

Spazio Officina, CHIASSO (SVIZZERA)

LA MOSTRA

L'opera grafica CARMINA BURANA di Giuliano Collina

DAL 1. OTTOBRE AL 3 DICEMBRE 2023

Dal 1. ottobre al 3 dicembre 2023 lo Spazio Officina ospita la mostra *L'opera grafica CARMINA BURANA di Giuliano Collina*, a cura di Roberto Borghi e Nicoletta Ossanna Cavadini.

L'esposizione si inserisce nel filone degli approfondimenti tematici di artisti contemporanei legati per nascita o per operatività al territorio insubrico, e propone un *focus* sull'opera grafica di Giuliano Collina (Intra, 1938) intitolata *Carmina Burana*, ispirata al famoso componimento risalente ai secoli XI e XII e noto al grande pubblico perlopiù per la celebre cantata scenica composta da Carl Orff fra il 1935 e 1936.

Giuliano Collina, artista dai variegati e profondi interessi culturali, ha realizzato nel 2004 una raffinata cartella di dieci incisioni a grande formato ad acquaforte e acquatinta, scaturita dalla suggestione del componimento poetico e interpretato artisticamente con grande spirito creativo.

La mostra presenta, oltre all'intera cartella grafica, le venti matrici che hanno permesso la stampa dell'opera con una raffinata tecnica eseguita nella stamperia d'arte di Paolo Aquilini, nonché i 45 stati preparatori fino al "bon à tirer".

Ognuna delle dieci acqueforti-acquetinte raccolte nella cartella – realizzata dalle edizioni Milly Pozzi Arte Contemporanea – ha per soggetto un poema di cui l'artista individua la scena portante, la figura che si staglia come la più emblematica, la situazione più suggestiva. Di ciascuna incisione l'allestimento espositivo rende visibili le fasi preliminari che conducono all'elaborazione della matrice definitiva grazie alla presenza delle numerose *prove di stato*, ovvero delle differenti versioni stampate dell'immagine prima che acquisisca il suo assetto conclusivo e venga tirata nel numero di esemplari stabilito. In mostra sono anche esposti dieci grandi disegni riferiti ad ogni tavola, realizzati a matita, china, acquerello e collage su carta.

La mostra permette quindi di assistere allo svolgimento del processo creativo da cui è stata generata ogni acquaforte-acquatinta: viene così alla luce il modo in cui il linguaggio pittorico di Collina, attraverso lievi ma significativi ripensamenti, riconfigura la materia letteraria secondo dei principi anzitutto cromatici. Sono soprattutto i colori a esprimere la visionarietà di certi scenari, i risvolti onirici o sottilmente allucinati di alcuni personaggi, l'incurante esuberanza della natura: le stesse tinte rigogliose, in questo caso giocate sul contrasto con il bianco del foglio o la raffinata neutralità di certi sfondi, che ritroveremo nella successiva produzione pittorica dell'artista lariano.

Tutte le opere della cartella grafica *Carmina Burana*, le matrici e le prove di stato, oltre che i disegni, sono stati donati all'Archivio del m.a.x. museo dalla collezionista Milly Brunelli Pozzi e dall'artista Giuliano Collina.

Il catalogo presenta un ricco apparato di immagini e saggi di Roberto Borghi, Luca Cerchiari, Nicoletta Ossanna Cavadini, nonché un'intervista all'artista.

L'esposizione è resa possibile grazie al Dicastero Attività culturali del Comune di Chiasso, con il sostegno della Repubblica e Cantone Ticino - Fondo Swisslos e di AGE SA, nonché il contributo dell'associazione amici del m.a.x. museo (aamm) e (per la conferenza) del Circolo "Cultura, insieme" Chiasso.

Si ringrazia One Logistics Group per lo sponsoring tecnico.

