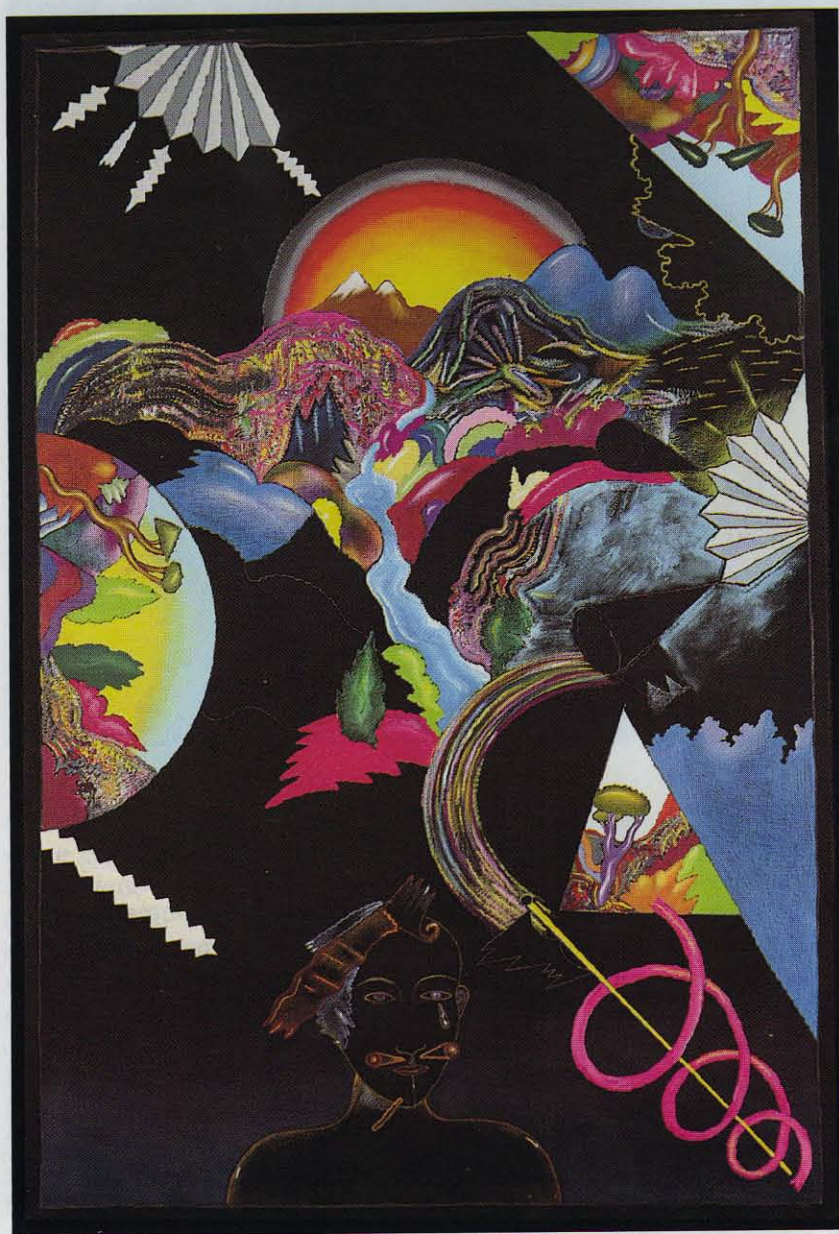

MAIN DIRECTION

The crawling movement of a liquid painting. Extremely lively in the heart of a chromatic shipwreck. In the oneiric space of a fairytale world. The fantastic and his being: "The fantastic is not fantastic if it doesn't create an inadmissible scandal for Experience and Reason"

BY LORENZO BONINI

THE SPIRIT OF THE TIMES is expressed by its own individual style that characterizes it and which, according to the writings of Oswald Spangler, manifests itself everywhere in the form of buildings or coins, the cut of clothes and, as far as I know, doing the gardening. It reveals itself even in words, (in the years of student protest, wasn't the phrase "that is to say" very prevalent in the language of young protesters?) This century represents the age of anxiety, as Auden argues, but also of science. It was inevitable that due to natural osmosis, Art would be greatly contaminated by this parallel and dominant presence of science. The historical vanguard, reconfirming the above, has always been aware of the connection, and tried to assimilate the works of the artist into those of the researcher, declaring that they wish to produce an experimental art, where the artist experiments over and over again, as done in scientific research. In this field of

Luca Alinari,
"Far Away from the Table",
1993, cm 80x120

Luca Alinari,
"Lontano dalla tavola",
1993, cm 80x120

Luca Alinari,
"Weg von der Tafel",
1993, cm 80x120

Luca Alinari,
"If I Had I Would Go",
1994,
cm 78x78

Luca Alinari,
"Se avessi andrei",
1994,
cm 78x78

Luca Alinari,
"Hätte ich würde ich gehen",
1994,
cm 78x78

work by Luca Alinari, this connection takes on its full meaning, as he continues, undaunted, without giving any thought to fashion trends and tendencies; a main direction. This peremptory gest - proof of the

fantastic, oneiric values - the knowledge of ecstasy, representation mediated by delirium, the event placed in an esthetic vision, the design as a poet, all being the most apparent aspects that are recognisable in

a painting that intends to distil beauty from the test tube of knowledge. At the core of the chromatic shipwreck, there are square shapes by Alinari, in those landscape layers that melt into flooded horizens

