

NERONE
SENER
MÜLLER

for Friends

for Friends
*****
HOTEL MÖSERN SEEFELD TIROL

www.for-friends-hotel.at

NERONE
SENONER
MÜLLER

SIND SICH DREI AUF NATURGEWALTIGE ART EINS,
SO SIND SIE WAHLVERWANDT.

HERAUSGEBER:

Copyright © 2014 by For Friends Hotel GmbH, Am Wiesenhang 1,
6100 Mösern, Austria, Tel.: +43 (0)5212 20300, Fax: +43 (0)5212 20350,
talk-to@for-friends-hotel.at, www.for-friends-hotel.at

PROJEKTLEITUNG:

MILIONART, a brand of Froner & Partner Consulting GmbH, Grabenweg 3,
6020 Innsbruck, Austria, Tel.: +43 (0) 512 90 84 68, info@milionart.com,
www.milionart.com

KURATORIN UND AUTORIN:

Mag. Isabelle Mereb, Kunsthistorikerin, Stuttgart / Germany

KUNSTKRITISCHER TEXT ZU NERONE:

Prof. Luciano Caramel

KUNSTKRITISCHER TEXT ZU WILHELM SENONER:

Prof. Philippe Daverio

GESTALTUNG:

Dada Weiss Graphicdesign, Kirchstraße 10 a, 6091 Götzens, Austria,
Tel.: +43 (0)699 10 8 10 574, dada.weiss@mac.com

DRUCK:

Printed in Austria by Tiroler Repro Druck GmbH, Valiergasse 40,
6020 Innsbruck, Tel.: +43 (0)512 33404, www.tiroler-repro-druck.co.at

SIND SICH DREI AUF NATURGEWALTIGE ART EINS,
SO SIND SIE WAHLVERWANDT.
*THREE AT ONE WITH THE FORCE OF NATURE IN THEIR ART –
THAT IS ELECTIVE AFFINITIES.*

In seinem Eröffnungsjahr 2014 steht das For Friends im Zeichen der „Wahlverwandtschaften“ – ein spannender Terminus mit inhaltlicher Tragweite: In einem Satz gesagt bezeichnen „Wahlverwandtschaften“ Verwandte, die wir uns selbst wählen können. Oder die das Leben für uns wählt. „Verwandtschaft“ begründet sich in diesem Fall nicht auf Genetik, sondern auf Geist, Seele und Freundschaft. Manchmal auf Zeit, meistens für immer. Ursprünglich stammt der Begriff aus der Chemie. Hier sind Wahlverwandtschaften einerseits die Triebkraft, die in einer chemischen Reaktion Bindung mehrerer Elemente beeinflusst, andererseits ein Maß für die Stärke dieser Bindung. Erstmals auf die Gesellschaft übertragen hat den Begriff – wie könnte es anders sein? – Johann Wolfgang von Goethe in seinem gleichnamigen Roman. Ein logischer Gedanke, bestehen doch Sympathie und Antipathie zwischen Menschen im Wesentlichen auf physischen Botenstoffen – „zwischen uns stimmt die Chemie.“ Stimmt die Chemie, wird aus einer Begegnung Partnerschaft oder Freundschaft. Eine Wahlverwandtschaft eben. Zwischen wem diese schicksalhafte Begegnung stattfindet, das ist der Geschichte überlassen. Ob zwischen Menschen und Orten, Menschen und Menschen oder Orten und Gedanken.

Im Falle der Künstler Nerone aus Italien, Wilhelm Senoner und Ernst Müller aus Südtirol fand die Begegnung auf mehreren Ebenen statt: Kunst trifft Geist trifft Ort trifft Inspiration trifft Mensch. Zwei Maler und ein Bildhauer mit gänzlich unterschiedlichen künstlerischen Interpretationen, aber einem gemeinsamen künstlerischen Ziel überwinden die Grenzen des Fremden, bringen und ihre Unterschiedlichkeit durch die Gemeinsamkeit zum Ausdruck – die perfekte Materialisation der Metapher „Wahlverwandtschaft“, mit dem For Friends Hotel als passendem Wahlort. Denn so, wie hier Nerone, Senoner und Müller zusammenfinden und ihre Werke in einer pulsierenden Wechselbeziehung in den Raum stellen, treffen jeden Tag im For Friends viele künftig Wahlverwandte aufeinander: Gäste und Mitarbeiter, Künstler, Kunstliebhaber und Kunst. Vorliegendes Buch soll eine Hommage sein an eine denkwürdige Begegnung – bei der einfach die Chemie stimmt.

In its inaugural year 2014, For Friends will be characterized by ‘elective affinities’ - an exciting term with impact in its content. In one sentence, ‘Elective Affinities’ refers to the relationships that we choose for ourselves, or indeed that life has chosen for us. ‘Relationship’ in this case is based not on genetics, but on spirit, soul and friendship – sometimes for a certain period, usually for good. Originally, the term came from the chemical industry, where on the one hand elective affinities are the driving force that binds multiple elements together in a chemical reaction, and on the other, it is a measure of the strength that binds them. The first time that the expression came into use in the literal and literary sense was - and how could it be otherwise - when the esteemed German author Johann Wolfgang von Goethe used it in his novel of the same name. A logical thought, but sympathy and antipathy between people does fundamentally exist through the substance of physical messages – ‘a true chemistry between us.’ If the chemistry is right, an encounter can develop into a partnership or a friendship. Simply stated, an elective affinity. History decides who is to experience this profound encounter – whether it is to be between people and places, people and people, or places and thoughts.

In the case of the artists Nerone from Italy and Wilhelm Senoner and Ernst Müller from South Tyrol, the encounter was on several levels: art meets spirit meets place meets inspiration meets man. Two artists and a sculptor with completely different artistic interpretations but who share a common artistic goal to overcome the limits of what is foreign have expressed their diversity through a commonality. This proves to be the perfect materialization of the metaphor, ‘Elective Affinity’, and For Friends proves to be the ideal location in which to express it. Just as Nerone, Senoner and Müller came together in this place to present their works in what represents a vibrant interaction with the region, so will many future elective affinities meet each other every day at For Friends: guests and staff, artists, art lovers and art. This book is intended as a tribute to a memorable encounter, one in which the chemistry is just right.

WAHLVERWANDTSCHAFTEN IM FOR FRIENDS HOTEL ELECTIVE AFFINITIES IN THE FOR FRIENDS HOTEL

INSZENIERUNG

Allherbstlich stellt das For Friends Hotel sein neues Jahresthema vor, das in den darauffolgenden 12 Monaten künstlerische Spuren hinterlässt, in zahlreichen Inszenierungen abgebildet und thematisiert wird und jeweils zum Auftakt auf eine „Roadshow“ durch Europa geht. 2014 stand im Zeichen der „Wahlverwandtschaften“ – unter diesem Motto trafen in einem kulinarisch-kulturellen Tango Goethe und Dürer in ihrer Funktion als Schöngeister auf die intensive Melancholie Südamerikas.

1. AKT: DIE WAHL WIRD GETROFFEN

Verwandtschaft ist nicht gleich Wahlverwandtschaft – es fehlt der Akt der bewussten Entscheidung auf Basis der geistigen Gemeinsamkeit. Wahlverwandtschaften sind somit oftmals keine Blutsverwandten, sondern Seelenverwandte.

2. AKT: DIE CHEMIE STIMMT

Verbindungen zwischen Menschen beruhen tatsächlich auf Verbindungen chemischer Natur. Wie Substanzen in der Chemie gehen Menschen Bindungen ein, verursachen Reaktionen, bilden neue Elemente. Sie explodieren und verschmelzen – Sturm und Drang im Reagenzglas.

3. AKT: MEIN HERZ SCHLÄGT NUR FÜR DICH

Die zweifelsohne stärkste aller Wahlverwandtschaften ist die Liebe. Sie ist ein Paradoxon, über das sich selbst die Chemie uneins ist: Ist sie unser ureigener Wille, oder eine Naturnotwendigkeit, der wir uns fügen müssen? Eines ist jedoch gewiss – die Liebe allein hat Recht.

4. AKT: ÜBER DIE GRENZEN HINAUS

Ein wacher Geist gerät nie an seine Grenzen, denn Leben ist für ihn eine immerwährende Geistesreise, und ein Ortswechsel bedeutet für ihn immer einen philosophischen Wetterumschwung. Sinn, Verstand und Gefühl auf Reisen zu schicken bedeutet, eine Einladung an Wahlverwandtschaften auszusprechen.

THE STAGING

Every year in autumn, the For Friends Hotel introduces its new annual theme, which in the coming twelve months will leave artistic traces by being depicted in numerous productions, and travelling across Europe as a "road show". 2014 is marked by 'Elective Affinities'. Under this motto the German literary figure Johann Wolfgang von Goethe and famous medieval artist Albrecht Dürer in their roles as aesthetes fictitiously encounter the intense melancholy reminiscent of South America. The result is a spectacular culinary and cultural tango.

ACT 1: THE CHOICE IS MADE

A relationship is not the equivalent of an elective affinity – it lacks the act of conscious decision based on intellectual togetherness. Elective affinities are then often not blood relatives, but soul mates.

ACT 2: THE RIGHT CHEMISTRY

Connections between people are in fact based on compounds of a chemical nature. Like substances in chemistry, people create bonds, cause reactions, and make new elements. They explode and merge like the tumultuous reaction 'sturm und drang' in a test tube.

ACT 3: MY HEART BEATS ONLY FOR YOU

Love is without a doubt the strongest of all elective affinities. It is a paradox about which chemistry itself is divided: is it our own will, or a natural necessity that we need to comply with? One thing is certain however – that love alone is right.

ACT 4: GOING BEYOND BORDERS

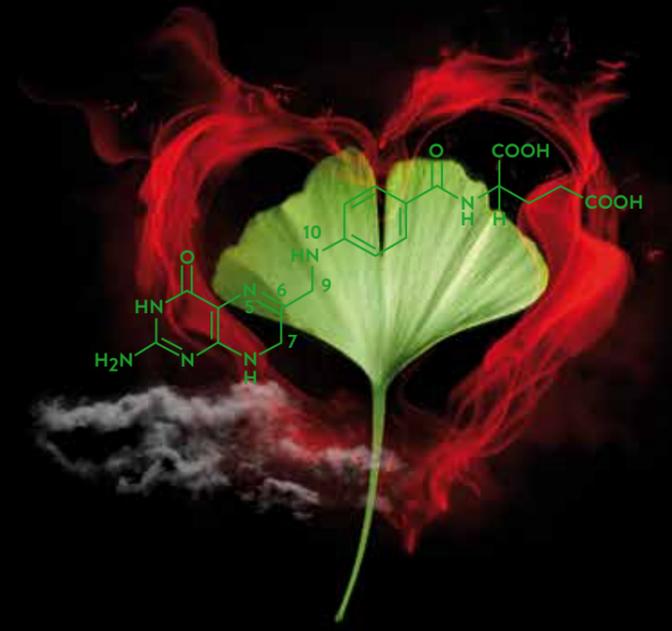
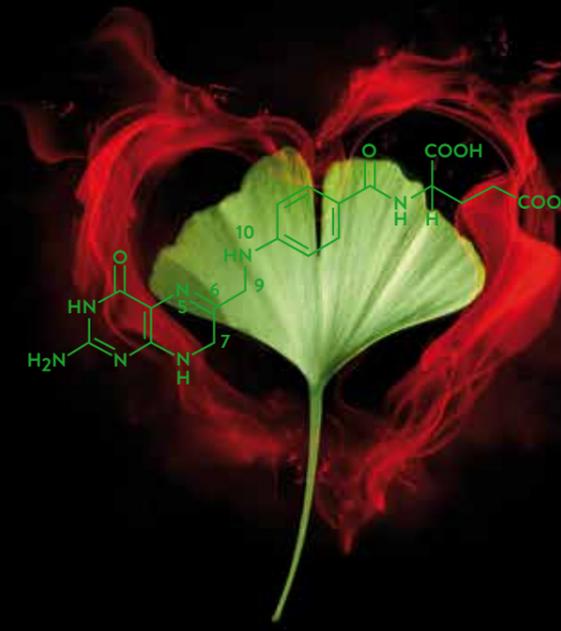
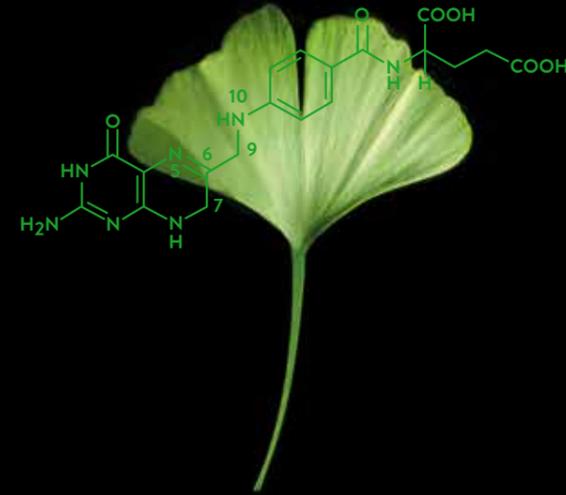
An alert minded person never attains his limits because life for him is a perpetual spiritual journey, and to him a change of scenery always means a philosophical change in the weather. To dispense sense, intellect and emotion on a journey means to extend an invitation to elective affinities.

DIE WAHL WIRD GETROFFEN.
THE CHOICE IS MADE.

DIE CHEMIE STIMMT.
THE RIGHT CHEMISTRY .

MEIN HERZ SCHLÄGT NUR FÜR DICH.
MY HEART BEATS ONLY FOR YOU.

ÜBER DIE GRENZEN HINAUS.
GOING BEYOND BORDERS.

Dazu wird roh marinierte Jakobsmuschel auf
einem Ginkgoblatt mit Sprossen und Wasabi serviert

*For this, we serve a raw marinated scallop on
a Ginkgo leaf accompanied by sprouts and wasabi*

Als Begleitung werden Essenzen im Reagenzglas
gereicht: Tomate, Kräuter, Steinpilz, Reh

*Here we offer essences of tomato, vegetable, porcini
mushrooms and venison – all served in a test tub*

Kulinarisches Beiwerk: Tartar auf Kartoffelrösti, Medaillons vom
heimischen Rind auf getrüffeltem Selleriepüree und erlesenem Gemüse

*With Tatar on potato rosti, medallions of locally sourced beef served on
a bed of celery puree with truffles we served fine seasonal vegetables*

Am Ende verführt zweierlei Schokoladenmousse
auf Paprika-Chili-Gelee mit Sorbet von grünem Apfel

*As a seductive finale we offer two varieties of
chocolate mousse on chili jelly with sorbet of green apple*

WOLFGANG EDER

SEE HOW YOU FEEL, MY FRIEND

Wer ein Haus erbaut, muss ihm Seele einhauchen, indem er ihm einen besonderen Charakter verleiht. Als sich seinerzeit eine Gruppe Tourismus-Visionäre zusammenschloss, um hoch über dem Inntal ein neues Hotelkonzept zu realisieren, lag praktisch auf der Hand, woraus dieser Charakter bestehen soll: aus Verbundenheit, Offenheit und Miteinander, aus einer Philosophie „für Freunde“, for Friends. Eine ganz spezielle, ganz außergewöhnliche und ganz starke Art der Freundschaft haben wir 2014 mit unserem Jahresmotto „Wahlverwandtschaften“ thematisiert. Dabei geht es um das Paradoxon einer Verbindung, die wir einerseits freiwillig eingehen, weil sie uns adäquater erscheint als die der Blutsverwandtschaft, gegen die wir uns aber andererseits nicht erwehren können, weil sie eine übermächtig starke Anziehungskraft besitzt – eben weil sie so passend ist.

Mit der Werkschau der drei Künstler Nerone, Wilhelm Senoner und Ernst Müller im For Friends feiern wir die Zusammenführung dessen, was zusammen gehört: Drei außergewöhnliche Menschen, ihre kreativen Visionen, präsentiert in Räumen mit Charisma, eingebettet in eine Landschaft mit Tradition und Geschichte, die sich wiederum in den Werken der Künstler wiederfindet. Die Bilder und Skulpturen von Nerone, Senoner und Müller sind gleichermaßen Produkte und Botschafter der Alpen, so kernig, kantig und urig wie ihre Natur, aber auch so feinhumorig, traditionsbewusst und aufgeschlossen wie ihre Einwohner. Was sich hier vor den Augen der Betrachter entwickelt, ist eine symbiotische Konstellation aus Emotion, Kreativität, Ideenvielfalt und Geschichtenreichtum, die den Begriff „Wahlverwandtschaft“ als nicht weniger als ein Gipfeltreffen großer Geister interpretiert und inszeniert. Ein solch schöpferisches Rendezvous, wie es hier stattfindet, kann man nicht herbeiführen schon gar nicht erzwingen. Symbiosen entstehen auf natürliche Art durch Attraktivität und Komplementarität, Menschen und Künste müssen sich anziehen, ergänzen, bereichern und schließlich eine Einheit bilden. Man kann Elemente nicht zu Affinitäten verknoten. Oder wie es Wilhelm Busch ausgedrückt hat: „Man erwirbt keine Freunde, man erkennt sie.“ Im For Friends haben drei Künstler mit Feinsinn einander erkannt. Und der Betrachter? Kann sich zurücklehnen und genüsslich einer exquisiten Wahlverwandtschaft bei ihrer kreativen Entfaltung zusehen.

