

2

ATELIER

4

SENIGALLIA

ATELIER 4 | SENIGALLIA

HÊTRE

*un faggio per un fotografo
29 immagini per 29 emozioni*

giorgio cutini

ATELIER 4 | SENIGALLIA

IN PRINCIPIO ERA L'ALBERO

Immaginate una radura appenninica, una giornata indefinibile, nebbiosa e solare allo stesso tempo. Astraetela. Dimenticatela. Rimarrà impressa nella mente una forma indistinta, ricordo di qualcosa di non vissuto ma rammemorato, trasfigurato, proprio perché sconosciuto. Ignoto ma presente, quindi universale. Ora, in un punto di questa piana, campeggia un albero. Un albero-uomo, antico e presente, compendio simbolico di tutta la Natura e del suo divenire.

Qui comincia la nostra storia. Una storia inscritta in un flusso extratemporale, che si svolge sempre e mai, ovunque e in nessun luogo, in cui qualsiasi sentimento o emozione umana diviene condivisa ed eterna, incarnata non dalla caducità del corpo fisico, che se ne fa tuttavia emblema, ma dalla sacralità assiale dell'albero, espressa come allegoria.

Tale individualità, nella magnifica serie scattata da Giorgio Cutini, si esprime con campi energetici e di forza che invadono metafisicamente tutta la natura circostante, di cui l'elemento arboreo diviene cartina di tornasole. Così, il reale, investito da un processo disconoscitivo, viene recuperato ma ridotto a frammento presente ab aeterno e, proprio in virtù di ciò, riesce a fare a meno dell'umanità, sublimata in una consistenza incorporea più alta tramite uno spiccato lirismo fotografico; la vita psichica risulta, dunque, assolutamente libera di esprimersi grazie alla capacità poetica ed intuitiva del fotografo.

Gli scatti della serie in oggetto, infatti, vedono tanto la rarefazione del paesaggio quanto la sua manifestazione in maniera assoluta, in modo tale da riuscire ad annullare l'elemento umano, man mano che i sentimenti si affermano, grazie alla registrazione inconscia di tracce mnestiche, di vibrazioni collettive.

Per cui, questo albero, pilastro tra terra e cielo, punto di congiunzione tra umano e divino, si fa correlativo oggettivo di una vasta gamma di emozioni, di moti dell'animo che rendono l'umano tale, intuendo nella Natura qualcosa di proprio e annullando i confini che intercorrono tra l'espressione cerebrale, di cui il mondo odierno è malato, e quella intuitiva, prediscorsiva, espressa con sfocature, dissolvenze e scale di grigi.

Attraverso inquietudine ed euforia, odio e curiosità, passando per abbandono e ribellione, per spiritualità ed oblio, il flusso energetico tra uomo, ormai fitomorfo, e pianta, ormai antropomorfa, non si ferma solo al visibile, ma avviene analogicamente anche nel sottile, tra le radici vegetali e l'anima, senza più confini o spazi semantici tra l'uno e l'altra.

Si tratta, dunque, di una trama di corrispondenze di baudelairiana memoria, in cui l'albero è tale non tanto come forma quanto come essenza. La distanza tra soggetto ed oggetto è, quindi, annullata grazie al riconoscimento di un segno profondo che scardina la percezione, aiutato dall'essenzialità del bianco e nero. Alla luce di ciò, l'albero è libero di manifestarsi nella sua potenza di archetipo, palesando un isomorfismo essenziale tra umano e vegetale, nella verticalizzazione di un messaggio simbolico che l'uomo, urla, silente, al cosmo.

Nell'entrare in questi epifanici interstizi emozionali, è chiaro che ognuna delle fotografie scattate da Cutini diviene macrocosmo assoluto in quanto l'emozione, estrinsecata dal titolo, si fa la sola esistente, manifestandosi come una sorta di ipostasi sentimentale e guidando un processo che riesce a compiere il miracolo: astrarre il reale mantenendo la figuratività.

Flavia Orsati

Ascoli Piceno, 7 febbraio 2023

I.

A.

M.

... c'era un vasto silenzio sospeso.

