally reproduce the cosmic space with satellites and planets, presented in a dynamic

Bijelo cvijeće | *Fiori bianchi* | *White Flowers*
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas
31 x 27 cm

Cvijeće iza plavog prozora, 1958. | *Fiori dietro vetrata blu*, 1958 | *Flowers behind a Blue Window*, 1958
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas
100 x 76 cm

and profound context. The colouring is dark, with occasional flashes of vivid colour. Even though they are unusual, these works are not eccentric if we take into account Montarsolo's entire artistic path. We are still astonished by the master's complex personality, versatile, intuitive and culturally open. The titles are attractive: *Satelliti in viaggio – Travelling Satellites*, 1994, *Due lune con satelliti in orbita – Two Moons with Satellites in the Orbit*, 1992, *Sole e luna nel cosmo – The Sun and the Moon in the Cosmos*, 1994.

Fields and the wind

The chapter of landscapes and fields dates from a more recent period, from 1991 to 2005, the last years of the master's long career. The spiritual tension animating this choice is not far from his other themes. The artist still shows a keen interest in what reflects an inner, poetic, reflective charge in nature. This includes wind-swept fields, turbulent olive groves, restless wheat expanses (such as *Campo di grano verso il mare – Wheat Field Towards the Sea*, 2001; *Prato verde mosso dal vento – Green Meadow Stirred by the Wind*, 1999; *Ulivi al tramonto – Olives at Sunset*, 2001; *Il vento che muove la pianura verde – Wind Stirring a Green Plain*, 2000; *Il vento che muove l'erba sulla collina – Wind Stirring the Grass on the Hill*, 2000). The wind, always present in Montarsolo's art whether directly or indirectly, now becomes the undisputed protagonist. Nature is not represented as a static structure but in neo-Romantic terms, as an expression of spiritual reflection.

Nevertheless, the expression of these works is different, more essential, at times more graphic, mostly comprised of conceptual content, contained in synthetic views and close-ups. The works are suggestive. They boast both a strict form, still showing great attentiveness to sensual details, and a frame which is obviously the product of long thinking and meditation. The expression is light, mobile and tactile. It has a tendency to the green, orange and brown colours. The reduction of form to a kind of graphic schematism opens the way to another really contemporary chapter in Montarsolo's art focusing on leaves.

The leaves

Leaves represent the utmost point in Montarsolo's art when realistic form is in question. The expressive style is shaped as markedly synthetic graphic schematism. This is the period 1996-2002. The form retains its inherent mobility, with more or less dense signs corresponding to the development of colours, colours which are still diverse despite a slightly more reduced chromatic scale,

like in the painting *Fogliame d'ulivo – Olive Leaves* from 1996. Abstract tension is evident. As if the artist wished to sharpen his vision and capture a close-up of reality, to the extent that he lost the entire picture (see *Fantasia di pianta decorativa su tono rosato – A Decorative Plant of Rose Tones* from 2002). The focus is on formal rhythms, on the development of the composition which often uses the modular structure again. The artist is mostly interested in olive and magnolia leaves: the former thinner and piled up, their colours ranging from blue to green and silver; the latter thicker, their colours warm. The feeling of thickening on the surface of these works is quite interesting, almost like shutting the door upon another reality which is inaccessible to the eye and can only be imagined. The plant structure is really thick, impenetrable, as if driven by mysterious and secret lifeblood.

This feeling characterizes the entire work of this great artist. Where the space is readable, meaning is often masked, usually metaphorical and at times symbolic. Like in authentic art, the unspeakable surpasses the expressible.

This is the horizon of Carlo Montarsolo's exhibition organized with meticulous care by Claudia and the artist's son Federico, thanks to the invaluable assistance of the Italian Embassy in Montenegro. Montarsolo's works appear as a large, diverse and profound artistic and human adventure, marked by a free and expansive view which is at the same time stable, intense and long-lasting.

Giorgio Agnisola

Autoportret, 1946. | Autoritratto, 1946 | Self-Portrait, 1946
ulje na drvetu | olio su legno | oil on wood
60 x 40 cm

KARLO MONTARSOLO (MARMORE, 1922 – RIM, 2005)
IZVODI IZ BIOGRAFIJE

Karlo Montarsolo rođen je u mjestu Marmore u okrugu Terni, 29. maja 1922. Još kao dijete seli se sa porodicom u mjesto Portici u okolini Napulja. Drugi je od troje djece: prva je Tereza a posljednji Paolo koji je rođen u Portićiju. Pohađa tehničku školu „G.B. Della Porta“ u Napulju i 1948. završava Ekonomiju i trgovinu. Međutim, njegovo interesovanje za umjetnost i književnost vidljivo je još od najranijeg djetinjstva. Kao dječak interesuje se za književnost ali već dobro crta. Sa petnaest godina osvaja „Ludi Juveniles dell’Arte“ jednom serijom „mastila“ iz svog pera inspirisanih IV knjigom D’Anuncijevih „Laudi“. Sa šesnaest godina, nakon pripreme kod jednog bogatog kolekcionara holandskih pastela, slika prva ulja na platnu zajedno sa lokalnim slikarem Plaćidom, sa kojim ide na padine Vezuva i u lučicu Granatelo.

Tokom jedne oluje koja ga iznenađuje u parku „Villa Comunale“ u Napulju dok je crtao poznati muzički paviljon „Cassa Armonica“, dobija ideju za jednu novu slikarsku pastu koju kasnije usavršava upotreborom anilina, koja će karakterisati njegova materijska djela. Sa osamnaest godina pozvan je u vojsku. 1943. bježi iz Firence od Njemaca i seli se u Rim; tu ponovo počinje da slika. Na jednoj izložbi pastela i ulja na trgu Barberini 1944. kritičari naziru „jedinstveni dar formalne elegancije i stilističke staloženosti“. 1945. ide u mjesto Tore del Greko gdje se susreće sa porodicom koja se bila preselila u ovaj obalski grad kako bi se udaljili od Napulja koji je bio pogoden bombardovanjem. U lokalnom klubu „Circolo Domenico Morelli“ predstavlja svoju prvu samostalnu izložbu koja ostvaruje zapažen uspjeh. Jednu sliku kupuje otac poznatog violiniste Salvatorea Akarda. Njegova prva značajna samostalna izložba održana je 1948. u galeriji Forti u ulici via dei Mille, kulturnom i otmenom središtu Napulja.

1950. odlazi u Milano gdje biva pozvan na jednu izložbu mladih umjetnika pod nazivom Nagrada „Senatore Borletti“, gdje ga uočava Marko Valseki koji će ga pozvati da učestvuje na drugoj izložbi pod pokroviteljstvom dnevnika „Il Giorno“. 1957. osvaja nagradu „Mancini“ na Akademiji lijepih umjetnosti iz Napulja kao jedini „eksterni“ slikar koji je dobio takvo priznanje. Karlov umjetnički život se ispunjava učestvovanjem u kulturnim događajima i javnim priznanjima. Na neko vrijeme se seli u Milano. Tamo izlaže u više navrata, prvo u galeriji „Cordusio“ zatim u „Cairola“ i najzad na dvije antologische izložbe, 1972. i 1974. u galeriji „Diarcon“.