Luca Alinari,
"Hired Assassins
Are Rewarded",
1993,
cm 140x110

Luca Alinari,
"Si premiano i sicari",
1993,
cm 140x110

Luca Alinari,
"Die Meuchelmörder
werden belohnt",
1993,
cm 140x110

Luca Alinari,
"To Stay With, I Care For",
1994,
cm 80x80

Luca Alinari,
 "Stare con, tengo per",
 1994,
 cm 80x80

Luca Alinari,
 "Bleiben mit, ich halte für",
 1994,
 cm 80x80

among tumble-down houses, twisted bells, trees in elementary shapes, symbolic spirals that invite the spectator to reflect, the painting almost wanting to take them by the hand and lead them to a fairytale world where Psychoanalysis is the predominant investigator of animal-like persons that live within the painted scene in which we can see a kind of order that is implicit and geometrical. The artist mostly makes use of his extremely peculiar spacial vision. The figures, thrown onto horizontal or diagonal bands move or are immersed in a shapeless space, wandering, untouchable, that which I would call oneiric space; the depth is only hinted at but nonetheless, it still gives out a strong presence. The atmosphere in which the episodes unfold is that of the world of dreams, therefore being

without that fictitious three-dimensionality typical of telluric space. Everything is lit up in a chromatic-ornamental kaleidoscope that is symbolic, that could be called "ideographic". It's a bright, liquid and lively painting, a swarming movement that enchants the eye and invites you to carefully study the beautiful particulars of various forms, that do not, however, affect the bright monumentality of the whole. Luca Alinari observes the age in which man must face up to his own schizophrenia, discover its destructive force, and overcome it through annexation. The artist is beginning this gest, with his work that is not only esthetic but even ontological and gnosiological, which is at the base of the new-found humanism.

Lorenzo Bonini

DIREZIONE MAESTRA

Brulicante movimento di una pittura liquida. Vivacissima. Nel cuore di un naufragio cromatico. Nello spazio onirico di un mondo fiabesco. Il fantastico e il suo essere: "Il fantastico non è fantastico se non crea uno scandalo inammissibile per l'esperienza e la ragione"

di Lorenzo Bonini

Lo spirito di un'epoca si esprime con un suo stile che l'epoca stessa personalizza e che, come ha scritto Oswald Spengler, si manifesta dappertutto, nella forma degli edifici e delle monete, nel taglio dei vestiti e, che so, nel fare giardinaggio, addirittura nel parlare (negli anni della contestazione studentesca, l'avverbio "cioè" non la faceva da padrone nei discorsi dei giovani contestatori?). Età dell'ansia il nostro secolo, come sostiene Auden, ma anche della scienza, ed era inevitabile che, per osmosi naturale, l'arte fosse riccamente contaminata da questa presenza parallela ed egemone. Le avanguardie storiche, a suffragio, sono da sempre state consapevoli della congiuntura, e hanno spesso tentato di assimilare le operazioni dell'artista a quelle del ricercatore. Dichiarando di voler produrre un'arte sperimentale, dove si pratica, provando e riprovando, come nella ricerca scientifica. In questo ambito l'operazione di Luca Alinari acquista il suo pieno significato, perché prosegue imperterrita, senza tenere in nessun conto mode o tendenze: una direzione maestra. Il gesto perentorio -pietra di paragone del fantastico, valenza onirica-, la conoscenza fatta di estasi, la rappresentazione mediata dal delirio, il caso messo in equazione estetica, il progetto come poetica sono i caratteri più vistosi e riconoscibili di una pittura che intende distillare la bellezza dagli alambicchi del sapere. Nel cuore del naufragio cromatico, delle forme dei quadri di Alinari, in quegli strati paesaggistici che si fondono in orizzonti diluviali, tra case capovolte, campanili storti, alberi dalle forme giottesche, spirali simboliche che invitano l'astante a riflettere, quasi a volerlo prendere per mano e condurlo in un mondo fiabesco dove la psicanalisi è predominante investigatrice dei personaggi zoomorfi che abitano la scena pittorica, in tutto questo si fa strada, implicito e geometrico, un ordine. L'artista si avvale, il più delle volte, di una sua peculiarissima visione spaziale: le figure, scagliate su bande orizzontali oppure obliquanti -la profondità è solo accennata e non viene meno, perseguita come tale - si muovono o sono immerse in uno spazio amorfo, vago, impalpabile, quello che vorrei chiamare spazio onirico: l'atmosfera in cui gli episodi si snodano è quella del sogno, privata, come tale, di quella tridimensionalità fittizia propria dello spazio tellurico. Il tutto si accende in un caleidoscopio cromatico-ornamentale, allegorico, che sarebbe bene chiamare "ideografico": una pittura chiara, liquida, vivacissima; un movimento brulicante che incanta l'occhio e invita ad una minuziosa lettura dei particolari di forme diverse, che nulla tolgono alla luminosa monumentalità dell'insieme. Luca Alinari guarda all'epoca in cui l'uomo dovrà fare i conti con la propria schizofrenia, per scoprirla distruttiva e superarla attraverso una grande anessione: ed ecco l'artista dare inizio, con il suo lavoro che non è solo estetico, ma anche ontologico e gnoseologico, alla fondazione di un nuovo umanesimo.