*Lo spazio si chiudeva più avanti,
in una selva bianca,
dove lo sguardo mi spinse.*

*Mi inoltrai tra i fusti chiazzati e
scabri, le foglie chiuse in se stesse,
finché non trovai un albero
che respirava.*

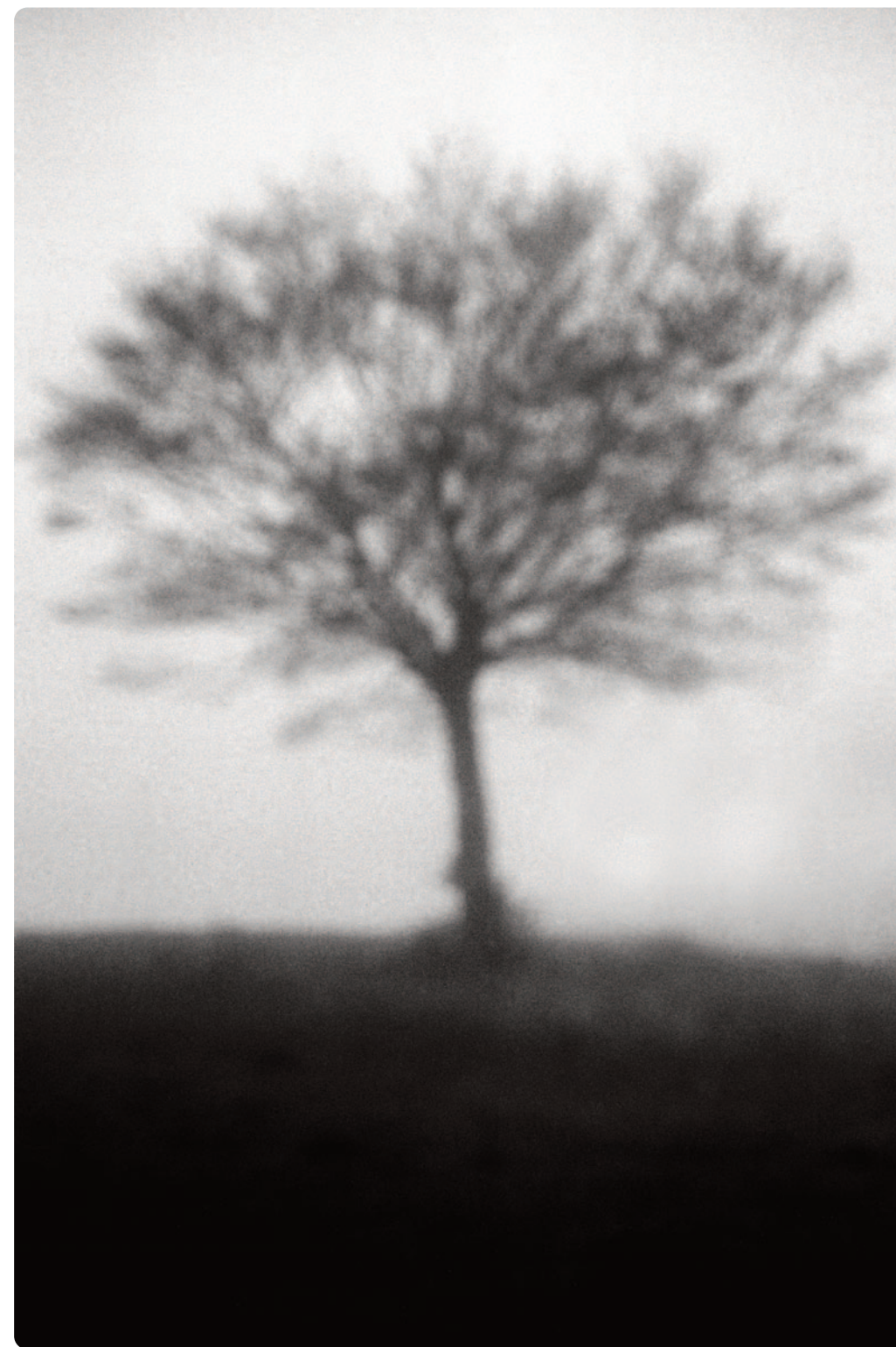
*A lui m'appoggiai, guardando
angosciato la muta agonia del bosco.*

Poi caddi in me stesso.

*Dentro, riconobbi quel luogo dove
non ero mai stato.*

Eugenio De Signoribus
Ricordo d'autunno

An.

T.

L'ALTRO : E' vero, a volte mi domando se è giusto amare gli alberi come fa lei e se forse non stia perdendo l'orientamento.