Ali Karlo sanja nove prostore i nova istraživanja. Odlazi u Belgiju; u Knokke sur la Mer, važnom ljetovalištu na Sjevernom moru, postavljene su dvije značajne međunarodne izložbe posvećene Braku i Pikasu. Osvajaju ga ali mu istovremeno bude i duboku znatiželju. Proučava najznačajnija djela dva velika majstora. Po povratku u Italiju u Portiči, nakon što je asimilovao lekciju analitičkog kubizma, proučava i slika nove slike na rubu između realnosti i apstrakcije, nakon duge i teške lične pripreme, od 1955. do 1961. Radaju se apstraktno-geometrijske kompozicije koje kulminiraju u dva platna: „Einstein“ (Ajnštajn) u posjetu Pomorske Akademije iz mjesta Pocuoli, prvo iz serije treperavih „potpisa“ na simboličkoj pozadini svjetlosti i boja (Mocart, Brams, Betoven, Bah, Leopardi), i najzad „Tempio Sommerso“ (Potopljeni hram), veliko platno koje je inspirisala Debisijeva „Cathédrale Engloutie“ (Potopljena katedrala). „Tempio Sommerso“, u vlasništvu Napuljske Banke, 1962. osvaja najviše priznanje od strane žirija na čijem je čelu bio G.C.Argan na izložbi „Mostra del Mezzogiorno“ koja se održala u Kraljevskoj palati u Napulju.

1958. izabran je da učestvuje na konkursu za nagradu „Premio Marzotto“ sa tri djela koja će biti izložena u Muzejima savremene umjetnosti u Parizu i u Minhenu, i najzad u Udruženju lijepih umjetnosti i stalne postavke u Milanu. Usljediće druga značajna priznanja koja potpuno preokreću njegov život. Mnogobrojni su izrazi uvažavanja od strane italijanskih kritičara umjetnosti. Montarsolo učestvuje na skoro svim nacionalnim konkursima u periodu od 1968. do 1973. pobijedivši u više navrata, i osvojivši 1969. prvu nagradu na izložbi „Mostra d'Arte Sacra dell'Antoniano“ u Bolonji, te ga prima Papa Paolo VI, a 1970. osvaja Prvu nagradu na „Villa S. Giovanni“. Pozivaju ga na sva izdanja Kvadrijenalna Umjetnosti u Rimu u palati „Palazzo delle Esposizioni“; na Međunarodnom Bijenalu umjetnosti Mediterana predstavlja Italiju po imenovanju Venecijanskog Bijenala, a zatim izlaže u Melburnu, Njujorku, Sidneju, kao predstavnik italijanskog slikarstva poimenovanju Rimskog Kvadrienala. Montarsolo 1975. na poziv Italijanskih Institutova za kulturu Sjeverne i Južne Amerike, od Montevidea do Njujorka (Univerzitet Kolumbija), od San Paola do Lime, od Buenos Ajresa do Asunsiona, te najzad u Santjagu i na Univerzitetu Valparaiso u Čileu, ima opsežnu turneju izložbi i konferencija, koju će zatim u kasnijem periodu ponoviti i u Evropi: u Stokholmu, Oslu, Helsinkiju, Amsterdamu. U ovim gradovima i pod pokroviteljstvom Italijanskih Ambasada, predstavlja svoja posljednja djela i angažuje se u konverzacijama i debatama tokom kojih objašnjava modernu umjetnost. I zaista, paralelno sa njegovim umjetničkim radom ide i njegovo angažovanje na popularizovanju umjetnosti. Promoviše poznavanje savremene umjetnosti, objašnjava značenje poslijeratnih umjetničkih istraživanja, produbljuje osjećaj za umjetnost.

Vrativši se u Portici, u svoje burbonsko potkrovле, nakon desetogodišnjih aktivnosti koje su se uglavnom odvijale u inostranstvu, ponovo se pojavljuje njemu jako draga tema, tema mora.

Umjetnik, svestran i otvoren, u stvari se bavi čestim temama koje u više navrata neumorno istražuje.

Njegova umjetnost u ovom smislu posjeduje izvesnu tematsku, ekspresivnu i stilističku cikličnost. Pasionirani didaktičar, prenosio je znanje o nastajanju umjetnosti sve do nekoliko mjeseci pred smrt, 23. jula 2005. Ministarstvo Inostranih Poslova Italije je 2007. kupilo djelo „Operaio ferito“ (Ranjeni radnik) iz 1961. za Kolekciju Savremene umjetnosti palate Farnezina.

Dvije antologijske retrospektive su realizovane 2008, u Pinakoteci u Gaeti i na Pomorskoj Akademiji u Pocuoliju.

2012. u knjižari „Guida Port’Alba“ iz Napulja prilikom izložbe „Dvadeseti vijek i nadalje, umjetnici iz regije Kampanja između sjećanja i prisutnosti“ koju su priredili Đovani Ferenti i Franko Lista, Đordđe Anjisola se sjeća djela Karla Montarsola.

Giuliana Albano

Dalekovodi visoki napon, 1982. | *Tralicci alta tensione*, 1982 | *High-Voltage Pylons*, 1982

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas

70 x 80 cm

Ljudi u katedrali Duomo u Milenu | Gente al Duomo di Milano | People at the Duomo
tuš | inchiostro | ink
s.d.

CARLO MONTARSOLO (MARMORE, 1922 – ROMA, 2005)
NOTIZIA BIOGRAFICA

Carlo Montarsolo nasce a Marmore, in provincia di Terni, il 29 maggio 1922. Ancora bambino si trasferisce con la famiglia a Portici (Napoli). È il secondo di tre figli; la prima è Teresa, l'ultimo Paolo, che nasce a Portici. Frequenta l'Istituto Tecnico «G.B. Della Porta» di Napoli e nel 1948 si laurea in Economia e Commercio. Ma il suo interesse per l'arte e la letteratura è evidente fin dalla tenera età. Bambino si interessa di letteratura, è già bravo in disegno. A quindici anni, Carlo vince i "Ludi juveniles dell'Arte", con una serie di «inchiostri» a punta di penna ispirati al IV libro delle Laudi di D'Annunzio. A sedici anni, dopo un tirocinio compiuto presso un ricco collezionista di pastelli olandesi, esegue le prime tavole ad olio insieme ad un pittore locale, Placido, cui si accompagna sulle pendici del Vesuvio e nel porticciolo del Granatello.

Durante un temporale che lo sorprende nella Villa Comunale di Napoli, mentre stava disegnando la famosa Cassa Armonica, ha l'idea di un nuovo impasto pittorico, perfezionato in seguito con l'uso di anilina, e che caratterizzerà le sue opere materiche. A diciotto anni, Montarsolo è chiamato alle armi. Nel 1943 per sfuggire ai tedeschi da Firenze si trasferisce a Roma; qui riprende a dipingere. In una mostra di pastelli ed oli in Piazza Barberini, nel 1944, la critica intravede «singolari doti di eleganza formale e compostezza stilistica». Nel 1945 è a Torre del Greco dove raggiunge la famiglia trasferitasi nella città costiera per allontanarsi da Napoli, colpita dai bombardamenti. Nel locale *Circolo Domenico Morelli* inaugura la sua prima personale che ottiene un notevole successo. Uno dei quadri è acquistato dal padre del celebre violinista Salvatore Accardo. Risale al 1948 la sua prima importante personale alla «Galleria Forti», in via dei Mille, centro culturale e signorile della città partenopea.