Inaugurazione della mostra: SABATO 30 SETTEMBRE 2023, ore 18.00, Spazio Officina
apertura mostra: DOMENICA 1° OTTOBRE 2023

- **GIULIANO COLLINA – Note biografiche**

Nato a Intra nel 1938, Giuliano Collina si è diplomato all'Accademia di Brera nei primi anni Sessanta e ha da sempre il suo studio a Como. Accanto all'attività artistica ha sviluppato una lunga esperienza di docente che lo ha portato a insegnare all'Accademia Cignaroli di Verona e all'Università dell'Insubria di Como, e a collaborare al corso di Mario Botta presso l'Accademia di architettura di Mendrisio. Il suo lavoro è conosciuto tanto in Italia quanto in Svizzera, grazie alle personali che gli sono state dedicate da gallerie, fondazioni e musei della Confederazione. Pittore tentato dalla scultura, ha coltivato uno speciale interesse per il linguaggio dell'incisione, in cui raggiunge livelli di pura lirica.

Nella cartella stampa è disponibile la biografia dettagliata.

- **CARMINA BURANA – Il componimento poetico e la cantata scenica di Carl Orff**

I *Carmina Burana* sono una raccolta di testi poetici destinati al canto, scritti tra l'XI e il XII secolo in latino vernacolare o in tedesco arcaico. I loro numerosi autori tengono come filo conduttore la volatilità della fortuna (ruota della Fortuna), e vi trattano un'ampia e contraddittoria varietà di temi, fra cui la brama di potere delle autorità ecclesiastiche, l'ebbrezza amorosa che si rispecchia nella prosperità della natura, la caducità dell'esistenza. Come afferma la co-curatrice Nicoletta Ossanna Cavadini nel suo saggio: "Le poesie del *Codex Buranus* sono perlopiù anonime e con la loro vivacità – accompagnate da testi musicali – testimoniano perfettamente la vita ribelle e anticonvenzionale dei *clerici vagantes* e il clima esuberante del mondo medievale che, con esibito rovesciamento dei valori dominanti, sa cogliere la sfera del proibito, toccando temi centrali nella vita umana: la fortuna, i piaceri terreni, l'amore, il vivere libero, il disprezzo per il denaro, la lotta per il potere, la gioia dei sensi, l'ebbrezza del vino e del canto. Chi ha compilato il manoscritto *Carmina Burana*, consapevole o meno che fosse, è riuscito a trasmettere proprio attraverso l'anonimato dei carmi la testimonianza di un costume e di una cultura nei quali la componente orale, l'estro improvvisato, lo spirito di gruppo, la satira goliardica espressa da una combriccola di non meglio identificati menestrelli, risultano essere l'espressione e le voci canore di un popolo "minore" del Medioevo, a cui non era concessa notorietà ma nemmeno negata la libertà di pensiero, ed è proprio questo l'aspetto che interessa a Giuliano Collina. Infatti, i versi che entrano nel suo immaginario artistico vengono interpretati e resi nel loro valore metaforico di una sempre attuale relazione con i "mali del mondo", ovvero i vizi e le virtù di cui noi, guardando le tavole, non possiamo

non riconoscere sia permeato il nostro presente”. L’artista Giuliano Collina è stato definito un pittore epico e, al tempo stesso, “un lirico e intellettuale” e ancora “un narratore che ha bisogno di continuare a raccontare”: questo suo approccio molto profondo è stato più volte espresso da lui stesso con una frase emblematica: “Se leggo bene, dipingo meglio”.

Il componimento storico ha suscitato un particolare interesse di rilettura critica da parte di studiosi agli inizi degli anni Duemila. Al vasto pubblico ricorda perlopiù la celebre cantata scenica composta da Carl Orff fra il 1935 e il 1936, eseguita come prima al Teatro alla Scala di Milano il 10 ottobre 1942 e che ebbe un grande successo che perdura nel tempo. È riconosciuta come un gioiello musicale che si può definire patrimonio dell’immaginario comune: dal celebre incipit di “O Fortuna”, fino alla descrittiva scena goliardica di “In taberna quando sumus”, i brani sono ormai scolpiti nella storia della musica.

