

SOLOTHURNER FILMTAGE
JOURNEES DE SOLEURE
GIORNATE DI SOLETTA
SOLOTHURN FILM FESTIVAL

Flavio Paolucci

da Guelmim a Biasca

Film di Villi Hermann

DOSSIER STAMPA

10-15 settembre 2024

<https://salentofilmfestival.com/index.php/flavio-paolucci-edizioni-21-salento-film-festival-2024/>

FLAVIO PAOLUCCI. DA GUELMIM A BIASCA

Proiezione

venerdì 13 settembre 2024, ore 20:00
presso la sede Celacanto
Via Carlo Mirabello, 3 - Marina Serra (LE)

<https://maps.app.goo.gl/RXyrBrVSSseUgEci6>

SOMMARIO

SCHEDA TECNICA	3
SINOSSI	4
BIOGRAFIE	5
Flavio Paolucci – Artista, protagonista del film.....	6
Villi Hermann – Cineasta e produttore	10
Zeno Gabaglio – Musicista, compositore e violoncellista	12
Alberto Meroni – Direttore della fotografia	13
CONTRIBUTI	14
Flavio Paolucci tra terra e cielo – di Antonia Nessi, storica dell'arte	15
Soggetto di un film con Flavio Paolucci – di Villi Hermann	17
Le musiche – di Zeno Gabaglio.....	20
Natura senza confine (estratto) – dal testo di Marco Francioli, storico dell'arte.....	21
RASSEGNA STAMPA – ESTRATTI	23
SUPPORTO FINANZIARIO	32

SCHEMA TECNICA

Anteprima in Svizzera	Giornate di Soletta 2024
Festival in Italia	Trento Film Festival 2024, Salento International Film Festival 2024
Genere, durata	documentario, 64 minuti
Versione originale	italiano, francese, tedesco
Sottotitoli	italiano, francese, tedesco, inglese – tedesco/francese (bilingue)
Formato di proiezione	DCP 2K, HD, 1:1.85
ISAN	0000-0002-9A7C-0000-S-0000-0000-R
SUISA	1824312
Luoghi di riprese	In Svizzera: Biasca, Torre, Valle di Blenio (Canton Ticino), Olten (Canton Soletta), Losanna (Canton Vaud) In Germania: Donaueschingen (Baden-Württemberg) In Marocco: Guelmim (Guelmim-Oued Noun)
Con	Flavio Paolucci
Testimonianze	Alice Pauli, Margit Biedermann
Produzione	Imagofilm Lugano, Villi Hermann RSI Radiotelevisione svizzera, Silvana Bezzola Rigolini
Regia	Villi Hermann
Sceneggiatura	Eve Martin, Villi Hermann
Musica	Zeno Gabaglio
Arpa	Kety Fusco
Camera	Alberto Meroni
Montaggio	Alberto Meroni, Igor Goncharov
Scenografia	Daniele Crimella
Stima luce	Giona Pellegrini
Sound design	Marco Viale
Mix suono	Florian Eidenbenz
Assistente di produzione	Laura Donato
Distribuzione in Svizzera	Imagofilm Lugano – www.imagofilm.ch

**Tra boschi, montagne e deserto,
passato e presente,
il pittore-scultore Flavio Paolucci
crea opere dove s'incontrano sogno e poesia.**

In un museo era programmata una mostra e previsto un grande lavoro murale, ma la pandemia ha impedito all'artista di soggiornare in Germania. L'idea di Flavio Paolucci è di creare questo lavoro murale nel suo studio e poi distruggerlo da lui stesso. Il dipinto esisterà solo nel film e solo i futuri spettatori vedranno l'opera creata all'epoca. Questo gesto artistico effimero mi ha stimolato a fare un ritratto sull'artista della Val di Blenio, nella regione della Svizzera italiana nel Canton Ticino.

Flavio Paolucci davanti a un quadro del Marocco ©Imagofilm Lugano

BIOGRAFIE

Flavio Paolucci
Villi Hermann
Zeno Gabaglio
Alberto Meroni

Artista, protagonista del film
Cineasta e produttore
Musicista, compositore e violoncellista
Direttore della fotografia

Villi Hermann, Flavio Paolucci, Alberto Meroni nell'atelier a Biasca 2023 ©Imagofilm Lugano

Flavio Paolucci – Artista, protagonista del film

Flavio Paolucci è nato a Torre nel 1934, vive e lavora a Biasca, in Val di Blenio, Ticino, Svizzera. Compie la sua formazione tra Lugano, Locarno e Milano (Accademia di Brera) tra il 1949 et 1957. Si avvicina al *tachisme*, alle correnti neo-dadaiste e alla Pop Art. Nel 1964 l'esperienza dell'incontro con il deserto in Marocco segna una svolta e lascia in lui un segno determinante per lo sviluppo del percorso creativo. L'interesse precoce per la rappresentazione della relazione tra essere umano e natura attraversa l'insieme della sua opera fino a oggi. I suoi «oggetti-pensiero» situati tra disegno, scultura e installazione testimoniano della ricerca di un equilibrio costante tra l'atto e il pensiero, al contempo lirica e concettuale. Gli viene attribuito il premio del Politecnico di Zurigo, nel 1986 e il premio Gimmi, al Musée Jenisch di Vevey nel 1999. La sua opera è presente nelle maggiori istituzioni museali pubbliche e in diverse collezioni private, in Svizzera e all'estero.

FORMAZIONE

- 1949-53 Scuola cantonale di pittura, Lugano
- 1955 Impiego di breve durata nell'atelier di Oscar Bòlt a Locarno, successivamente frequenta l'Accademia di Brera con Aldo Carpi, sviluppando un grande interesse per la tecnica dell'affresco

PREMI

- 1961 Second Prize at the "Exposition Internationale de l'Unesco"
- 1999 Gimmi Price at the Jenisch Museum, Vevey

MOSTRE PERSONALI

- 1958 Galleria Il Portico, Locarno (with Giovanni Genucchi)
- 1962 Galerie Atelier Theater, Bern
- 1963 Galleria Gli Araldi, Novara | Galleria del Mulino, Milan
- 1965 Galleria La Roncaglia, Chiasso
- 1966 Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel (with Michela Porn Pachner)
- 1968 Galerie Schindler, Bern
- 1970 Galerie Toni Brechbühl, Grenchen | Galerie La Fourmière, Zürich | Galerie Schobinger, Richterswil
- 1971 Galerie Stampa, Basel
- 1972 Galerie Arte Arena, Dübendorf
- 1973 Galerie Stampa, Basel | Galleria Mabu, Ronco sopra Ascona
- 1974 Galerie Gaëtan, Carouge | Galerie Arte Arena, Dübendorf
- 1975 Galerie Arte Arena, Dübendorf
- 1976 Galerie Stampa, Basel | Galerie nächst St. Stephan, Wien
- 1977 Galerie Space, Wiesbaden | Galerie Arte Arena, Dübendorf | Galleria Mendrisio
- 1978 Galerie Loeb, Bern
- 1979 Galerie Stampa, Basel | Galerie Bob Gysin, Dübendorf
- 1981 Galerie Gimpel-Hanover & André Emmerich, Zürich
- 1982 Galerie Stampa, Basel | Galerie Bob Gysin, Dübendorf | Galerie Silvia Steiner, Biel | Galerie Nicole Gonet, Lausanne
- 1984 Studio D'arte contemporanea Dabbeni, Lugano | Kunstmuseum Olten | Galerie Stampa, Basel | Galerie Bob Gysin, Dübendorf | Galerie Hartmann, St.Gallen
- 1985 Galerie Nicole Gonet, Lausanne

- 1986 Galerie Silvia Steiner, Biel | Studio D'arte contemporanea Dabbeni, Lugano | Atelier Lafranca, Locarno | Galerie Stampa, Basel
- 1987 Galerie Numaga, Auvernier | Centre Culturel Suisse, Paris | Galerie Emmerich-Baumann, Zürich
- 1988 Museo Cantonale d'Arte, Lugano
- 1989 Galerie Silvia Steiner, Biel | Studio d'arte contemporanea Dabbeni, Lugano | Kunstraum, Kreuzlinge
- 1990 Galeria Nada Relic, Zürich | Galerie Numaga, Auvernier
- 1991 Galerie Stampa, Basel | Studio D'arte contemporanea Dabbeni, Lugano | Galerie Periferia, Poschiavo | Galerie Caterine Maurer, Bern
- 1992 Museum Engelberg, Engelberg | Fondation Louis Moret, Martigny | Galerie Silvia Steiner, Biel
- 1993 Pinacoteca Casa Rusca, Locarno | Galerie Kornfield, Zürich
- 1995 Galerie Kornfield, Zürich | Fondazione Mudima, Milano | Galerie Numaga, Auvernier
- 1996 Studio D'arte contemporanea Dabbeni, Lugano | Galerie Silvia Steiner, Biel
- 1997 Fondation Louis Moret, Martigny | Galerie Elisabeth Costa, Pontresina
- 1998 Galerie Silvia Steiner, Biel
- 1999 Galerie Numaga, Auvernier | Studio D'arte contemporanea Dabbeni, Lugano
- 2000 Kunstmuseum Olten, Olten | Galerie Silvia Steiner, Biel
- 2001 Galerie Alice Pauli, Lausanne | Studio D'arte contemporanea Dabbeni, Lugano
- 2003 Galerie Silvia Steiner, Biel
- 2004 Galeria Hans-Trudel-Haus, Baden
- 2005 Galerie Alice Pauli, Lausanne | Studio D'arte contemporanea Dabbeni, Lugano
- 2006 Fondazione Donetta, Corzoneso
- 2007 Galerie Silvia Steiner, Biel | Fondation Louis Moret, Martigny
- 2008 Galerie Carzaniga, Basel
- 2009 Studio D'arte contemporanea Dabbeni, Lugano
- 2010 Galerie Rosenberg, Zürich | Galerie Alice Pauli, Lausanne
- 2011 Galerie Silvia Steiner, Biel
- 2012 Galerie Carzaniga, Basel | Studio D'arte contemporanea Dabbeni, Lugano
- 2013 Galerie Rosenberg, Zürich
- 2014 Museo Cantonale d'Arte, Lugano
- 2015 Triennale der Skulptur, Pinakothek "Altes Rathaus", Bad Ragaz
- 2016 Galerie Carzaniga, Basel
- 2017 Studio D'arte contemporanea Dabbeni, Lugano
- 2018 Forum Kunst, Rottweil | Fondazione Ghisla Art Collection, Locarno
- 2021 KROMYA Art Gallery, Lugano | Museum Art.Plus, Donaueschingen (DE) | Fondation Louis Moret, Martigny
- 2022 Galerie Ditesheim & Maffei, Neuchâtel
- 2024 Ditesheim & Maffei Fine Art, Neuchâtel | Kromya Art Gallery, Lugano

MOSTRE COLLETTIVE

- 1958 Biennale dei Giovani, Gorizia
- 1959 XXVI. Ausstellung GSMBA, Aargauer Kunsthaus, Aarau
- 1961 Exposition Internationale de l'Unesco, Paris | Musée de Compiègne, Compiègne | Grand Prix de Paris, Paris | Salon d'art moderne, Paris
- 1964 Galerie am Abend Vera Zigler, Berlin
- 1969 Galerie Handschin, Basel
- 1970 5. Schweizer Plastikausstellung, Biel