Nel 1950 si reca a Milano, chiamato per una Mostra di giovani artisti intitolata Premio «Senatore Borletti», dove è apprezzato da Marco Valsecchi che lo inviterà a partecipare ad altra mostra patrocinata dal quotidiano "Il Giorno". Nel 1957 vince il Premio Mancini all'Accademia di Belle Arti di Napoli, unico pittore «esterno» ad avere ottenuto tale riconoscimento. La vita artistica di Carlo si addensa di coinvolgimenti culturali e di pubblici riconoscimenti. Per qualche tempo si sposta a Milano. Qui espone più volte, prima presso la Galleria «Cordusio», poi presso la «Cairola», ed infine con due antologiche, nel '72 e nel '74, alla Galleria «Diarcon».

Ma Carlo sogna nuovi spazi e nuove ricerche. Parte per il Belgio; a Knokke sur la Mer, una importante stazione balneare sul Mare del Nord, vi sono due

grandi rassegne internazionali dedicate a Braque e Picasso. Ne rimane affascinato e al tempo stesso profondamente incuriosito. Studia le opere più importanti dei due grandi maestri. Rientrato in Italia, a Portici, assimilato la lezione del cubismo analitico, studia e dipinge nuove immagini in bilico fra realtà e astrazione, dopo un lungo e sofferto tirocinio personale, dal '55 al '61.

Nascono composizioni astratto-geometriche che culminano nelle due tele: «Einstein», di proprietà dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, primo di una serie di «firme» vibrate su simbolici fondi di luce e di colore (Mozart, Brahms, Beethoven, Bach, Leopardi), ed infine il «Tempio Sommerso», una grande tela che si ispira alla *Cathédrale Engloutie* di Debussy. Il «Tempio sommerso» di proprietà del Banco di Napoli, ottiene nel 1962, alla *Mostra del Mezzogiorno* tenutasi presso il Palazzo Reale di Napoli, il massimo riconoscimento da parte di una giuria presieduta da G.C. Argan.

Nel '58 è ammesso al *Premio Marzotto* con tre opere che saranno esposte al Museo d'Arte Moderna di Parigi e di Monaco di Baviera, ed infine alla Permanente di Milano. Seguiranno altri prestigiosi riconoscimenti. La vita artistica del maestro ne è travolta. Si replicano gli attestati di stima dei maggiori critici italiani. Montarsolo partecipa a quasi tutti i concorsi nazionali dal '68 al '73, vincendone molti e ottenendo, tra l'altro, nel 1969 il 1° premio alla *Mostra d'Arte Sacra dell'Antoniano* di Bologna, per cui è ricevuto da Paolo VI, e nel 1970 si aggiudica il 1° premio assoluto al *Villa S. Giovanni*. È invitato, a tutte le *Quadriennali d'Arte di Roma*, al *Palazzo delle Esposizioni*; alla *Biennale Internazionale d'Arte del Mediterraneo*, dove rappresenta l'Italia su designazione della Biennale di Venezia, e quindi è a Melbourne, New York, Sidney quale rappresentante della pittura italiana su invito della Quadriennale di Roma. Nel 1975 Montarsolo su invito degli Istituti Italiani di cultura delle due Americhe, da Montevideo a New York (Columbia University), da S. Paolo a Lima, da Buenos Aires ad Asunción, ed infine a Santiago e all'Università di Valparaíso in Cile, svolge un folto tour di mostre e conferenze, che poi ripeterà in anni più recenti in Europa: a Stoccolma, Oslo, Helsinki, Amsterdam. In queste città e con il patrocinio delle rispettive Ambasciate italiane, egli presenta le sue ultime opere e si impegna in conversazioni e dibattiti in cui spiega la pittura moderna. È parallelo, infatti, al suo lavoro di artista il suo impegno divulgativo. Promuove la conoscenza dell'arte contemporanea, spiega il significato delle ricerche artistiche del dopoguerra, approfondisce il senso dell'arte. Rientrato dopo un decennio di attività svolta prevalentemente all'estero, nel suo studio di Portici, una soffitta borbonica, riaffronta un tema a lui caro, quello del mare. In realtà l'artista, versatile e aperto, percorre temi ricorrenti, che investiga a più riprese, instancabilmente. La sua arte in questo senso possiede una sorta di circolarità espressiva, tematica e stilistica.

Didatta appassionato ha comunicato il divenire dell'arte moderna fino a pochi mesi prima della sua morte, avvenuta il 23 luglio 2005. Nel 2007, il Ministero degli Affari Esteri ha acquisito l'opera «Operaio ferito» (1961) per la *Collezione d'Arte Contemporanea della Farnesina*.

Due retrospettive antologiche sono state realizzate nel 2008 presso la Pinacoteca di Gaeta e l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli.

Nel 2012, presso la Libreria Guida Port'Alba Napoli, in occasione della rassegna “Novecento e oltre, artisti campani tra memoria e presenza” a cura di Giovanni Ferrenti e Franco Lista, Giorgio Agnisola ricorda l'opera di Carlo Montarsolo. Nel 2014, promossa in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in Montenegro e riconosciuta come evento culturale della Presidenza italiana dell'Unione Europea, viene organizzata una antologica presso il Museo Nazionale di Cettigne.

Giuliana Albano

Jedra regate 'Američki kup' na uzburkanom moru, 2003. | Vele della coppa America con mare agitato, 2003
Sails of the America's Cup on the Rough Sea, 2003
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas
80 x 100 cm

CARLO MONTARSOLO (MARMORE, 1922 – ROME, 2005)
EXCERPTS FROM A BIOGRAPHY

Carlo Montarsolo was born on 29 May 1922 in Marmore, Province of Terni. As a child, he moved with his family to the town of Portici, Province of Naples. He was the second of three children in his family: the oldest was Teresa and the youngest Paolo (Paul), who was born in Portici. He attended the “G.B. Della Porta” technical school in Naples, graduating in Economics and Commerce in 1948. But his interests in art and literature were spotted in his earliest childhood. As a boy, he was keen on literature and already skilful at drawing. At the age of fifteen he won the Ludi juveniles dell’Arte award with a series of ink drawings inspired by the fourth book of Laudi by D’Annunzio. At the age of sixteen, having completed a training course with a wealthy Dutch pastel painting collector, he painted his first oil paintings together with the local painter Placido, accompanying him to the slopes of Mount Vesuvius and the port of Granatello.

