Biblioteca nazionale centrale di Roma

ALLE ARTI
Paolo Stoppa - Vivi Gioi
Camillo Pilotto in:
"TOPAZE"
di MARCEL PAGNOL

LA VITA DELLE ARTI

ALL' ELISEO
la Compagnia Maltagliati-Cimara
con la partecipazione di Margherita Bagni
in
«IL PESCATORE D'OMBRE»
di Jean Sarment

Nuove tendenze della PITTURA FRANCESE

Durante l'occupazione nazista, la pittura a Parigi pareva aver dimenticati quasi del tutto il suo abito avventuroso e scapigliato; ricordo nel «Journal de Genève» una corrispondenza sul clima artistico parigino: fauves, cubisti, espressionisti, matissiani e picassiani si erano celibatari, l'arte era divenuta saggista e l'articolista ne traeva la conclusione che la disfatta militare e la dolorosa esperienza dell'invasione avevano operato un vaglio severo della coscienza figurativa francese. Nasceva una Parigi pittorica che aveva rotto i ponti con la tradizione più che cinquantennale di ricerca e di irrequietezza? Le avventure, si diceva, le avevano aperto gli occhi; ora si ripiegava su se stessa, in cerca di accenti umani, sommessi, ragionevoli, di viste naturali, consolatrici.

Questo doveva essere, infatti, allora l'aspetto evidente della pittura francese, il volto delle esposizioni sotto il terrore tedesco: ma era poco credibile che negli stessi fosse morto l'antico spirito d'avanguardia, quello che aveva segnato il cammino alle rivoluzioni figurative più notevoli dell'Occidente, che aveva rivelato con la maggiore evidenza possibile i meriti e le colpe dell'attivismo contemporaneo. Tanto vero che le notizie, giunteci finora, delle mostre apertesi numerose in Parigi liberata, ci assicurano una ripresa neofauvista e neocubista. La giovane pittura francese cerca l'indomabile fino alla violenza. René Huyghe, parlandoci di «Tendenze nuove» nel primo numero della bella rivista «Art et Style» (febbraio 1945) ci informa che ogni disciplina classica è respinta dai giovani pittori, i quali non cercando, nell'arte dei maestri, gli esempi di maggiore arditezza, le opere che rappresentano gli indici più elevati dell'audacia plastica. Guarda, ad esempio, a Matisse, ma al Matisse fauve della «Joie de vivre» e non al raffinato elaboratore di toni che ieri ispirava la delicatezza di un Carabiès o di un Brianchon; a Picasso, beninteso, ma al Picasso libero e iconoclasta degli ultimi anni, non a quello cognatore e freddo della période bleue, al quale attingeva la melanconia dei neomaestri di anteguerra, nè a quello della période anonyme, di certi avvenimenti han fatto largo alla accesa violenza delle deformazioni e del colore, sicchè la pittura crede puntando agli effetti della evocazione. A questa esasperazione formale e coloristica si unisce l'intensità non più estrema, ma tutta interiore di altri giovani artisti e l'Huyghe conclude che fino nel campo delle arti si manifesta il carattere della Francia della Resistenza, che rifiuta la virtù del compromesso.

Non siamo in grado di poter meglio documentare l'orientamento figurativo dei pittori parigini, oggi; ma la ripresa della cosiddetta cultura d'avanguardia non è inevitabile. Esso che, sebbene differenziata in molteplici tendenze, si presenta nel suo insieme come un fenomeno unitario, logicamente conseguente alla emistidi dell'anteguerra, figlia dell'industrialismo e generatrice dei mali onde ha più tanto sofferto l'umanità, non può non rispondere ai due fondamentali modi di reazione dell'individuo alla violenza e brutalità del reale: tanto a quel bisogno di difendersene per salvaguardare la propria persona umana che ci ha portato tutti, e ancora ci porterà, a rinchiuderci in noi stessi a ragionare sul destino fortuito dei nostri atti; quanto alla Voglia di abbandonarci totalmente, per amore di libertà, per desiderio di rivincita, a dire per sete di dominio, alle più arbitrarie, astruse, orgogliose e sconcertanti affermazioni di noi stessi; nell'un caso e nell'altro ritirandoci sempre maggiormente dal consenso dei simili, su su per le scale rischiose dell'individuo che accendono orgoglio su orgoglio. E non importa se la nostra impellente ambizione di trovare e di inventare, nell'unico mondo delle idee dove ci è stato lecito comportarci da liberi, la preseguiamo come un programma popolare genericamente fraterno o socialmente comunista (non bisogna dimenticare che tutti i movimenti d'avanguardia, e più specialmente quelli che più appartengono eziandio al solitario, hanno avuto, come hanno, la pretesa di parlare a tutti gli uomini e non già agli iniziati, di offrire le loro opere a conforto, educazione e redenzione delle masse).