Whoever builds a house, must breathe a soul into it to give it its own special character. When a group of tourism visionaries came together with the intention of realizing a new hotel concept high above the Inn Valley, the character of the project was quite clear right from the start. It was to be based on solidarity, openness and togetherness, and on a philosophy 'for friends'. This very special, very unusual and very strong kind of friendship is expressed in our motto for 2014: 'Elective Affinities'. This theme involves the paradox of a relationship that on the one hand we enter into voluntarily because it appears as appropriate as one of blood kinship, but on the other, because we are unable to resist its strong overpowering attraction. It simply fits well.

With the exhibition of the three artists Wilhelm Senoner, Nerone and Ernst Müller at For Friends, we celebrate the bringing together of what naturally belongs together: three extraordinary people and their creative visions presented in spaces with charisma, and embedded in a landscape with tradition and history, which is in turn reflected in the artists' works. The paintings and sculptures by Nerone, Senoner and Müller are at the same time both products of and ambassadors for the Alps. They are as pithy, edgy and as original as their own natural world, but at the same time, also as fine-humored, tradition-conscious and open-minded as the people who live there. What develops before the eyes of the viewer is a symbiotic constellation of emotion, creativity, inventiveness and historical wealth, which the term 'Elective Affinity' interprets and presents as no less than a summit meeting of great spirits. Such a creative rendezvous cannot simply be brought about, or forced into being. Symbioses evolve naturally because of their attractive and complimentary nature. People and the arts must put their best foot forward, complement and enrich each other and finally form a unit. You cannot bind elements together into affinities. Or in the words of Wilhelm Busch: „You cannot just acquire friends, you must recognize them.“ At For Friends, these three artists have recognized each other with subtlety. And the viewer? The viewer can sit back and watch with pleasure as this exquisite example of elective affinity creatively unfolds.

MILIONART

MEHRDIMENSIONALES KUNSTERLEBNIS MIT ZEITGEIST

MULTI-DIMENSIONAL ART EXPERIENCE WITH SPIRIT OF THE AGE

Das Unternehmen MilionArt wurde 2003 von Hugo V. Astner gemeinsam mit einem kunsterfahrenen und kompetenten Expertenteam gegründet. Als Beratungsunternehmen mit einem weltweit agierenden Netzwerk ist MilionArt damit betraut, KunstsammlerInnen bei Kaufentscheidungen zu unterstützen, Suchaufträge abzuwickeln und Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Kunstkonzepte zu beraten, sowie Nachlässe zu verwalten. Seit 2013 setzt MilionArt verstärkt auf die Förderung herausragender, zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler, unterstützt diese im Imageaufbau und eruiert passende Plattformen zur Präsentation. Ein professionelles Team aus versierten Experten und Kuratoren arbeitet diskret, sehr persönlich und gewissenhaft. Zudem betreut MilionArt Kunden bei Ausstellungen, Auktionen, bei der Schätzung von Kunstwerken und Sammlungen, sowie bei Versteigerungen im Rahmen von Charity-Veranstaltungen.

„Kunstpräsentationen am Puls der Zeit, in Dimensionen, die über das Alltägliche hinausreichen, an Orten, die emotional bewegen, mit Menschen, die vor Ideen sprühen, vor Betrachtern, die bereit sind sich auf Neues einzulassen – das ist unsere ART Kunst zu leben.“ *Hugo V. Astner, Geschäftsführer*

Im Projekt Wahlverwandtschaften 2014, das von der Kuratorin Frau Mag. Isabelle Mereb begleitet wird, präsentiert MilionArt ausgewählte Werke dreier Künstler, die die Grenzen des Fremden überwunden haben und ihre Unterschiedlichkeit durch die Gemeinsamkeit zum Ausdruck bringen. Die Begegnung von Mensch, Natur und Kunst an einem Ort, der zum Wahlort wird, durch eine Interaktion, die zur Wahlverwandtschaft führt. Einzigartigkeit und Verwandtschaft liegen in der Kunst so nahe wie im Leben selbst, wobei die „Wahl“ stets den positiven Beigeschmack der Entscheidungsfreiheit hat und Raum für Leidenschaften zulässt. Auftrag war es, nach Verinnerlichung des Jahresthemas die Kunstwerke im For Friends Hotel integrativ zu präsentieren, ohne sie in den Vordergrund zu stellen, ohne sie dem Betrachter aufzudrängen, sondern ihm die „Wahl“ zu lassen. Die Gäste wählen die Form der Interaktion oder des Dialogs mit der Kunst selbst: genießen, philosophieren, interpretieren, staunen, sich inspirieren lassen – vieles ist möglich. Kunstliebhaber, Kunstfreunde und Künstler können die pulsierende Wechselbeziehung von Nerone, Wilhelm Senoner und Ernst Müller in einem erlesenen Ambiente mehrdimensional erleben.

Hugo V. Astner founded MilionArt in 2003 together with an experienced and highly competent team of art experts. As a consulting company with a worldwide operating network, MilionArt is responsible for assisting art collectors with their purchasing decisions, handling search requests, advising companies on how to realize their art concepts, and managing art from bequests. Since 2013, MilionArt has been committed to promoting emerging contemporary artists, supporting them in their image-building activities and identifying appropriate platforms suitable for them to present their work. To this end, a professional team of experienced experts and curators work discretely, very personally and conscientiously. In addition, MilionArt supports clients in matters of the evaluation of both individual works of art and collections, at exhibitions, auctions and for the purposes of charity events.

„Art presentations in tune with the times, in dimensions that go beyond the everyday, in places that are emotionally moving, with people who are driven by ideas, for viewers who are willing to engage in the new – that is our way of experiencing living art.“ *Hugo V. Astner, Managing Director*

For the 'Elective Affinities 2014' project, which is led by the curator Frau Isabelle Mereb, MilionArt presents selected works of three artists who have transcended the borders of what is foreign to express their diversity through a commonality. This encounter of people, nature and art occurs in a place that becomes the selected destination through an interaction that leads to an elective affinity. Uniqueness and kinship are as close in art as in life itself, where the 'selection' always has a positive connotation of freedom of choice and leaves room for passions. The task, after the internalization of the annual theme, was to present the artworks in the For Friends Hotel without setting them in the foreground or imposing them on the viewer, but rather allowing for a 'choice'. Guests can choose the form of interaction or dialogue with the art itself: to enjoy, philosophize, interpret, be amazed or inspired... many things are possible. Art lovers, art friends, art souls and artists can all experience the vibrant interaction of Nerone, Wilhelm Senoner, and Ernst Müller in a select multidimensional ambience.

NERONE
SENONER
MÜLLER

COMPOSIZIONE N° 37 >
Lack auf Leinwand
Enamel on canvas
80 x 100 cm

NERONE

ABSTRAKTE MALEREI, LACK AUF LEINWAND

Sergio Terzi, genannt NERONE, geboren am 01.08.1939 in Villarotta Luzzarra, Italien, Maler, Bildhauer, Schriftsteller, Dichter und Musiker, ist Autodidakt. Bitterste Armut zwingt den Künstler, ältestes von sieben Kindern, bereits mit sechs Jahren auf einen steinigen und dornigen Lebensweg. Die unvorstellbaren Entbehrungen, Leiden und Qualen brennen sich tief in seine Seele und in sein Gedächtnis ein und bereiten den Nährboden für das stetige Anwachsen eines berechtigten, unbändigen Zorns auf die Ungerechtigkeiten dieses Lebens, das ihm alles vorenthält, was er glaubt, beanspruchen zu können. Gleichzeitig aber beginnt in ihm ein eiserner Wille zu wachsen, der ihn für einen harten Lebenskampf stählt. Mit zwanzig Jahren eröffnet er eine eigene Schreinerwerkstatt in einer säkularisierten Kirche und heiratet Silvana, die Liebe seines Lebens, die ihm seinen Sohn Mauro schenkt.

Eines Nachts wird das Gebäude mit der gesamten Einrichtung ein Raub der Flammen, und Sergio Terzi nennt sich ab diesem Schicksalsschlag NERONE. Der Brand zerstört nicht nur seine materielle Existenz, er hat auch, wie später offenbar wird, weitere tiefgreifende Auswirkungen auf seine Persönlichkeitsentwicklung und seinen Lebensweg. Einige Zeit später gründet NERONE mit einem Partner in der Nähe von Desenzano am Gardasee einen Möbelhandel und eröffnet in Villarotta einen Nachtclub, um seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Die florierenden Projekte scheinen zunächst über die erlebte Tragödie zu siegen. Der Partner jedoch, verantwortlich für den kaufmännischen Bereich, führt die Firma in die Pleite und NERONE stürzt in einen Abgrund. Gequält und beherrscht von Wut, Verzweiflung, Alkohol, Alpträumen und Selbstmordgedanken beginnt er 1969 mit dreißig Jahren unter dem Einfluss von Antonio Ligabue¹, dessen Chauffeur er einige Jahre ist, zu malen. Wie NERONE erleidet auch Ligabue Qualen und Leid auf seiner via crucis.

Geschmäht und verspottet von der traditionell denkenden, wenig kreativen und wenig einfühlsamen Umwelt entsteht eine Bindung zwischen NERONE und dem Außenseiter, den alle für verrückt halten,

und er beschließt, diesen zu beschützen und zu verteidigen. Nicht nur gegen die Außenwelt, sondern auch gegen seine Kritiker, die überzeugt sind, dass alles, was Ligabue macht, aus dessen Unterbewusstsein kommt. Für NERONE hingegen sind Ligabues Reflexionen, seine Beobachtungsgabe und seine große Empfindsamkeit keine Manifestationen des Unterbewusstseins, sondern Waffen, um sich zu verteidigen und zu wehren. Diese Entscheidung, einen Verfeimten zu schützen, dokumentiert schon früh NERONES mentale Stärke und Unabhängigkeit, die ihn befähigen, sich von gängigen und herrschenden Meinungen, gleichgültig welcher Couleur, zu distanzieren. Immer wieder beobachtet NERONE, wie sich Ligabues Verzweiflung und Qual beim Malen in Entspannung, Glücksgefühl und allgemeine Begeisterung verwandeln. Unter diesem Eindruck und in der Hoffnung, vielleicht dieselbe Erfahrung zu machen, beginnt er, Ölfarben auf die Leinwand aufzubringen und auszubreiten. Die Leuchtkraft, die Dominanz und die Aussagekraft faszinieren ihn und lassen bereits sein noch schlummerndes expressives Talent und seine explosive Malerpersönlichkeit erahnen.

Die Leinwand ist für NERONE das Medium schlechthin, auf das er seine innere Welt und seine Vorstellungen von der Welt bannen kann, und er ergreift ohne Einschränkung Besitz von ihr und Schritt für Schritt ergreift die Malerei und Bildhauerei Besitz von ihm. Sein härtester Kampf aber steht ihm noch bevor.

Im Bewusstsein, die alten Verhaltensmuster und Verhaltensweisen noch nicht überwunden zu haben, bündelt NERONE die Kräfte der ehrlichen Selbstkritik und seines eisernen Willens, um sich von diesen Altlasten zu lösen. Er ist überzeugt, dass anhand eines Ventils - wie zum Beispiel der Kunst - violente und destruktive Impulse und Kräfte in positive Energie umgewandelt werden, Rückschlüsse jedoch nicht ausgeschlossen werden können². Ausstellungen und Preise stärken sein Selbstbewusstsein. Er kämpft und er beginnt, zaghaft seine Hand wieder nach dem Leben auszustrecken, an das er sich durch seine kreative Arbeit zu binden

versucht. Charakteristisch für diese Arbeitsperiode ist die Geschlossenheit der Bildstruktur und eine sich herauskristallisierende Farbsinfonie. Die Farben versprühen ihre Zauberkraft und leisten ebenfalls einen wesentlichen Beitrag für NERONES Vergangenheitsbewältigung, indem sie seiner Welt wieder Substanz verleihen. Im Ausstellungskatalog „Gualtieri“ äußert sich der Künstler mit folgenden Worten: „Ich verliere oft den Verstand inmitten tausender Farben, die in meinen Verstand eindringen.“

Sein schonungslosester Kritiker ist er selbst. Nichts wird dem Zufall oder der Improvisation überlassen, und Arbeiten, die seiner Kritik nicht standhalten, werden vernichtet. In dieser schwierigen Lebens- und Schaffensphase betritt Davide Lajolo³ die Lebensbühne NERONES. Er erkennt dessen überragendes Talent und hilft ihm, vom Alkohol loszukommen.

In Lajolo sieht NERONE seinen spirituellen Vater, und seine Verbindung und Liebe zu ihm ist die Kraftquelle, die ihn speist. Er fühlt sich wie neugeboren. Er hat Erfolg und beginnt zu begreifen, dass er ein Maler ist. Das Gefühl, nützlich zu sein, erfüllt ihn mit Glück. Nie dagewesene Bilder und Skulpturen von enormer Kraft entstehen, mit teils unbewusst biographischer Tendenz. Bestien, Monster oder seltsame Tiere, Alpträume jener Periode seines Lebens, sind Erinnerungen an seine ohnmächtige Wut und seine Angst, wieder vom Schicksal in die Knie gezwungen zu werden⁴. NERONES Schaffensdrang und Wissensdurst sind unstillbar. Malerei und Bildhauerei genügen ihm nicht mehr. Er erlernt das Klavierspiel, studiert Komposition, schreibt Gedichte, Autobiographien Erzählungen, Romane und Aphorismen.

Die Entwicklung der Malerei NERONES vollzieht sich in drei chronologisch einzuordnenden Phasen:

1. 70er Jahre bis Ende 90er Jahre
2. Ende 90er Jahre bis 2000
3. Schaffensperiode ab 2000

Die ersten drei Dekaden beinhalten vorwiegend figürliche Werke, ohne im eigentlichen Sinn ein Sujet zu besitzen.

Im Fokus stehen in teilweise komplexen Kompositionen das Leben mit menschlichen und tierischen Darstellungen, Menschen- und Tiergesichter, nicht definierbare Organismen und unwirkliche, idyllische und filigrane Darstellungen von Landschaftsausschnitten, die den Einfluss des Malers Henri Rousseau⁵ auf NERONE sichtbar machen. Es finden sich aber auch brutale Darstellungen wie zum Beispiel „violenza carnale“ (1984)⁶. Fast alle Darstellungen leuchten in Primär- und Sekundärfarben, aufgebracht mit einem vorwiegend feinen Pinselduktus. Es gibt keine Tiefenperspektive, nur eine Ebene, auf der sich alles abspielt. Aber es gibt Schnittpunkte, diagonale Überkreuzungen und Symmetrien. Die häufig großformatigen Werke aus dieser Phase bezeugen NERONES Vorliebe, sich über große Flächen auszubreiten, was zum Beispiel folgende Bilder zeigen: „Gioco di bambini“, 1980, Öl, 150 x 200 cm;⁷ „Nando Orfei e le sue tigri“, 1984, Öl, 200 x 300 cm und „Ritratto di Ulisse – Davide Lajolo“ 1984, Öl, 150 x 200 cm.

Ende der 90er Jahre bis zirka 2000 betritt NERONE den Weg zur Abstraktion mit dem Ziel, sich von Bindungen und Bezügen zu befreien.

NERONE

ABSTRAKTE MALEREI, LACK AUF LEINWAND

Dieser Weg führt weg von den bekannten Farbzusammenstellungen und Formen und deren Aussagefunktionen. Die Vielfarbigkeit der neuen Oberflächenstrukturen sind Ausdruck der angestrebten neuen schöpferischen Freiheit. Auf den Leinwänden drängen sich oft organische Formen, die die Ebene füllen und beleben und gelegentlich die Vorstellung vom Horror Vacui⁸, Angst vor der Leere, hervorrufen. Während dieses Stadiums schwächt der expressive „Furor“ NERONES etwas ab, um dann wieder explosionsartig auf dem weiteren Weg der Entwicklung zur Abstraktion in den Vordergrund zu treten.

In der dritten Phase, die ungefähr im Jahr 2000 beginnt, wendet sich NERONE dem Informel⁹ zu, einer künstlerischen Richtung, die die totale Befreiung bedeutet.

Dieser neue Stil, eine persönliche Form aus Informel Art und Elementen des Surrealismus, ist bereits in einigen Gemälden, die vor dieser Zeit entstanden sind, angelegt.