- 1972 Junge Schweizer Kunst, Stadthaus, Olten | Profile X. Schweizer Kunst heute, Museum Bochum | Karikaturen – Karikaturen, Kunsthaus Zürich
- 1973 Tell 73, Helmhaus, Zürich | Kunsthalle Basel | Villa Malpensata, Lugano | Musée Cantonal des beaux-arts, Lausanne
- 1974 Ambiente 74. 27 Schweizer Künstler. Kunstmuseum Winterthur | Musée Rath, Genève | Villa Malpensata, Lugano | Eggenschwiler, Fontana, Paolucci, Rotacher, Bündner Kunstmuseum, Chur
- 1975 6. Schweizer Plastikausstellung, Biel | Mostra d'arte del Movimento 22, Villa Malpensata, Lugano
- 1976 Movimento 22, Locarno
- 1978 3. Biennale der Schweizer Kunst. Aktualität Vergangenheit, Kunstmuseum Winterthur | Monte Verità, Ascona | Schweizer Kunst der Gegenwart. Sammlung der Gotthard Bank, Helmhaus, Zürich | Musées des beaux-arts, Lausanne
- 1979 Schweizer Kunst nach Giacometti. Tendenzen der sechziger und siebziger Jahre in Werken von 40 Plastikern, Malern und Zeichnern, Art 10 '79, Basel
- 1980 Schweizer Museen sammeln aktuelle Schweizer Kunst, Kunsthaus Zürich | Reliefs. Formprobleme zwischen Malerei und Skulptur im 20. Jahrhundert, Kunsthaus Zürich | Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster
- 1981-82 Museu de arte Sao Paulo | Forma, Rio de Janeiro | Galeria do Sol, São José dos Campos | Curitiba | Museo de Arte Moderna, Buenos Aires
- 1984 Aargauer Kunsthaus, Aarau | Städtische Galerie zum Strauhof, Zürich
- 1985 Museo d'Arte Moderna, Buenos Aires, Argentina | Stadthaus, Olten
- 1990 Kunsthaus Zug, Zug | Musée Cantonal des beaux-arts, Sion
- 1992 Museo d'arte contemporanea di Villa Croce, Genova
- 1995 A chacun sa montagne, Musée Jenisch, Vevey
- 2006 La collezione permanente. Una selezione, museo Cantonale d'Arte, Lugano
- 2010 Museo Civico Villa dei Cedri, Bellinzona
- 2017 Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel | Kunstzeughaus, Rapperswil | Aargauer Kunsthaus, Aarau
- 2021 Aargauer Kunsthaus, Aarau
- 2022 m.a.x. Museo Centro culturale, Chiasso
- 2024 Centro Internazionale di Scultura, Peccia

SCULTURA

- 2000 Passaggio tra le Pietre, Ticino gneiss and bronze, 365x680x570cm, Meisenhard cemetery, Olten

OPERE IN COLLEZIONI PUBBLICHE E PRIVATE

Aargauer Kunsthaus, Aarau | Albertina, Wien | BSI Art Collection | Bündner Kunstmuseum, Chur | Collection d'Art Manor | Collection d'art Nestlé | Collezione Banca dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona | Collezione della Città di Lugano | Collezione della Città di Chiasso | Confederazione Svizzera | Collezione Pierino e Martine Ghisla-Jacquemin, Locarno | Fondazione Marguerite Arp, Locarno | Fondazione Mudima, Milano | Graphische Sammlung der ETH, Zürich | Julius Baer Art Collection, Zürich | Museo Cantonale d'Arte, Lugano | Museo Civico Villa dei Cedri, Bellinzona | Kunstsammlung, Bochum | Kunsthalle Mannheim | Kunstmuseum Olten | Kunstsammlung der Mobiliar, Bern | Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne | Musée d'art du Valais, Sion | Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel | Musée Jenisch, Vevey | Museum Art.Plus, Donaueschingen (DE) | Rijksmuseum, Amsterdam | Sammlung Crédit Suisse | Sammlung Nationale Suisse | Sammlung Rentenanstalt, Zürich | Schweizerische Nationalbank, Bern | Seedamm-Kulturzentrum, Pfäffikon | UBS Art Collection

Le foglie volano 2023 ©Flavio Paolucci

*Sono nato nella Valle di Blenio
(nella Svizzera italiana), in mezzo alla natura.
I miei ricordi d'infanzia sono collegati
ai boschi e alle storie di paese a un mondo
nel quale la natura regolava la vita.
Ed è questo il motivo perché la mia ispirazione
viene da una passeggiata, da un ramo
che trovo in riva al fiume, da quel che mi viene
in mente girovagando tra alberi.
Foglie, tronchi, uova d'uccelli, ogni elemento
della natura può essere fonte d'ispirazione.*

Flavio Paolucci, estratto da:

Ins Offene. Catalogo del Museum Art.Plus Foundation, 2024

sikart.ch/KuenstlerInnen.aspx?id=4001201

Lista esposizioni aggiornata

Villi Hermann – Cineasta e produttore

Villi Hermann, nato nel 1941, compie studi inerenti alle arti figurative a Lucerna, Parigi e Krefeld. Successivamente segue i corsi della London Film School, dove consegue il diploma nel 1969. Rientra in Svizzera e realizza diversi servizi culturali per la Televisione svizzera tedesca e svizzera italiana, rispettivamente SRF e TSI. Dal 1976 lavora con il collettivo Filmkollektiv di Zurigo e nel 1981 fonda la Imago Film a Lugano. Nel 2011 riceve il Premio Cinema Ticino al Festival del Film di Locarno e nel 2021 le Giornate di Soletta gli dedicano la prima retrospettiva completa come cineasta e produttore. In Svizzera è membro dell'Associazione svizzera regia e sceneggiatura film (ARF/FDS), del Gruppo Autori Registi e Produttori svizzeri GARP e dell'Associazione Film e Audiovisivi Ticino AFAT. Membro dell'Accademia Europea del Cinema. Vive nel Malcantone.

1969	Fed up cortometraggio, film di diploma
1970	10ème Essai cortometraggio
1970	24 su 24 documentario
1974	Cerchiamo per subito operai, offriamo... documentario
1977	San Gottardo fiction (Pardo d'argento Locarno Film Festival)
1980	Es ist kalt in Brandenburg (Hitler töten) documentario co-autori Niklaus Meienberg e Hans Stürm
1981	Matlosa fiction, da un racconto di Giovanni Orelli
1986	Innocenza fiction, da un racconto di Francesco Chiesa
1989	Bankomatt fiction, con Bruno Ganz e Omero Antonutti
1992	En voyage avec Jean Mohr documentario
1996	Per un raggio di gloria videofilm, commento di Alberto Nessi
1997	Giovanni Orelli. Finestre aperte videoritratto
1998	TAMARO. Pietre e angeli. Mario Botta Enzo Cucchi documentario
2000	Luigi Einaudi. Diario dell'esilio svizzero documentario
2003	Mussolini Churchill e cartoline Ritratto del fotografo Christian Schiefer
2004	WALKER. Renzo Ferrari videoritratto
2005	Sam Gabai. Presenze videoritratto
2006	Greina documentario
2006	Pédra. Un reporter sans frontières documentario
2008	From Somewhere to Nowhere , in Cina con il fotografo Andreas Seibert, documentario
2008	DJ Mafio documentario
2011	Gotthard Schuh. Una visione sensuale del mondo documentario
2017	CHOisir à vingt ans documentario
2020/21	Ultima sfornata / Ultime luci rosse / Ultima mazza cortometraggi
2024	Flavio Paolucci. Da Guelmim a Biasca documentario

Sito Imagofilm

Produttore di film di Alberto Meroni, Erik Bernasconi, Niccolò Castelli, Francesco Rizzi.

Coprodottore di film di Daniele Ciprì, Malek Bensmail, Peter Frei, Federico Massa, Andrea Azzetti, Tommaso Brugin.

In postproduzione: Meursault, contre-enquête di Malek Bensmaïl, sceneggiatura di Kamel Daoud e Jacques Fieschi, in coproduzione con Francia, Algeria e Svizzera.

Fotografie di Villi Hermann sono pubblicate in:

Il Ticino e i suoi fotografi. Fotografie dal 1858 ad oggi. Benteli Verlag, 1985

Il lungo addio / Der lange Abschied. Limmat Verlag, 2003

Gli italiani in Svizzera. Un secolo di emigrazione, a cura di Ernst Halter. Casagrande, 2004

Villi Hermann: In viaggio con la fotografia, Fondazione Donetta, 2021

TAMARO. 1991-1995 Foto della lavorazione del film di Villi Hermann, Imagofilm, 2023

Imagofilm Lugano: www.imagofilm.ch

Swissfilms: swissfilms.ch/fr/person/hermann-villi/7E607C15AACF4119A0F196550636C54C

IMDb: www.imdb.com/name/nm0379291

Cinemaitaliano (film): cinemaitaliano.info/flaviopaoluccidaguelmiabiasca

Cinemaitaliano (regista): cinemaitaliano.info/pers/032048/villi-hermann.html

Flavio Paolucci alla fonderia Perseo, Mendrisio ©Imagofilm Lugano

Zeno Gabaglio – Musicista, compositore e violoncellista

Conseguiti diploma in violoncello, master in improvvisazione libera e laurea in filosofia (a Lugano, Basilea e Firenze) si dedica alla musica in varie forme, prediligendo gli approcci più autentici e – forse – meno scontati. Ha sin qui pubblicato quattro dischi (“Uno”, Pulver&Asche 2007; “Gadamer”, Altrisuoni 2009; “Niton”, Pulver&Asche 2013 e “Tiresias”, Pulver&Asche 2015), realizzato più di quaranta colonne sonore e partecipato a concerti in Europa, America e Asia.

È stato recentemente inserito nella raccolta *Interactions: A Guide to Swiss Underground Experimental Music*. Per il cinema, ha collaborato – tra i vari – con i registi Villi Hermann, Erik Bernasconi, Stefano Knuchel e Klaudia Reynicke; per il teatro, ha lavorato con Carmelo Rifici, Trickster-p, Andrea Chiodi e Igor Horvat.

Il musicista ticinese Zeno Gabaglio è autore pure della colonna sonora del film di Bartolomeo Pampaloni “Lassu” e di “Il sergente dell’Altopiano. La storia di Mario Rigoni Stern”, coprodotto da Imagofilm Lugano.