During a storm which took him by surprise in the “Villa Comunale” park in Naples while he was drawing the famous music pavilion “Cassa Armonica”, Carlo got an idea for a new paint which he later improved by aniline and which characterized his material works. At the age of eighteen, he was called up for active service. In 1943, fleeing from the Germans, he moved from Florence to Rome, where he once again started to paint. In an exhibition of pastels and oil paintings at Piazza Barberini in 1944, critics spotted his “unique gift of formal elegance and stylistic composure”. In 1945 he went to Torre del Greco, where he reunited with his family who had moved to this coastal town in an escape from Naples hit by air raids. He had his first solo exhibition in the local club ”Circolo Domenico Morelli”, which achieved conspicuous success, one of his paintings being bought by the father of well-known violinist Salvatore Accardo. His first significant solo exhibition was held in 1948 in the Forti Gallery located in Via dei Mille, a cultural centre and a posh part of Naples.

In 1950 Carlo went to Milan where he was invited to take part in an exhibition of young artists going under the name “Senatore Borletti Prize”, where he was spotted by Marco Valsecchi, who was to invite him to participate in another exhibition under the auspices of the daily paper “Il Giorno”. In 1957 he won the Mancini Award at the Academy of Fine Arts in Naples as the only painter ‘from outside’ to receive such recognition. Carlo’s artistic life became richer and richer in cultural events and public recognitions. For some time he moved to Milan.

There he exhibited his works on several occasions: first in Cordusio Gallery, then in Cairola Gallery and finally in two anthological expositions in Diarcon Gallery in 1972 and 1974.

However, Carlo dreamt of new spaces and new research. Thus, he went to Belgium. At that time, in Knokke sur la Mer, a major seaside resort on the North Sea, two important international exhibitions were running devoted to Braque and Picasso. These great masters absolutely fascinated him, simultaneously arousing great curiosity in him, so he carefully studied their most significant works. Upon his return to Portici, Italy, having learnt the lesson of analytical cubism, he studied and created new paintings at the border between reality and abstraction, after a long and hard personal preparation, from 1955 to 1961. This resulted in the creation of abstract-geometric compositions culminating in two canvases: Einstein owned by the Pozzuoli Aeronautical Academy, the first work from a series of vibrant 'signatures' on a symbolic background of light and colour (Mozart, Brahms, Beethoven, Bach, Leopardi), and finally Tempio Sommerso (Sunken Temple), a large painting inspired by the prelude Cathédrale Engloutie (Sunken Cathedral) by Debussy. In 1962, at the exhibition "Mostra del Mezzogiorno" (View of the South) held in the Royal Palace of Naples, Tempio Sommerso, owned by the Bank of Naples, won the highest award by the jury headed by G. C. Argan.

In 1958 Carlo was selected to participate in the competition for the Premio Marzotto Award with three works which were to be displayed in the Museums of Modern Art in Paris and Munich, and finally at the Permanente (Society of Fine Arts and Permanent Exhibitions), Milan. Other significant recognitions ensued which totally changed his life. Italy's major art critics wrote numerous words of praise and approval. In the period from 1968 to 1973, Montarsolo took part in almost all national competitions winning many awards on many occasions, including the First Prize in 1969 at the "Mostra d'Arte Sacra dell'Antoniano" (Exhibition of Sacred Art) in Bologna, thanks to which he was received by Pope Paolo VI, and in 1970 the First Prize at "Villa S. Giovanni". He was regularly invited to the Rome Quadrenniale at the Palace of Expositions; nominated by the Venice Biennial, he represented Italy at the International Biennial of Mediterranean Art, and then, nominated by the Rome Quadrenniale, as a representative of Italian painters, he exhibited his works in Melbourne, New York and Sidney. In 1975, invited by the Italian Cultural Institutes around North and South America, Montarsolo made a great tour of exhibitions and conferences from Montevideo to New York (Columbia University), from Sao Paulo to Lima, from Buenos Aires

to Asuncion, and finally in Santiago and Valparaiso University, Chile; the same tour was later made in Europe, too: Stockholm, Oslo, Helsinki, Amsterdam. In these cities, under the auspices of Italian Embassies, he presented his last artworks and partook in dialogues and debates in which he discussed modern art. Indeed, his artistic work was accompanied by his activities aimed at popularizing art. He promoted contemporary art, explaining the meaning of post-war art explorations and deepening the sense of art. Upon his return to his attic in Portici, after ten years of work mainly abroad, the theme of the sea, so dear to his heart, reappeared. Versatile and open, the artist frequently explored the same themes. In this sense, his art is characterized by a certain thematic, expressive and stylistic cyclicity. An avid educator, he transmitted his knowledge of the creation of art until just a few months before his death on 23 July 2005. In 2007 the Italian Ministry of Foreign Affairs purchased his work *Operaio ferito* (Injured Worker) from 1961 for the Contemporary Art Collection of the Farnesina Palace.

Two anthological retrospective exhibitions took place in 2008: in Pinacoteca in Gaeta and at the Pozzuoli Aeronautical Academy.

In 2012 in the bookstore “Guida Port’Alba” – Naples, on the occasion of the exhibition “The Twentieth Century and Beyond: Artists from Campania between Memories and the Present” prepared by Giovanni Ferrenti e Franco Lista, Giorgio Agnisola recalled the work of Carlo Montarsolo.

Giuliana Albano

► ▲ *U malom baru na uglu | Nel piccolo bar nell'angolo | A Small Bar at the Corner*
tuš | inchiostro | ink
57 x 73 cm

► ▼ *Restoran na aerodromu | Ristorante in aeroporto | A Restaurant at the Airport*
tuš | inchiostro | ink
22 x 31 cm