Die informellen und persönlichen Werke – nur Farbe und Materie – zeigen die unübertroffene Fähigkeit des Künstlers, neue Materialien und neue Techniken zu beherrschen. Wie Dubuffet¹⁰ mit seiner Art brut¹¹, die Transavantgarde und die Graffiti-Kunst, löst sich auch NERONE völlig von der Ikonographie seiner vorhergehenden Kunstwerke. Ab 2002 tritt an die Stelle von Ölfarben der Werkstoff Emaile, obgleich der Künstler 2002 und 2003 noch einige Werke in Öl oder in Mischtechnik – Öl und Emaile – malt¹². Durch die formlose Freisetzung wird der Ausdruck verstärkt und es entstehen Bilder von unaussprechlicher, explosiver Stärke und vitaler Essenz. Neue optische Wahrnehmungen werden erzeugt, Sinnesfreuden vermittelt, Stimmungen ausgelöst und der sensibilisierte Betrachter kann sich individuellen und subjektiven Interpretationen hingeben. NERONE erreicht durch seine geniale Handhabung der Farben

psychologische Effekte und rückt durch die Anwendung der abstrakt expressionistischen Methode in die Nähe von Jackson Pollock¹³. Die Farbe wird zum transzendentalen Medium zwischen Körper und Psyche, und es gelingt dem Künstler zum Beispiel Magma, Lavaflüsse, vulkanische Eruptionen, ja sogar kosmische Feuersbrünste nicht nur sichtbar, sondern fühlbar zu machen. NERONES dynamische Kreationen, oft Spiegelbilder seiner Seele, sind in plastische Form gebrachte Empfindungen und seelische Zustände. Durch die sichtbar, begreifbar und fühlbar gemachte Aussage besitzen die Werke einen beachtlichen Kommunikationscharakter. Sie treten mit dem Betrachter in Verbindung, gestatten ihm nicht nur einen persönlichen Deutungsspielraum, sondern fordern ihn zu einer meditativen, intuitiven oder diskursiven Auseinandersetzung heraus. Kunst darf für NERONE nie l'art pour l'art sein. Er sieht in ihr nur ein Mittel, eine Möglichkeit und nicht das Ende aller Dinge. Kunst kann körperliches und geistiges Wohlbehagen vermitteln und den einfühlsamen Betrachter von den Malaisen des Alltags befreien. Sie gibt den Menschen die Möglichkeit, sich selbst und andere kennen und lieben zu lernen und zeigt Wege auf, um im Gleichgewicht mit sich, mit der Umwelt, beziehungsweise mit der Schöpfung leben zu können.

NERONES individuelle Entwicklung des Informel ist die Folge eines starken Selbstbewusstseins, einer mentalen und spirituellen Willenskraft, einer empfindsamen, emotionalen Natur und einer universalen Geisteshaltung.

„*Ogni attimo ha il suo tempo e ogni vita ha la sua strada. Chiusi nella morsa del dolore torniamo nella nostra vera casa per godere la nostra pace eterna per sempre.*“
„*Jeder Moment hat seine Zeit, und jedes Leben hat seine Reise. Gefangen im Leiden wenden wir uns wieder dem Ursprung zu, um die Unendlichkeit für immer zu genießen.*“¹⁴

NERONE

1 Antonio Ligabue (18. 12. 1899 in Zürich - 27. 05. 1965 in Gualtieri, Italien) lebt nach dem frühen Tod der Mutter in Pflegeheimen, im Waisenhaus und in der Psychiatrie. Mit 20 Jahren muss er wegen kleinerer Delikte Italien verlassen. Widerwillig zieht er nach Gualtieri zu seinem Stiefvater Bonfiglio Laccabue. Als verspotteter Außenseiter fristet er als Tagelöhner, Straßenarbeiter und Plakatsmaler sein Leben. Der italienische Maler Renato Marino Mazzacurati (1907 - 1969) erkennt sein außergewöhnliches Talent und fördert ihn. Bereits seine erste Ausstellung in Rom macht ihn berühmt und wohlhabend. Nach seinem Tod im Armenhaus beginnt sein Ruhm zu wachsen und schon lange gilt Antonio Ligabue als einer der wichtigsten naiven Maler des 20. Jahrhunderts.

2 NERONE: „... Unsere Willenskraft ist wichtig, sie ist eine wirksame Medizin und hat keine Nebenwirkungen. Es gibt viele Dinge in uns, die wir nicht kennen. Wir haben gelernt, aufzugeben, aber wir dürfen das nicht. Unser Verstand und unsere Gedanken haben sich daran gewöhnt, dass wir uns nicht bewusst sind, was wir wirklich sind, und unsere Energie, die unerschöpfliche Quelle, um uns vor dem Bösen zu verteidigen, wurde sich selbst überlassen. In einem anderen Führer zu geistiger Gesundheit („Prima che venga giorno“) sagt NERONE: „Die Energie in uns kann alles Böse heilen ...“

3 Davide Lajolo (29. 07. 1912 – 21. 06. 1984), Schriftsteller, Journalist und Kritiker.

4 Bildbeispiele siehe Ausstellungskatalog Gualtieri 03.04.-13.06.2004. Vittorino Andreoli: Nerone da Villarotta, 2002.

5 Henri Julien Felix Rousseau (21. 05. 1844 – 02. 09. 1910) war ein französischer Maler und Wegbereiter des Surrealismus.

6 Bildbeispiele siehe Ausstellungskatalog Gualtieri 03. 04. - 13. 06. 2004. Vittorino Andreoli: Nerone da Villarotta, 2002.

7 Lajolo nannte sich während des Partisanenkrieges „Ulisse“ und behielt diesen Namen als Schriftstellernamen bei. Bildbeispiele siehe Ausstellungskatalog Gualtieri, 2004.

8 Der Begriff geht auf den griechischen Philosophen Aristoteles (384 v. Chr. – 322 v. Chr.) zurück, der glaubte, dass die Natur überall um die Auffüllung eines leeren Raumes bemüht ist.

9 „Informel“ bezeichnet keinen einheitlichen Stil. Es ist eine künstlerische Haltung, die das klassische Form- und Kompositionsprinzip und die geometrische Abstraktion ablehnt. Informel ist der Sammelbegriff für die Stilrichtung der Abstrakten Kunst, entstanden in Paris in den Nachkriegsjahren der 40er und 50er. Bildbeispiele siehe Ausstellungskatalog Gualtieri 03. 04. - 13. 06. 2004.

10 Jean Dubuffet (31. 07. 1901 – 12. 05. 1985) war ein franz. Maler, der vor allem durch seine Aktionskunst weltberühmt wurde.

11 Art brut ist Kunst, die von Autodidakten gestaltet wird.

12 Z.B. Maschere 2002, Composizione zu lo spazio 2002, Mappa lunare 2003. Vittorino Andreoli: Nerone da Villarotta, 2002. Luciano Caramel: Nerone, 2004.

13 Jackson Pollock (28. 01. 1912 – 11. 08. 1956) war ein amerikanischer Künstler und Begründer des Action Painting, die amerikanische Gattung des „Informel“.

14 Ausstellungskatalog Gualtieri 2004, S. 98.

LITERATUR:

PRIMÄRLITERATUR:

Nerone: Forestiero sul Po 1980
Nerone: Davide Lajolo, Lui 1985
Nerone: Prima che venga giorno 2003
La mente confusa: 2004

SEKUNDÄRLITERATUR:

Vittorino Andreoli: Nerone da Villarotta
Un pennello bagnato nel Po, Marsilio Edition, Venezia 2002
Nerone: l'astrazione selvaggia, Marsilio Edition, Venezia 2004
Luciano Caramel: Maler und Bildhauer Nerone, Augusto Agosta Tota, Parma 2004
Ausstellungskatalog: Nerone a Palazzo Bentivoglio, Comune di Gualtieri, 03. 04. – 13. 06. 2004
Autoren: Vittorino Andreoli
Luciano Caramel
Vittorio Sgarbi

NERONE

ABSTRACT PAINTING, ENAMEL ON CANVAS

Sergio Terzi, known as NERONE, was born on August 1, 1939 in Villarotta Luzzarra, Italy, and is a self-taught painter, sculptor, writer, poet and musician. At the age of six, the most grinding poverty forced the artist, the oldest of seven children, into a stony and thorny way of life. The unimaginable hardship, suffering and torment burnt deep into both his soul and memory. This prepared the breeding ground for the continuous growth of a legitimate and unbridled wrath against the injustices of this life, which he came to believe had withheld from him what was his to claim. At the same time, an iron will began to grow in him, steeling him for life's uphill battle. At the age of twenty, he opened his own carpentry workshop in a deconsecrated church, and married Silvana, the love of his life, who gifted him with a son, Mauro.

One night the building and its entire contents went up in flames. After this stroke of fate, Sergio Terzi renamed himself NERONE. The fire destroyed not only his material existence. As was later revealed, it had an even more profound impact on the development of his personality and his way of life. Some time later, in order to demonstrate his skills, NERONE, together with a partner, founded a furniture business near Desenzano on Lake Garda and opened a nightclub in Villarotta. The thriving projects seemed to be triumphing over the tragedy that had been endured. But the partner responsible for the commercial management drove the company into bankruptcy and NERONE plunged into an abyss.

Tormented and dominated by anger, despair, alcohol, nightmares and suicidal thoughts, he began in 1969 at the age of thirty to paint under the influence of Antonio Ligabue¹, for whom he worked as a chauffeur for some years. Like NERONE, Ligabue also suffered torment and sorrow during his personal 'via crucis' (Stations of the Cross). Reviled

and mocked by his traditionally thinking, barely creative and insensitive environment, he lived as a so-called 'crazy' outsider. He decided to protect and defend himself not only against the outside world, but also against his critics, who believed that everything Ligabue created came from the subconscious. For NERONE, however, Ligabue's reflections, his powers of observation and his great sensibility were not manifestations of the unconscious, but rather weapons with which to defend himself and to fight back.

This decision to protect an outcast is early evidence of NERONE's mental strength and independence, which enabled him to distance himself from common and prevailing opinions, whatever their color. Again and again, NERONE observed how Ligabue's despair and agony was transformed into happiness and general enthusiasm when he was painting. Under this impression, and in the hopes of possibly having the same experience, he began to spread and apply oil paints onto canvas. The luminosity, the dominance and validity of his efforts proved to be an indication of the still dormant, expressive talent and the explosive personality of the artist.

The canvas was for NERONE the medium 'par excellence', one in which he was able to banish both his inner world and his ideas about the world around him. He was able to take possession of it without restriction, and step-by-step, his painting and sculpture began to dominate him. Yet his toughest fight was still before him.

Aware of not yet having overcome the old patterns of behavior and conduct, NERONE combined the forces of honest self-criticism and his iron will, to detach himself from these contaminated habits. He was convinced that art, for example, is able to act as a safety

valve for converting violent and destructive impulses and forces into positive energy. At the same time he did not exclude the possibility of relapses².

Exhibitions and awards strengthened his self-confidence. He fought back and began again to tentatively reach out his hand towards the life to which he attempted to bind himself through the medium of his creative work. Coherence in the structure of the images and an emerging symphony of color was characteristic of this period. The colors radiated their magic and also contributed to NERONE coming to terms with his past by giving substance to his personal world once again. In the exhibition catalogue 'Gualtieri', the artist expresses himself with the following words: "I often lose my sense of reason in the midst of the thousands of colors that penetrate my understanding."

He was his own most merciless critic. Nothing was left to chance or improvisation, and work that did not withstand his criticism was destroyed. During this difficult personal and creative period, Davide Lajolo³ entered NERONE's theater of life. He recognized his outstanding talent and helped him to rid himself of alcohol.

It was in Lajolo, that NERONE saw his spiritual father, and his relationship to and love for him proved to be the source of the power that fed him. He felt reborn. He experienced success, and he began to realize that he was a painter. The feeling of being useful filled him with happiness. Never-before-seen images and sculptures of enormous power emerged with partly unconscious autobiographical tendencies. Monsters or strange animals, beasts, nightmares from all periods of his life, were reminders of both his impotent rage and of the fear that fate would again force him to his knees⁴. NERONE's creative urge and

thirst for knowledge were insatiable. Painting and sculpture no longer satisfied him. He learned to play the piano, studied composition, and wrote poems, autobiographies, stories, novels, and aphorisms.

The development of NERONE's painting unfolds into three chronologically identifiable phases:

1. 70s until late 90s
2. Late 90s until 2000
3. From 2000 onwards

The first three decades include mainly figurative works that possess no plot in any real sense.

In these often-complex compositions, the focus is on life with human and animal representations, human and animal faces and indefinable organisms. The influence of the painter Henri Rousseau⁵ on NERONE is visible in the delicate, surreal and idyllic depictions of the landscape fragments. But there are also brutal representations, for example "violenza carnale" (1984)⁶. Almost all depictions shine in primary and secondary colors, applied with a mainly fine brush style. There is no perspective of depth, only a single layer on which everything happens. But there are points of intersection, diagonal crossovers and symmetries. The often large-scale works from this period testify to NERONE's predilection to spread out over large areas, which is illustrated in the following pictures:

"Gioco di bambini", 1980, Oil, 150 x 200 cm;⁷

"Nando Orfei e le sue tigri", 1984, Oil, 200 x 300 cm and

"Ritratto di Ulisse - Davide Lajolo" 1984, Oil, 150 x 200 cm.

NERONE

ABSTRACT PAINTING, ENAMEL ON CANVAS

At the end of the 1990s and until about 2000, NERONE began to find his way towards abstraction with the aim of freeing himself from ties and references. This path led away from the known combinations of colors and shapes and their descriptive functions. The colorfulness of the new surface structures is an expression of a desire for a new creative freedom. On the canvas, organic forms often push themselves to the fore to fill the scene and occasionally evoke a ‘Horror Vacui’⁸, a fear of emptiness. During this stage, the expressive ‘fury’ of NERONE weakened, only to explode again into the foreground during further development of abstraction. In the third phase, which began approximately in the year 2000, NERONE turned to Informalism (‘Art Informel’)⁹, an artistic direction, which is synonymous with total liberation.

This new style, a personal form of ‘Art Informel’ with elements of surrealism, is already in some of his paintings prior to this time. The informal and personal works - only color and matter - show the unmatched ability of the artist to master new materials and techniques. Like Dubuffet¹⁰ with his ‘Art Brut’, the Transavantgarde and Graffiti Art, NERONE also completely disassociated himself from the iconography of his previous works.

From 2002 onwards, enamel replaced oil paints as his material of choice, although the artist still painted some works in oil or mixed media - oil and enamel - in 2002 and 2003¹². The expression was enhanced through this formless liberation and out of this arose images of unspeakable, explosive strength and vital essence. New optical perceptions were created, sensual pleasures conveyed, moods triggered, and sensitized viewers could indulge in individual and subjective interpretations. NERONE achieved psychological effects through

his ingenious handling of color and moved through this application towards the abstract expressionist method of Jackson Pollock¹³. Color became the transcendental medium between body and psyche, and the artist managed to create not only visible but also tangible examples of magma, lava flows, volcanic eruptions and even cosmic fires. NERONE’s dynamic creations, often mirror images of his soul, are emotions and mental states expressed in plastic form. Through these expressions made visible, tangible and palpable, the work possesses a considerable communicative character.

They establish a connection with the viewer, leave him not only a personal space for interpretation, but rather challenge him to a meditative, intuitive or discursive dialogue. For NERONE, art must never be ‘l’art pour l’art’. He sees in art only a way, a means, and not the end of all things. Art can convey physical and mental wellbeing and release the sensitive viewer from the malaise of everyday life. Art gives people the opportunity to learn to know and love themselves and others, and shows ways to live in harmony with the environment and creation. NERONE’s individual development of Informalism is the result of a strong self-confidence, a mental and spiritual will, a sensitive, emotional nature and a universal attitude.

„Ogni attimo ha il suo tempo e ogni vita ha la sua strada. Chiusi nella morsa del dolore torniamo nella nostra vera casa per godere la nostra pace eterna per sempre.”
(Every moment has its time and every life has its journey. Locked in the grip of suffering, we turn back home to enjoy our eternal forever.)¹⁴ NERONE

¹ Antonio Ligabue (Born December 18, 1899 in Zurich – Died May 27, 1965 in Gualtieri, Italy) lived in care homes, an orphanage and a psychiatric clinic after the early death of his mother. At the age of 20, he had to leave Italy for minor offenses. Reluctantly, he moved to his stepfather Bonfiglio Laccabue in Gualtieri. As a mocked outsider, he carved out a life as a day laborer, road worker, and poster painter. The Italian painter Renato Marino Mazzacurati (1907 - 1969) recognized his extraordinary talent and encouraged him. His first exhibition in Rome already made him famous and wealthy. After his death in the poorhouse, his fame began to grow, and for a long while Antonio Ligabue has been regarded as one of the most important naïve painters of the 20th century.

² NERONE: „...Our willpower is important. It is an effective medicine and has no side effects. There are many things in us that we don’t know. We have learned to give up, but we mustn’t do that. Our minds and our thoughts have become accustomed to not being aware of what we really are, and our energy, the inexhaustible source that defends us from evil, is abandoned to fend for itself.” In another guide to mental health (‘Prima che venga giorno’) NERONE says: „...The energy in us can cure all evil...”

³ Davide Lajolo (July 29, 1912 - June 21, 1984), writer, journalist and critic.