Records: pulverundasche.bandcamp.com

mx3: neo.mx3.ch/zenogabaglio

Swissfilms: swissfilms.ch/fr/person/zeno-gabaglio/D86223F233CE423D98F30DCBAE3D124E

Wikipedia: it.wikipedia.org/wiki/Zeno_Gabaglio

Cinemaitaliano: cinemaitaliano.info/pers/032283/zeno-gabaglio.html

IMDb: www.imdb.com/name/nm2516621

Zeno Gabaglio durante la registrazione della colonna sonora nel bosco di Biasca ©Imagofilm Lugano

Alberto Meroni – Direttore della fotografia

(selezione)

- 2024 **Flavio Paolucci. Da Guelmim a Biasca** doc di Villi Hermann
- 2024 **I Nomi Inventati dal Cielo** doc di Alberto Meroni (in produzione)
- 2019 **Isole d'istanti** doc di Alberto Meroni
- 2017 **Fosco Maraini** doc di Alberto Meroni e Marco Colli
- 2013 **Non chiamatemi più ciccione** doc di Alberto Meroni
- 2013 **L'artigiano glaciale** doc di Alberto Meroni, produzione Imagofilm Lugano
- 2011 **Vivere la montagna** doc di Alberto Meroni
- 2010 **Gotthard Schuh. Una Visione Sensuale del Mondo** doc di Villi Hermann
- 2009 **Dr Conti. Medico nazista** doc di Michele Andreoli
- 2007 **In Search of Switez** doc di Edo Bertoglio
- 2007 **Pédra. Un reporter sans frontières** doc di Villi Hermann
- 2005 **Noi della valle** doc di Vito Robbiani e Roberto Guidi
- 2005 **Greina** doc di Villi Hermann
- 2005 **Sam Gabai. Presenze** doc di Villi Hermann
- 2004 **WALKER. Renzo Ferrari** doc di Villi Hermann
- 2003 **Un attore svizzero in Canada** di Alberto Meroni

Swissfilms: swissfilms.ch/en/person/meroni-alberto/09EDD9D97AD348EFA6E04B35C05CD7BF

Cinemaitaliano: <https://cinemaitaliano.info/pers/032507/alberto-meroni.html>

IMDb: www.imdb.com/name/nm2511518

Sito: www.inmagine.ch

Alberto Meroni nel Sahara occidentale ©Imagofilm Lugano

CONTRIBUTI

Tra terra e cielo

Antonia Nessi, storica dell'arte, Ticino

Soggetto di un film con Flavio Paolucci

Villi Hermann, Lugano

Le musiche

Zeno Gabaglio, compositore, Ticino

Natura senza confine

Marco Francioli, storico dell'arte, Ticino

Omaggio a Pier Paolo Pasolini, 1975 ©Villi Hermann

Flavio Paolucci tra terra e cielo – di Antonia Nessi, storica dell'arte

Da sempre, la creazione di Flavio Paolucci segue un cammino solitario e non riconducibile a una corrente artistica o ideologica precisa. Nel corso degli anni Sessanta, l'esperienza spaesante del viaggio, in particolare il soggiorno parigino e l'incontro con il deserto in Marocco, uniti con l'attenzione alle nuove avanguardie coeve – Pop Art, Nouveau Réalisme, Arte Povera – saranno premesse essenziali per la scoperta di una nuova dimensione spaziale. A partire dagli anni 1970, i primi «Innesti» e «Alfabeti» propongono un vocabolario sempre più personale, ancorato all'importanza dei luoghi e alla percezione poetica delle forme naturali. La terra, la montagna di Biasca, la Valle di Blenio nella Svizzera italiana, diventano lo scenario necessario allo svolgersi del processo creativo: una terra sentita come luogo fondante, indipendente da ogni riferimento regionale o identitario. Se è vero che il ritorno alle origini ha per l'artista un valore profondo e inevitabile, questo non è certamente dettato dalla nostalgia per una realtà rurale o folclorica. La consapevolezza della forza dei luoghi e delle proprie «origini», il ricordo di una civiltà contadina ormai perduta, sono piuttosto da intendersi in senso filosofico e universale, come radicamento provvisorio, passaggio dell'uomo sulla terra.

Ogni giorno, con ogni tempo, Flavio Paolucci ritrova la natura. Esplora i sentieri, i boschi ai margini del borgo di Biasca, perseguendo con costanza e immensa umiltà una ricerca in osmosi con ciò che lo circonda. Durante queste peregrinazioni solitarie, gli occhi e tutti i sensi entrano in contatto con gli elementi della natura: tronco, ramo, foglia, muschio, lichene: presenze e segni che tracciano traiettorie imprevedibili o si ergono solitari verso il cielo. L'incontro e l'esperienza sensoriale della natura costituiscono un punto di partenza fondamentale. Un confronto fecondo che può lasciare all'artista una sensazione, un'immagine che andrà via via a sedimentarsi nella memoria. O che si tradurrà con l'atto del raccogliere, dell'estrarre uno di questi materiali dal suo luogo «originale» per accompagnarlo nel silenzio dell'atelier. Qui, l'occhio e la mano dell'artista disegnano o assemblano (senza mai far ricorso allo schizzo o al progetto preparatorio). Convergono in un dialogo di associazioni e equilibri, sospesi nel tempo, estranei alla frenesia circostante. La materia naturale trova una nuova vita, rielaborata, modificata e giustapposta ad altri elementi artificiali, in un processo di lenta trasformazione. Pur conservando la sua essenza, la «natura» incontra la «cultura», l'intuito, il fare, la contemplazione, l'elaborazione mentale.

Sculture, installazioni, oggetti-pensiero, rilievi, collage, disegni: le opere di Paolucci non possono essere ridotte a una categoria specifica, né a una lettura simbolica immediata. Esse si distinguono per la loro ricerca atemporale e interiore dettata dalla relazione dell'artista con la natura, e da una ricerca mai conclusa tra gli elementi compositivi, in bilico tra dinamismo e staticità.

Un alfabeto al contempo chiaro e misterioso prende vita, costituito di materie povere e nobili, di segni iconici (barca, colonna, casa, ramo, stendardo) o geometrici (cerchio, triangolo, linea verticale o orizzontale).

Emergono equilibri precari, microracconti senza narrazione, frammenti di sogno, poesia e entità universali quali la nascita, la vita, l'amore, la fragilità, collegati tra loro da un filo invisibile. La condizione dell'essere umano, del suo vivere esule nel mondo.

Antonia Nessi, giugno 2023

Flavio Paolucci nel bosco di Biasca, Ticino ©Imagofilm Lugano

Soggetto di un film con Flavio Paolucci – di Villi Hermann

Su invito di una vicina di casa, Flavio Paolucci, giovane aspirante pittore, parte da Biasca, Svizzera italiana a 23 anni per il Marocco. La sua vicina era sposata ad un gran venditore di tappeti a Guelmim. Paolucci ha vissuto un anno in Marocco ospite del commerciante di tappeti, viaggiando tanto, specialmente a Rabat, Agadir e soprattutto nel deserto sahariano vicino alla frontiera con l'Algeria.

Il giovane pittore, formatosi in Ticino e all'Accademia di Brera a Milano, come diversi suoi coetanei, era sbalordito dalle proporzioni diverse, dallo spazio e dalla luce che ha scoperto in Marocco. A Biasca le vicine pietre nere gli cadevano praticamente sulla testa e nel Marocco le dimensioni erano invertite, i rapporti erano nuovi per il giovane pittore, ancora figurativo e molto pittorico. A Guelmim orizzonti infiniti e cieli sconfinati.

I colori trovati in Marocco erano l'opposto di quelli della sua Val di Blenio, specialmente nella zona della sua casa di famiglia a Torre (Val di Blenio). Questa esperienza giovanile del 1964 la ritroviamo ancora oggi nei suoi quadri, sculture e installazioni.

Un ritorno cinematografico a Guelmim è importante per capire come Flavio Paolucci è arrivato alla sua espressione artistica, non tipicamente svizzera e ancora meno ticinese. Penso di soggiornare personalmente, ma senza Paolucci, vista la sua età, brevemente a Rabat e poi rimanere qualche giorno a Guelmim per filmare le dune del deserto e captare colori e forme che hanno segnato Flavio Paolucci. Guelmim viene nominata "la porta del Sahara". Sarà anche la porta della sua arte. Registrare suoni e ambienti magrebini sarà fondamentale per sottolineare lo shock culturale positivo che l'ha poi influenzato per tutta la sua carriera artistica. Ritournerà nel 1967 in Marocco per poi vivere per un breve tempo a Parigi e ritornare in Ticino. Oggi ha 88 anni e vive ancora vicino al bosco a Biasca.

Paolucci è sempre stato fuori dal trend in ogni momento anche se spesso esponeva insieme ai suoi colleghi ticinesi come Cesare Lucchini, Renzo Ferrari, Giovanni Genucchi, Pierino Selmoni e Massimo Cavalli. Nelle sue successive mostre lo si trova anche insieme ad A.R. Penk, Cy Twombly, Irma Blank. Il suo territorio artistico non era la vicina Italia come per tanti artisti ticinesi, Paolucci subito espone oltre Gottardo in Svizzera tedesca, e in Germania e Austria.

Hanno scritto su Paolucci che è un artista ticinese in esilio. Questa domanda la porrò a Paolucci: quali sono i suoi legami con la cultura italiana, svizzero tedesca e svizzero francese.

Perché faccio un film su Flavio Paolucci dopo i ritratti degli artisti Sam Gabai e Renzo Ferrari, suoi colleghi pittoricamente e artisticamente "distanti"?

Durante l'anno 2021 il Museum Art.Plus di Donaueschingen in Germania gli ha dedicato una grande mostra dove esponeva quadri, incisioni, sculture e installazioni. Era previsto un grande dipinto murale di 3m50 per 6m50. Il museo tedesco ha riservato un muro bianco per lui. Paolucci ha creato un modellino come fa sempre per le sue esposizioni con le misure precise dei punti rilevanti dell'affresco. Tutto era pronto, ma la pandemia galoppante ha impedito all'artista di viaggiare e soggiornare per diversi giorni in Germania e lavorare in un luogo chiuso. La mostra ha chiuso e dell'affresco è rimasto solo il progetto: un modellino nell'atelier di Paolucci.

Con il consenso della direttrice del museo nel sud della Germania, ho fatto un sopralluogo a Donaueschingen per filmare e fotografare l'esterno del museo e visitare il muro bianco previsto per l'affresco. Nei sopralluoghi era anche importante trovare riferimenti alla natura cara a Paolucci. L'interesse e il rispetto per la natura sono sentiti profondamente da Paolucci e si ritrova anche nel suo modo di vivere ai margini della società, vicino al bosco di Biasca, di fronte alle rocce. L'artista è sempre in dialogo con la natura e anche con la cinepresa cammineremo

con lui nei boschi, nella valle in varie stagioni e in vari momenti di luce, sempre per tentare di capire la sua arte. Non avremo nessuno specialista o commissario nel film per farci capire l'arte di Paolucci, sarò al futuro spettatore di "capire" l'arte di Paolucci. Anche per Paolucci è molto difficile dare spiegazione su quello che lui fa, siccome certi lati rimangono misteriosi ed ignorati anche per lui. Magari sta a noi spettatori scoprire di più del suo mondo oscuro.

Flavio Paolucci non fa schizzi o acquarelli durante le sue camminate, osserva e ascolta la natura ed è nel suo atelier che continua a dialogare con la natura e crea le sue opere. Un processo inusuale per artisti della sua generazione ma stimolante per noi cineasti siccome il processo creativo, una messa in scena della sua natura, si svolgerà in un ambiente da studio.

L'idea di Paolucci è di creare questo lavoro sulla parete progettato per il museo di Donaueschingen nel suo studio a Biasca come previsto e poi distruggerlo da lui stesso cancellando l'opera. Mi fa pensare allo scultore Jean Tinguely che creava delle sculture e poi con una esplosione tutto partiva in fumo. Esisteva solo nella memoria degli spettatori dell'epoca e in qualche fotografia. Il dipinto murale di Paolucci esisterà solo nel nostro film siccome lui stesso ridipingerà il suo muro di bianco e solo i futuri spettatori cinematografici vedranno l'opera creata allora. Una mini-troupe cinematografica seguirà tutto il lavoro della creazione dell'affresco nel suo studio.