Fattori psicologici, inoltre, infliscono certamente sulla ripresa fauvista e cubista della giovane pittura francese: la reazione, per esempio, al conformismo dell'arte hitleriana e la gioia della recuperata libertà che, assieme col ricordo della forzata servitù e della lotta clandestina, domanda anche nell'arte esplosioni, sfrenatezza, violenza, rifiuto di leggi. Anche nell'altro dopoguerra assistemmo ad una recrudescenza delle tendenze più avanzate, le quali si schierarono subito con le rivoluzioni sociali, in Italia come in Germania e in Russia, sa'vo poi ad essere bandite e soppresse dopo aver contribuito a mettere in rilievo le due opposte tendenze che la disfatta militare e la dolorosa esperienza dell'invasione avevano operato un vaglio severo della coscienza figurativa francese. Nasceva una Parigi pittorica che aveva rotto i ponti con la tradizione più che cinquantennale di ricerca e di irrequietezza? Le avventure, si diceva, le avevano aperto gli occhi; ora si ripiegava su se stessa, in cerca di accenti umani, sommessi, ragionevoli, di viste naturali, consolatrici.

Questo doveva essere, infatti, allora l'aspetto evidente della pittura francese, il volto delle esposizioni sotto il terrore tedesco: ma era poco credibile che negli stessi fosse morto l'antico spirito d'avanguardia, quello che aveva segnato il cammino alle rivoluzioni figurative più notevoli dell'Occidente, che aveva rivelato con la maggiore evidenza possibile i meriti e le colpe dell'attivismo contemporaneo. Tanto vero che le notizie, giunteci finora, delle mostre apertesi numerose in Parigi liberata, ci assicurano una ripresa neofauvista e neocubista. La giovane pittura francese cerca l'indomabile fino alla violenza. René Huyghe, parlandoci di «Tendenze nuove» nel primo numero della bella rivista «Art et Style» (febbraio 1945) ci informa che ogni disciplina classica è respinta dai giovani pittori, i quali non cercando, nell'arte dei maestri, gli esempi di maggiore arditezza, le opere che rappresentano gli indici più elevati dell'audacia plastica. Guarda, ad esempio, a Matisse, ma al Matisse fauve della «Joie de vivre» e non al raffinato elaboratore di toni che ieri ispirava la delicatezza di un Carabiès o di un Brianchon; a Picasso, beninteso, ma al Picasso libero e iconoclasta degli ultimi anni, non a quello cognatore e freddo della période bleue, al quale attingeva la melanconia dei neomaestri di anteguerra, nè a quello della période anonyme, di certi avvenimenti han fatto largo alla accesa violenza delle deformazioni e del colore, sicchè la pittura crede puntando agli effetti della evocazione. A questa esasperazione formale e coloristica si unisce l'intensità non più estrema, ma tutta interiore di altri giovani artisti e l'Huyghe conclude che fino nel campo delle arti si manifesta il carattere della Francia della Resistenza, che rifiuta la virtù del compromesso.

Non siamo in grado di poter meglio documentare l'orientamento figurativo dei pittori parigini, oggi; ma la ripresa della cosiddetta cultura d'avanguardia non è inevitabile. Esso che, sebbene differenziata in molteplici tendenze, si presenta nel suo insieme come un fenomeno unitario, logicamente conseguente alla emistidi dell'anteguerra, figlia dell'industrialismo e generatrice dei mali onde ha più tanto sofferto l'umanità, non può non rispondere ai due fondamentali modi di reazione dell'individuo alla violenza e brutalità del reale: tanto a quel bisogno di difendersene per salvaguardare la propria persona umana che ci ha portato tutti, e ancora ci porterà, a rinchiuderci in noi stessi a ragionare sul destino fortuito dei nostri atti; quanto alla Voglia di abbandonarci totalmente, per amore di libertà, per desiderio di rivincita, a dire per sete di dominio, alle più arbitrarie, astruse, orgogliose e sconcertanti affermazioni di noi stessi; nell'un caso e nell'altro ritirandoci sempre maggiormente dal consenso dei simili, su su per le scale rischiose dell'individuo che accendono orgoglio su orgoglio. E non importa se la nostra impellente ambizione di trovare e di inventare, nell'unico mondo delle idee dove ci è stato lecito comportarci da liberi, la preseguiamo come un programma popolare genericamente fraterno o socialmente comunista (non bisogna dimenticare che tutti i movimenti d'avanguardia, e più specialmente quelli che più appartengono eziandio al solitario, hanno avuto, come hanno, la pretesa di parlare a tutti gli uomini e non già agli iniziati, di offrire le loro opere a conforto, educazione e redenzione delle masse).

