Umberto Mariani para ARTE 92, Madrid.

Por la prolífica producción de Umberto Mariani presente en museos como el Hermitage de San Petersburgo en 2019 y la Biennale di Venezia de 2022, ARTE 92 inaugura su temporada de otoño con una retrospectiva en exclusiva del artista italiano.

Mariani enfoca su interés creativo a generar un juego de apariencias, con sus *piombi*, en los que transforma un material tan pesado como el plomo en ligeros tejidos conocidos como *drappi*, plasmando sus *forme celate*.

El artista adopta la figura de un potencial alquimista y quien contempla su obra, a primera vista, no puede intuir con qué materia prima están elaboradas sus obras.

El plomo, por un mágico juego del artista se transmuta en un suave y grácil tejido.

Tagelmust – Il velo

Vinilo y arena sobre lámina de plomo

217 x 177 cms

2000

©Umberto Mariani

La forma celata

Pan de oro sobre lámina de plomo

84,4 x 60 cms

2013

©Umberto Mariani

El planteamiento creativo de Umberto Mariani es de la más rabiosa actualidad, dejando aflorar una poética arraigada en los aspectos culturales más antiguos de Europa, ya sean de tradición regia o popular, declarándose él mismo como un artista ligado a lo atávico y esencial.

El revelador título de la exposición que se presenta en ARTE 92, *Frammenti da Bisanzio - Capitolo V*, es el claro reflejo de las reflexiones del maestro italiano y su tendencia hacia la sacralidad y espiritualidad que llegó a su apogeo en las pinturas y mosaicos bizantinos.

[---] En el Arte Bizantino las formas tienen un valor puramente simbólico y el color tiene significados de naturaleza y personajes absolutamente idealizados, siendo la espiritualidad el principal protagonista de estas obras. La forma celata es el título más común y utilizado para mis obras. El drapeado estilizado es el protagonista absoluto de los espacios que he creado.

Tras una larga trayectoria de más de 50 años, su arte ha evolucionado a partir de los movimientos creativos que más revolucionaron el panorama artístico europeo.

Desde la década de los años 60 hasta 1974, su corpus se compone de los *Oggetti Allarmanti*, realizados con materiales de uso cotidiano como menaje del hogar o prendas de moda femenina, haciéndose eco de los principios del diseño y el gusto más *chic* y vanguardista, como respuesta y confrontación al pop americano.

Il guerriero a gambe conserte

130 x 90 cm

1971

©Umberto Mariani

Acrílico sobre tela

A partir del despertar de la Europa de Sartre, Camus, Bergman o Polanski, Mariani, conmovido por la dificultad en el entendimiento y concordia entre los diferentes estratos sociales que conformaban la sociedad europea, su pulsión creadora le llevó a generar el ciclo Dell Alfabeto Afono, compuesto por grandes paneles y lienzos con enormes mayúsculas a las que se cancelaba su mensaje y esencia comunicativa, ya fuese visual o fonético.

Alfabeto Afono – X

56 x 65 cms

1975

©Umberto Mariani

Los años 1980 – 1992 se erigen como los años de la Transvanguardia italiana y Mariani genera instalaciones artísticas que conectan con De Chirico o Magritte. Se trata de propuestas ricas en materiales diversos con los que genera efectos visuales y de ilusión a partir de los trompe l'oeil.

Su actividad llega al punto álgido entre 1992 y 2022, focalizándose en los planteamientos de figuración abstracta, repletos de la significación simbólica de *I drappi* y de *I Piombi*.

Por su plenitud creativa, en 2019 el maestro Mariani fue invitado de honor en el Museo del Hermitage quien le dedicó la exposición Arte Astratta in Italia: Umberto Mariani, Frammenti de Bisanzio, en la que presentó una retrospectiva de 40 obras que definían su trayectoria artística y vital a lo largo de medio siglo (años 1968 – 2018).

Umberto Mariani durante la rueda de prensa de la inauguración de la exposición Arte Astratta in Italia:

Umberto Mariani, Frammenti de Bisanzio en el Museo de San Petersburgo. Año 2019.

©Umberto Mariani

Arte 92 ofrecerá una selección de obras presentadas en la muestra de San Petersburgo. Según definió D. Ozerkov (Director de la Sección de Arte Moderno del Museo del Hermitage) durante la celebración del evento en la capital rusa: las obras expuestas, comparables a las "cortinas" reales, dan testimonio del compromiso de un artista que durante más de treinta años ha estado buscando una conexión entre su doblado de plomo, simulando ser tejido, y el tratamiento del mismo tema en el arte bizantino, tan bien representado en los mosaicos de las iglesias bizantinas.

A partir de la voluntad de denuncia ante el abuso de poder sobre aquellos más vulnerables, en abril de 2022, Mariani fue invitado para presentar la instalación Non mi piego (que se podría traducir como no me doblo) en el pabellón de Camerún de la 55a Biennale di Venezia, en la que la estructura de un claustro del siglo XVI de santa Maria dei Carmine presentaba todas sus ventanas cubiertas con sus icónicos tejidos.

El objetivo del artista era el de la lucha contra la corrupción a partir de una iniciativa desarrollada por los ciudadanos de Nápoles y Palermo, quienes colocaron sábanas blancas en sus ventanas y balcones como símbolo de corrección cívica y moral ante las presiones de la mafia. Esta proclama llevó al artista a considerar un proyecto para presentar arte foriera di bellezza, ma anche di giustizia ed onestà (arte como estandarte de belleza, pero también de justicia y honestidad).

Imagen de la instalación de Umberto Mariani y fotografía del prototipo de tejido usado en la instalación Non mi piego, presentada en la 55ª Biennale di Venezia. Año 2022.

©Umberto Mariani

Perteneciente a una estirpe de excelentes artistas que se han enfrentado a la monocromía en sus obras, desde Malevitch, Fontana, Zamora o Soulges, el acercamiento a la obra de arte desde un único color permite al artista resaltar el concepto que subyace bajo la capa pictórica.

I drappi o le *forme celat*e de Mariani se presentan como el culmen de una brillante tradición envuelta en misterio, espiritualidad y belleza.