Paolucci non lavora con assistenti, fa tutto lui stesso, è ancora un vero artigiano artista, ed è quello che mi affascina molto. Anche noi saremo solo in due nell'atelier di Paolucci durante quei due-tre-quattro giorni di creazione intensi. Una presenza discreta, spero non invasiva e rispettando i ritmi di creazione di Paolucci. Tra una pipata e l'altra guarda fuori nel suo giardino e pensa, medita. Lui fuma ancora oggi ogni giorno la sua pipa come 70 anni fa. Un particolare nella creazione di Paolucci: non fa schizzi, acquarelli, lavori intermedi. Perché? Con un gesto del dito alla testa, mi risponde, è tutto lì. Lui passa subito all'opera, al quadro.

Per volontà mia non pubblico nel dossier il modellino dell'affresco perché deve far parte della prima visione nel film. In quanto effimero è importante che anche nel dossier non venga riprodotto. Tutti nel film avranno il piacere di goderselo.

Alla fine del lavoro creativo dell'affresco arriverà una bufera di vento dalla finestra del suo atelier e invaderà di foglie la sua opera, foglie che troviamo in quasi tutti i suoi quadri e stampe e su sculture. Sono foglie del suo vicino bosco nel quale cammina ogni giorno.

Con un gran gesto spazzola via le foglie cadute e inizia a distruggere il suo lavoro murale con il colore bianco, l'atelier ritrova la sua verginità per nuove creazioni.

Questo gesto artistico effimero mi ha stimolato a fare questo ritratto audiovisivo sull'artista di Biasca.

Per le sculture Flavio Paolucci prepara tutto senza assistenti prima di andare in fonderia. L'idea è di seguirlo l'anno prossimo perché ha in previsione una mostra con nuove sculture. Intendo seguire la lavorazione nella fonderia a Mendrisio nella quale sono realizzate tutte le sue sculture. Il lavoro in fonderia è ancora molto artigianale, fuoco e bronzo ci portano indietro di secoli per un'opera del presente, anzi per una presenza nel futuro. Il lavoro in fonderia è molto meticoloso e richiede una preparazione precisa e per il cineasta rimane poco spazio d'improvvisazione. Prevedo di soggiornare qualche giorno nella fonderia senza la presenza della cinepresa per capire i ritmi, la luce e i movimenti degli operai specializzati.

Paolucci non è una persona che parla molto e non si espone troppo al mercato artistico. È un uomo della valle, taciturno, sa ascoltare i suoi vicini, gente che lavora, non frequenta i vernissage delle mostre. Visita le mostre dei suoi colleghi dopo, in silenzio, senza fretta.

Paolucci è di Torre, villaggio in fondo alla valle di Blenio e torna ogni tanto nella sua terra d'infanzia. È previsto d'accompagnarlo con la cinepresa. Ma non farò interviste con persone del luogo, solo lui che guarda e cammina nel paesaggio, magari con la neve, frammisto con le dune del deserto del Sahara.

Paolucci è un uomo della natura, cammina ancora oggi quasi ogni giorno nel bosco vicino al suo atelier. Nei suoi quadri trovi sempre la natura, non è una moda degli ultimi anni rivista nell'arte globalizzata, per Paolucci la natura vive in lui e con lui e si trasforma in arte per tutti noi.

Il color nero nei suoi quadri Paolucci lo produce personalmente, proviene dai camini dei rustici che fino a oggi caratterizzano la valle di Blenio. Lui gratta la fuliggine dai camini e la elabora nel suo personalissimo nero. Questo colore vivo gioca un ruolo di rilievo nell'opera di Paolucci.

Nell'atelier di Paolucci una gran parte delle sue opere terminate o di vecchia data sono ben imballate in un ripostiglio o nel soppalco del suo gran atelier. Da decenni non ha più rivisto e mostrato le sue opere giovanili, per vari motivi. Tenterò di convincere di disimballare questi quadri nascosti nella memoria e durante quest'operazione mi svelerà la storia sua, la storia dei quadri del passato e la sua evoluzione artistica. Alcuni elementi del suo archivio saranno delle scoperte per me e per gli spettatori del film.

Ci sono due opere pubbliche di Paolucci meno conosciute. Una testimonianza politica sul Monte Ceneri, tra Lugano e Bellinzona, il "Monumento ai volontari ticinesi nella guerra civile spagnola, 1936-1939", e visitando con l'artista questo luogo in mezzo al bosco scopriremo un aspetto sconosciuto della vita sociale biaschese, terra di anarchici ticinesi. Erano oltre 800 svizzeri a combattere in Spagna per la Repubblica e circa 80 ticinesi.

L'altro monumento è il "Passaggio tra le pietre" del cimitero di Olten Meisenhard, nel Canton Soletta. Paolucci lavora spesso in miniatura e le sue opere sono esili e di formato piccolo, invece questa porta d'ingresso è gigantesca, era una sfida per l'artista, l'opera misura 7m x 6m d'altezza e larga 4m. In gneis, pietra della terra sua con un foglio di bronzo, la porta fra morti e viventi. Come spesso per Paolucci, il committente era di oltre Gottardo. Luogo mitico per la politica culturale per noi ticinesi, a Olten, in mezzo alla Svizzera fra la svizzera tedesca, la svizzera francese e il Ticino, si riunivano sempre intellettuali o militanti.

Nel 1975 crea una serie di quadri dedicati a Pier Paolo Pasolini e mi piacerebbe indagare su questo gesto di omaggio.

Una sfida particolare sarà per il film la colonna sonora. Paolucci non ama parlare e non ascolta musica come tanti artisti che s'ispirano anche della musica o hanno in sottofondo musica che amano. Lui no, ama il silenzio del suo atelier o il silenzio del bosco vicino.

Dovrò trovare con il compositore e violoncellista Zeno Gabaglio, con cui ho spesso collaborato, una colonna sonora adatta al mondo sonoro di Paolucci fatto di silenzi e rumori della natura, vento, alberi, sassi. Una sfida molto stimolante.

Per la camera e le luci mi affido ad Alberto Meroni conosciuto come il ragazzo dei "Frontaliers", ma che è un raffinato creatore di luce.

Spero di riuscire a creare il film senza commento appoggiandomi solo sulle testimonianze di Paolucci.

Villi Hermann, Lugano, dicembre 2021

Le musiche – di Zeno Gabaglio

Stabilire un *modus operandi*. Questa è, in genere, la chiave professionale del rapporto tra il musicista e i creatori di altre discipline con cui si trova a collaborare. Che si tratti di coreografi, registi, poeti, attori oppure artisti plastici, una volta scoperto il modo – unico e dialettico – di sovrapporre i rispettivi ambiti, il resto del lavoro è in buona parte risolto.

Non però con Villi Hermann. Dal 2004 e sull'arco di ormai dieci produzioni realizzate insieme, non credo sia mai successo che si ripartisse da quanto acquisito la volta precedente. Aggiungendo strumenti diversi, invertendo fasi e passaggi della lavorazione, alternando composizione e improvvisazione, mischiando elettronica e strumenti acustici: non c'è mai stato un lavoro che somigliasse al precedente. Per cui – all'inizio del progetto *Flavio Paolucci. Da Guelmim a Biasca* – la vera curiosità non poteva che essere: come andrà a finire stavolta?

Presto ho però scoperto che Villi l'aveva pensata ancora più ardita di altre volte: comprendere in uno svolgimento documentaristico una parte musicale dal vivo, registrata e ripresa in un bosco. Un'idea che equivale a inserire un episodio di fiction – per non dire di palese irrealtà – in un discorso che invece non ha nulla di inventato, cioè forzare le regole stesse del genere cinematografico per attribuire alla musica (e alla presenza dei musicisti) un valore semantico a sé.

È stato quindi inevitabile che il materiale musicale della “scena del bosco” – i suoi strumenti, la sua melodia minimale, il suo andamento ritmico – abbiano permeato il resto della colonna sonora. Non tutta, però, perché l'architettura registica ha voluto per il finale una musica che creasse uno stacco tanto netto quanto inatteso rispetto a tutto il resto del film.

E così – per una sfida e un divertimento condiviso da tutti – è stato.

Zeno Gabaglio, dicembre 2023

Registrazione delle musiche nel bosco di Biasca con l'arpista Kety Fusco ©Imagofilm Lugano

Natura senza confine (estratto) – dal testo di

Marco Francioli, storico dell'arte

pubblicato nel volume dedicato a Flavio Paolucci edito da Museum Art.Plus di Donaueschingen, Germania, 2024

Nature is painting for us, day after day, pictures of infinite beauty if only we have the eyes to see them.

John Ruskin

Nell'arte attuale il tema del paesaggio si accompagna inevitabilmente con taluni aspetti problematici connessi alla natura, quali la sostenibilità e la crisi climatica. Ad emergere in questi casi è sovente il rapporto ambiguo che l'uomo intrattiene con l'ambiente naturale, a dimostrazione di quanto questa relazione, imprescindibile e complessa, sia giunta oggi a un preoccupante punto critico. L'arte è in grado però di offrire un significativo contributo per una riflessione etica su tali questioni, celebrando la bellezza e le meraviglie del mondo naturale attraverso una vasta gamma di interpretazioni e esperienze sensoriali. È proprio in questa dimensione estetica che si colloca l'arte di Flavio Paolucci; le sue opere riflettono l'intensa connessione dell'artista con l'ambiente naturale e la consapevolezza della propria interazione con la natura.

Nell'opera di Paolucci la relazione uomo-natura si palesa attraverso un peculiare sentimento della natura, frutto di un rapporto intimo e irrinunciabile che l'artista intrattiene con il territorio nel quale vive e lavora. Nell'universo creativo di Paolucci si fondono sensibilità percettiva e atto di immaginazione; la contemplazione e l'interiorizzazione preludono al *fare*, alla realizzazione fisica delle opere. L'artista non realizza disegni preparatori per i suoi dipinti o per le sculture, ma procede con una modalità libera e intuitiva all'accostamento dei diversi elementi fino a raggiungere un preciso equilibrio nella composizione. La volontà dell'artista di trascendere la mera imitazione della realtà a favore di una prospettiva personale e originale conferisce *de facto* alle sue opere un carattere universale e atemporale.

La poetica e l'*iter* creativo dell'artista vengono illustrati nel coinvolgente documentario realizzato recentemente da Villi Hermann dal titolo "Flavio Paolucci. Da Guelmim a Biasca". Nel filmato si può osservare l'artista mentre assorto percorre i boschi nei pressi dell'atelier; in solitudine, egli si immerge nella natura raccogliendo legni, foglie e soprattutto suggestioni visive che, una volta giunto nel suo studio, si trasformeranno in elementi essenziali per la creazione delle proprie opere. Questo processo viene descritto dall'artista in un suo breve e illuminante scritto: "*Nessun pathos per le macerie. [...] Nel mio lavoro mi rivolgo alla sapienza del tempo, ai tempi lunghi della natura, ai luoghi, imprecisati e non idealizzati della mia infanzia. Mi ci provo con cura, con amore e pazienza, lascio lavorare i colori sotto le carte nella cenere e nella fuliggine, medico i legni nei punti caldi della crescita, rispetto i silenzi rappresi nei graniti della mia valle, ritualizzo gesti arcaici, ma sempre a temperature metaforiche molto basse, senza l'intenzione di erigere monumenti alla nostalgia. Vorrei solo proteggerne la saggezza.*" Il significato profondo di queste riflessioni trova una adeguata espressione nella sua produzione artistica recente dove non vi è traccia di *pathos* o nostalgia, ma a prevalere è piuttosto una riflessione poetica sul tempo e sulla transitorietà di ogni cosa.