Fattori psicologici, inoltre, infliscono certamente sulla ripresa fauvista e cubista della giovane pittura francese: la reazione, per esempio, al conformismo dell'arte hitleriana e la gioia della recuperata libertà che, assieme col ricordo della forzata servitù e della lotta clandestina, domanda

IL TEATRO

"Topaze"
"Napoli millionaria"

Al folleggiante mescolarsi e sottintesi comici e addirittura grotteschi, che noi facciamo ammenda volentieri di certa diffidenza nutrita nei riguardi delle capacità del nostro attore a dar vita a un personaggio "umano" nel senso vasto e contraddittorio della parola, e lo invitiamo di cuore a continuare e ad approfondire in questa direzione.

* * *

Basterebbe la scena del finto morto, in "Napoli millionaria" di Edoardo De Filippo, a far la fortuna di una farsa. Nessuno s'avverte più la scarsa originalità della trovata, tanto essa è ricca, tata dal prendersi ed estemporaneo senso di vita che anima la scena, scoppia fra il più esatto documentario di gli grottesco e buffone. A volte sotto il rritino dramatico viene tentato il critico d'urto. Ma c'è altro in questa commedia. La scena raffigura un "basso" di Napoli durante la guerra, con quel caratteristico flusso di comunicazioni fra casa e casa e fra casa e strada proprio degli interni napoletani. La borna nera già vi svolge il suo traffico con le sue cose, assi e le sue tentazioni. Ma un giorno il capo famiglia sparisce. Arrivano gli americani e il traffico si moltiplica. I biglietti da mille danno il capogiro. La moglie dello scomparso è in lacrime, nulla d'affari, con una di coloriti treffacenti, la figlia è sedotta da uno straniero, fa gli affari s'associa ad un comparo per darsi a loche speculazioni. Un giorno il bravissimo torna carico di ricordi: rastiato dai tedeschi e avviato al nord s'è trovato travolto nella guerra; ha visto uomini uccisi, paesi distrutti, gente perseguitata. Ma nessuna tragedia alla sua scossa morale, nessuno vuole ascoltare i suoi racconti. I quattrini danno il sevaggio a chi è restato, e non vuol più sapeme della guerra come se la guerra sia finita e non ha riguardi più. Ma cosa si fa di nuovo crudelmente un tiro una notte, quando la famiglia è sompra per la malattia di uno bambina. Le mellcine non si trovano e la piccina deve morire. Finalmente.. Non importa come si riceva. Importa solo che la crisi della malattia ha ridato a ciascuno il senso della realtà.

La commedia non è costruita con rigore, talvolta procede per espedienti. Il pubblico napoletano vi fa la sua bravi astrazioni. Ma con una misura che lo rende, più che plausibile, reale. E, ciò che è più grandino, il tradizionale vernis del De Filippo vuole coincidere con una verità attuale ed umana: lo strano miscuglio di guerra e dopoguerra che stiamo vivendo; la coscienza attutita e spesso offuscata della nostra condizione presente; l'attenzione della differenza fra questa guerra e la prima guerra mondiale; il richiamo alla realtà. Dunque contro d'occasione.

Ma in più degli appigli occasionali, destinati a sparirsene non nano che la cronaca procede, rimane in questa commedia qualche cosa di più solido e concreto: un amore di verità e di pietà umana, che, in bocca a due artisti come Edoardo e Titina De Filippo, assume certi accenti sofferti del nostro spirito, e fa anicora una volta di questo teatro una cosa viva, fra tanti fantasmi e rimasugli che popolano la nostra scena di prosa.