Carlo Montarsolo
69

Plesna sala | Sala da ballo | Dance Hall

tuš | inchiostro | ink

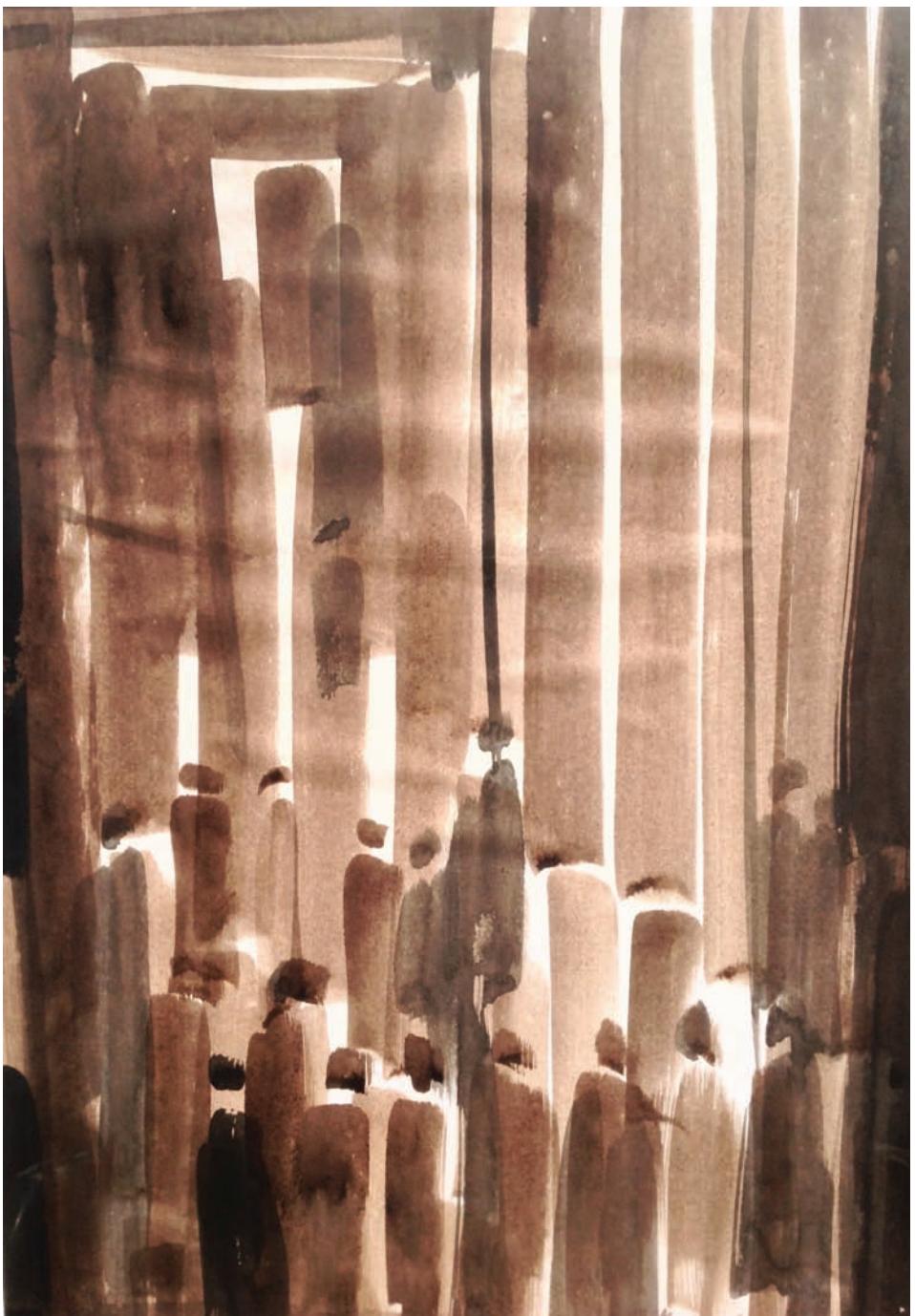
66 x 86 cm

Skica za lavu, 1957. | Studio per le lave, 1957. | Lava Sketch, 1957

akvarel | acqua colorata | watercolour

30 x 50 cm

Ljudi na sceni | Gente sul palcoscenico | People on Stage
tuš | inchiostro | ink
s.d.

BIBLIOGRAFIJA | BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE | BIBLIOGRAPHY

- Venturi L., *Otto pittori italiani*, Ed. Calderini, Roma, 1945.
- Vergilius Maro, Publius, Le Bucoliche, versione poetica [dal latino] di Virgilio Casale illustrazioni di Carlo Montarsolo, Napoli, A. Guida, 1949.
- Vergine L., *Montarsolo alla libreria Minerva*, Il Popolo, Napoli, 2 dicembre 1958.
- Barbieri C, *Premio Maggio di Bari*, Il Mattino, Napoli, 29 giugno, 1959.
- Carlo Montarsolo, Galleria Michaud, 25 febbraio - 9 marzo 1961, Firenze 1961.
- Apuleo V., *Montarsolo alla Penelope*, Voce Repubblicana, Rorna, 1° febbraio 1963.
- Valsecchi M., *Carlo Montarsolo*, Milano, Edizioni Galleria delle Ore, 1963.
- Venturoli M., *Montarsolo*, fa parte di Nuovarte: bollettino della Galleria Penelope Roma, Galleria Penelope, Roma, Tip. Anzaloni, 1963.
- Barbieri C., *Premio Villa S. Giovanni*, Industria Meridionale, Napoli, 30 luglio 1964.
- Carluccio L., *Carlo Montarsolo* dal 10 al 20 giugno 1964, Bologna, Galleria de' Foscherari, 1964.
- Carluccio L., *In due mostre i volti della giovane pittura*, Gazzetta del Popolo, Torino, 5 novembre 1964.
- Venturoli M.-Valsecchi M., *Carlo Montarsolo*, Viotti, Galleria d'arte moderna, Torino, 1964.
- Carlo Montarsolo dal 18 al 31 dicembre 1965, Palermo: El Harka Galleria d'arte, 1965.
- Grasso F., *Carlo Montarsolo, pittore napoletano di tipo nuovo*, L'Orta, Palermo, 7 gennaio 1966.
- Caruccio L.-Marino P., *12 dipinti di Carlo Montarsolo: piccola antologia 1956-1966*, Galleria Camattini, Parma, dal 17 al 27 dicembre 1966 Portici, A.G. Della Torre, 1966.
- Carlo Montarsolo, Circolo di società, Reggio Calabria, Reggio Calabria: SGROI, 1967.
- Montarsolo dal 15 al 27 aprile 1967, Nuoro, Chironi 88, Galleria Chironi 88, 1967.
- Schettini A., *II Rassegna del Mezzogiorno*, Corriere di Napoli, Napoli, 7 marzo 1967.
- Carlo Montarsolo, Galleria d'arte di Busto, dal 17 maggio al 5 giugno 1969, 1969.
- Carlo Montarsolo: *opere dal 1948 al 1968*, Galleria La Robinia, Palermo, 1969.
- CRITERIUM - Nuovi Artisti Italiani I, Torino, Soc. Ed. Pinacoteca, 1969.
- Montarsolo: dal 27 gennaio al 7 febbraio 1969, Padova, A-dieci Galleria d'arte moderna, 1969.
- Valsecchi M., *Le Cinque Terre ricordano Birolli*, II Tempo, Milano, 20 settembre 1969.
- Venturoli M., *Carlo Montarsolo*, Galleria d'arte La Borgognona, 10 gennaio 1970, Officine grafiche napoletane, Napoli, 1969.
- Argan G.C., *L'arte moderna 1770/1970*, Ed. Sansoni, Firenze, 1970.
- Di Bartolomeo S., *Premio Castellammare*, Concorso Europeo di pittura contemporanea, Napoli Notte, Napoli, ottobre 1971.
- Grasso F., *Paesaggi siciliani di Carlo Montarsolo all'Asterisco*, L'Orta, Palermo 22 giugno 1970.
- Micacchi D., *Lave vesuviane di Montarsolo*, L'Unità, Roma, gennaio 1970.
- Ruju C., *Possibile ipotesi per una storia dell'avanguardia artistica napoletana*, 1950-70, Edart, Napoli, 1970.

Venturoli M., *Dipinti di Carlo Montarsolo: dal 1960 al 1970*, Milano, Galleria Arte come Cultura, 1970.

Venturoli M., *Carlo Montarsolo*, Le Arti, aprile 1970.

Biasion R., *Riscossa ai colori dei Sud*, settimanale Oggi, Milano, ottobre 1971.

Grassi G., *L'alfabeto di Montarsolo*, Il Roma, Napoli dicembre 1971.

Grassi G., *Le "Inquietitudini figurative"* a Vico Equense, Il Roma, Napoli, settembre 1971.