Indubbiamente, l'aver concentrato la propria attenzione su un territorio relativamente ristretto ha permesso a Paolucci di distillare l'essenza profonda del proprio *habitat* e di ampliare il proprio lessico artistico a una dimensione realmente universale e nella quale ricorrono

frequenti talune forme archetipe. [...] L'artista propone sovente nelle proprie opere una messa in dialogo fra elementi vegetali e architettura; il ramo che si insinua nella costruzione e fuoriesce dalla cascina è ripreso da una realtà diffusa in molte valli in Ticino, dove nei ruderi di architetture rurali abbandonate, la vegetazione si insinua e si sviluppa nello spazio interno e dal tetto ormai crollato fuoriescono tronchi e rami. In questa "natura senza confini" – così definita dall'artista stesso – si manifesta un ulteriore tema di fondo del singolare percorso creativo di Flavio Paolucci, la messa in evidenza della connessione indissolubile fra uomo e natura. L'artista indaga frequentemente questo legame primordiale giustapponendo elementi naturali e forme geometriche all'interno di una stessa opera, quale espressione della dualità fra la natura indomita e l'ordine imposto dall'uomo. Queste rappresentazioni potrebbero essere interpretate come un invito da parte dell'artista a voler ritrovare l'equilibrio e il rispetto tra l'uomo e l'ambiente che lo circonda. [...]

Emblematica in tal senso l'opera *Il sasso ospite inatteso* del 2016 dove si fondono mondo minerale, vegetale e il costruito dell'uomo. L'accostamento antinaturalistico degli elementi, soprattutto nel dimensionamento dei diversi componenti, infonde una delicata dimensione straniante a questa composizione nella quale sono presenti temi e forme caratteristici della produzione recente di Paolucci: un ramo e una foglia fusi in bronzo; la forma archetipa della casa ripresa dalla tipica architettura rurale delle valli ticinesi a sud delle Alpi svizzere; un masso di roccia che rimanda a una tipologia spesso presente nel paesaggio alpino. L'opera evoca uno dei temi fondanti dell'estetica di Flavio Paolucci, quello della trasformazione e della rinascita di ogni cosa, della ciclicità quale parte integrante della bellezza e dell'armonia della natura. [...]

Un elemento che ricorre sovente nelle opere recenti è una cordicella nera che traccia il profilo della montagna, un materiale duttile che l'artista utilizza in modi vari e con funzioni diverse. La rilevanza, anche simbolica, di questa presenza viene descritta da Paolucci in un suo breve testo dal titolo *Filo nero*: "*La creazione come funzione della vita interna e esterna, ma sempre rimanendo attaccato a qualche cosa, come un filo tangibile dell'attività dell'uomo. Questa maturazione nel tempo è la prova di un grande piacere per questo lavoro fatto dalle mie mani. Tutte queste cose sono in rapporto alla mia vita intima, anche se tutto non conosco.*" Queste riflessioni personali riassumono il senso profondo della pratica artistica e della poetica di Flavio Paolucci e rendono esplicito quanto il suo *iter* creativo sia in realtà un complesso percorso ontologico che si attua attraverso l'arte, un modo per esplorare la propria esistenza e condividere con gli altri la propria visione del mondo.

Marco Francioli, aprile 2024

Un ritratto imperdibile, fresco nella sua esposizione.

La Regione, Bellinzona, Tito Bacciarini

Hermann filma opere dall'ideazione alla fusione e pure quelle distrutte o trasformate da un artista eclettico e imprevedibile, un artigiano che fa tutto da solo a 90 anni d'età.

cinequanon.it/trento-film-festival-2024-un-bilancio - Nicola Falcinella

Flavio Paolucci di 90 anni tenne la sua prima esposizione sessant'anni fa, nel 1958, e la sua arte è da sempre in simbiosi con il **mondo naturale da cui trae i suoi materiali** che sono legni, rami, carte, pietre, marmo, colori, fino alla fuliggine determinante per definire i fondi dei dipinti e spesso anche la pelle delle sue sculture.

Questo fa di Paolucci un personaggio che ha lasciato il segno nell'arte contemporanea.

taxidrivers.it - Ivana Faranda

[...] Viene poi offerto congruo spazio alla visione di altre opere di Paolucci, rifuggendo provvidamente da tecnicismi o interventi da addetti ai lavori, ad esempio **il monumento ai volontari ticinesi antifascisti** uccisi in Spagna tra il 1936 e il 1939, purtroppo oggetto di atti vandalici, o quello dedicato alla memoria di **Pier Paolo Pasolini**, che ne estremizza visualmente l'impressione suscitata nell'artista dalle modalità del suo assassinio.

lumiereeisuiofratelli.com - Antonio Falcone

Il film ci aiuta soprattutto a comprendere il lungo viaggio al di fuori dei sentieri battuti **di un uomo profondamente legato alla propria terra** i cui elementi naturali (rami, foglie, pietre, la fuliggine dei vecchi camini) sono parte integrante delle sue opere.

Corriere del Ticino, Lugano, Antonio Mariotti

Flavio Paolucci. Da Guelmim a Biasca è un buon esempio di documentario sull'arte contemporanea che usa un **linguaggio assolutamente anti-televisivo**, e che rispetta fino in fondo la poetica dell'artista, senza eccedere in verbosità o nozionismi.

www.cinemaitaliano.info - 1 maggio 2024

Flavio Paolucci in Val di Blenio, Ticino ©Imagofilm Lugano

RASSEGNA STAMPA

Flavio Paolucci, ritratto d'artista

di Nicola Falcinella, Azione, Lugano

Due gesti d'amore verso l'arte e il cinema

di Tito Bacciarini, LaRegione, Bellinzona

I novant'anni di Flavio Paolucci

Con un film di Villi Hermann, un'esposizione e gli auguri

di Dalmazio Ambrosioni, L'Osservatore, Lugano

Paolucci dalla luce del Sahara all'ombra dei boschi ticinesi

di Antonio Mariotti, Corriere del Ticino, Lugano

Recensione: Flavio Paolucci. Da Guelmim a Biasca

di Fabio Fumagalli, Filmselezione, Lugano

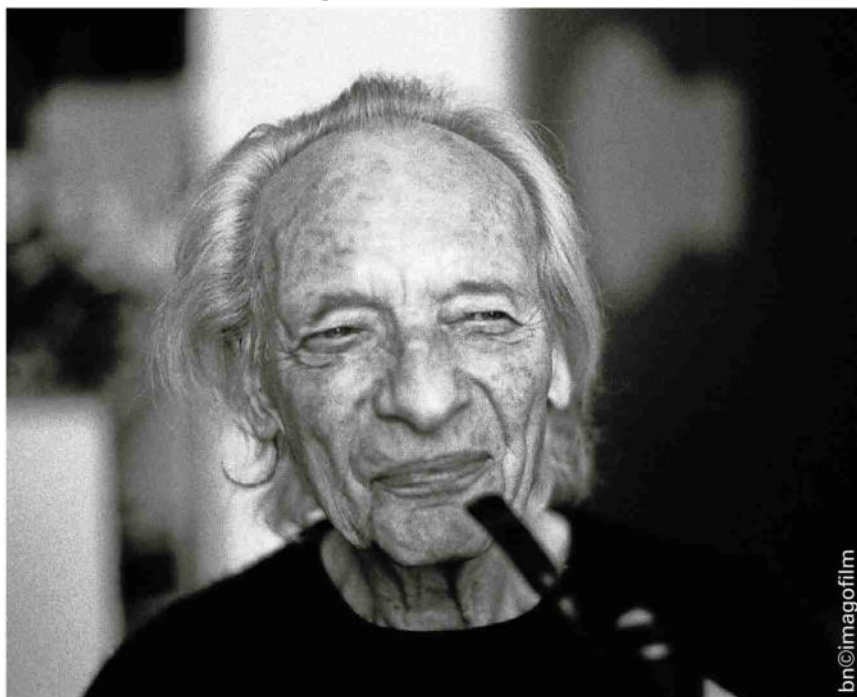
Flavio Paolucci, più che un pezzo da 90

di Vito Calabretta, LaRegione, Bellinzona

Flavio Paolucci, ritratto d'artista

Incontri • A Soletta, dove questa settimana inizia il Festival del cinema, Villi Hermann con il suo film omaggia Paolucci

Nicola Falcinella

Nel 2021 il ticinese Villi Hermann era stato omaggiato dalle Giornate del cinema di Soletta con una retrospettiva completa della sua attività di cineasta e produttore. Domenica vi fa ritorno con il suo più recente documentario, *Flavio Paolucci – Da Guelmim a Biasca*, un ritratto dell'artista della Val di Blenio (nella foto), selezionato per la sezione Panorama del 59esimo festival (www.journeesdesoleure.ch) in programma da mercoledì fino al 24 gennaio.

Il film osserva Paolucci nel suo laboratorio e lo segue nelle camminate nel bosco intorno a Biasca che lo ispirano continuamente. C'è pure il deserto marocchino di Guelmim che fu fondamentale nella sua formazione artistica. Il documentario sarà proietta-

to a Blenio il 31 e il primo febbraio al Lux a Lugano e al Rialto a Locarno.

Villi Hermann, in che modo conosceva Paolucci prima del film?

Lo conoscevo soprattutto tramite le sue opere, specialmente le stampe. I quadri si vedono in una mostra, le stampe o le litografie sono più accessibili, si possono comprare e capitano spesso sotto gli occhi. Così avevo acquistato due piccole stampe 10-15 anni fa perché mi piacevano. Di persona ci incontravamo a qualche vernissage di una sua mostra o di un pittore locale, scambiandoci sorrisi e parole di circostanza. Con il film ci siamo frequentati per un anno.

L'idea del documentario

da dove nasce?

Un giorno ho notato che il cinema non se n'era mai occupato, a parte qualche breve servizio in tv. Ho pensato che fosse il momento giusto, considerata anche la sua età. Ho preso contatto e sono andato a trovarlo. Gli ho fatto vedere i film che ho fatto su altri artisti ticinesi, *Sam Gabai. Presenze* e *Walker. Renzo Ferrari*. A Flavio è piaciuta l'idea, però ha detto subito che quando crea non vuole nessuno intorno. Sembrava un problema insormontabile, ma abbiamo risolto installando tre videocamere nell'atelier per due giorni: lui alla mattina arrivava e le accendeva e alla sera le spegneva. È stata un'idea stimolante, ma c'era pure il rischio che in quelle giornate non creasse niente.

Dal film emergono molte cose in comune tra voi due. L'aveva già capito o l'ha scoperto facendolo?

Me ne sono accorto con il film. Abbiamo davvero tante somiglianze: il '68, l'essere stati a Parigi quasi nello stesso periodo, le esperienze in Magreb – lui in Marocco e io in Algeria –, l'essere tornati in Ticino, l'indipendenza, il fare tutto o quasi da soli. L'unica cosa molto diversa è il rapporto con la musica. Normalmente i pittori ascoltano musica mentre lavorano, lui sta nel silenzio totale dell'atelier. Il sonoro del bosco e il silenzio sono sufficienti per creare. Invece io ascolto molta musica e la seguo.

Quale musica ascolta?

Ascolto musica in macchina e in ufficio. Sono un vecchio fan dell'hard rock anni 60 e 70. Non saprei per quale ragione, forse per l'andare contro certi canoni. Anche la musica elettronica allora era contro l'establishment. Poi mi piace la musica moderna di Nono, Maderna o Bussoni. Anche nel cinema seguivo l'underground americano o inglese come Jonas Mekas o Derek Jarman: mi hanno aperto gli occhi sull'esistenza di un altro cinema rispetto a quello che racconta soltanto una storia o deve far ridere.