Giorgio Prosperi

Consiglio AI PITTORI ORIGINALI

I GIOVANI pittori che hanno copiato sotto X (ad una specie di cosa), ma da per se stessi, di non essere intelligenti e di non essere originali. Se lo fossero, a me non parrebbe vero riconoscere i meriti di tali giovani pieno fratelli. Ma c'è un fatto d'immoralità artistica che m'insegna a dar loro i consigli seguenti. Non si è originali che per un'ombra, per un lieve velo. La differenza fra un capolavoro e un'opera mezzana è minimissima. Ciò consentito per più di un velo Tiziano è distante da Giorgione ed anzi Giorgione è distante da Tiziano: mentre il Tintoretto, della "Maddalena nel deserto" (ma che, meglio, si descrive chiamare "nel bosco") lasco dove è di lei dolci ritorno, coboggiano, e appaiono le allegorie di rami di grandi alberi strani (o, se volete, il tintoretto fa dei mirabili effetti di luce e di ombra). Ebbene, dorno. Essi si che sono originali! Ed oggi, originali quanto ieri; e, domani, lo saranno quanto oggi. Per essere originali non occorre, in atti, dare un cazzotto alla tradizione (ad esempio: mai è notte se di giorno lo abbia detto del le verità). Per essere originali basta molto poco perchè i soffocante cuore nati. Invece, guardate questi giovani pittori; sofanno, straziano, arraffano, arruffano, almanacano; e, perfino, rivorrono all'antico fedele per ottenere il soffiato critico favorevole!

Minacciano il giudice contrario; ma bacino la mano, straziano, all'occasione diplomaticamente alle pantofole del critico amico. E come se tanto non ba-

A CA

stasse, inventano che l'illustre critico s'è espresso a favore della loro pittura. Mi si tratta d'una pittoretta tutta fatta di espedienti, di stentati giogi da Tintoretto con; poi all'undare ricoprendo il meschinare blandi mercatini, col pittore dei mocoli di candela e di cassetta terne da parucchi, alias, Zoneo.

Si tratta, quindi di giovani pittori tuttavitno che originali.

La loro misera intelligenza, il loro sa per fare grossolano, il loro diplomatico calcolo consistente nel tentare di darla a intendere, sono indici di quanto di personalino normale: le quali, infatti, si glieno stupiri delle mie grata (quando tengo le tinti di contrarie o di tra sformarle in opere d'arte) e vanno di credo, di me, che sono il diavolo. Sì, te bene, accettate: lo sono il diavolo. Ah! vrochè! E ce lo sapevo fin dai miei giovani sedici anni. Ma sono così che no sono è diavoli e che, tutt'altro, dal l'estere dei demoniesi, sono dei buoni diavoli; e quali tutt'al più e (sono solo te di, tutti i buoni diavoli) possono rimsolve, per il loro bene: guarire d'non, a interessare il salotto mondano le di spute polemiche o i giochetti, estetici, di parole. Nulla, invece, e sia anche il mi glioro terno e tua proposta fuori luogo e sviluppato e condotto mediante il mio stesso stupore, vale a salvare le loro anime più porcherie'e. Sono già passati cinquanta anni durante i quali non si è fatto che diventare di porcherie di quelli hanno lasciato il tempo che anvano trapelo, mentre tutto sono, terrano te da registrare.

* * *

Nemmeno è terminato in galleria! Ch detto (e senza voler far delle spirito) vorrei consigliare ai suddetti giovani, quali tanto hanno a cuore il passare per originali, di applicarsi, piuttosto che alle arti, ad una delle cose seguenti che offrano maggiore area di guadagno e che rappresentano, indubbiamente delle trovate per passare per originali. Misteri dietro a penare un modo di facile estrazione dei peli dal naso. Ce darebbe innumerevoli, loro, le soddisfazioni che vanno cercando e che sono pre cisamente quelle di far parlare, da sol tutta la bocche, di sè. Secondo me, per esempio, pari a peli dal naso estratti con un ferro recente (ma, attenzia: rappresentabile, però, sua originalità ai sogno che oltre al sa no del compare se marchebe di com pore stesso. Allora si può studiare — non allo scopo di renderci originalmente in teressati presso la volgarità umana — su'altra trovata: cioè quella di prender cazzo un poco più piccolo di quel metro di quello delle cause del naso. Ce spalma lo zeppo con un poco di vischio o di terebentina veneta. Quindi lo si cuoce nel buco del naso.

Si lascia rafreddare la terebentina e quando è più sono comodi impiccare frammezzo i semidementi vischiosi dentro tali terebentine. Quindi, e come è ormai esperienza di tutti, i peli del naso, più o meno ascentato colpe, si ottiene l'estrazione immediata di tutti i peli del naso che compreso la loro radice. Sono le trovate vole di simil genere che possono ancoristare interessare e posero genere umano, di cui converso, nelle attà, sia per l'originalità di sogno che oltre al suo del compare se marchebe di compore stesso. Allora si può studiare — non allo scopo di renderci originalmente interess