⁴ Image examples - see exhibition catalogue Gualtieri from April 3, June 13, 2004, Vittorino Andreoli: Nerone Villarotta, 2002.

⁵ Henri Julien Felix Rousseau (May 21, 1844 – September 2, 1910) was a French painter and pioneer of surrealism.

⁶ Image examples - see exhibition catalogue Gualtieri from April 3, June 13, 2004, Vittorino Andreoli: Nerone da Villarotta, 2002.

⁷ Lajolo called himself Ulisse during the guerrilla war and retained this name as a pen name. Image examples, see exhibition catalogue Gualtieri, 2004

⁸ The term goes back to the Greek philosopher Aristotle (384 BC - 322 BC), who believed that nature is everywhere committed to filling an empty space.

⁹ „Informel” does not refer to a single style. It is an artistic attitude, which rejects the classic shape and composition principle and geometric abstraction. Informalism, the collective term for the style of abstract art in the postwar years, was created in Paris in the 1940s and 1950s. Image examples see exhibition catalogue Gualtieri April 3 - June 13, 2004.

¹⁰ Jean Dubuffet (July 31, 1901 – May 12, 1985) was a French painter, who became world-famous due to his Action Art.

¹¹ Art Brut is art created by self-taught artists

¹² For example Maschere 2002, Composizione to lo spazio 2002, Mappa Lunar 2003, Vittorino Andreoli: Nerone da Villarotta, 2002, Luciano Caramel: Nerone, 2004

¹³ Jackson Pollock (January 28, 1912 – August 11, 1956) was an American artist and founder of action painting, the American genus of the „Informel”.

¹⁴ Exhibition catalogue Gualtieri, 2004, P. 98.

BIBLIOGRAPHY:

PRIMARY SOURCES:

Nerone: Forestiero sul Po 1980
Nerone: Davide Lajolo, Lui 1985
Nerone: Prima che venga giorno 2003
La mente confusa: 2004

SECONDARY SOURCES:

Vittorino Andreoli: Nerone da Villarotta
Un pennello bagnato nel Po, Marsilio Edition, Venezia 2002
Luciano Caramel: Nerone: l’astrazione selvaggia, Marsilio Edition, Venezia 2004
Luciano Caramel: Painter and Sculptor Nerone, Augusto Agosta Tota, Parma 2004
Exhibition catalog: Nerone a Palazzo Bentivoglio, Comune di Gualtieri, April 3 - June 13, 2004.
Authors: Vittorino Andreoli
Luciano Caramel
Vittorio Sgarbi

LUCIANO CAMEL

LA SINTESI DELL'ASTRAZIONE

...Tutto ciò è sostanza, con maggiore o minore risoluzione del particolare nel generale (non, mai, nell'assoluto), di tutta l'opera figurativa di Nerone, dagli anni settanta alla fine dei novanta, ma anche della progressiva liberazione da dichiarati rimandi referenziali avviata tra il 1999 e il 2000 e poi pienamente abbracciata dal 2002 in dipinti ormai numerosissimi, oggetto specifico di questo libro, che offrono e insieme richiedono ulteriori indicazioni e messe a fuoco problematiche. A cominciare dall'osservazione pregiudiziale che non si tratta della sconfessione della precedente pittura iconica per un aniconismo inteso come stadio più avanzato di uno sviluppo progressivo, nel senso che presuppone un progresso. [...]

Siffatto imprevisto approdo di Nerone all'astrazione, lungi dal consentire sospetti di aggiornamento, costringe al contrario il fruitore a constatare senza ombra di dubbio l'irriducibilità del pittore a tendenze e stili predefiniti, confermando invece in primo luogo l'importanza per il suo lavoro dell'adozione mirata di un determinato linguaggio, e quindi il rilievo non secondario attribuito alla forma e alla sua progettazione; e in secondo luogo da un canto la capacità di scegliere le soluzioni formali più idonee all'espressione, dall'altro la sorprendente abilità nel dominare colori e tecniche di caratteristiche qualitative e d'uso differenti da quelle abitualmente utilizzate: smalti, non più colori ad olio, e perciò un diverso modo di applicazione al supporto, in stesure, colature e sgocciolature controllate e guidate. [...] Mancano affondi prospettici, tutto si risolve sul piano, su cui quel proliferante, embrionale affollamento galleggia instabile e nel contempo come provvisoriamente fissato. Risultati ottenuti da Nerone autonomamente, come egli testimonia, ma avvicinati, nella diversità, a un ciclo di dipinti realizzati da Jean Dubuffet soprattutto nel 1963, come già mi è capitato di rilevare, precisando come non si tratti del Jean Dubuffet più radicalmente schierato nella difesa dei «valori selvaggi», oggetto di teorizzazione da parte dell'artista francese e collegati alla sua attenzione per l'art brut, oltre che trasferiti nel lavoro pittorico e plastico, che si penserebbe invece quello più vicino a Nerone. [...] Premesso questo, ribadendo la presa di distanza di Jean Dubuffet dall'equivalenza art brut-art naïf e «valori selvaggi»-follia, sulla quale soprattutto si fondano gli equivoci che hanno fuorviato il giudizio sull'arte di Nerone, riprendo senza timore di fraintendimenti l'apparentamento alla temperie di alterità culturale cara al francese della pittura di Nerone, come attenuata nella fase 1999-2000, diversamente che nella scultura

coeva, di cui si dà in queste pagine testimonianza, ove l'artista prosegue invece sul registro abituale. Circostanza che mi pare possa confermare che Nerone, nei dipinti attorno al 2000, abbia sperimentato, con esiti di notevole qualità, un qual raffreddamento dell'urgenza espressiva entro cui si svolgeva, sotterranea, l'incubazione della volontà, almeno, di un nuovo, più diretto linguaggio, col quale riprendere con inedita efficacia la propria caratteristica vena «selvaggia». Che infatti esplose nel 2002 – in modo tanto repentino da rendere maggiormente plausibile l'ipotesi qui avanzata – in una gestualità diretta che veramente, nella forza dell'intervento formativo, nell'energia del riversare il colore sulla tela, che talora richiama significativamente agli occhi e alla mente eruzioni magmatiche, o addirittura, in altri casi, deflagrazioni cosmiche, fa pensare all'action painting, l'espressionismo astratto statunitense. Collegamento da proporre, tuttavia, anche qui, non su di un piano di stile, o peggio di maniera, ma su quello della ancora una volta sorprendente icalità di Nerone, che sceglie un'astrazione informaleggiante perché vi trova il modo di sciogliere il suo dire per segni e colori da insistenze narrative. Ottenendo una simultaneità di immagine di rilevantissima presa comunicativa, che veicola il desiderio di dar corpo sul supporto a stati d'animo primari, aurorali, archetipali e primordiali persino, verrebbe da dire: nel senso che l'obiettivo è quello di formalizzare un'emozione, una passionalità che resta certo legata, oltre che all'animo dell'autore, alle circostanze in cui egli si trova a vivere, alle speranze, alle delusioni, e così alle gioie e ai dolori, e alle angosce, che esse comportano; ma in uno stato che il vissuto comprende e insieme travalica nella sintesi, che ancor più «parla» al fruitore per la sua «universalità» che la singolarità incarna, potenziandola nella sua concisa essenzialità. [...]

Per l'artista di Villarotta, neppure ora, in queste figurazioni accese, visionarie, in cui sciabolate di colore s'accampano e muovono con l'efficacia flagrante dell'evento in atto, antireferenzialità non equivale ad autoreferenzialità. Restano spezzoni, i suoi quadri, spezzoni autoconclusi e aperti all'auscultazione della segretezza del proprio intimo come alla comunicazione con gli altri, in una meditazione e un discorso per immagini, coinvolto con la provvisoria determinazione dell'esistere, ma proteso oltre il contingente: «Se vuoi essere un uomo - ricorda Nerone - devi amare la morte come la vita. Se vuoi essere un uomo, devi avere una pazienza infinita. Se vuoi essere un uomo, devi guardare le cose al di là dell'apparenza».

Da: Luciano Caramel, Nerone. L'astrazione selvaggia, Venezia, Marsilio, 2004, pg. 15 - 19

LUCIANO CAMEL

THE SYNTHESIS OF ABSTRACTION

...All this is substance – with a greater or lesser degree of resolution of the detail in the general (but never in the absolute) dimension – of Nerone's entire figurative opus, from the seventies to the end of the nineties, but also of the progressive liberation from declared references on which he embarked in late 1999 - early 2000, investing in it to the full since 2002, in large numbers of paintings that have now become the specific subject of this book and that both offer and require further problematic indications and focus. Starting from a prejudicial observation. This is not a matter of denial of his previous iconic painting in favour of an aniconism seen as a more advanced stage of progressive development, in the sense that it presumes a form of progress. [...]

Far from clearing the way for suspicions of updating, this sudden disembarkation of Nerone on the shores of abstraction on the contrary obliges the observer to come to terms, without a shadow of a doubt, with the painter's unmoveable stance against predefined tendencies and styles, confirming firstly the importance for his work of the targeted adoption of a given language and thus the by no means secondary significance attributed to form and how it is designed; and secondly on the one hand the capacity to choose the most suitable formal solutions for his expression, on the other the surprising ability to master colours and techniques whose qualities and usages differ from those he normally applies: now enamels, not oil colours any more, so involving a different method of application to the support, in controlled and guided coats, trickles and dribbles. [...]

There are no depths of perspective: everything takes place on the same plane, on which that seething mass of proliferating embryos floats unstable and at the same time as though temporarily fixed. Although these results were achieved by Nerone independently, as he testifies, they can be compared, in their diversity, to a cycle of paintings done by Jean Dubuffet, especially in 1963, as I have already had occasion to point out, when I explained that this was not the Jean Dubuffet who manned the more radical barricades of "wild values", theorised and conveyed in his attention to art brut, as well as in his painting and sculptural work, which would normally be considered to be the closer to Nerone. [...]

With this as my premise, repeating Jean Dubuffet's disagreement with the equivalence between art brut- naïf art and "wild values"- insanity, which is the main foundation of the misunderstandings that have sidetracked appraisals of Nerone's art, I have no fear of being misunderstood in reviving the relationship with the vicissitudes of cultural otherness dear to the

Frenchman of Nerone's painting as it was attenuated in the 1999-2000 phase, though unlike his contemporary sculpture, of which examples are shown in these pages, where the artist continued in his usual register. This is a circumstance that I believe may confirm that Nerone, in the paintings he did around 2000, achieved results of notable quality when he experimented with a certain cooling of the expressive urgency within which at least the desire of a new, more direct, language was undergoing underground incubation, awaiting the moment when he would revive his characteristic "wild" vein to unprecedented effect. And in fact it exploded in 2002 – so suddenly as to make the hypothesis advanced here all the more plausible – in a direct use of gesture, whose formative verve was so forceful, whose outpouring of colour on the canvas so energetic in the way it significantly reminds the eye and the mind of magmatic eruptios or even, in some cases, of cosmic deflagrations, that it really makes you think of American Action Painting. Here again, this is a link that will bear being proposed not in terms of style, or worse of manner, but of the once again surprising incisiveness of Nerone, who chose abstraction with an Informel tendency because he found it gave him a way of freeing his use of signs and colours from insistent narratives. Achieving a simultaneity of image with a very significant communications value, which conveys the desire to give body on the support to primary, auroral, archetypal and I might even hazard primordial states of mind: in the sense that the aim is to formalise an emotional state, an enthusiasm that will certainly remain bound not only to the soul of the author, to the circumstances in which he finds himself living, to his hopes, to his delusions and so to the joys, pains and anguish that come with them all, but also in a state that includes and at the same time surpasses experience in synthesis, that "talks" to the observer even more because of the "universality" that singularity incarnates, strengthening it in its concise essentials. [...]

For this artist from Villarotta, not even now in these forceful, visionary figurings, where sabre slashes of colour charge and move the event taking place with flagrant effect, anti-reference does not equate with self-reference. His paintings remain as off-cuts, self-conclusive off-cuts that stay open for the secrets of their intimacy to be heard and for communicating with others, in a meditation and a discourse made of images, involved with the temporary determination of existing, yet poised beyond contingency: "If you want to be a man, you must love death like life. If you want to be a man, you must have boundless patience. If you want to be a man, you must look at things beyond appearances...".

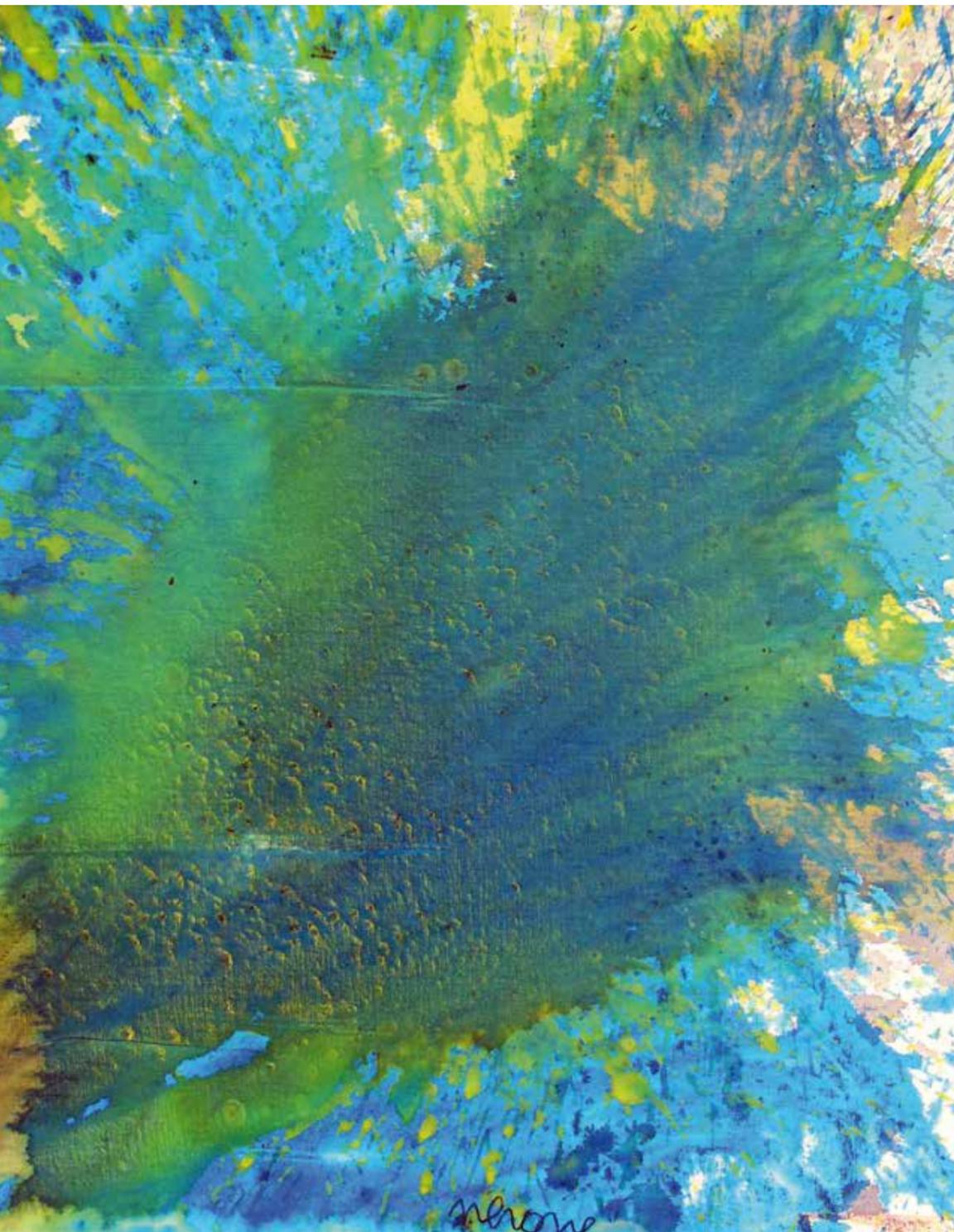
From: Luciano Caramel, Nerone. L'astrazione selvaggia, Venezia, Marsilio, 2004, pg. 15 - 19