Grassi G., *Il Premio Sironi*, Il Roma, Napoli, gennaio 1971.

Tomassoni I., *Arte dopo il 1945: Italia*, Ed. Cappelli, Bologna, 1971.

Valsecchi M., *Napoli assegna un Premio Sironi*, Il Tempo, Milano, febbraio 1971.

Venturoli M., *Carlo Montarsolo*, mostra tenuta a Napoli, Centro Studio d'Arte Tresana, 1971.

Venturoli M., *Carlo Montarsolo: dal 13 al 23 aprile 1971*, Padova, Galleria d'arte Pro Padova, 1971.

Venturoli M., *Montarsolo*, Edizione d'Arte Giannini, Napoli, 1972.

Montarsolo, Diarcon Diffusione Arte Contemporanea, Milano, 1973.

Montarsolo: dal 13 febbraio al 26 marzo 1975, Torino, Galleria Doria arte moderna, 1975.

Pasquale G., *Quaranta-cinque poesie di Pasquale Giorgio; ventidue interpretazioni grafiche a colori di Carlo Montarsolo*, Milano, Diarcon edizioni d'arte, 1977.

Encicopedico Universale, Alberto Peruzzo Editore, 1980.

Argan G.C., *Arte e critica d'arte*, Ed. Laterza, Bari, 1984.

Carluccio L., *Carlo Montarsolo*, da Enciclopedia Mondiale degli Artisti Contemporanei, Sei edizioni, 1984.

Dorfies G., *Ultime tendenze nell'arte di oggi*, Ed. Feltrinelli, Milano, 1984.

Bonuomo M., *Onesto e astratto*, Il Mattino, Napoli, settembre 1986.

Corvi V., *Montarsolo: l'amore nella vena*, Paese Sera, settembre 1986.

Izzo A., *Montarsolo, astratto e di testa fredda*, Il Giornale di Napoli, Napoli, 24 settembre 1986.

Montarsolo, Mostra Antologica di Villa Pignatelli, Fausto Fiorentino Editore, Napoli, 1986.

Montarsolo a Villa Pignatelli, e Montarsolo "ritorna" a Napoli, Il Giornale di Napoli - Ultimissime, Napoli, 5 ottobre 1986.

Venturoli M., *Mare & Mare*, Castel dell'Ovo, edizioni Electa, Napoli 1988.

Calabrese A., *Montarsolo e il mare. Immagini di vita*, Il Domani Arte, 27 giugno 1989.

Benernia A.-Billo L.-Nuccetelli R., *Arte-Immagine 3. Dal tardo barocco al post moderno*, Ed. Calderini, Bologna, 1992.

Carlo Montarsolo, opere: 1950-1990, mostra antologica Galleria d'Arte la Borgognona, Roma, 9 novembre- 9 dicembre 1993.

De Micheli M., *Le avanguardie artistiche del Novecento*, Ed. Feltrinelli, Milano, 1993.

Immagini del creato e geometria della forma, mostra personale Aula Magna della Facoltà di Economia e Commercio di Napoli, Ed. Portfolio Electa, Napoli, maggio 1993.

- Forgione M., *Carlo Montarsolo pittore di cultura: le sue opere sono quotate fino a 30 milioni*, Non Solo Denaro, Affari d'Arte, maggio 1993.
- Selvaggi G., *Moderno napoletano in Carlo Montarsolo*, Il Giornale d'Italia – Arte, 14-15 novembre 1993.
- Montarsolo: 23 marzo - 13 aprile 1995*, Roma: La vetrata, 1995.
- Parisi F., *Sileno d'oro, premi prestigiosi a studiosi e uomini di cultura*, Il Giornale di Sicilia, Palermo 21 luglio 1996.
- Vergine L., *L'arte in trincea. Lessico delle tendenze artistiche 1960-1990*, Skira Editore, Milano, 1996.
- Venturoli M. - Civello R., *Montarsolo: Ulivi*, mostra personale Galleria Agorà, Trapani, 7-30 giugno 1996.
- Calabrese A., *Carlo Montarsolo — Ancora sommersa*, presentazione della cartella monografica, Ed. Electa, 1997.
- Friedlander Max J., *Il conoscitore d'arte*, trad. Anna Bovero, Tea Arte, Milano, 1997.
- I guardiani delle acque*, rassegna d'arte contemporanea, collettiva di Palazzo Milo, Salvatore Sciascia Editore, Trapani, 1997.
- Artisti Italiani dell'800*, da *Artisti Italiani dal 200 al 900*, Serie Viaggio nell'arte, Touring Club Italiano, La Repubblica, Milano, 1998.
- Artisti Italiani del 900, prima metà del secolo*, da *Artisti Italiani dal 200 al 900*, Serie Viaggio nell'arte, Touring Club Italiano, La Repubblica, Milano, 1998.
- Artisti Italiani del 900, seconda metà del secolo*, da *Artisti Italiani dal 200 al 900*, Serie Viaggio nell'arte, Touring Club Italiano, La Repubblica, Milano, 1998.
- LD/Santo Domingo, *Hoy expone Carlos Montarsolo en Altos de Chavòn*, Listin diari, 14 febbraio 1997, Carlo Montarsolo: maestro de la pintura italiana presenterà sus más redente obras en el MAM, El Siglo, Santo Domingo, 14 gennaio 1998.
- Carrera C., *Nella tavolozza c'è la pioggia* Visita alla casa-studio del pittore Carlo Montarsolo a Prati, Il Giornale, 7 febbraio 1998.
- Mostra-Seminario del pittore C. Montarsolo*, presentazione di M. Venturoli, organizzata dall'Assessorato alla Cultura del comune di Piombino, 3-9 agosto 1998.
- Ventura J., *La pintura moderna está hecha para despertar los sentimientos*, trad. Alice Alaimo, mostra al Museo Nazionale d'Arte Moderna, Santo Domingo, gennaio 1998.
- Vettese A., *Capire l'arte contemporanea, dal 1945 ad oggi*, Ed. Umberto Allemandi & C, 1998.
- Seminario di Arte Moderna*, febbraio - dicembre 1998, in occasione del Progetto Giovani, organizzato dalla Fondazione Federico II in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Palermo e l'Associazione Culturale Idea Mediterranea, Palermo, 1998.
- Catalogo Collezioni Pinacoteca Comunale di Marsala, 1999.
- Avano A. (a cura di), *Un artista racconta l'arte: Carlo Montarsolo*, Guida, Napoli, 2002.
- Guzzi D., *L'anello mancante - Figurazione in Italia negli anni '60 e '70*, Editori Laterza e Enap, Ente Nazionale Assistenza e Previdenza Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori, Autori Drammatici, 2002.

Pinto R., *La pittura di Carlo Montarsolo*, Pinacoteca comunale di arte contemporanea “Giovanni da Gaeta”, Gaeta, 2008.

S. Frezzotti-C. Italiano-A. Rorro (a cura di), *Galleria Nazionale d'arte Moderna e MAXXI Le collezioni 1958-2008*, Electa – Mondadori, Verona, 2009.