• PERCORSO ESPOSITIVO

La mostra si apre esponendo in ordine di soggetti le tavole dalla 1 alla 10, iniziando sempre con i grandi disegni, quindi l’opera dell’incisione all’acquaforte e acquatinta (cornice bianca), le due matrici, e in successione e a seguire le diverse prove di stato (cornici in legno chiaro) che raggiungono anche le otto unità; il tutto seguendo i temi di *Carmina Burana* scelti dall’artista:

1. FORTUNE ROTA VOLVITUR, tavole di prove di stato 8 pz.
2. POST CARNEM CINIS ERIS SED / SPIRITALIS HOMO DEI REGNAT IN DOMO, tavole di prove di stato 3 pz.
3. VIRENT PRATA HIEMATA, tavole di prove di stato 3 pz.
4. NON DE IURE GRATULATUR / DUM HIC BREVIS MORIATUR, tavole di prove di stato 6 pz.
5. SIMON PETRUS HUNC ELUSIT / ET AB ALTO IUSUM TRUSIT, tavole di prove di stato 4 pz.
6. DO DER TACH ÜF BRACH, tavole di prove di stato 5 pz.
7. OMNES VOS CONIURO / OMNES EXORCIZO, tavole di prove di stato 3 pz.
8. STETIT PUELLA RUFA TUNICA, tavole di prove di stato 3 pz.
9. CRUCIFIGAT OMNES, tavole di prove di stato 3 pz.
10. AMARA TANTA TYRI, tavole di prove di stato 7 pz.

Al centro dello Spazio Officina, in due teche, sono esposte le incisioni con l’originale cartella in legno che le contiene.

• LA MOSTRA IN CIFRE

Nella mostra sono esposte le **10 tavole** della cartella grafica, le corrispettive **matrici (20)** e le **45 tavole di prove di stampa**. Inoltre sono visibili **10 disegni a grande formato su carta inediti** (1 per ogni tavola) realizzati da Giuliano Collina appositamente per la mostra allo Spazio Officina. Complessivamente sono esposte 85 opere.

• IL CATALOGO

Alla mostra è abbinato il catalogo ***L'opera grafica CARMINA BURANA di Giuliano Collina*** con saggi specifici redatti da Roberto Borghi (storico, critico d'arte e professore Accademia Aldo Galli di Como) "Variazioni sul tema. Una lettura dei *Carmina Burana* di Giuliano Collina", da Luca Cerchiari (musicologo e professore allo IULM di Milano) "Un brano pop o classico? Tutt'e due. La "fortuna" dei *Carmina Burana* di Carl Orff", da Nicoletta Ossanna Cavadini (direttrice del m.a.x. museo e Spazio Officina) "Il segno grafico di Giuliano Collina nell'opera *Carmina Burana*". Il volume presenta anche un'intervista alla committente dell'opera Milly Pozzi, all'artista Giuliano Collina e allo stampatore Paolo aquilini, ed è corredato da 85 immagini a grande formato riprodotte a colori nella sezione dedicata alle tavole nell'ordine dalla 1 alla 10: il disegno, l'incisione, le due matrici e le prove di stato.

Nelle schede allegate, inserite nella cartella stampa, si trovano i saggi in catalogo, degli estratti degli stessi e cenni biografici degli studiosi autori dei saggi. Il volume è pubblicato da Casagrande Fidia Sapiens Editori per il Centro Culturale Chiasso, pp. 176, CHF/euro 28, ISBN 9788877952806

• SOTTOFONDO MUSICALE

Si potrà visitare la mostra ascoltando il sottofondo musicale del celebre *CARMINA BURANA* di Carl Orff.