< COMPOSIZIONE N° 11
Lack auf Leinwand
Enamel on canvas
80 x 100 cm

COMPOSIZIONE N° 12 >
Lack auf Leinwand
Enamel on canvas
80 x 100 cm

< COMPOSIZIONE N° 16
Lack auf Leinwand
Enamel on canvas
80 x 100 cm

COMPOSIZIONE N° 18 >
Lack auf Leinwand
Enamel on canvas
80 x 100 cm

< COMPOSIZIONE N° 32
Lack auf Leinwand
Enamel on canvas
80 x 100 cm

COMPOSIZIONE N° 35 >
Lack auf Leinwand
Enamel on canvas
80 x 100 cm

< COMPOSIZIONE N° 42
Lack auf Leinwand
Enamel on canvas
80 x 100 cm

COMPOSIZIONE N° 43 >
Lack auf Leinwand
Enamel on canvas
80 x 100 cm

< COMPOSIZIONE N° 6
Lack auf Leinwand
Enamel on canvas
80 x 100 cm

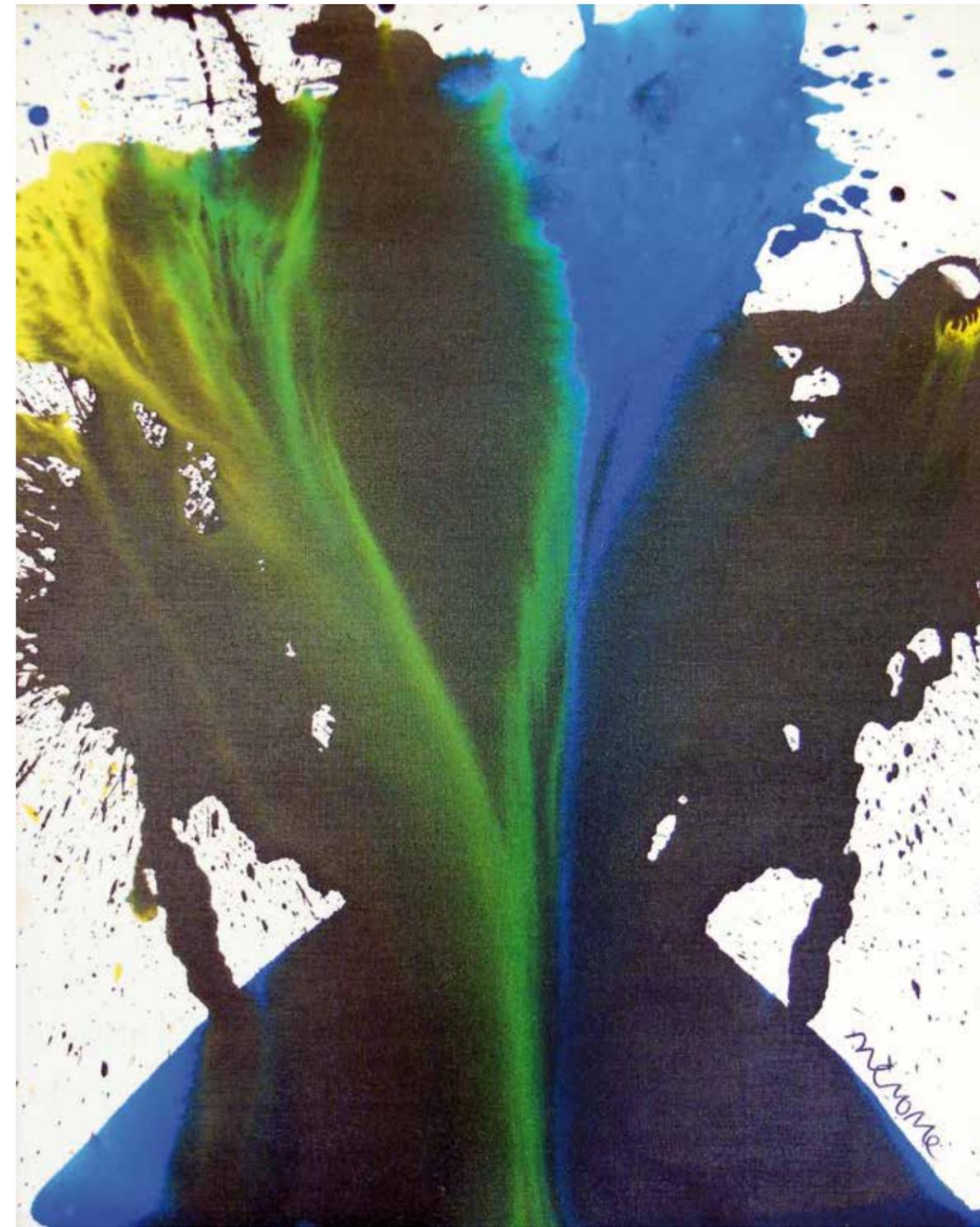
COMPOSIZIONE N° 21 >
Lack auf Leinwand
Enamel on canvas
80 x 100 cm

< QUARANTADUE 42
Lack auf Leinwand
Enamel on canvas
80 x 100 cm

COMPOSIZIONE N° 39 >
Lack auf Leinwand
Enamel on canvas
80 x 100 cm

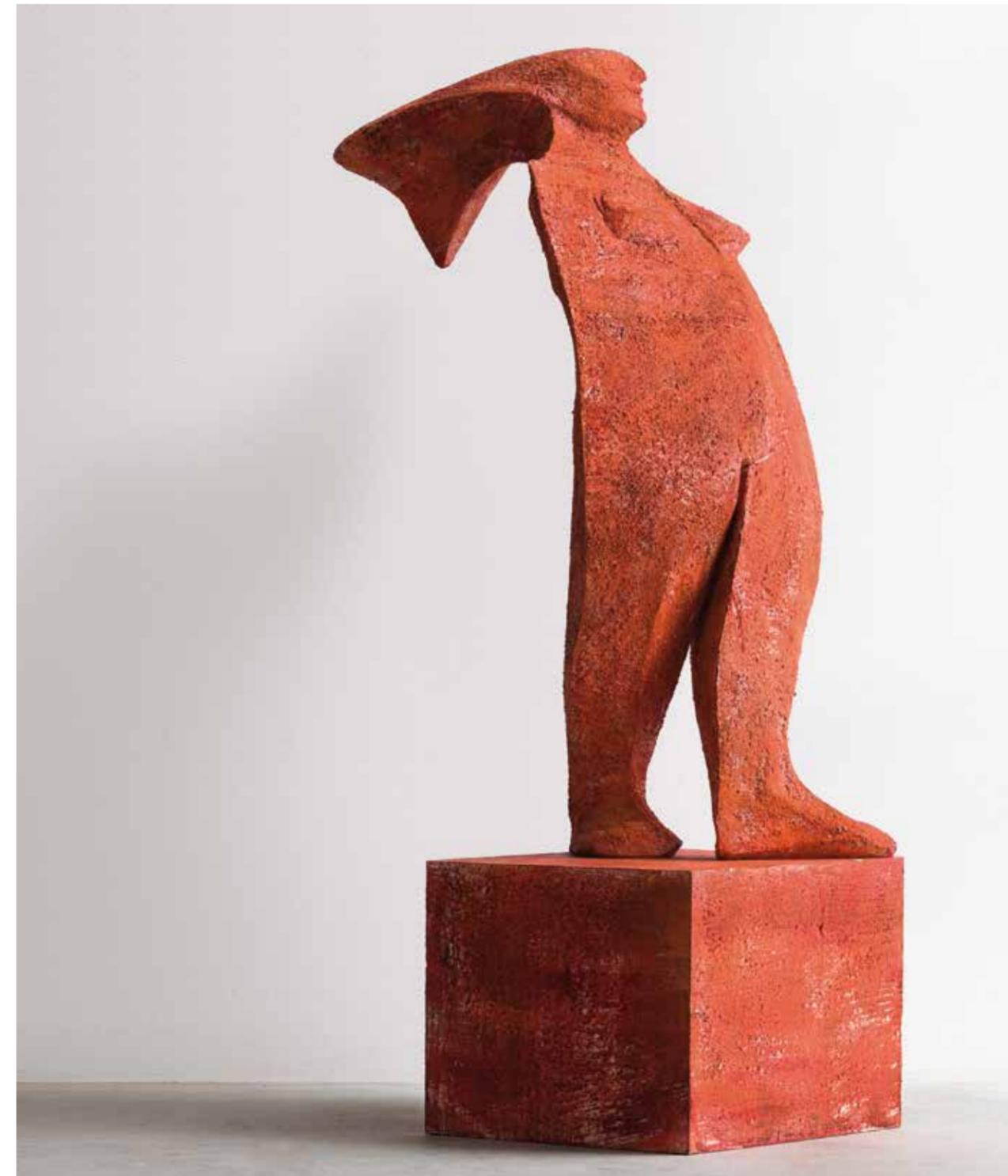
< SESSANTA 60
Lack auf Leinwand
Enamel on canvas
80 x 100 cm

QUARANTATRE 43 >
Lack auf Leinwand
Enamel on canvas
80 x 100 cm

NERONE
SENONER
MÜLLER

FRAU IM WIND >
WOMAN IN THE WIND
Skulptur aus Lindenholz
Sculpture, basswood
165 cm

WILHELM SENONER

KANTEN AUS DEM FELSEN, IN DENEN ICH MEINE GESTALTEN GEFUNDEN HABE

Der Maler und Bildhauer Wilhelm Senoner wurde am 03. 06. 1946 in St. Ulrich in Südtirol geboren und besuchte von 1960 - 65 die Kunstschule in Gröden. Seine Lehrzeit bei diversen Bildhauern dauerte insgesamt 12 Jahre von 1965 bis 1977. Eine der vielen Künste und Fertigkeiten, die er während dieser Zeit studierte und erlernte war das klassische Holzschnitthandwerk.¹ Starke künstlerische Impulse empfing Senoner von dem deutschen Holzschnitzer und Bildhauer Tilman Riemenschneider (1460 - 1531) und dem elsässischen Kupferstecher und Maler Martin Schongauer (um 1450 – 1491).² Tief verwurzelt ist der Künstler in seiner Südtiroler Heimat und deren Traditionen, die ihn stark prägten. Exzentrik, Pomp, Glamour und Skandale haben keinen Platz in seinem Leben. Eigenschaften wie Zurückhaltung, Bescheidenheit, Demut, Stille und Dankbarkeit sind für ihn erstrebenswerte Ziele. Die Quellen seiner Inspiration findet Senoner in den Menschen, im Leben selbst und in der Natur. Intensiv beobachtet er den Wandel der Jahreszeiten mit seinen Auswirkungen auf alle Lebewesen, auf Dinge und auf Erscheinungen. Er studiert Werden und Vergehen, Hitze und Kälte, das Spiel von Licht und Schatten, Hell und Dunkel mit seinen zahlreichen spannungsgeladenen und vielschichtigen Nuancen, die ewige Bewegung des Wassers, der Luft, der Winde und der Wolken. Die Natur ist für den Künstler die Krone der Schöpfung. Er fühlt sich als Teil dieser Schöpfung und lebt in ihr so intensiv, dass es ihm gelungen ist, Ausschnitte, Erscheinungen und Bestandteile aus der Natur in seinen Skulpturen einzufangen und wiederzugeben. Der fantasievolle Betrachter erkennt zum Beispiel kantige Felsformationen der Dolomiten, aufgebrochene Lavafelder, Gletscher mit ihren Spalten, Moränen, oder auch saftige Wiesen, deren charakteristische Formen durch Licht und Schatten verstärkt werden.

Zwei Arten von Skulpturen kreiert Senoner:

Plein-Air-Skulpturen³, deren Grundmaterial Bronze ist und Indoor-Skulpturen, die stets aus Lindenholz gefertigt werden. Jeder Gestaltungsakt bedeutet ein Ringen mit dem Material. Am Anfang fertigt Senoner ein

Tonmodell an, das einen möglichen Gestaltungsweg vorgibt. Dann wird mit der Motorsäge die grobe Form aus dem Holzblock herausgeschnitten und anschließend übernehmen Klüpfel und verschiedene Stechbeitel die Feinarbeit. Zum Abschluss wird die Oberfläche der Figur mit einem Gemisch aus Sägemehl und Leim behandelt⁴. Der Trocknungsprozess dauert mindestens einen halben Tag, erst danach kann der Farbauftrag erfolgen. Senoner verwendet entweder Acrylfarben oder rührt selbst pulverisierte Pigmente an, die mit dem Pinsel in vielen Farbschichten aufgetragen werden und die fantastische Effekte entstehen lassen.

Eine interessante Rolle spielt die Farbe Rot, die neben ihrer bekannten symbolischen Funktion hier eine zusätzliche Bedeutung hat. Rot ist in der Heimat des Künstlers eine sogenannte „regionale Bedeutungsfarbe“, das heißt, viele wichtige Gegenstände, wie zum Beispiel Richtungssteine, die eine Wegabzweigung anzeigen, sind rot.

Um zu atmen und um sich entfalten zu können, brauchen die Schöpfungen Senoners, die oft Menschengröße haben, viel Raum. In seinem riesigen, lichtdurchfluteten Atelier in Ortisei im Grödnertal stehen viele seiner Kunstwerke, die aus zwei Gründen immer mit weißen Tüchern abgedeckt sind. Zum einen schützen sie vor dem Staub, der durch das Arbeiten mit der Motorsäge entsteht, zum anderen verhindern sie, dass der Künstler, der immer an drei Figuren gleichzeitig arbeitet, von seinen eignen Skulpturen abgelenkt wird. Einzigartig bei Senoner ist die Behandlung der Plinthe. Normalerweise dienen Podeste, Sockel oder Erhöhungen als Standflächen für Skulpturen. Diese werden dadurch besser in Szene gesetzt, sie wachsen imaginär und strahlen eine gewisse Erhabenheit aus. Bei Senoner ist dies anders. Er gestaltet die Standflächen mit der gleichen Sorgfalt wie seine Figuren, es gibt keinen Bruch zwischen Podest und Plastik, beide bilden eine Einheit. Aus der kraftvollen Standfläche erwächst die Figur. Man nimmt sie nicht singulär wahr, denn durch die identische Oberflächenbehandlung wird der Eindruck der Gravitation verstärkt und eine spürbare kraftvolle Erdverbundenheit erzeugt.

Die in einer Fischflosse, einem Schwalbenschwanz oder einem Pflanzenblatt auslaufenden Hinterköpfe der Figuren sind einzigartig in der Kunst und wurden inzwischen Senoners Markenzeichen. Seine berühmten Werke besitzen einen spontanen Wiedererkennungswert und sind mit den Plastiken des Schweizer Alberto Giacometti (1901 - 1966) oder des Engländers Henry Moore (1898 - 1986) gleichzusetzen.

Wie eingangs erwähnt ist Senoner nicht nur Bildhauer, sondern auch Maler. Er bannt die gleichen Figurenmotive auf die Leinwand und erzielt dadurch eine perfekte Symbiose aus Zweidimensionalität und Dreidimensionalität. Medium seiner Bilder sind große, grobe Leinwände und Acrylfarben. Vereinzelt präpariert er die Leinwände mit Leim, lässt absichtlich die durch den großzügigen Leimauftrag entstandenen Falten stehen, um auch hier die Natur im Licht und im Schatten widerzuspiegeln.

Eine eindeutige, bequeme Aussage oder Lösung sucht man in Senoners Werken, die durch eine konsequente strenge Linienführung auf die Essenz reduziert sind, vergeblich. Aber stets gewährt der feinfühlige und feinsinnige Künstler der Fantasie des Betrachters genügend Raum, denn das ultimative Kunstempfinden überlässt Senoner dem Individuum selbst, aber er wünscht sich, dass man mit seinen „lebendigen“, magischen und mystischen Skulpturen „arbeitet“, das heißt, sich intensiv auseinandersetzt mit dem Material, der Farbwirkung, dem Ausdruck und der Aussage. Wenn man sich auf diese überwältigenden Schöpfungen einlässt, kann es zu einem Dialog kommen und je länger man verweilt, desto schwieriger wird es, sich der Aura der Artefakte zu entziehen. Wilhelm Senoner ist ein national und international anerkannter Künstler, was seine vielen Ausstellungen rund um den Globus zeigen. Seine kraftvollen und aussagestarken Skulpturen, die oft wie Bindeglieder zwischen dem greifbaren, erlebbaren Raum und dem metaphysischen Bereich wirken, halten einen dauerhaften Platz in der Kunst besetzt.

¹ Der Holzschnitt ist das älteste Druckverfahren und bereits die Ägypter und Babylonier verfügten über geschnittene Holzstempel. Ab dem 12. Jahrhundert wurde der Holzschnitt zuerst in Italien bekannt und verbreitete sich langsam in Europa. Es wird vermutet, dass diese Technik durch Spielkartenmaler und religiöse Darstellungen im 14. Jahrhundert auch nach Deutschland kam.

² Ein Zeitgenosse dieser Künstler der gotischen Epoche war Albrecht Dürer (1471 – 1528), einer der bekanntesten deutschen Maler, Holzschnitzer und Kupferstecher, der auf seinen Italienreisen in dem Ort Mösern Station machte. Der Ausblick von der Stelle, an der heute das For Friends Hotel steht, muss Dürer so beeindruckt haben, dass er ihn als Landschaftsimpression in verschiedenen Bildern verwendete. Berühmt geworden ist er vor allem in seinem 1498 entstandenen "Selbstbildnis mit Landschaft", das im Museo del Prado in Madrid zu bewundern ist. Die Gotik ist eine europäische Kunstepoche der Plastik, Architektur und der Malerei. Sie entstand um 1140 in Frankreich um endete gegen 1550.

³ Von den Plein-Air-Skulpturen wird nur ein Exemplar gegossen.