Però nel documentario c'è addirittura un concerto!

Il concerto nel bosco è stata un'idea in contrapposizione al pittore che non ascolta musica. È una scena di finzione con lui che cammina e incontra un

gruppo di musicisti che provano. Paolucci, che vive il mondo chiuso nell'atelier, va da solo nel bosco e incontra la musica composta da Zeno Gabaglio, che lavora con me da tanti anni. È un tentativo di non nascondere la musica del film, per far capire che la musica può essere anche visibile, non è solo da ascoltare. Ho filmato il concertino con quasi tutti primi piani sui musicisti, gli strumenti e i gesti: anche loro fanno parte del film come Paolucci che cammina nel bosco.

Si vede l'artista al lavoro ma sono presenti anche le sue opere del passato.

Mi interessava molto il suo trascorso, i quadri realizzati negli anni 60 e 70. Conoscevo quello che ha fatto dopo il 1980 e volevo scoprire il resto. I suoi lavori del '68 e dintorni sono poco noti in Ticino, perché Paolucci partecipava ai movimenti dell'arte pop oltre San Gottardo. A volte, mentre filmavo, tirava fuori i quadri e parlava. È sempre stato disponibile, anche se dovevamo coordinarci con Alberto Meroni, che ha fatto le immagini. Volevo filmare la fonderia nel Mendrisiotto, una cosa unica, ne conoscevo l'esistenza, ma non ero mai entrato. Mi piace sempre scoprire qualcosa nel mio vicinato mentre filmo: mi veniva in mente *Andrei Rublev* di Andrei Tarkovski.

Colpisce molto che faccia tutto da solo.

È ancora l'artigiano che fa tutto e controlla tutto, dai materiali al trasporto dei pezzi. Da una parte

è l'opposto di Alberto Giacometti, che diventò urbano stabilendosi a Parigi, ma un po' lo ricorda. È molto stimato, ma possiede una modestia che mi piace. È cosciente del suo valore, ma non se la tira, resta defilato. Si ispira molto alla natura, usa il legno o il sasso, non per moda, ma ha sempre preso i materiali della sua valle: raccoglie la fuliggine dei vecchi camini per fare il colore nero! È un uomo taciturno, per questo ho fatto il film.

Colpisce anche quanto la sua arte negli anni sia diventata essenziale.

Sì, tende all'essenzialità, tenta di eliminare le cose che gli sembrano inutili. A una certa età non ha più bisogno di molto per esprimersi. Anziché meditare davanti alla tela, va a camminare e si ispira mentre cammina. È una cosa alla portata di tutti. È sufficiente guardare fuori.

In più c'è l'aspetto politico.

In lui – fin dagli anni 60 e nel '68 – c'è sempre stato l'impegno politico. E poi la guerra in Vietnam che in quel periodo segnò un po' tutti. Mi è piaciuto il suo omaggio a Pasolini, che non conoscevo. E c'è il monumento sul Monte Ceneri dedicato ai combattenti ticinesi nella guerra civile di Spagna. Circa 80 partirono dal Ticino e un piccolo gruppo di anarchici da Biasca a combattere per la repubblica. Quasi nessuno si ricorda del monumento ed è triste che l'abbiano distrutto e anche rubato l'ascia.

SOLETTA

Due gesti d'amore verso l'arte e il cinema

L'artista in 'Flavio Paolucci. Da Guelmim a Bisca', diretto da Villi Hermann

SOLOUBURN FILMSTAGE

Nelle Giornate cinematografiche agli sgoccioli, due splendidi portrait: merito delle registe Julie Frund-Pozner e Lucienne Lanaz, e di Villi Hermann

dall'invitato Tito Bacciarini

La 59esima edizione delle Giornate di Soletta sta andando verso la conclusione dopo aver proposto, come ogni anno, un ampio ventaglio di prodotti di qualità svizzeri, un'occasione per affacciarsi al panorama, omonimo della sezione principale, dei contenuti audiovisivi che vengono alla luce sul nostro territorio. A Soletta regna un'atmosfera festiva e gioviola: è nei sorrisi dei passanti che discutono di un film appena visto, o semplicemente passeggiano serenamente attraverso i ponti dell'Aare e nel centro storico, sotto il cielo terso e soleggiato del giorno, o scrutando i magnifici colori del tramonto, che irradiano l'orizzonte e contribuiscono a rendere i ciottolati delle vie ancora più magici da percorrere.

Comodamente seduti sulle poltrone del Kino Palace, del Canva Blue, oppure nelle enormi sale di Landhaus e Konzertsaal, adatte per l'occasione, gli spettatori vivono il festival tra risate e sospiri, con possibilità di visioni per tutti i gusti: documentari, fiction, cortometraggi, film d'animazione, videoclip e chi più ne ha più ne metta. Si può riflettere dei contenuti più politici, farsi sorprendere da quelli più artistici oppure optare per qualcosa di più leggero, nella pura spensieratezza dell'intrattenimento. Tra le tante e variegate proposte documentaristiche vi sono due portrait rappresentati due artisti completamente differenti tra loro: Éliane Walther è il suo piccolo ma grande teatro fiabesco di marionette, nonché Flavio Paolucci, la cui arte pittorica e scultorea è conosciuta ed è motivo d'orgoglio per i ticinesi, rispettivamente osservati dall'occhio delle registe Julie Frund-Pozner e Lucienne Lanaz, il primo, e dal consolidato cineasta Villi Hermann, il secondo.

Le fiabe di Éliane

'Le théâtre magique d'Éliane' si è contraddistinto dal magnetismo della protagonista, una signora tanto iare quanto dedita al racconto di fiabe che, grazie ai bellissimi scenari e ai pupazzi che modifica o costruisce, riesce ad affascinare gli occhi scintillanti dei bambini, completamente rapiti dalla cura nel detta-

glio delle miniature e dalla sua performance. Éliane interpreta tutti i personaggi che crea, modificando la propria voce e addirittura aggiungendo l'accento in base alla loro provenienza, contribuendo così alle loro sfaccettature e alla loro caratterizzazione. Per preparare una delle sue personali trasposizioni di fiabe, Éliane impiega circa due anni di appassionato lavoro, su egli per le scale di casa, tra il giardino e l'atelier, sorretta dal marito e dai suoi quattro figli tra cui il tenero Matthieu, portatore di handicap, il cui bisogno di cure non ha impedito alla madre, col tempo, di realizzarsi personalmente e creativamente.

Il teatro di Éliane è pura e genuina dimostrazione di capacità manuale, d'immaginazione e destrezza nel barcamenarsi tra le lingue senza generare confusione, anzi, rendendo ancora più peculiare e riconoscibile il suo stile: il piccolo topo campagnolo Victorin, con il suo accento tedesco, ama una topolina bianca con un singolare difetto logopedico, ma viene ostacolato dalla Baba Jaga, la tipica strega cattiva della tradizione russa, e il risultato non può che andare a favore della prima. Nell'ottica della positività e dell'aspetto didattico, i personaggi di Éliane hanno certo sogni, ambizioni, difetti e difficoltà da affrontare, ma riescono a raggiungere sempre il loro obiettivo, ispirare i bambini e mettersi al loro livello, in un teatro che è sia fisicamente sia narrativamente all'altezza dei piccoli osservatori, che si dimostrano molto interessati anche a storia finita, volenterosi di approfondire la dolce magia cui hanno appena assistito.

Ritratto semplice ma sincero e autentico, con una messa in scena non sbalorditiva ma secondaria rispetto alla dolcezza della protagonista, 'Le théâtre magique d'Éliane' diventa anche un traguardo notevole per Julie Frund-Pozner, alla sua opera prima, e ancor più per Lucienne Lanaz, che con i suoi cinquant'anni di esperienza dietro alla cinepresa s'inscrive tra i nostri veterani del cinema, dichiarando: "Il cinema è la mia malattia, la mia ossessione, ma in senso buono. Con questa passione non si può o non si vorrebbe smettere mai".

Nell'intimità di Flavio Paolucci

Molto diverso, invece, è l'approccio intrapreso da Villi Hermann nel suo 'Flavio Paolucci. Da Guelmim a Bisca', che rispetta la modernità con cui il suo protagonista concepisce l'arte, partendo dalla natura tutt'intorno alla propria dimora, a Bisca, dove la magia del bosco e dell'architettura circostante ispira il suo straordinario lavoro scultoreo. Flavio Paolucci, che quest'anno compirà novant'anni, crea un vero e proprio paradosso nella sua magnifica traduzione dell'antico, o arcaico come la natura stessa, attraverso un'estetica assai moderna e aggraziata, ricercata in un lungo percorso, passando anche per materiali co-

me gli spray, sempre nella gaia solitudine e nel silenzio del suo atelier.

Oltre che dal Ticino, Paolucci è stato influenzato anche da un soggiorno nel Maghreb marocchino, che gli ha impresso quell'assenza di montagne che genera un orizzonte fatto di una lingua di terra, sopra la quale si estende l'infinito cielo colorato. Anche se preferisce lavorare solo e non visto, nemmeno dalla troupe (un potenziale elemento di disturbo del processo creativo), Paolucci, impossibilitato dal Covid a raggiungere il museo tedesco in cui esponeva, può dunque mostrare la propria opera d'arte attraverso questo documentario, unico testimone del suo allestimento, dalla creazione fino al suo smantellamento: "Credo che Villi abbia catturato la mia arte in maniera corretta", ha felicemente affermato Paolucci. Dal canto suo, Hermann ha dichiarato, assieme al sound designer Zeno Gabaglio: "Per fare un film su un artista ci vuole tempo, pazienza, disponibilità, orecchie e occhi per ascoltarne il silenzio: l'immagine è immediata, mentre il suono è nascosto, non volevamo rubare musica dei Paesi arabi bensì far sentire la nostra cultura. Intervenire rumorosamente in quello spazio così bello e silenzioso ci sembrava invasivo, una violazione, volevamo rispecchiare la quiete dello spirito di quel bosco che vive e che plasma il lavoro di Flavio".

Nelle sale ticinesi, il film approderà il 31 gennaio, annunciandosi come un ritratto imperdibile, fresco nella sua esposizione, permeato da un senso di raffinata pacatezza e di amore nei confronti dell'arte e del cinema.

"VISIONI"

'Autour du feu', ha vinto il coraggio

'Autour du feu', diretto dalle ginevrine Laura Cazador e Amanda Cortés, ha vinto il premio 'Visioni'. La giuria ha definito "coraggioso" il documentario, che tratta della disobbedienza civile. Della durata di 80 minuti, l'opera segue due ex membri de La Bande à Fasel, un piccolo gruppo armato anticapitalista romano, e tre giovani attivisti della Zad del Mormont, di Xr Rébellion e di un collettivo antirazzista svizzero. Tutti si riuniscono intorno a un fuoco per chiedersi fino a dove ci si possa spingere per difendere i propri ideali.

Il premio Visioni, del valore di 20mila franchi, va alle opere prime o seconde. Il cortometraggio 'Sarebbe stato', diretto da Ella Rocca, si è aggiudicato il premio Giovani talenti Suissimage/Ssa, del valore di 10mila franchi.