• EVENTI COLLATERALI ALLA MOSTRA

➤ inaugurazione della mostra

sabato 30 settembre 2023, ore 18.00
Spazio Officina
aperitivo ore 19.00

Alla presenza di:

Davide Dosi, Vicesindaco e Capodicastero Attività culturali Chiasso

Roberto Borghi, Critico d'arte, Professore all'Accademia Aldo Galli IED Network, co-curatore

Nicoletta Ossanna Cavadini, Direttrice m.a.x. museo e Spazio Officina, co-curatrice

Luca Cerchiari, Musicologo, Professore allo IULM di Milano

Giuliano Collina, Artista e incisore

Le immagini riguardanti l'inaugurazione della mostra saranno disponibili gratuitamente il giorno stesso sul portale www.copyrightfree.ch di Ti-Press

➤ **visite guidate gratuite**

- domenica 8 ottobre 2023, ore 10.30 (*ingresso alla mostra a pagamento*)
- domenica 3 dicembre 2023, ore 16.00, finissage
segue aperitivo

iscrizioni: eventi@maxmuseo.ch

➤ **visite guidate per associazioni, gruppi, scolaresche**
su richiesta a eventi@maxmuseo.ch

➤ **conferenza pubblica**

Roberto Borghi, critico d'arte, co-curatore
Giuliano Collina pittore-lettore

martedì 10 ottobre 2023, ore 20.30, Spazio Officina
con apertura serale straordinaria dello Spazio Officina fino alle 22.30
in collaborazione con il Circolo "Cultura, insieme" Chiasso

➤ **presentazione pubblica del catalogo della mostra**

introduce **Lorenza Salamon**
Roberto Borghi, Nicoletta Ossanna Cavadini
L'opera grafica "Carmina Burana" di Giuliano Collina

venerdì 17 novembre 2023, ore 19.00
Salamon Fine Art, Via S. Damiano 2, Milano

➤ **laboratorio didattico per bambini e adulti**

Carmina Burana, l'opera grafica di Giuliano Collina

Un laboratorio per sperimentare liberamente varie tecniche grafiche e scoprire come Giuliano Collina ha interpretato testi, canzoni e poesie riuscendo a rappresentare il proprio pensiero attraverso modalità diverse

sabato 7 ottobre 2023, ore 15.00-17.00 *con merenda*

Iscrizione obbligatoria: eventi@maxmuseo.ch

➤ **laboratorio didattico, incontro con l'artista, per le scuole**

mercoledì 29 novembre 2023, ore 9.30-11.00

I laboratori didattici sono rivolti a:

- scolaresche (scuole dell'infanzia, scuole elementari, scuole medie): si tengono in orario scolastico durante la settimana, dal lunedì al venerdì, su iscrizione (eventi@maxmuseo.ch)

- bambini e adulti interessati

iscrizione obbligatoria: eventi@maxmuseo.ch

Tutti i laboratori sono tenuti da mediatrici culturali (una delle quali con certificato del Percorso Formazione Specialistica rilasciato dall'Associazione Bruno Munari) e si svolgono allo Spazio Officina nell'arco di due ore circa con gruppi scolastici di minimo 15 e massimo 25 partecipanti, mentre per gruppi liberi si richiede un minimo di 15 presenze. L'attività è seguita da una visita "attiva" alla mostra.

Il costo complessivo per laboratorio è di CHF 10 / Euro 10 (bambini), CHF 15 / Euro 15 (adulti). Il materiale viene messo a disposizione dal museo.