⁴ Anhand der Oberflächenbeschaffenheit kann man Senoners Figuren zeitlich einordnen: je rauer die Oberflächen, desto jünger sind die Kunstwerke, die frühen Werke (ca. 20 Jahre alt) haben noch glatte Oberflächen.

WILHELM SENONER

ANGLES OUT OF ROCK, IN WHICH I FOUND MY CREATIONS

The painter and sculptor Wilhelm Senoner was born in St. Ulrich in South Tyrol on June 3, 1946, and attended the art school in Val Gardena from 1960 - 65. His apprenticeship with various sculptors took a total of 12 years from 1965 to 1977. One of the many arts and crafts he studied and learned during this time was the craft of traditional woodcutting¹. Senoner gained strong artistic input from the German wood carver and sculptor Tilman Riemenschneider (1460 - 1531) and the Alsatian engraver and painter Martin Schongauer (c. 1450 - 1491)². The artist is deeply rooted in his homeland of South Tyrol and its traditions, which have greatly shaped him. Eccentricity, pomp, glamour and scandals have no place in his life. Qualities such as restraint, humility, modesty, silence, and gratitude are desirable goals for him. Senoner finds the source of his inspiration in people, life itself and nature. He makes an intensive observation of the change of seasons and how this affects all living things and phenomena. He studies growth and decay, heat and cold, the play of light and shadow, the bright and the dark with all of their tense and complex nuances, the eternal movement of water, the air, the wind and the clouds. For the artist, nature is the crown of creation. He feels himself to be a part of this creation and lives in it so intensely that he succeeds in capturing and reproducing excerpts, appearances and elements from nature in his sculptures. The imaginative viewer recognizes for example the angular rocks of the Dolomites, broken up fields of lava flows, glaciers with their crevasses, moraines, or also lush meadows, the characteristic forms of which are enhanced by light and shadow.

Senoner creates two types of sculptures:

Open air sculptures³, whose basic material is bronze, and indoor sculptures, which are always made of linden wood. Every act of design

means a struggle with the material. At the beginning, Senoner produces a clay model that is a possible design direction. Then the rough shape is cut from the block of wood using a chainsaw before the mallet and various chisels take over the fine work. Finally, the surface of the figure is worked with a mixture of sawdust and glue⁴. The drying process takes at least half a day, and then the color can be applied. Senoner uses either acrylic paints or touches of pigments that he grinds himself. These are applied with a brush in multiple layers of color that give rise to fantastic effects. Here, the color red plays an interesting role with an additional meaning to its well recognized symbolic function. The color red takes on a certain regional importance in the artist's homeland: significant items, such as rocks that indicate directions at a road junction are red. Senoner's creations, which often are the size of people, need plenty of space to breathe and to unfold. Many of his works of art stand in his huge light-flooded atelier in Ortisei in Val Gardena covered with white sheets, which are there for two reasons: to protect them from the dust created by working with the chain saw, and to prevent the artist, who always works on three figures at the same time, to be distracted from the sculpture at hand. The treatment of the plinth is unique to Senoner. Usually, pedestals, platforms or socles serve as the base for sculptures. They thus become easier to exhibit, they seem to grow and radiate a certain grandeur. With Senoner, this is different. He designs the platforms with the same care as his figures. There is no break between the pedestal and sculpture, both form one unit allowing the figure to emerge from the powerful base area. One doesn't perceive it as singular, because the impression of gravity is reinforced by the identical surface treatment, which produces a noticeably powerful link to the earth.

The back of a figure's head that trails off into a fish fin, a dove's tail or the leaf of a plant are unique in art and characteristic of Senoner's work. His famous works have a spontaneous recognition factor and can be equated with the sculptures of the Swiss Alberto Giacometti (1901 - 1966) or the Englishman Henry Moore (1898 - 1986). As mentioned at the beginning, Senoner is not only a sculptor but also a painter. He captures the same figure motifs on the canvas and achieves a perfect symbiosis of two-dimensionality and three-dimensionality. His pictures are great big canvases with acrylic colors. He occasionally prepares the canvases with glue, intentionally leaving the generous addition of glue to crack and create wrinkles, in order to mirror the light and shadow of nature.

One looks in vain for a unique, comfortable statement or solution in Senoner's works, which he reduces to their very essence by using a consistent and strict management of line. Yet the delicate and subtle artist always grants enough room for the imagination of the viewer. Senoner leaves the ultimate sense of art to the individual himself, but hopes that the person will "work" with his "living", magical and mystical sculptures, that is to say, grapple closely with the material, the color effect, the expression and the statement. If you let yourself enter into these overwhelming creations, a dialogue may arise and the longer you linger, the harder it is to escape the aura of the artifacts.

Wilhelm Senoner is a nationally and internationally recognized artist, as illustrated by his many exhibitions around the world. His strong and powerful sculptures, which often act as links between the tangible, experienced space and the metaphysical realm, occupy a permanent place in the arts.

¹ The woodcut is the oldest printing process, and the ancient Egyptians and Babylonians had already cut wood stamps. From the 12th century, woodblock printmaking first became known in Italy and spread slowly through Europe. It is believed that the technology came to Germany in the 14th century through painters of playing cards and religious depictions.

² A contemporary of these artists of the Gothic era was Albrecht Dürer (1471 - 1528), one of the most famous German painters, wood engravers and copperplate engravers, who while traveling to Italy, stopped in the village of Mösern. The view from the site where the For Friends Hotel stands today must have had a great impact on Dürer, since he used the landscape as artistic element in various paintings. Perhaps the most famous depiction of all is the one in his self-portrait from 1498 that is on display in the Museo del Prado in Madrid. The Gothic period is a European artistic epoch of sculpture, architecture and painting. It began around 1140 in France and ended around 1550.

³ Only one example of the outdoor sculptures is cast.

⁴ The age of Senoner's figures can be classified on the basis of the surface finishes: the rougher the surfaces, the younger are the works of art, the early works (about 20 years old) have smooth even surfaces.

PHILIPPE DAVERIO

WILHELM LO SCIAMANO

Come antropologo culturale non devo distinguere il bello dal brutto, come credono di fare i critici d'arte. Non sono interessato a quelle categorie, ma piuttosto a quelle dell'autentico e del falso. Vado a scoprire cosa hanno in comune popoli e territori, analizzando attentamente i segni che lasciano le popolazioni, segni spesso davvero bizzarri.

Con questo spirito mi avvicino a Wilhelm Senoner, e, facendolo, penso non casualmente a figure come Alberto Giacometti e Carlo Carrà. Giacometti che nella prima metà del 20° secolo, per trovare l'ispirazione alla forma che sta inventando, scavalca la classicità greco romana, e va a cercare una figura più in fondo alla sua anima, una figura etrusca. Carrà, che, smesso il gioco futurista, entra in un percorso di identificazione lungo il quale troverete, ad esempio, un omino con la faccina tonda che sembra uscito da una pietra scolpita, quasi una scultura romanica.

Nel nostro Wilhelm trovo un espressionismo profondo, una "espressività radicante" che è propria di queste parti, propria della montagna. Le sue sculture sono "autentiche" - come i feticci africani quando sono autentici - sono i feticci degli "alpini": degli uomini delle Alpi. E' questo che le rende importanti. Noi le guardiamo con una curiosa sensazione di trasporto, senza capire immediatamente di cosa si tratta e quindi senza trovarci dentro la banalità di una narrazione già pronta. Sono le divinità arcane del mondo delle Alpi di oggi.

Sapete chi è Wilhelm Senoner? Lui forse è uno "sciamano", uno di quelli che lavora per andare a scoprire i misteri arcani. Il loro mestiere è stare chiusi in fondo al bosco, perpetuare e ricercare la memoria, come facevano i monaci durante le invasioni barbariche per trascrivere e trasmettere il sapere. Agli sciamani dobbiamo la continuità della coscienza, la continuità della memoria, la continuità della sensibilità.

PHILIPPE DAVERIO

WILHELM THE SHAMAN

As a cultural anthropologist I do not have to distinguish between the beautiful and the ugly, as art critics supposedly do. I am not interested in these categories, but rather in those of the genuine and the fake. My aim is to find out what peoples and territories have in common, carefully analysing the signs that populations leave, signs that are often truly bizarre.

It is in this spirit that I am approaching Wilhelm Senoner and, in doing so, it is no coincidence that figures such as Alberto Giacometti and Carlo Carrà come to mind. In the first half of the 20th century, Giacometti, in order to find inspiration for the form he was inventing, went beyond Greco-Roman classicism in search of a figure deeper in his soul, an Etruscan figure: while Carrà, once the futurist game was over, set out on a path of identification along which you will find, for example, a man with a round face who seems to have come straight from a carved stone, almost a Romanesque sculpture.

In Wilhelm I find a profound expressionism, a "deep-rooted expressivity" that is typical of these parts, of the mountains. His sculptures are "authentic" - like African fetishes, when these are authentic - they are the fetishes of the "alpini", the men of the Alps. This is what makes them important. We look at them with a curious feeling of rapture, without immediately understanding what they are about and thus without finding ourselves trapped in the banality of a ready-made narrative. These are the arcane divinities of today's Alpine world.

Do you know who Wilhelm Senoner is? He is perhaps a "shaman", one of those persons who work to discover the arcane mysteries. Their craft is to remain in the remote depths of the forest, perpetuating and searching for memory, as the monks did during the barbarian invasions in order to transcribe and transmit knowledge. It is to the shamans that we owe the continuity of consciousness, the continuity of memory, the continuity of sensitivity.

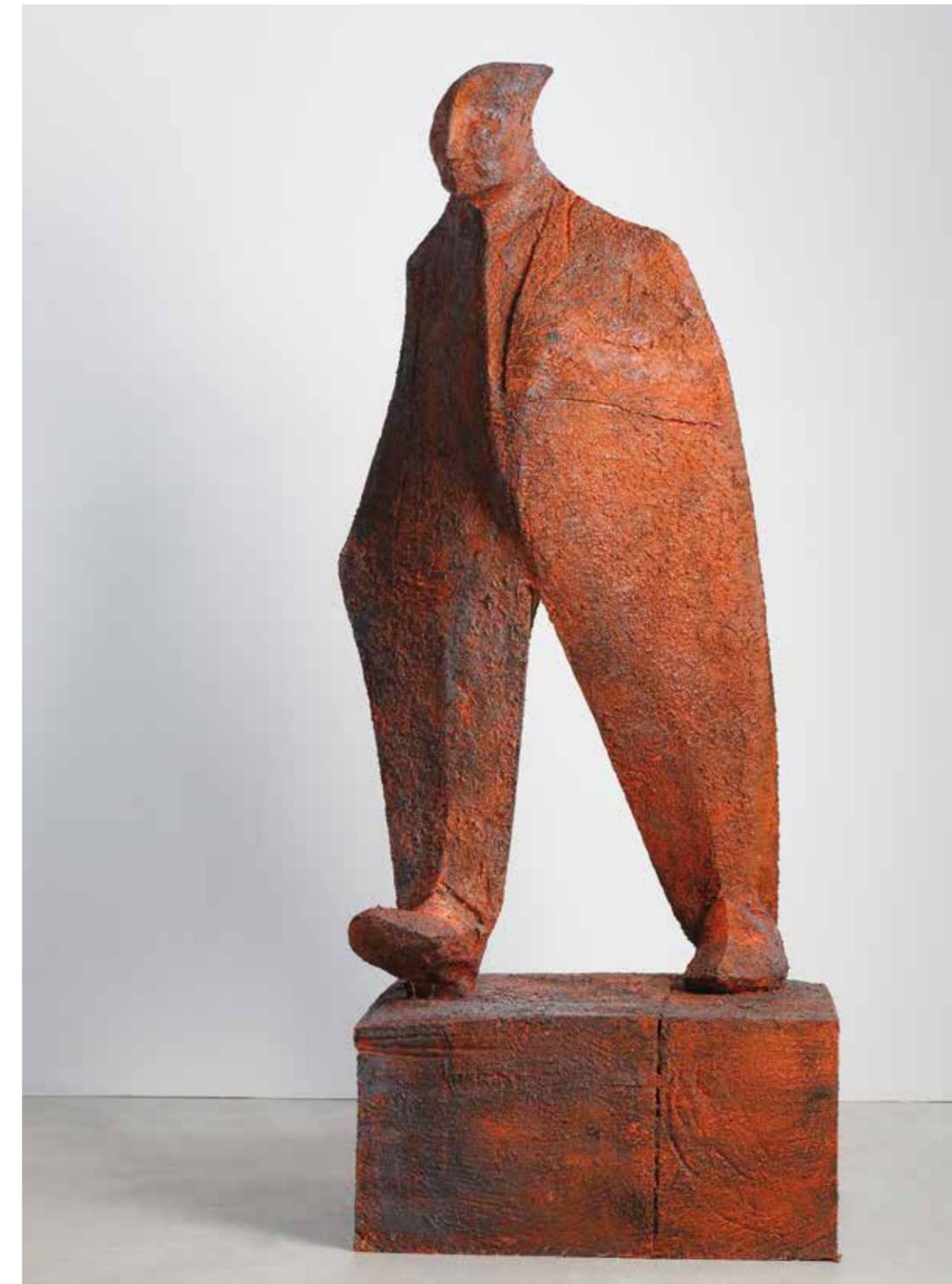
< MANN MIT DRACHE
MAN WITH KITE
220 cm
Skulptur aus Lindenholz
Sculpture, basswood

< SCHREITENDER MANN
WALKING MAN
Gemälde, Naturfarbe auf Leinwand
Painting, natural color on canvas
126 x 160 cm

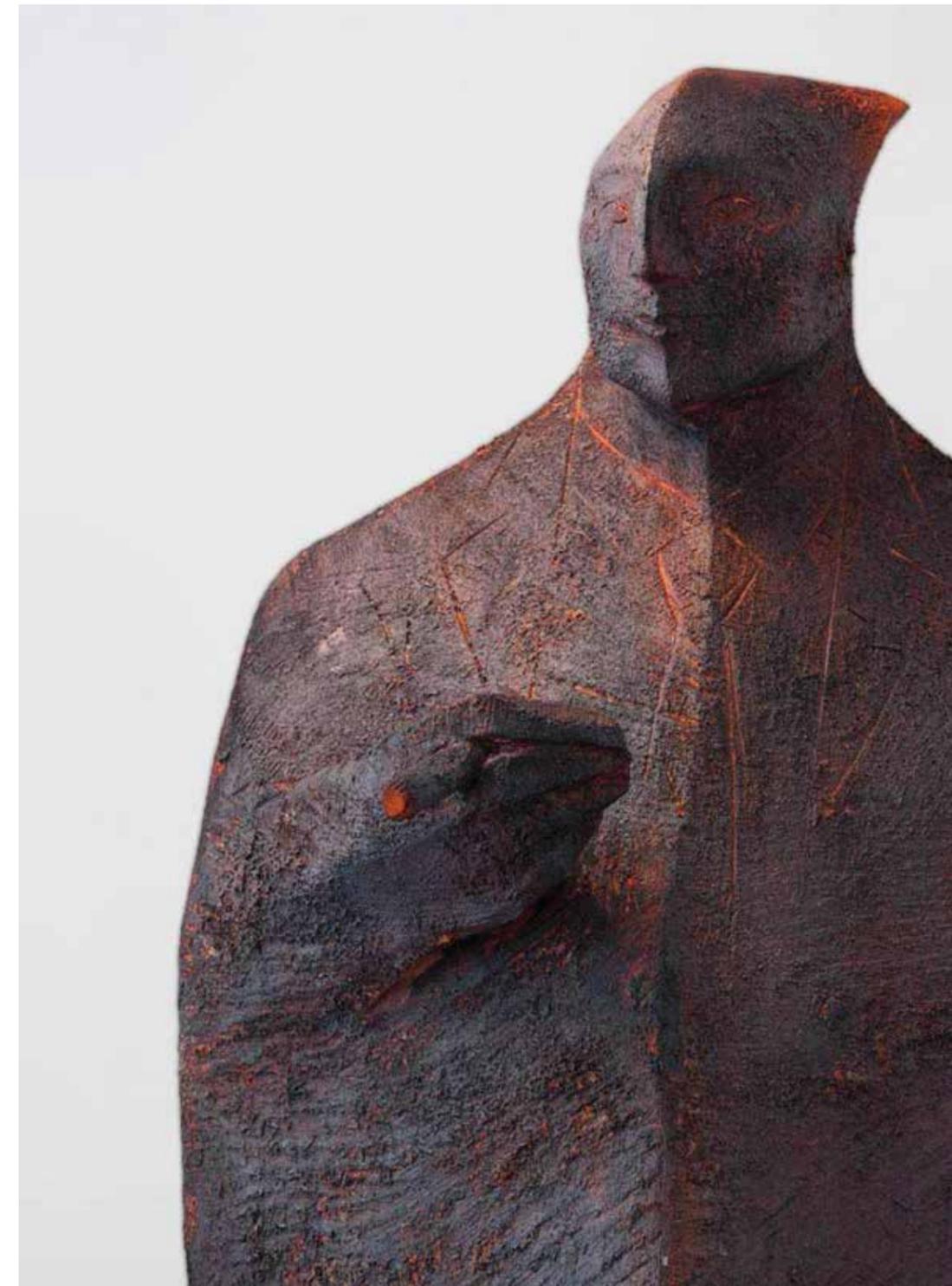
SCHREITENDER MANN >
WALKING MAN
Skulptur aus Lindenholz
Sculpture, basswood
205 cm