LA RECENSIONE

Da Tblisi a Londra con Maximilian Hornung

di Enrico Colombo

Due secoli in retromarcia dal Concerto per violoncello e orchestra d'archi di Vaja Azarashvili (*1936) con la prima esecuzione a Tblisi nel 1969 a tre celebri opere che ebbero la prima esecuzione a Londra: l'ouverture 'Le Ebridi' di Felix Mendelssohn (1830), la Sinfonia n. 104 (1795) e il Concerto per violoncello e orchestra n. 2 (1783) di Franz Joseph Haydn. Un programma play&conduct dal violoncellista Maximilian Hornung, su misura per l'Orchestra della Svizzera italiana, schierata nella sua formazione di base con ventotto archi, e per l'Auditorio di Besso, che ha poco più di quattrocento posti.

L'ouverture di Mendelssohn ha aperto il programma in modo promettente. Mi è sembrato ben equilibrato il rapporto fra la luminosità dei dodici fiati e la trasparenza delle sezioni degli archi e solida la comunanza di intenti interpretativi fra direttore e orchestra.

Qualche problema c'è stato con le opere di Haydn. Nel concerto con il violoncello solista davanti rivolto verso il pubblico e l'orchestra alle sue spalle costretta a cavarsi d'impaccio da sola in molte scelte dinamiche e ritmiche. Ma soprattutto nella Sinfonia, dove papà Haydn sfoggia otto legni e quattro ottoni, come fosse già nell'Ottocento, la direzione è stata alquanto approssimativa e ha penalizzato ancor più i dettagli ritmici e dinamici.

Comunque il concerto potrà essere ricordato per l'esecuzione, veramente senza pecche, del brano di Azarashvili. Il recensore penso possa ammettere, senza senso di colpa, d'aver ascoltato per la prima volta dal vivo un'opera del compositore georgiano, e d'aver qualche difficoltà a collocarla tra le opere sue contemporanee della seconda metà del Novecento.

Mi è sembrato un Notturmo trafitto da sussulti dinamici laceranti, una musica impressionista carica di introspezione. Mi ha richiamato "Il lampo" di un poeta nato un secolo prima di Azarashvili: "...una casa apparì spari d'un tratto; come un occhio, che, largo, esterrefatto, s'apri su chiuse, nella notte nera".

Visto allo Stelio Molo per 'Osi in Auditorio'

GISELE FRATION

MUSICA

Prima del ritiro, altri mille giorni di Baglioni

Dopo aver tagliato il traguardo dei sessant'anni di attività, Claudio Baglioni ha annunciato che terminerà la sua carriera entro il 2026. 'La vita è adesso', ha dichiarato il cantante italiano incontrando la stampa a Milano in occasione del tour 'aTuttocuore' e citando il titolo di uno dei suoi album di successo. "Chiamo il mio giro d'onore, vorrei cantare e suonare per l'000 giorni ancora e concedermi quello che fanno gli sportivi". L'artista ha poi sottolineato che la sua attività terminerà entro il 2026 con una serie di progetti, che saranno "tutti ultimi giri". Un altro disco potrebbe arrivare in questi 1000 giorni, ma Baglioni ha fatto sapere che dopo il ritiro non scriverà più canzoni. Per buona pace dei suoi fan, "un pubblico di buon gusto" che ha accompagnato la carriera di un artista diventato celebre "senza talent show, in un'epoca in cui si diventava famosi tardi".

Pressoché contemporaneamente all'annuncio, Sony Music ha comunicato l'acquisto dell'intero catalogo di Baglioni. Oggetto della transazione è il repertorio pubblicato dal 2004, in precedenza già in licenza con la major, che ora è proprietaria dell'intera discografia dell'artista. ATS/RED

'Termino le mie attività entro il 2026'

ANGELO TRAN

27 gennaio 2024

Cultura

I novant'anni di Flavio Paolucci

Con un film di Villi Hermann, un'esposizione e gli auguri

di Dalmazio Ambrosioni

Non sapevo di questo viaggio giovanile in Marocco di Flavio Paolucci (Torre, Val di Blenio 1934). Su di lui ho scritto già più di quarant'anni fa in un libro promosso da un gallerista ticinese che chissà perché (su indicazione di Flavio?) chiese un contributo al giovane cronista. Ma di Guelmim non ho mai saputo. C'è voluto Villi Hermann, regista cinematografico di lungo corso, per rivelarmelo nel documentario *Da Guelmim a Biasca*, dedicato a Paolucci, alla figura e all'opera, appena passato alle Giornate cinematografiche di Solletta e che verrà presentato in prima il 1° febbraio, 20.30, al Cinema Lux di Massagno.

Biasca d'accordo, ma Guelmim? Biasca con la casa nel bosco dove abita come un francescano, le passeggiate quotidiane tra sentieri e radure, alberi e natura, tronchi e rami, montagne e cielo, sandali aperti e l'immane pipa in bocca. Paolucci sta bene nel bosco, nella solitudine, nel silenzio. Esattamente come quasi sessant'anni fa a Guelmim, Marocco da cui parte Villi con il suo film. Non è un'informazione esotica o un semplice raccordo biografico, perché in effetti questa notizia che il regista è andato a riprendere sul posto, ribadisce e rafforza qualcosa di Paolucci. Sempre, per tutti, c'è un viaggio iniziatico. Il suo è quell'anno passato al margine del deserto, in un posto dal nome che in arabo richiama l'acqua, come oggi al limitare del bosco. Silenzio e contemplazione. Capacità di annusare l'aria, di coglie-

Flavio Paolucci, *Geometricità*, 2011. Legno, carta, colore, matita, 11.4x48x12 cm.

re le atmosfere, di percepire e farsi bastare il poco purtuttavia riuscendo a stabilire un nesso tra quegli stati di apparente immobilità e quanto si muove dentro, le cose e le persone. Così facendo si è costruito un'espressività – con il disegno, le carte ben scelte, rilievi, collages, pittura e scultura, oggetti, installazioni – molto personale e inconfondibile. Dove gli elementi reali (ricordo una “barca” approdata nella chiesetta del Bigorio) dialogano e sono rafforzati da quelli simbolici. Ed anzi negli anni la sua opera s'è fatta sempre più naturale, odorosa di natura, pure nei materiali; silenziosa, raccolta, anche nelle scelte di colore. Ma espressivamente sempre più forte proprio per la capacità di rappresentare poco, magari solo un ramo d'albero, ma con un'incontenibile potenza simbolica. Gli Innesti, gli Alfabeti, le Case e via via tutta una sequenza di motivi “poveri” ma forte-

mente rappresentativi.

Bene. Adesso abbiamo anche il film di Villi Hermann per capire ancora meglio il percorso di Flavio Paolucci. La Val di Blenio, Biasca, persino Guelmim, luoghi reali ma trasfigurati attraverso la sua opera. Lo sguardo, l'osservazione, la percezione tra silenzio e contemplazione. E per chi può, un'esposizione dal 4 febbraio al 9 marzo alla Ditesheim & Maffei Fine Art SA di Neuchâtel: dipinti, sculture, opere su carta. Con gli auguri più cari a Flavio per i suoi novant'anni.

Paolucci dalla luce del Sahara alle ombre dei boschi ticinesi

DOCUMENTARIO / Il regista Villi Hermann dedica il suo nuovo film al noto artista di Biasca

Dai documentari di Villi Hermann non bisogna attendersi un discorso esaustivo riguardo al soggetto affrontato, bensì una serie di stimoli accurati e intelligenti, capaci di suscitare l'interesse dello spettatore e portarlo a riempire i «vuoti» grazie alle proprie riflessioni. Non fa eccezione l'ultima opera dell'instancabile regista ottantaduenne, dedicato a un altro «grande vecchio» della cultura ticinese ma non solo: l'artista, quasi novantenne ed altrettanto instancabile, Flavio Paolucci. Nel film, coproduzione RSI presentata in prima mondiale alle recenti Giornate di Soletta e ora fruibile in sala, si segue l'artista bleniese nelle passeggiate tra i boschi che circondano la sua casa di Biasca, lo si vede realizzare un'opera effimera di grandi dimensioni su un muro del suo atelier, supervisionare le varie tappe della fusione di una sua scultura tra le fiamme e i fumi di una fonderia e parlare - poco, pacato e chiaro delle radici e dello sviluppo del proprio percorso artistico. Hermann non dà mai la parola ad esperti o storici dell'arte ma solo - brevemente - a due collezioniste che da decenni seguono ed apprezzano Paolucci: Alice Pauli e Margit Biedermann. L'intento del regista e dei suoi principali collaboratori (Alberto Meroni alla camera e al montaggio, Zeno Gabaglio alle musiche, Marco Viale al sound design) è quello di trovare delle soluzioni cinematografiche efficaci per ognuna di queste situazioni. Durante una passeggiata, Paolucci fa così un incontro musicale a dir poco magico; la fonderia si trasforma in un mondo sincopato, attraversato da ritmi martellanti, mentre la performance dell'artista viene filmata da tre videocamere che ne seguono le azioni per 48 ore salvaguardando così la solitudine da sempre necessaria al suo lavoro. Tra i boschi, le montagne e la neve fanno poi la loro comparsa anche le sconfinaste distese

© IMAGO FILM *Le passeggiate nei boschi: momenti d'ispirazione essenziali per Flavio Paolucci.*

di sabbia e gli orizzonti di Guelmim, la porta marocchina del Sahara, città dove Paolucci soggiornò all'inizio degli anni 60 e dove trovò una nuova chiave d'interpretazione per la sua visione del mondo e, quindi, per la sua arte.

Flavio Paolucci. Da Guelmim a Biasca rappresenta quindi l'ennesimo capitolo (dopo quelli dedicati a Renzo Ferrari, Samuele Gabai, Gotthard Schuh, Christian Schiefer e ad altri) dell'appassionato percorso che porta Hermann ad avvicinarsi con curiosità e rispetto all'universo poetico ed esistenziale di artisti di cui da tempo conosce le opere. Ma il film ci aiuta soprattutto a comprendere il lungo viaggio al di fuori dei sentieri battuti di un uomo profondamente legato alla propria terra, i cui elementi naturali (rami, foglie, pietre, la fuliggine dei vecchi camini) sono parte integrante delle sue opere. Opere che assumono significati universali, slegati da qualsiasi connotazione spazio temporale, grazie alle emozioni che sanno suscitare. Questo è il miracolo dell'arte, questo è il miracolo di Flavio Paolucci. **A.M.**

«**Flavio Paolucci. Da Guelmim a Biasca**» Regia di Villi Hermann (Svizzera 2024, 65'). ●●●●○

FLAVIO PAOLUCCI. DA GUELMIM A BIASCA

di Villi Hermann, documentario (Svizzera, 2024)

Recensione di Fabio Fumagalli (giudizio: 3 stelle su 4)

I documentari di Villi Hermann nascono oggi dalla visione di un cineasta ottantaduenne. Le opere di Flavio Paolucci, quelle di grande dimensioni che compaiono sui muri dell'atelier, come altre di modesta misura quando vengono sottratte da una Natura da sempre condivisa, nascono da un artista novantenne. Ed è proprio il fascino di questo incrocio ad illuminare ora ogni fotogramma di FLAVIO PAOLUCCI. DA GUELMIM A BIASCA.

Villi Hermann non rinuncia ancora ad evolvere, poiché da sempre per lui questo significa interrogarsi. Affinando sempre i propri procedimenti, l'attenzione costante per lo sfondo, la simbiosi così istintiva con gli ambienti. Quelli che, come sempre nel cinema e nel gesto artistico in genere, costituiscono il referente per collegare personaggi, vicende, riflessioni alla vita.

