

PAPER ZOO

È un legame che esiste da sempre, un'unione che ha dato vita a un catalogo infinito di opere artistiche: quello tra gli animali e l'arte è un rapporto storico, passato attraverso la pura illustrazione e il più complesso desiderio di trasmettere il potere evocativo delle raffigurazioni della natura.

Gli animali hanno da sempre affascinato e spronato il genio creativo, offrendo spunti interessanti e stimolando l'attenzione naturalistica degli artisti: l'esposizione mette in scena uno zoo di carta che non può avere un'unica chiave di lettura, ma crea un dialogo serrato tra un folto gruppo di Maestri che si sono cimentati nella rappresentazione di immagini zoomorfe, opere moderne e contemporanee nelle quali la presenza umana è solo marginale e gli animali sono spesso protagonisti assoluti.

È così per le tavole dell'*Histoire Naturelle* di Buffon incise da **Pablo Picasso**, che nelle vesti di illustratore rinuncia allo schematismo geometrico e realizza veri e propri "ritratti" dotati di energia e vitalità.

All'eloquenza e alla chiarezza espressiva degli animali che popolano le opere di **Marc Chagall** è affidata l'immediata comprensione delle *Favole* di La Fontaine e delle *Anime Morte* di Gogol, mentre dietro le creazioni zoomorfe di **Joan Mirò** si cela la ricerca di spontaneità e l'assenza di intenzionalità concettuali.

E ancora, citando solo alcuni degli artisti più significativi in mostra, gli animali ritratti da **Georges Rouault** si fanno portavoce del suo dramma e delle sue inquietudini. Sono anche protagonisti degli scenari capovolti di **Georg Baselitz** e diventano parte integrante della ricerca artistica di **Mimmo Paladino**, così come sono temi centrali del realismo espressivo di **Oskar Kokoschka**.

Fanno parte della quotidianità che **Giancarlo Vitali** ha sempre cercato di riportare sulla carta e compaiono, espressivi e plastici, nei disegni politici di **Tino Vaglieri**.

Dalle colombe ai tori, il repertorio faunistico di **Floriano Bodini** non è mai banale o scontato, così come i pesci fluttuanti o gli animali di "parole stampate" costruiti da **Ezio Gribaudo**.

Piccioni e pesci, presenze reali e tangibili che reinterpretate sulla carta appaiono quasi fuggitivi, popolano infine l'universo urbano e il mondo mediterraneo descritti da **Nicola Villa**, diventando soggetti ricorrenti nella sua produzione artistica.

An everlasting bond: every known human culture has featured animals in art.

From illustrations to a more sophisticated need to deliver the evocative power of nature, creative geniuses have always been inspired by animals.

This exhibition shows a paper zoo, modern and contemporary artworks by different Maestri who created situations where humans are often aside and the animals have the leading role.

Thus, Buffon *Histoire Naturelle* etched by **Pablo Picasso** are real portraits, vital and powerful, where the artist refrained from using his distinctive geometric scheme.

Marc Chagall eloquent and expressive animals guide the viewers to the immediate comprehension of the essentials of the *Fables* of La Fontaine and the Gogol *Dead Souls*, on the other side **Joan Mirò** zoomorphic creatures perform spontaneously, dreamlike, not searching any intellectual fervor.

The animals depicted by **Georges Rouault** speak of his own suffering, they are main characters in the upside-down scenes of **Georg Baselitz**, for **Mimmo Paladino** are an important motif of his artistic research and they stay as core ideas in the **Kokoscka** expressive realism.

The everyday life often represented on paper by **Giancarlo Vitali** use to feature animals and they appear in a plastic manner in **Tino Vaglieri** political drawings.

Floriano Bodini has an extraordinary bestiary, from doves to bulls, **Ezio Gribaudo** represent fabled fishes or animals of "printed words".

In **Nicola Villa** visual language pigeons and fishes almost blur while stating a firm point in his art.