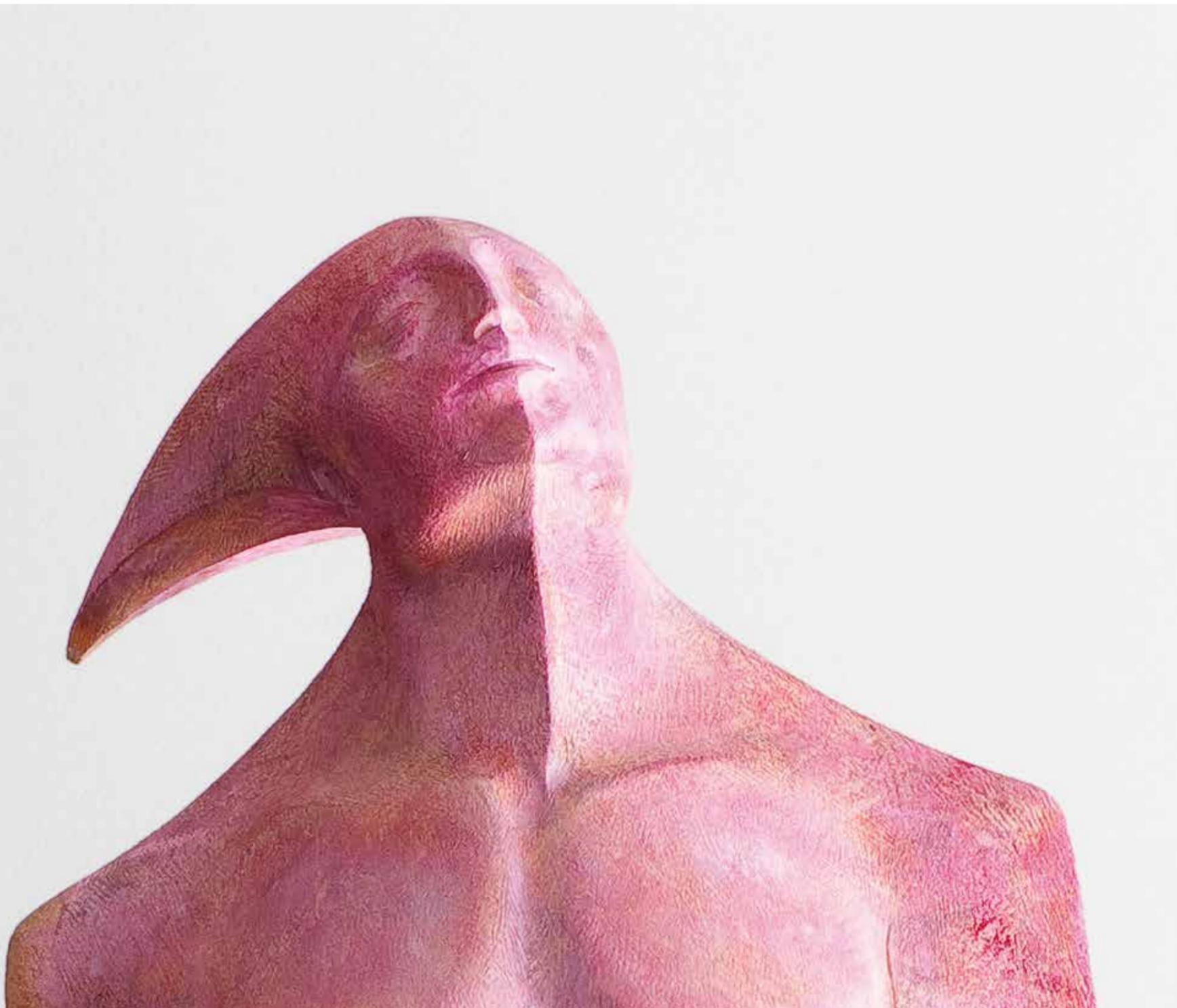

< MANN MIT ZIGARRE
CIGAR MAN
Gemälde, Naturfarbe auf Leinwand
Painting, natural color on canvas
126 x 60 cm

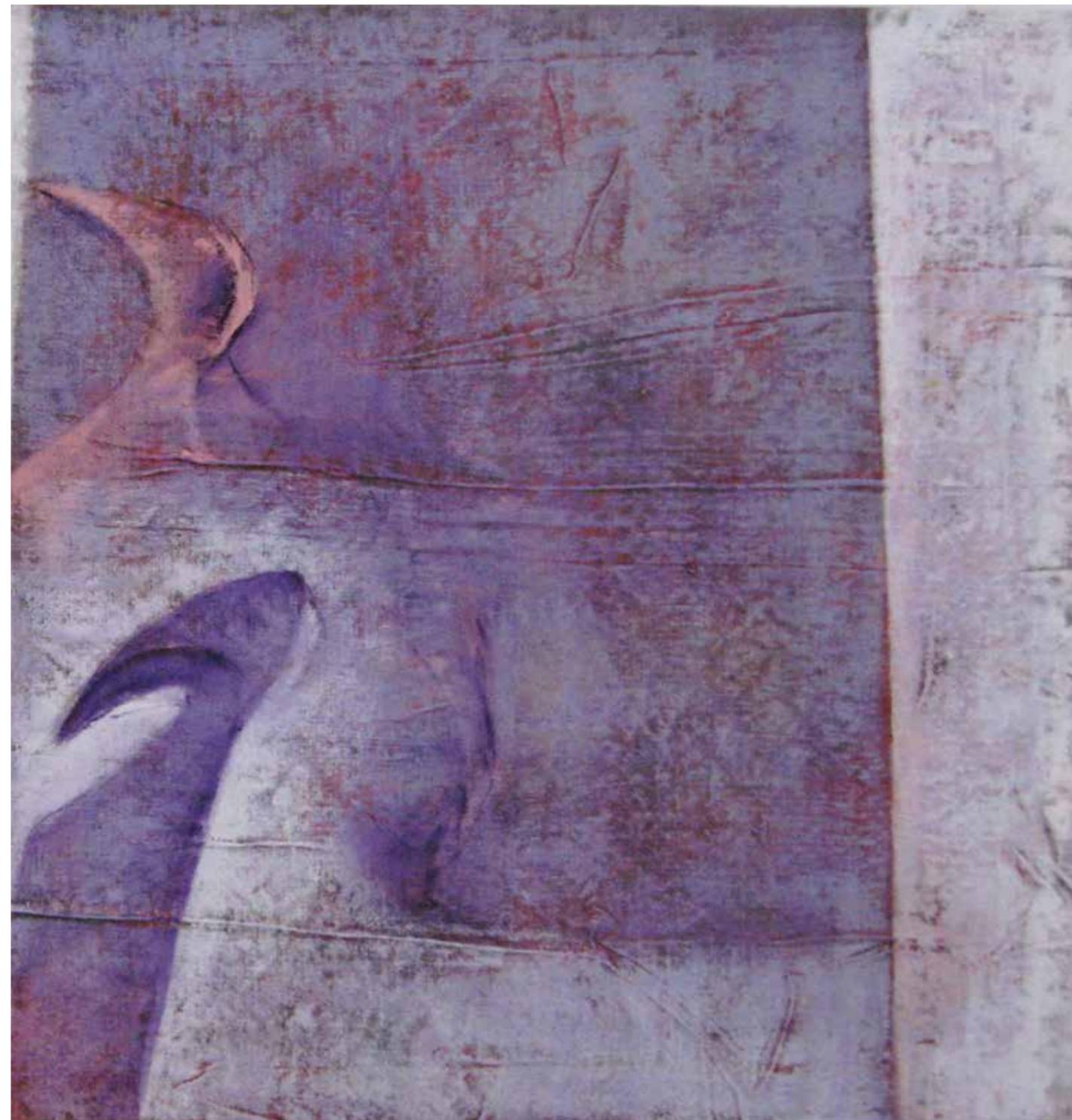
MANN MIT ZIGARRE >
CIGAR MAN
Skulptur aus Lindenholz
Sculpture, basswood
170 cm

< ICH ATME
I AM BREATHING
Skulptur aus Lindenholz
Sculpture, basswood
220 cm

ICH ATME >
I AM BREATHING
Gemälde, Naturfarbe auf Leinwand
Painting, natural color on canvas
127 x 160 cm

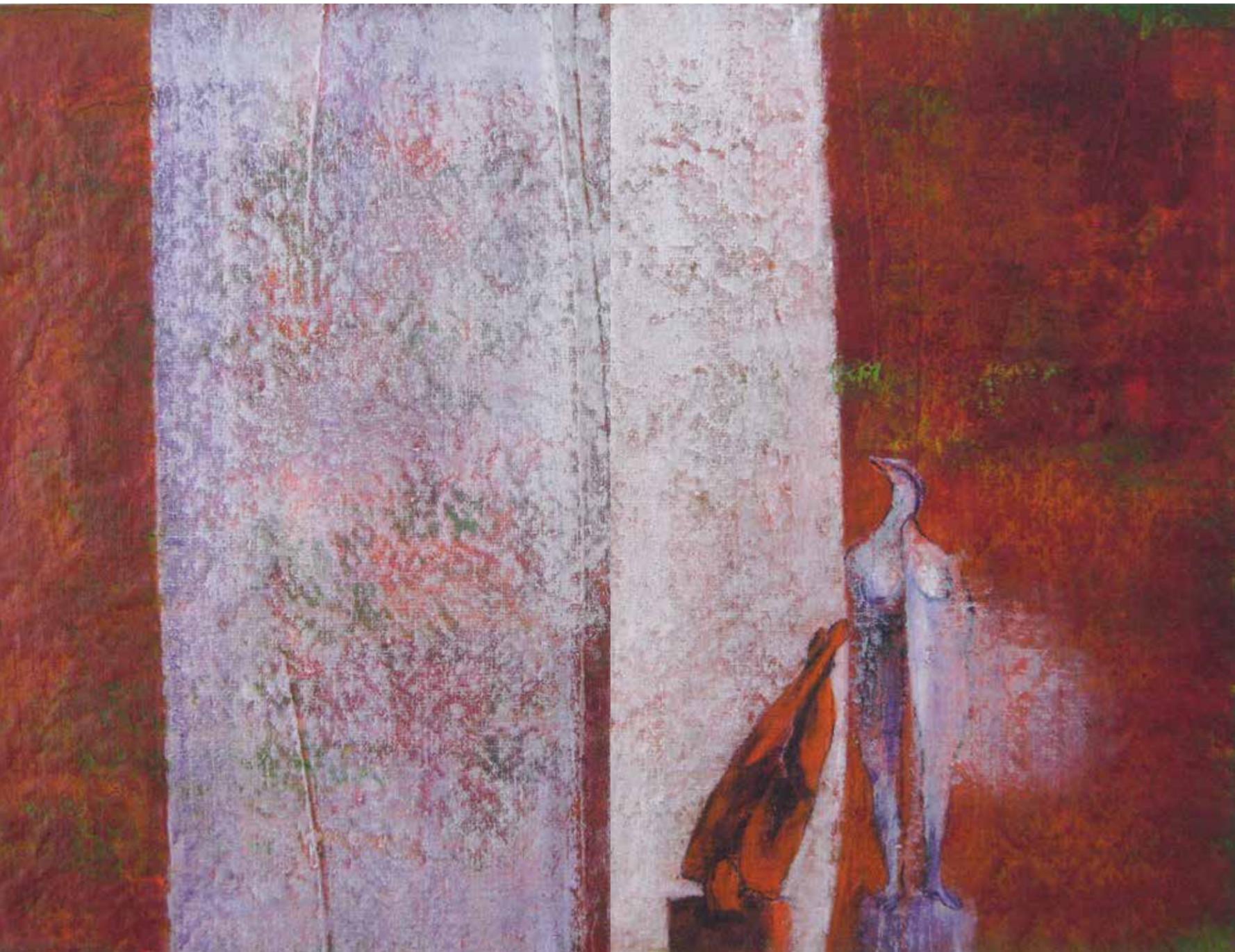

< DIE GEHENDE
THE WALKING WOMAN
Skulptur aus Lindenholz
Sculpture, basswood
205 cm

DER WINTER IST VORBEI >
THE WINTER IS OVER
Skulptur aus Lindenholz
Sculpture, basswood
205 cm

< BEGEGNUNG
ENCOUNTER
Gemälde, Naturfarbe auf Leinwand
Painting, natural color on canvas
130 x 180 cm

DER KUSS >
THE KISS
Skulptur aus Lindenholz
Sculpture, basswood
190 cm

NERONE
SENONER
MÜLLER

HAUSETAIL VINSCHGAU >
Öl auf Leinwand
Oil on canvas
70 x 60 cm

ERNST MÜLLER

KUNST ENTSTEHT IM BETRACHTEN

Ernst Müller wurde am 11. April 1951 im Sternzeichen Widder in Schlanders im Vinschgau, Südtirol, geboren. Aufgewachsen mit 10 Geschwistern führte er auf einem Bergbauernhof ein entbehrensreiches Leben. Schon im jugendlichen Alter offenbarte sich sein außergewöhnliches malerisches Talent, das er dank der Hilfe eines älteren Nachbarn, der ihm seine Ölfarben zur Verfügung stellte, mit Wissensdurst, unermüdlichem Fleiß und eisernem Willen – ganz auf sich alleine gestellt - akribisch förderte. Mit 14 Jahren malte er bereits beachtliche Landschaften.

Ernst Müller ist Autodidakt, was die naheliegende Frage nach Vorbildern und Einflüssen aufwirft. Zwar genießen die Künstler Egon Schiele (1890 - 1918), Albin Egger-Lienz (1868 - 1926), Henri de Toulouse-Lautrec (1864 - 1901), Claude Monet (1840 - 1926), Rembrandt (1606 - 1669) und Tizian (1489 - 1576) seine uneingeschränkte Bewunderung, aber eben nur seine Bewunderung, bedingt unter anderem durch die Faszination, die von deren Paletten und Formgebungen ausgeht. Aber Ernst Müller entzog sich allen fremden Einflüssen, das heißt allen Stilrichtungen und Techniken. Nie ließ er sich von anderen Künstlern leiten. Er verwirklichte immer nur seine persönlichen Intentionen und Visionen. Stets blieb und bleibt er sich treu. Kommerzielles Denken und Planen liegen ihm fern. Auch sein Haus, sein Atelier und seinen Garten gestaltete er selbst und drückte ihnen seinen unverwechselbaren Stempel auf. Seit fast 40 Jahren ist Ernst Müller verheiratet, er hat drei Kinder, lebt und arbeitet in Lana. Malen ist für ihn nicht nur Berufung, sondern Passion, und er wird nach seinen eigenen Worten bis zum letzten Atemzug malen, vorausgesetzt Gott schenkt ihm lange Gesundheit.

Die Mehrzahl seiner Landschaften spiegeln seine geliebte Heimat, den Vinschgau, und das bäuerliche Ambiente wider. Wichtig in diesem Zusammenhang ist der Hinweis, dass einige der dargestellten Bauwerke eine wichtige Aufgabe erfüllen. Sie sind, heute schon Zeitdokumente von kulturhistorischer Bedeutung, da viele Häuser und Gehöfte entweder völlig verfallen oder nicht mehr vorhanden sind und auf diese Weise in den Gemälden Müllers weiter existieren. Neben heimatlichen Landschaften entstanden Griechenlandserien, südliche Küstenstreifen, Holzschnitte und Bühnenbilder gigantischen Ausmaßes. Ebenso wurden und werden Kunstprojekte für Kinder und mit Kindern realisiert.

Mit einem äußeren und einem inneren Auge sieht der Künstler die Landschaft und es gelingt ihm, das Lebendige, Majestätische und Einmalige der Schöpfung in seine Werke zu transponieren und festzuhalten. Da fast alles Figürliche vermieden wird, verstärkt sich das Heroische der Landschaft, der Blick auf die Natur wird nicht abgelenkt.

Müller lässt das Psychische, seine vierte Dimension, in das Bildhafte herein, was zu einer Verschmelzung zwischen Gesehenem und Gefühltem führt, den Bildern Leben einhaucht, seine Werke an Ausstrahlung und Dynamik einzigartig macht und beim Betrachter Assoziationen hervorruft: Schwelgt man nicht bei diesen Motiven in der Erinnerung des letzten Berg- oder Skiurlaubs mit den schneebedeckten Gletschern, den herrlichen Wanderwegen und der unendlichen Stille, die wohl tut? Dass Naturverbundenheit und die Demut vor der Schöpfung Gottes für Müller keine leeren Phrasen sind, beweist eine Vernissage im Jahre 2007,

die seine Geistes- und Glaubenshaltung dokumentiert. Diese einzigartige Vernissage war als Danksagung an Gott für das geschenkte Talent und als Ehrfurchtsbezeugung vor der Schöpfung geplant und ausgeführt worden. Mit einer 8-köpfigen Seilmannschaft kletterte Ernst Müller mit einigen seiner Werke unter gefährlichen Bedingungen Steilwände empor, um seine Bilder auf einem Berggipfel Gott darzubringen! Eine solche Vernissage ohne Publikum in unzugänglichem Gelände löste bei den meisten Menschen nicht nur Kopfschütteln aus, sondern stieß auf absolutes Unverständnis. Aber dieses Phänomen können eben ausschließlich Menschen begreifen, die nicht nur mit den Augen sehen!