UNO: C'è solo una cosa che mi preoccupa veramente: il reale. La nostra vita è quasi tutta insensata, altro non è che agitazione e sudore di fantasmi. Se non ci fosse quel "quasi" con tutto quello che significa potremmo tranquillamente avvilirci o disperarci...

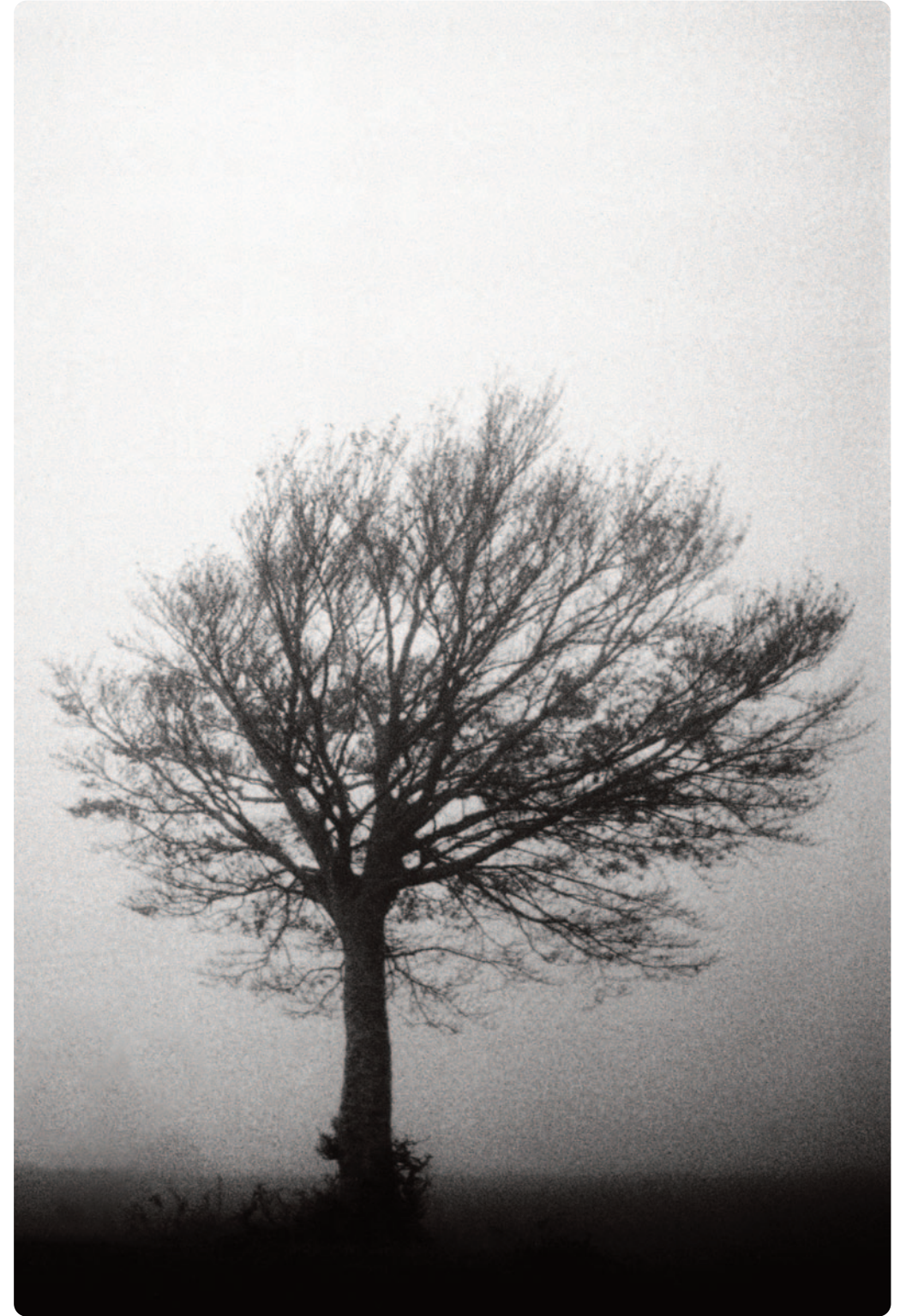
Philippe Jaccottet
Passeggiata sotto gli alberi

O.

C.

Du.

*«Io imparo a vedere. Non so perché tutto penetra
in me più profondamente e non rimane là dove,
prima, sempre aveva fine e svaniva. Ho un luogo
interno che non conoscevo»*

R. M. Rilke – Dalla misura delle stelle

Co.