Iscrizione obbligatoria: eventi@maxmuseo.ch

• **IN COLLABORAZIONE CON IL CINEMA TEATRO**

➤ **visita guidata alla mostra allo Spazio Officina**
sabato 7 ottobre 2023, ore 18.00

A seguire:

➤ **evento al Cinema Teatro**
sabato 7 ottobre 2023, ore 20.30

CARMINA BURANA

cantata scenica di Carl Orff (1935-36)

per Soli, Coro misto, Coro di voci bianche e Orchestra

soprano Erika Tanaka

tenore Giacomo Leone

baritono Guido Dazzini

Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano

direttore Riccardo Bianchi

maestro del coro Massimo Fiocchi Malaspina

ticket integrato (comprendente ingresso alla mostra, visita guidata e concerto) acquistabile al prezzo di CHF 80.- al m.a.x. museo e al Cinema Teatro Chiasso

Comune di Chiasso
Dicastero
Attività culturali

L'opera grafica **CARMINA BURANA** di Giuliano Collina

a cura di Roberto Borghi e Nicoletta Ossanna Cavadini

Spazio Officina (Via Dante Alighieri 4), Chiasso (Svizzera)

1. ottobre – 3 dicembre 2023

Comune di Chiasso
Dicastero
Attività culturali

con il sostegno di

membro di

conferenza in collaborazione con
Circolo "CULTURA, insieme"

logistic partner

sponsor tecnico

media partner

assicurazione

Orari

martedì – domenica

ore 10.00 – 12.00 / 14.00 – 18.00

lunedì chiuso

Apertura speciale

mercoledì 1. novembre 2023 – *Ognissanti*

Ogni prima domenica del mese ingresso gratuito

domenica 1. ottobre 2023

domenica 5 novembre 2023

domenica 3 dicembre 2023

Ingresso

Intero:

Ridotto:

CHF/Euro 7.-

CHF/Euro 5.- (AVS/AI, over 65 anni, studenti, FAI SWISS, FAI, TCS, TCI, convenzionati)

Scolaresche

e gruppi di minimo 15 persone:

Metà prezzo:

Gratuito:

CHF/Euro 5.-

Chiasso Card

Carta Raiffeisen, bambini fino a 7 anni, Aiap, associazione amici del m.a.x. museo aamm, giornalisti, ICOM, Passaporto Musei Svizzeri, Visarte

Per favorire la visita delle due mostre, al m.a.x. museo (*ORIO GALLI, grafica e grafismi*, fino all'8 ottobre 2023) e allo Spazio Officina (L'opera grafica "*Carmina Burana*" di *Giuliano Collina*) si può beneficiare del biglietto cumulativo:

Ingresso cumulativo m.a.x. museo + Spazio Officina: Intero CHF/Euro 12.-, Ridotto CHF/Euro 10.-

Ingresso cumulativo m.a.x. museo + Spazio Officina – Scolaresche e gruppi di minimo 15 persone:
CHF/Euro 7.-

Parcheggio gratuito presso il Centro Ovale di Chiasso (livello -1), 4 minuti a piedi dal m.a.x. museo, su presentazione del ticket del parcheggio al m.a.x. museo.

RailAway FFS – offerta combinata

All'entrata del m.a.x. museo, su presentazione di un ordinario biglietto del treno, una carta giornaliera, un biglietto risparmio, un abbonamento di una comunità tariffaria oppure un abbonamento generale, si beneficia del 10% di sconto sul biglietto d'ingresso della mostra in corso. Dalla stazione di Chiasso al m.a.x. museo: circa 10 minuti a piedi.

Informazioni: nelle stazioni o su ffs.ch/maxmuseum.

Informazioni per la stampa:

Ufficio stampa Svizzera

Laila Meroni Petrantoni

m.a.x. museo

T. +41 58 122 42 52

M. +41 76 563 34 77

ufficio.stampa@maxmuseum.ch

www.centroculturalechiasso.ch

Ufficio Stampa Italia

CLP Relazioni Pubbliche, Milano

Anna Defrancesco

T. +39 02 367 55 700

M. +39 349 61 07 625

anna.defrancesco@clp1968.it

www.clp1968.it

Informazioni generali:

m.a.x. museo

Via Dante Alighieri 6, CH – 6830 Chiasso

T. +41 58 122 42 52

info@maxmuseum.ch www.centroculturalechiasso.ch

Max Museo

Maxmuseum

m.a.x. museo

socialmedia m.a.x.museo