Oggi ancora, nel suo incontro con l'intervento così personale nella forte discrezione creativa di Flavio Paolucci gli riesce allora di rinnovarsi. Senza per questo abdicare alla vivacità del proprio sguardo aprendosi oltre l'orticello di casa sua: quello del ginevrino Jean Mohr, in Giappone al seguito dell'Orchestre de la Suisse Romande nel 1992, del luganese Christian Schiefer nell'indagine di MUSSOLINI CHURCHILL E CARTOLINE del 2003, con il franco-ticinese Jean-Pierre Pedrazzini di Paris-Match in PEDRA, REPORTER SENZA FRONTIERE nel 2006. O, nel 2009, l'affascinante itinerario cinese accanto ad Andreas Seibert di FROM SOMEWHERE TO NOWHERE.

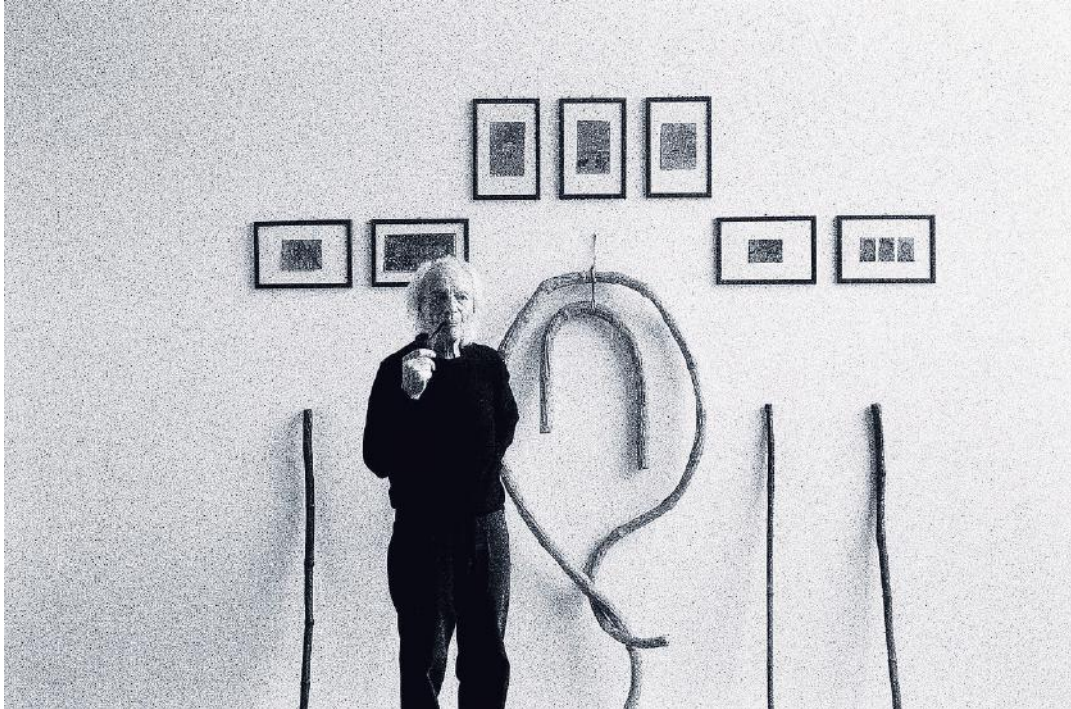
Non a caso, Hermann smuove ora la delicata, irrinunciabile ritrosia espressiva di Paolucci, appoggiandosi cinematograficamente alla collaborazione di quanto di meglio propone chi gli sta accanto. Al peso poetico della cinepresa e degli interventi al montaggio di Alberto Meroni, l'originalità e la qualità delle scelte musicali di Zeno Gabaglio, il sound design di Marco Viale.

Le immagini allora splendono, l'universo di Paolucci e Hermann sembra liberarsi progressivamente dalla cronaca per farsi identificazione degli autori con il soggetto. Ricerca di un Eden, di uno spazio privilegiato di purezza e comunicazione sospeso nel tempo.

* Vogliate p.f. cliccare su www.filmselezione.ch per la lettura completa della raccolta di critiche cinematografiche FILMSELEZIONE di Fabio Fumagalli

ARTE

Flavio Paolucci, più di un pezzo da 90

Flavio Paolucci, dedicato a Pier Paolo Pasolini

IMAGOFILM

‘Da Guelmim a Biasca’, film di Villi Hermann a lui dedicato, è lo spunto per una riflessione sull’artista, che oggi compie novant’anni

di Vito Calabretta

C’è un momento, durante il film dedicato da Villi Hermann a Flavio Paolucci, in cui l’artista mostra alcuni suoi lavori di ambientazione pop. Si tratta di collage su carta nei quali vediamo come, nella seconda parte degli anni Sessanta, Flavio Paolucci interagisce con pratiche artistiche in quel momento vivaci. Sia Manuela Kahn-Rossi nel 1988, sia Elio Schenini nel 2013 fanno cenno alle opere di quel periodo e Schenini nota giustamente come l’artista ticinese sia piuttosto interessato, nell’universo pop, alle declinazioni europee. In effetti per leggere correttamente l’articolazione storica della poetica di Flavio Paolucci sarebbe utile ricostruire oculatamente la sua relazione con il contesto milanese, dove egli ha studiato, e con personalità eminenti della storia della cultura della città come Aldo Carpi o Beppe Devalle, artista importante e poco conosciuto, interessante espressione della tradizione pop continentale.

Oltre ai collage, nel film si vedono alcuni quadri nei quali figure, “oggetti” pittorici dai colori vivaci, rossi, arancioni, si stagliano su fondali monocromi sgargianti. Con queste suggestioni Flavio Paolucci ci aiuta a emanciparci dall’equivoco naturalista nel quale si tende talvolta a incastrare il suo profilo. Due altri momenti del film sono significativi. Davanti al Monumento ai volontari ticinesi antifascisti uccisi in Spagna tra il 1936 e il 1939, Paolucci dice, se ricordo bene, che esso è un po’ surreale ma vero; “e pensa

quanto erano veri quei ragazzi”. Commentando il lavoro dedicato nel 1977 a Pier Paolo Pasolini, dice di aver voluto confrontarsi e rendere omaggio a una persona «ambigua ma vera». Ambiguo (nel senso della plurivalenza), surreale, vero sono concetti utili a capire il lavoro di Flavio Paolucci così come il riferimento alla Resistenza, all’impegno militante evocato nelle due ultime opere e al fare poesia di carne, vita e materia. Ne troviamo un esempio leggendo *Le belle bandiere* di Pasolini:

“Su quei muretti, su quelle strade, imbevuti di strano profumo, dove fiorivano rossi nel tepore i meli, i ciliegi; e il loro colore rosso aveva una brunitura, come se fosse immerso in un’aria di caldo temporale, un rosso quasi marrone, ciliege come prugne, pometti come susine, che occhieggiavano, tra le brune, intense trame del fogliame, calmo, quasi la primavera non avesse fretta, volesse godersi quel tepore in cui fiatava il mondo ardente, nella vecchia speranza, d’una speranza nuova”

C’è molto in colori, frutti, profumi e cose; una carnosa e sapida intensità che sfocia però nell’occhieggiare, nel “come se” (l’oggetto è referente

formale di qualcos’altro), nel “quasi”: l’equilibrio tra la “vecchia speranza e la speranza nuova”. Dunque: “Definirlo naturalista, pare francamente eccessivo” (Tommaso Trini, 1995), e Giulio Ciavoliello, nello stesso volume: “Si tratta della ricerca d’equilibrio, di un equilibrio tra uomo e natura, tra individuo e mondo; ... anelito ... che si travasa direttamente nell’elaborazione della forma. Vi riscontriamo una particolare armonia, uno strano imprevedibile bilanciamento formale ... fuori codice”. Quando Flavio Paolucci ci parla di ambiguità, si tratta proprio di questa ricerca di equilibrio formale consapevole delle modalità che sono a sua disposizione. Non rinnega e non “nega la negazione, delle avanguardie e delle neoavanguardie” (Ciavoliello). Ne acquisisce ed elabora i principi innescando una dialettica tra le proprie radici e lo sviluppo formale. Martin Kunz nel 2013 descrive questa poetica anche evocando con una metafora la necessità di dare alla fonte che sgorga dalla montagna uno sbocco verso un fiume, scongiurando il ristagno dell’acqua.

Archeologia

Ivo Monighetti, nel 1989, ha evocato la componente archeologica del lavoro di Flavio Paolucci: attraverso un processo di semplificazione o di essenzializzazione semantica, egli riculturalizza con la formalizzazione artistica un oggetto naturale, o meglio un frammento estratto, estrapolato dall’universo della natura, espropriato forse, in parte, ma con piglio di forte e radicato rispetto, di affetto e di riconoscimento per il modo in cui il frammento appartiene alla realtà biografica dell’artista. Egli racconta come lo shock della prima esperienza in Marocco (nel 1964) lo ha sobbalzato dai propri riferimenti e scaraventato in un andirivieni verticale tra terra secca e cielo blu, inducendolo a riconsiderare il proprio mondo di origine: i sentieri nascosti sui quali la selva lavora, per parafrasare i titoli di due monografie dedicate alla sua opera. Non torna però alle origini per rifugiarsi. Se ne riappropria, formalmente, attraverso i frammenti che ne estrapola; biograficamente, camminandoci. Scrive Martin Kunz: con “discrezione ed eleganza l’intervento sulla natura – toccata, modificata e ricombinata – è, anche quantitativamente, assai radicale e determinante”.

Andare dove è la fonte è un accompagnare il sé nella geografia di riferimento, utilizzare la propria complessiva e storicamente determinata soggettività come dispositivo nel quale si verifica e genera il lavoro artistico.

Durante la fase attuale, proseguendo nei sentieri della vita, Flavio Paolucci non si è distaccato dal piglio archeologico riconosciutogli da Ivo Monighetti ma lo persegue con una ricerca di equilibrio specificamente etereo e libero, conducendo a ulteriori lidi il lirismo grafico e la precisione del gesto che consiste nel posizionare gli oggetti espressivi in particolari punti dello spazio, in alcune nicchie o estremità o situazioni di equilibrio estremamente delicato o estremamente confortevole. Lo si è visto, quest’anno, nell’allestimento curato da Dietesheim & Maffei nei padiglioni della fiera Artgenève e negli spazi della galleria a Neuchâtel. Lo si vede nella mostra attualmente allestita presso la Galleria Kromya di Lugano.

La produzione attuale è un ulteriore dono del suo impegno che beneficia di vitale lievità, disincanto ironico, libertà serena e continua precisione affettuosa che possiamo ricambiare con un affettuoso augurio per lui e per noi.

Flavio Paolucci, Il racconto parlava anche di un sasso (2024, legno, carta, colore, sasso, cordicella)

JOB-MASSIMO PACCORINI

Flavio Paolucci, periodo pop

IMAGOFILM

SUPPORTO FINANZIARIO

Repubblica e Cantone
Ticino

ERNST GÖHNER STIFTUNG

la Mobiliare

VOLKART STIFTUNG

focal

■ MUSEUMART.PLUS

Il deserto di Guelmim, Marocco ©Imagofilm Lugano

Flavio Paolucci. Da Guelmim a Biasca
Dossier stampa ©Imagofilm Lugano 2024
www.imagofilm.ch