Giuliana Albano

**SPISAK IZLOŽENIH DJELA | ELENCO OPERE IN MOSTRA
SELECTION OF ARTWORKS ON DISPLAY**

Uzburkano more u zalivu, 1943. | *Mare agitato nel golfo*, 1943 |

Rough Seas in the Gulf, 1943

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 60 x 80 cm

Bura u zalivu, 1951. | *Burrasca nel golfo*, 1951 | *Storm in the Gulf*, 1951

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 70 x 100 cm

Francuski bar, 1957. | *Bar di Francia*, 1957 | *A French Bar*, 1957

tuš | inchiostro | ink | 48 x 64 cm

Skica za lavu, 1957. | *Studio per le lave*, 1957 | *Lava Sketch*, 1957

akvarel | acqua colorata | watercolour | 30 x 50 cm

Cvijeće iza plavog prozora, 1958. | *Fiori dietro vetrata blu*, 1958 |

Flowers behind a Blue Window, 1958

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 100 x 76 cm

Antičko oružje, 1963. | *Armi antiche*, 1963 | *Ancient Weapons*, 1963

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 80 x 120 cm

Betoven, 1970. | *Beethoven*, 1970 | *Beethoven*, 1970

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 200 x 140 cm

Svemirska arhitektura, 1972. | *Architettura spaziale*, 1972 | *Space Architecture*, 1972

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 90 x 120 cm

Zagrada i zarez na malteru iz Pompeje, 1974. | *Parentesi e virgola su intonaco pompeiano*,

1974 | *A Parenthesis and a Comma on the Mortar from Pompeii*, 1974

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 50 x 70 cm

Veliki italijanski pejzaž, 1975. | *Grande paesaggio italiano*, 1975 |

A Large Italian Landscape, 1975

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 80 x 100 cm

Voće i kristal 1, 1977. | *Frutta e cristalli 1*, 1977 | *Fruit and Crystal 1*, 1977

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 60 x 70 cm

Voće i kristal 2, 1977. | *Frutta e cristalli 2*, 1977 | *Fruit and Crystal 2*, 1977

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 60 x 70 cm

Olujni oblaci nad Vezuvom, 1981. | *Nuvole tempestose sul Vesuvio*, 1981 |

Stormy Clouds over Mount Vesuvius, 1981

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 60 x 80 cm

Vezuvski kamen, 1982. | *Pietre vesuviane*, 1982 | *Vesuvian Stone*, 1982

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 50 x 60 cm

Dalekovodi visoki napon, 1982. | *Tralicci alta tensione*, 1982 | *High-Voltage Pylons*, 1982

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 70 x 80 cm

Riječi na plaži, 1984. | *Parole sulla spiaggia*, 1984 | *Words on the Beach*, 1984

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 80 x 60 cm

Zanos mora među školjem, 1985. | *Il delirio del mare tra gli scogli*, 1985 |

The Frenzy of the Sea between the Rocks, 1985

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 140 x 130 cm

Zanos mora među plavim školjem, 1985. | *Il delirio del mare tra gli scogli blu*, 1985 |

The Frenzy of the Sea between the Blue Rocks, 1985

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 80 x 100 cm

More i školji, 1985. | *Il mare e gli scogli*, 1985 |

The Sea and the Rocks, 1985

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 80 x 100 cm

Sijenka Anda u sutonu, 1986. | *L'ombra delle Ande al tramonto*, 1986 |

The Shadow of the Andes at Sunset, 1986

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 110 x 130 cm

Vezuvski pejzaž, 1986. | *Paesaggio vesuviano*, 1986 | *Vesuvian Landscape*, 1986

kombinovana tehnika na kartonu | tecnica mista su cartoncino | mixed media on cardboard |

50 x 70 cm

Sjećanje na vezuvsku vatrnu u dodiru s morem, 1988. | *La memoria del fuoco vesuviano a*

contatto con il mare, 1988 | *Memory of the Vesuvian Fire in Contact with the Sea*, 1988

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 120 x 200 cm

Olujno more br. 4, 1991. | *Mare in burrasca n. 4*, 1991 | *The Stormy Seano. 4*, 1991

ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 50 x 70 cm

Olujno more br. 5, 1991. | *Mare in burrasca n. 5*, 1991 | *The Stormy Seano. 5*, 1991
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 50 x 70 cm

Olujno more br. 6, 1991. | *Mare in burrasca n. 6*, 1991 | *The Stormy Seano. 6*, 1991
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 50 x 70 cm

Dva mjeseca sa satelitima u orbiti, 1992. | *Due lune con satelliti in orbita*, 1992
Two Moons with Satellites in the Orbit, 1992
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 100 x 120 cm

Fragmenti zlatnog meteorita, 1992. | *Frammenti di meteorite d'oro*, 1992
Fragments of the Golden Meteorite, 1992
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 120 x 80 cm

Mapa kosmičkih krhotina, 1992. | *Mappa di schegge cosmiche*, 1992
Map of Cosmic Debris, 1992
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 120 x 90 cm

Pomračenje sunca i mjeseca, 1993. | *Eclissi di sole e luna*, 1993 |
Eclipses of the Sun and the Moon, 1993
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 90 x 120 cm

Sateliti koji putuju, 1993. | *Satelliti in viaggio*, 1993 | *Travelling Satellites*, 1993
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 100 x 150 cm

Kosmičke krhotine, 1993. | *Scheggia cosmica*, 1993 | *Cosmic Debris*, 1993
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 90 x 120 cm

Sunce i Mjesec u kosmosu, 1994. | *Sole e luna nel cosmo*, 1994 |
The Sun and the Moon in the Cosmos, 1994
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 40 x 50 cm

Lišće masline u podne, 1996. | *Fogliame d'ulivo al meriggio*, 1996 |
Olive Leaves at Noon, 1996
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 70 x 70 cm

Lišće masline, 1996. | *Fogliame d'ulivo*, 1996 | *Olive Leaves*, 1996
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 90 x 90 cm

Zelena livada uzburkana vjetrom, 1999. | *Prato verde mosso dal vento*, 1999
Green Meadow Stirred by the Wind, 1999
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 80 x 80 cm

Lišće magnolije, 2000. | *Fogliame di magnolie*, 2000 | *Magnolia Leaves*, 2000
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 80 x 80 cm

Vjetar koji pokreće travu na proplanku, 2000. | *Il vento che muove l'erba sulla collina*,
2000

Wind Stirring the Grass on the Hill, 2000
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 70 x 70 cm

Vjetar koju pokreće zelenu dolinu, 2000. | *Il vento che muove la pianura verde*, 2000 |
Wind Stirring a Green Plain, 2000
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 70 x 70 cm

Maslinjaci u svjetlosti sutona, 2000. | *Ulivi alla luce del tramonto*, 2000 |
Olive Groves in Sunset Light, 2000
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 50 x 70 cm

Maslinjaci na vjetru, 2001. | *Ulivi mossi dal vento*, 2001 | *Olive Groves in the Wind*, 2001
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 60 x 70 cm

Splet ukrasne biljke ružnih tonova, 2002. | *Fantasia di pianta decorativa su tono rosato*,
2002 | *A Decorative Plant of Rose Tones*, 2002
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 70 x 100 cm