HAUPTRICHTUNG

Wimmelnde Bewegung einer flüssigen Malerei. Sehr lebhaft. Mitten in einem farbigen Untergang. In einem Traumumfang einer Märchenwelt. Das Phantastische und das Sein: "Das Phantastische ist nicht phantastisch, wenn es kein unannehmbarer Skandal für die Erfahrung und den Verstand ist"

von Lorenzo Bonini

Der Gedanke einer Zeit drückt sich in einem Stil aus, der ihn verkörpert und, wie Oswald Spengler geschrieben hat, sich überall offenbart: In den Formen der Gebäude und in den Münzen, in den Schnitt der Kleider, in die Gärtnerei, in die Redeweise (in den Jahren der Studentenbewegung z.B., war das Wort "cioè" ["das heißt", Anm. des Übersetzers] in aller jungen Leute Mund). Unser Jahrhundert ist eine Zeit der Spannungen, so wie Auden unterstützt, aber auch eine Zeit der Wissenschaft. Eine unvermeidliche natürliche Beeinflussung, die der Kunst, die sich reichlich von dieser parallelen Hauptwesenheit beeindrucken lassen hat. Die geschichtlichen Avantgarden sind schon immer dieser Verbindung bewußt gewesen und haben oft versucht, die Handlungen des Künstlers mit den Handlungen des Forschers zu verbinden. Dabei haben sie behauptet, sie wollten eine experimentelle Kunst produzieren, in der man immer wieder versucht und übt, so wie in der wissenschaftlichen Forschung. Unter diesem Aspekt bekommt das Werk von Luca Alinari seine genaue Bedeutung, weil es unerschrocken weitergeführt wurde, ohne die Mode und die Tendenz zu berücksichtigen: Eine Hauptrichtung. Diese unwiderrufliche Tat - die wir mit dem Phantastischen und dem Wert des Traumes vergleichen können -, die Kenntnis der höchsten Begeisterungen, die Darstellung aus dem Rauschzustand, der Zufall aus einer ästhetischen Optik gesehen, die Poetik des Projektes, diese sind die anscheinbarsten Aspekte einer Malerei, die die Schönheit aus den Destillierkolben des Wissens gewinnen will. Im Herzen eines farbigen Untergangs, in den Formen der Bilder Alinaris, in diesen Schichten Landschaft, die in angeschwemmten Horizonten zusammenschmelzen, zwischen auf den Kopf gestellten Häusern, schiefen Türmen, in den einfachen Baumformen, in den symbolischen Spiralen, die den Betrachter zur Versenkung einladen, ihn zur Hand nehmen und ihn in eine Märchenwelt einleiten. Eine Welt, in der die Psychoanalyse Hauptnachforscherin der tierähnlichen Figuren ist, die diese malerische Szene beleben. Darin herrscht eine selbstverständliche und geometrische Ordnung. In den meisten Fällen wird der Künstler von seiner merkwürdigen Raumschauung unterstützt: Die Figuren werden auf horizontale und schräge Schienen geschleudert - die Tiefe wird nur angedeutet, doch nicht weggelassen, und als solche verfolgt - und bewegen sich oder sie befinden sich in einem gestaltlosen, undeutlichen, unbegreifbaren Raum, den wir Traumumfang nennen möchten: die Atmosphäre, in der sich die Episoden entwickeln, ist die des Traumes, als solche jener unechten Dreidimensionalität beraubt, die dem Erdraum gehört. Das ganze entfaltet sich in einem zierfarbigen, allegorischen Kaleidoskop, den wir als "ideographisch" bezeichnen: Eine klare, flüssige, lebhaft Malerei; eine wimmelnde Bewegung, die das Auge entzückt und uns zu einer ausführlichen Entschlüsselung der schönen Ausschnitten der verschiedenen Formen führt, die Formen der hellen Denkmälichkeit der Gesamtheit. Luca Alinari schaut der Zeit nach, in der der Mensch mit seiner eigenen Schizophrenie Abrechnung halten, sie zerstörend empfinden und sie durch eine große Annetierung überwinden wird: Durch seine Arbeit, die nicht nur ästhetisch, sondern auch ontologisch und gnoseologisch ist, wird der Künstler zur Gründung eines neuen Humanismus beitragen.