*Pattern invocati l'albero, la natura e il cielo sostengono
Giorgio Cutini nel comporre le tracce del suo nuovo ciclico
viaggio, dentro i suoi mondi insondabili.*

*Fugacità dove il senso dell'indicibile è oltre la limitazione
temporale già rappresentata dalla natura e dal suo eterno
ritorno.*

*Il disegno melodico e la profondità dei pattern, l'intensità
del canto di Giorgio Cutini si mutano in un verso
polifonico che ci avvolge, ci riscalda e ci illumina il
percorso.*

Enzo Carli, *Pensieri fugaci senza pretese*

F.

*Sono un albero davanti al proprio sfondo,
una sola delle mie molte bocche,
quella che per prima tace.*

R. M. Rilke – *Dalla misura delle stelle*

Ca.

Ma.

Am.

Cu.

*Peso di pietre, peso di pensieri
Di sogni e di montagne
Diversa è la bilancia
E noi abitiamo ancora un altro mondo
Può darsi l'intervallo.*

Philippe Jaccottet
Paesaggi con figure assenti

D.

G.

De.

R.

S.

Se.

E.

Gi.

In.

*«Tra le colline degli Appennini
un faggio si erge con fierezza
Giorgio lo guarda e si sente vicino
in un'identità comune, una simbiosi
Immortalato in ogni stagione
il faggio racconta la sua storia
E Giorgio ne è parte, lo sente
una parte di sé che non morirà mai»*

Dialogo con GPT, Atelier41, 6 febbraio 2023

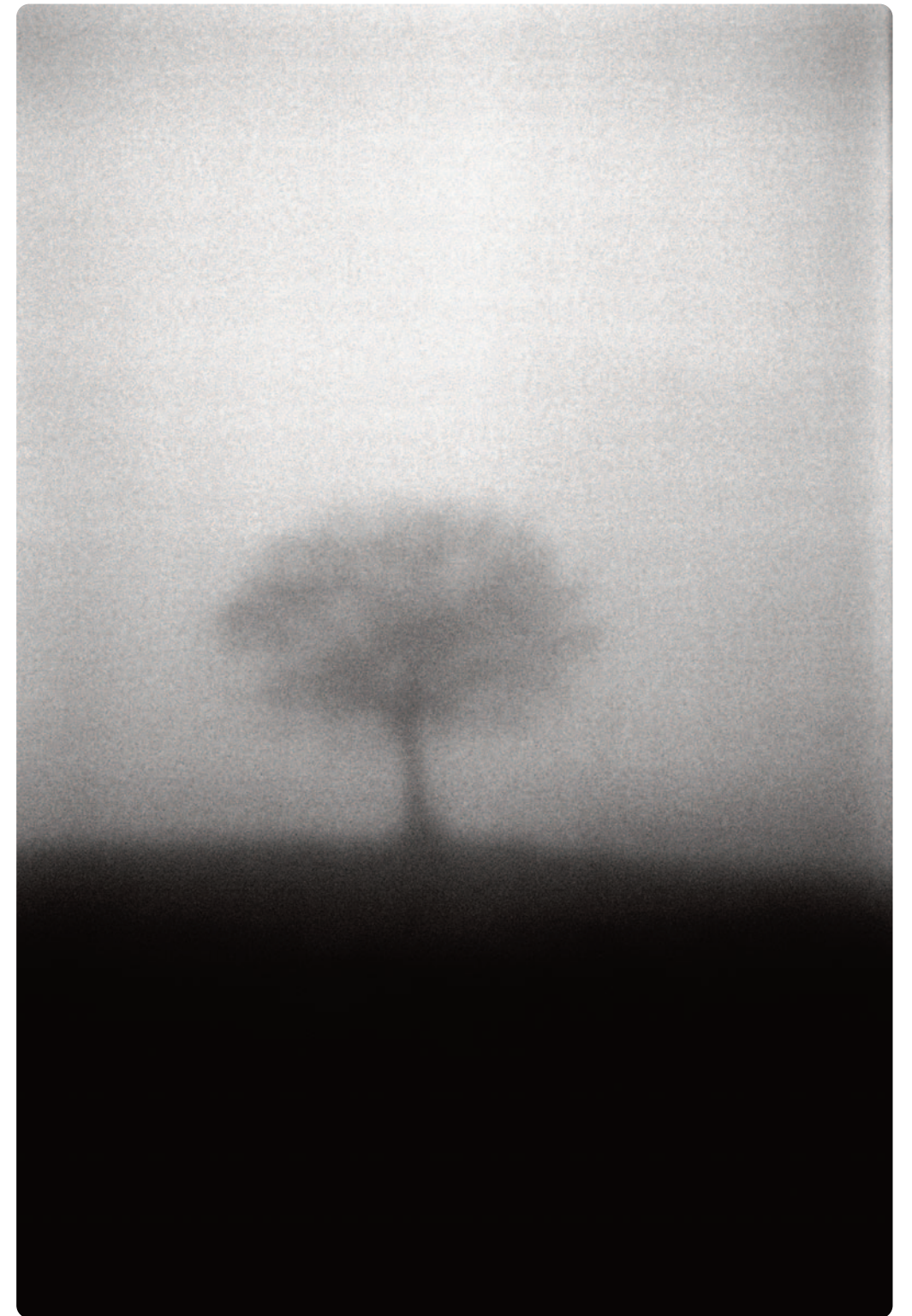
V.