Splet ukrasne biljke sivo-zelenih tonova, 2002. | *Fantasia di pianta decorativa su tono
grigio-verde*, 2002 | *A Decorative Plant in the Gray-Green Colour*, 2002
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 70 x 100 cm

Vezuvski pejzaž s oblacima, 2002. | *Paesaggio vesuviano con nuvole*, 2002 |
Vesuvian Landscape with Clouds, 2002
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 80 x 90 cm

Oceano 1, 2003 | *Ocean 1*, 2003. | *Ocean 1*, 2003
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 80 x 90 cm

Oceano 2, 2003 | *Oceano 2*, 2003 | *Ocean 2*, 2003
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 80 x 90 cm

Velika maslina, 2003 | *Grande ulivo*, 2003 | *A Large Olive Tree*, 2003
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 50 x 70 cm

Brod Amerigo Vespucci, 2005. | *Amerigo Vespucci*, 2005 | *Amerigo Vespucci Sailboat*, 2005
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 80 x 80 cm

Brod Amerigo Vespucci, 2005. | *Amerigo Vespucci*, 2005 | *Amerigo Vespucci Sailboat*, 2005
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 80 x 80 cm

Masline na vjetru (Nedovršeno), 2005. | *Ulivī al vento (Incopiuto)*, 2005 |
Olive Trees in the Wind (unfinished painting), 2005
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 50 x 70 cm

Autoportret | *Autoritratto* | *Self-Portrait*
ulje na drvetu | olio su legno | oil on wood | 50 x 60 cm, s.d.

Zanos mora | *Delirio del mare* | *The Frenzy of the Sea*
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 70 x 94 cm, s.d.

Bijelo cvijeće | *Fiori bianchi* | *White Flowers*
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 31 x 27cm, s.d.

Ljudi u katedrali Duomo u Milangu | *Gente al Duomo di Milano* | *People at the Duomo*
tuš | inchiostro | ink | s.d.

Ljudi na sceni | *Gente sul palcoscenico* | *People on Stage*
tuš | inchiostro | ink | s.d.

Enterijer s ružama i ogledalom | *Interno con rose e specchio* |
Interior with Roses and a Mirror
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 74 x 56 cm, s.d.

Vezuvska lava s žukama | *Lave vesuviane con ginestre* | *Vesuvian Lava with Brooms*
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 60 x 80 cm s.d.

Vezuvska lava s ljubičastim vulkanom i žukama | *Lava vesuviana con vulcano viola e*
ginestre | *Vesuvian Lava with the Purple Volcano and Brooms*
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 60 x 80 cm, s.d.

Uzburkano more s odsjajem sunca | *Mare agitato con riflessi di sole* |
Rough Seas with Reflections of the Sun
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 100 x 125 cm s.d.

More uzburkano vjetrom s jugozapada | *Mare in burrasca con vento di Libeccio* |
The Sea Stirred Up by the South-West Wind
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 60 x 80 cm, s.d.

Cvjetni motiv za tkaninu | Motivo di fiori per stoffa | Floral Pattern
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 45 x 32 cm, s.d.

U malom baru na uglu | Nel piccolo bar nell'angolo | A Small Bar at the Corner
tuš | inchiostro | ink | 57 x 73 cm, s.d.

*Vezuvski pejzaž s žukom i crvenkastim odbljeskom | Paesaggio vesuviano con ginestre e
bagliori rossastri | Vesuvian Landscape with Brooms and a Reddish Glow*
kombinovana tehnika na kartonu | tecnica mista su cartoncino | mixed media on cardboard |
30 x 50 cm, s.d.

Zora na Vezuvu | Alba sul Vesuvio | Sunrise over Mount Vesuvius
kombinovana tehnika na kartonu | tecnica mista su cartoncino | mixed media on cardboard |
30 x 50 cm, s.d.

*Vezuvski pejzaž sa snijegom i novom lavom | Paesaggio vesuviano con neve e lava recente |
Vesuvian Landscape with Snow and New Lava*
ulje na drvetu | olio su legno | oil on wood | 50 x 100 cm, s.d.

Klavir | Pianoforte | The Piano
ulje na drvetu | olio su legno | oil on wood | 140 x 140 cm, s.d.

Restoran na aerodromu | Ristorante in aeroporto | A Restaurant at the Airport
tuš | inchiostro | ink | 22 x 31 cm, s.d.

Plesna sala | Sala da ballo | Dance Hall
tuš | inchiostro | ink | 66 x 86 cm, s.d.

Masline u dolini Roveto | Ulivi di valle Roveto | Olive Trees in the Roveto Valley
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 58 x 58 cm, s.d.

*Fantazije oblaka nad morem | Fantasia di nuvole sul mare |
Fantasy of the Clouds over the Sea*
ulje na platnu | olio su tela | oil on canvas | 80 x 80 cm, s.d.

SADRŽAJ | CONTENUTO | CONTENTS

RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA POSVEĆENA KARLU MONTARSOLU

U CRNOJ GORI

PRESENTAZIONE AL CATALOGO DELLA MOSTRA

RETROSPETTIVA DI CARLO MONTARSOLO IN MONTENEGRO

*A RETROSPECTIVE EXHIBITION OF CARLO MONTARSOLO'S WORKS IN
MONTENEGRO*

Ilaria Borletti Buitoni

Državni Podsekretar Ministarstvo kulture i turizma

Sottosegretario di Stato Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo

Undersecretary of State Ministry of Culture and Tourism

5

H.E. Vincenzo Del Monaco

Ambasador Republike Italije u Crnoj Gori

Ambasciatore d'Italia

Ambassador of Italy

9

Prof. Pavle Pejović

direktor Narodnog muzeja Crne Gore

Direttore del Museo Nazionale del Montenegro

Director of the National Museum of Montenegro

13

Aleksandar Bogdanović

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje

Sindaco della Capitale storica di Cetinje

Mayor of Old Royal Capital Cetinje

21

VIZIONARSTVO I MJERA U DJELIMA KARLA MONTARSOILA

VISIONARIETA' E MISURA NELL'ARTE DI CARLO MONTARSOLO

VISIONARINESS AND MEASURE IN CARLO MONTARSOLO'S ART

Giorgio Agnisola

27

KARLO MONTARSOLO (MARMORE, 1922 – RIM, 2005)

IZVODI IZ BIOGRAFIJE

CARLO MONTARSOLO (MARMORE, 1922 – ROMA, 2005)

NOTIZIA BIOGRAFICA

CARLO MONTARSOLO (MARMORE, 1922 – ROME, 2005)

EXCERPTS FROM A BIOGRAPHY

Giuliana Albano

59

BIBLIOGRAFIJA | BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE | BIBLIOGRAPHY

Giuliana Albano

72

SPISAK IZLOŽENIH DJELA | ELENCO OPERE IN MOSTRA

SELECTION OF ARTWORKS ON DISPLAY

Federico Romanelli Montarsolo

76

Carlo Montarsolo

83

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna biblioteka Crne Gore, Cetinje

ISBN 978-86-85567-36-0
COBISS.CG-ID 25144592