Auf den unterschiedlichsten Formaten spannt Müller eine perfekte Brücke zwischen architektonischen Bauten und pulsierender Landschaft. Seine Bilder vibrieren, sie strotzen vor Kraft und manche Exponate finden selbst am Bildrand keinen Halt. Sie drohen auch noch den Raum außerhalb des Rahmens für sich zu beanspruchen. Die Leuchtkraft der Farben – Ernst Müller verwendet nur die besten Farben mit den reinsten Pigmenten – hypnotisiert den Betrachter, der Mühe hat zu verstehen, dass die Farben, durch keine künstliche Lichtquelle gespeist, zum Glühen gebracht werden. Die spannungsgeladenen Farbmelodien vereinigen sich und verdichten sich zu einer betörenden Natursinfonie. Auch die genialen Hell-Dunkel-Kontraste in Verbindung mit dem virtuos applizierten, pastosen Farbauftrag mit unterschiedlichen Palettmessern verstärken die Plastizität der Motive.

Ernst Müller schuf eine neue Sensibilität mit starker Bindung und Beziehung zur Natur, was all seinen organischen und anorganischen Motiven Lebendig-

keit und Lebensfülle verleiht. Die Ausstrahlung, Wärme und Ehrlichkeit der Werke aktivieren, wie bereits angedeutet, die Gedanken des Betrachters und berühren alle seine Sinne, was ein Beweis für Ernst Müllers Überzeugung ist: „Kunst entsteht im Betrachten“.

Dank seiner grenzenlosen Kreativität, gepaart mit Selbstdisziplin und einem eisernen Willen – man erwähnte zu Anfang das Sternzeichen „Widder“, dem ein immenser Kampfgeist und eine unerschöpfliche Energie attestiert wird – entwickelte sich der Maler zu einem hochkarätigen Künstler von internationalem Rang. Seine Werke werden regelmäßig in internationalen Auktionshäusern versteigert.

Auch bekannte Persönlichkeiten - nur um einige zu nennen - wie zum Beispiel die Bergsteigerlegende Reinhold Messner, die Skifahrerlegende Karl Schranz, Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft zählen zu seinen Bewunderern. Trotz zahlreicher Ausstellungen im In- und Ausland, vielen Ehrungen, einer hohen Akzeptanz und einer großen Popularität ist sich der Künstler selbst treu geblieben.

Er ist ein liebenswerter Mensch mit großer Herzensbildung ohne Allüren. Interpretiert man das Werk eines lebenden Künstlers, in gewisser Weise auch als Selbstportrait, ist zum tieferen Verständnis die persönliche Begegnung wünschenswert, wenn nicht unabdingbar.

ERNST MÜLLER

ART IS CREATED BY BEING OBSERVED

Ernst Müller was born on April 11, 1951 under the zodiac sign of Aries in Silandro, in Val Venosta, South Tyrol. He grew up with ten brothers and sisters living a harsh life on a mountain farm. His extraordinary painterly talent was already evident in his teenage years and thanks to the help of an older neighbor who provided him with oil paints, he single-handedly and meticulously promoted that talent with a thirst for knowledge, tireless hard work and an iron will. He had already painted impressive landscapes at the age of 14.

Ernst Müller is self-taught, which raises the obvious question concerning role models and influences. The artists Egon Schiele (1890 - 1918), Albin Egger-Lienz (1868 - 1926), Henri de Toulouse-Lautrec (1864 - 1901), Claude Monet (1840 - 1926), Rembrandt (1606 - 1669) and Titian (1489 - 1576), enjoyed his full admiration, but only his admiration - because among other things, this fascination emanated from the palettes and shapes. Ernst Müller rejected all kinds of foreign influence in terms of styles and techniques. He never allowed himself to be guided by other artists. He realized only his personal intentions and visions. He always remained true to himself and continues to do so. Commercial thinking and planning are completely foreign to him. He also personally designed his house, studio and garden and put his distinctive stamp on them. Ernst Müller has been married for nearly forty years, he has three children, and lives and works in Lana.

Painting for him is not only a calling but also a passion, and according to his own words, he will paint until his last breath, assuming God bestows upon him long-term health. Most of his landscapes reflect his beloved homeland, the Val Venosta and the rural ambiance, and in this context, it is worth noting that some of the buildings fulfill an important role. Today, the landscapes are already documents of historical importance as many of the houses and rural buildings are either completely run-down or no longer exist. Yet they still exist through Müller's paintings. In addition to the native landscapes, there is also a series set in Greece, stretches of southern coastlines, woodcuts and scenes of gigantic proportions. Similarly, art projects for children and with children were and are still being created.

The artist sees the landscape with an outer and inner eye and manages to transpose and fix living, majestic and unique creations into his works. Avoiding almost all figurative elements, the heroic landscape is intensified and nothing impedes the perception of nature. Müller lets the psychic, the fourth dimension, into the pictorial, which leads to a fusion between the seen and felt, breathes life into the images and lends his works a unique charisma and dynamism while evoking associations in the viewer. Who does not enjoy it when these motifs recall the last trip to the mountains or a skiing holiday with the snow-covered glaciers, magnificent walks and the infinite silence that is so beneficial?

Müller proved that "the closeness to nature" and "the humility before the creation of God" are not empty phrases through a special exhibition in 2007, which documented his inherent humanity and faith. This unique exhibition was planned and executed as a „Thanksgiving to God" for the gift of talent and as an expression of awe in His creation. Together with a team of eight, and with the aid of ropes, Ernst Müller climbed up the steep rock face under dangerous conditions carrying some of his works to present his pictures nearer to God on the summit of a mountain. Such an exhibition, without an audience and in inaccessible terrain triggered not only shakes of the head in most people, but also encountered an absolute lack of understanding. Only people who have the ability to see beyond using their eyes are able to understand this phenomenon!

Müller spans a perfect bridge between architectural constructions and vibrant landscape in a variety of different formats. His paintings resonate, they are full of power, and in some examples there is no border at the edge of the picture. They threaten to claim even the space outside of the frame itself. The luminosity of the colors - Ernst Müller uses only the best colors with the purest pigments - hypnotizes the viewer who has trouble understanding that the colors seem to glow without the benefit of any artificial light source. The tension-filled color melodies combine and condense into a beguiling symphony of nature. Also the brilliant light-dark contrasts in conjunction with the impasto paint expertly applied with different palette knives strengthen the plasticity of the motifs.

Ernst Müller has created a new sensibility with strong ties and relationships to nature, which gives vitality and a fullness of life to his organic and inorganic motifs. As already indicated, the radiance, warmth and honesty of the works activate the thoughts of the beholder and touch all of his senses, giving evidence of Ernst Müller's conviction: „Art is created by being observed“. Thanks to his boundless creativity, coupled with self-discipline and an iron will - at the beginning, the zodiac sign of Aries, was mentioned, which attests to a great fighting spirit and a boundless energy - the painter has become a high-profile artist of international stature. His works are regularly sold at international auction houses.

Well-known personalities, such as the mountaineering legend Reinhold Messner and Austria's unforgettable skiing personality Karl Schranz, plus celebrated figures from politics and business are included among his admirers. Despite numerous exhibitions at home and abroad, many honors, a high degree of acceptance and a huge popularity, the artist has remained true to himself. He is a lovable man with a great heart and without any airs and graces. To interpret the work of a living artist in a certain way, also as a self-portrait, is to come to a deeper understanding of a personal encounter that is desirable, if not indispensable.

< BURGEIS IM WINTER
Öl auf Leinwand
Oil on canvas
100 x 100 cm

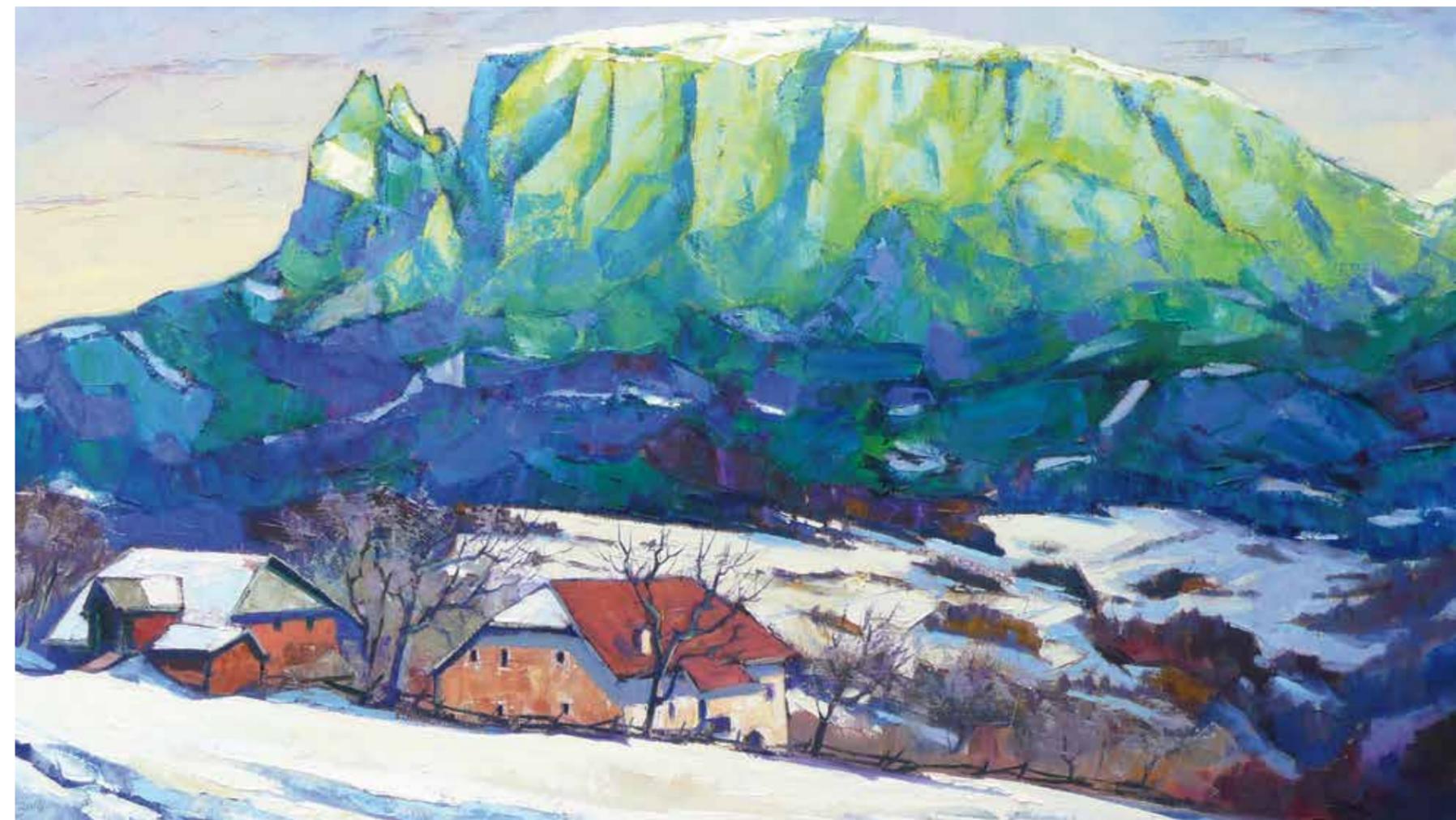
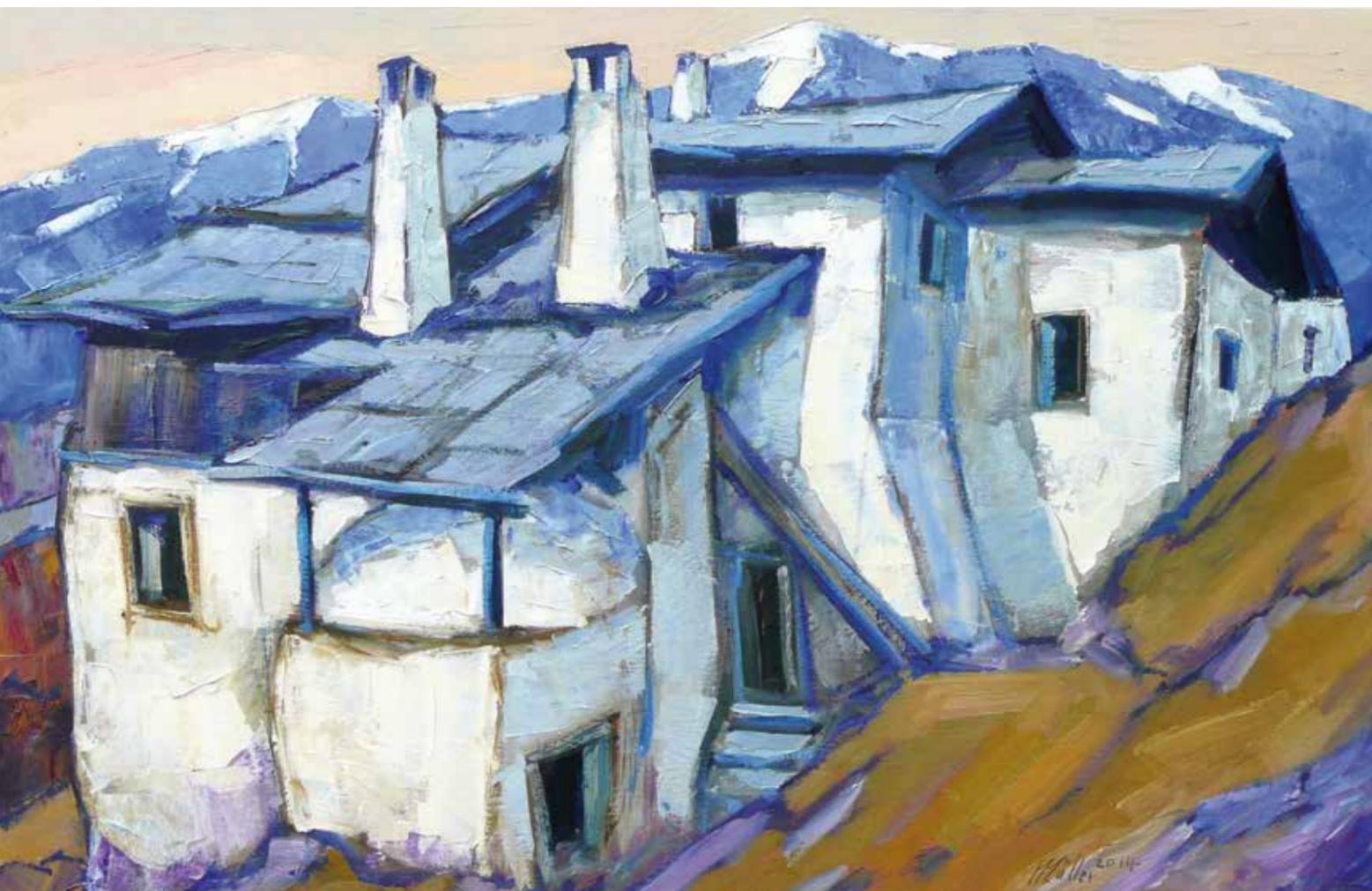
OBERJUVAL-VINSCHGAU >
Öl auf Leinwand
Oil on canvas
100 x 100 cm

Müller 2014

▲ HALBER GADHOF
Öl auf Leinwand
Oil on canvas
197 x 60 cm

< VERFALLENER HOF IM WIPPTAL
Öl auf Leinwand
Oil on canvas
100 x 55 cm

BLICK ZUM SCHLERN ^
Öl auf Leinwand
Oil on canvas
120 x 66 cm

▲ KASCHON AM RESCHEN
Öl auf Leinwand
Oil on canvas
250 x 60 cm

^ MITTERSTIELER HOF
Öl auf Leinwand
Oil on canvas
120 x 40 cm

< SCHNEESCHMELZE IM VINSCHGAU
Öl auf Leinwand
Oil on canvas
82 x 55 cm

HERBST >
Öl auf Leinwand
Oil on canvas
100 x 100 cm

MODERNER WALD >
Öl auf Leinwand
Oil on canvas
150 x 180 cm

for Friends

*****

HOTEL MÖSERN SEEFELD TIROL

Am Wiesenhang 1, 6100 Mösern, Austria
Tel.: +43 (0)5212 20300, Fax: +43 (0)5212 20350, talk-to@for-friends-hotel.at

www.for-friends-hotel.at