«Questa foto sono io
fu scattata tempo fa
da principio sembra
una stampa
imbrattata: linee sbavate e macchie grige
confuse con la carta
poi, scrutandola,
scopri nell'angolo a sinistra
un oggetto simile a un ramo: parte di un albero
(abete o balsamina) che spunta
e, a destra, a metà
di quello che è forse un lieve
pendio, una casetta di legno.
Sullo sfondo c'è un lago
e oltre, basse colline.
La foto fu scattata
il giorno dopo che annegai.
Io sono nel lago, al centro
Della scena, proprio sotto la superficie.
E' difficile dire dove
di preciso, o dire
se sono grande o piccola:
l'acqua sulla luce
distorce l'immagine
ma se non ti stanchi di guardare
alla fine
sarai in grado di vedermi.»

Margaret Atwood, *Poesie*
Bulsoni, 1986, p. 28

S.

Ob.

*L'albero... diventa albero nel
momento in cui si stabilisce una
relazione con chi lo guarda.*

Amèle Crasson
Photopaysage

L.

N.

Dopo l'indimenticabile lezione di Ugo Mulas e la pubblicazione delle sue famose Verifiche (1968-72) ho sentito la necessità di seguire a mio modo la ricerca sul negativo che definiscono l'opera completa e definitiva del mio lavoro.

Ho capito che sarebbe stato giusto dare la dovuta importanza ai primi fotogrammi del rullino, che di solito vengono scartati nel caricamento della pellicola e mai stampati, e restituire loro la dignità di immagine fotografica.

Ho chiamato la serie Fotogramma recuperato (1973-82).

In questo periodo di ricerca è nata in me la volontà primaria di non fare nel mio lavoro cose o soggetti che ho visto fare da altri autori prima di me.

Purtroppo in fotografia è stato ormai fatto di tutto e di più. La ricerca delle tematiche è diventata perciò difficile senza una rigorosa sintesi ed un onestà intellettuale che rendono la creatività piacevole.

GC

Tr.

TAVOLA

I.	Inquietudine	D.	Desiderio
A.	Abbandono	G.	Gelosia
M.	Meditazione	De. - R.	Delusione - Ribellione
An.	Ansia	S.	Spiritualità
T.	Turbamento	Se.	Serenità
O.	Odio	E.	Euforia
C.	Cupezza	Gi. - In.	Intimità - Gioia
Du.	Dubbio	V.	Vanità
Co.	Collera	So.	Solitudine
F.	Fastidio	Ob.	Oblio
Ca.	Caducità	L.	Lontananza
Ma.	Malinconia	N.	Nostalgia
Am. - Cu.	Ambizione - Curiosità	Tr.	Tranquillità

Finito di stampare
il 14 febbraio 2023, felice
giorno di San Valentino, dai
robot della Pixart Printing,
in 299 copie numerate
e firmate dall'autore.

Esemplare N°

ATELIER

SENIGALLIA

Prendete nota!

Questo libro contiene alcune fotografie, ed ogni immagine è accompagnata da una lettera.

Si tratta della prima lettera di un'emozione, di un sentimento.

Vi invitiamo a cimentarvi nel completare la parola, e alla fine del libro troverete la soluzione.