

UTOPOLI : un environnement de verre

Dans „ Utopoli „ , l'impressionnant environnement de verre de Renato Santarossa, les „ totems „ appaissent dans une vaste mise en scène bien ordonnée au niveau conceptuel. Santarossanos transporte dans un univers utopique, celui d'un royaume de fictions jadis enseveli et redécouvert depuis. La forêt de totems et de dignitaires aux traits familiers est dispoée en double rangs de trois personnages en face de leur impressionnante souveraine. Parmi eux se trouve un vaisseau, symbole du voyage vers le monde des morts, qu'on retrouve dans le tombeaux égyptiens et dans la Grèce ancienne sous la forme de la barque de Charon. Tout les formes et les personnages de cette oeuvre ont été placés au milieu d'un feuillage bien réel, qui symbolise le caractère éphémère et terrien, tout en jouant un rôle esthétique d'importance et créant un contraste coloré avec la légèreté optique et la „ dématérialisation „ des formes abstraites en verre.

Le dignitaires de forme identique sont entourés de feuillage et font face à la reine, révélant des degrés de somptuosité qui vont en diminuant: des structures hautement colorées rappelant des lambeaux de vêtements et d'armure, avec du texte gravé en couleurs dans un style hiéroglyphique, qui nous raconte peut-être le rôle des dignitaires, du philosophe, du prêtre ou de l'officier dans un langage perdu.

Santarossa a intentionnellement employé des symboles mystérieux pour convoyer ces informations afin d'éveiller notre imagination et nos capacités d'association. Tout en rendant hommage aux cultures anciennes et aux rituels funéraires, l'artiste traite également ces traditions culturelles avec une certaine ironie en utilisant des structures géométriques, modernes évocatrices des toutes dernières installations électroniques, ou d'objets trouvés contemporains come le radiographies.

Cette observation irréaliste, utopique de l'environnement nous invite à remettre en question notre point de vue sur le présent et le futur. C'est la raison pour laquelle Santarossa a donné à cette installation un nom plutôt diminutif, „ Utopoli „ et ironique. Le verre choisi par l'artiste symbolise à la fois dématérialisation, dissolution, représentation de l'au-delà et spiritualisation des formes. Le verre permet également la participation visuelle du vivant, en la personne du spectateur, qui existait jadis et qui est toujours présent aujourd'hui. C'est parce que les utopies peuvent devenir réalité que l'environnement „ Utopoli „ de Santarossa peut nous révéler quelque chose sur notre propre réalité, notre monde le quel les utopies sont déjà devenues réalité - mais nous ne les remarquons pas.

Renato Santarossa a éclairé un petit coin de ce problème à travers l'environnement: la lumière crée peut-être par les effets de transparence du verre, apparemment dématérialisé, qui divise et supporte à la fois. La lumière est en effet ce matériau créatif créateur d'espace qui nous permet d'apprécier les divers aspects des sculptures de verre de Santarossa, leurs détails, leurs mystères, les codes, les humeurs et les émotions. Car il est vrai que les utopies, loin de se placer sur le chemin de l'occultisme, nous entraînent au contraire à la recherche de la vérité.

Gerhard Kolberg - Musée Ludwig Cologne 1988

Renato Santarossa a réalisé cette vidéo, sur l'environnement, dans l'exposition au Musée de Verre de Frauenau (D) mai 2013

UTOPOLI : un ambiente creato col vetro

Santarossa ci presenta in „ Utopoli „ un maestoso ambiente composto da personaggi di vetro e disposti, in gran numero, secondo un ordinato concetto, la cui rappresentazione figurativa si associa a dei „ Totem „ ! Santarossa mostra qui, utopicamente, un regno fittizio, una corte regale un tempo sotterrata e, un tempo, archeologicamente, scoperta e riportata alla luce. Una foresta di „ Totem „ figure che ricordano „ Dignitari „ di palazzo, ordinati in doppia fila di tre, al seguito di una maestosa e solenne regina. Nel mezzo di loro si erge una struttura di lastre intrecciate di vetro: un'imbarcazione. Ricordo simbolico del viaggio nel regno dei morti, come veniva rappresentato nell'antico Egitto o come nell'antica Grecia, Caronte si presentava con la sua barca !

Tutte le forme e figure nascono da un tappeto di fogliame vero, che non solo esprime un senso di transitorietà e appartenenza alla terra, ma si contrappone esteticamente con i suoi colori alla leggerezza ottica e alla „ smaterializzazione „ dei „ Totem „ nelle loro astratte forme di vetro. I „ Dignitari „ sorgenti tra il fogliame e disposti in processione alla Regina, mostrano, in forma ridotta, tracce di pittura e strutture colorate, che sembrano ricordare resti e tracce di vestiti, di armature. Le scritte e i testi incisi e colorati, apparentemente inseriti come fossero geroglifici si dissolvono in una lingua misteriosa.

Forse il tutto potrebbe rilevare quale funzione avessero i „ Dignitari „ stessi, come filosofi, letterati, matematici, ufficiali...!

Santarossa, in via di proposito, un messaggio di misteriose associazioni e significati, per stimolare la fantasia e immaginazione dello spettatore.

Ritornano alla memoria le vecchie culture e le loro tradizioni di culto dei

morti, sebbene l'artista ironizzi su questo bagaglio culturale manifestandosi artisticamente con composizioni geometriche attuali e che lasciano pensare a impianti grafici di elettronica, oppure come i contemporanei „ objet trouvé „ quale la radiografia. Questo aspetto irrealistico-utopico pone certo la questione del giudizio della nostra epoca verso l'avvenire. Questo è sicuramente il motivo per cui Santarossa titola la sua ambientazione con un diminutivo ironico „ Utopoli „ !

Il vetro come materia esprime, nella sua forma simbolica di trasparenza un senso di „ smaterializzazione „ , come di sparizione, una sorta di dissolvenza della materia ed apparizione dell'opposto, la spiritualità; allo stesso tempo questa sua trasparenza permette allo spettatore odierno il coinvolgimento visuale in questa corte regale, come in un tempo passato. Siccome utopia possono diventare realtà, Renato Santarossa ci racconta, con il suo ambiente „ Utopoli „ , qualcosa sulla nostra realtà, in cui utopie possono diventare, o sono già realtà, ma non ce ne accorgiamo. Santarossa ha fatto luce su questo tema. Luce, nel suo effetto quasi simile alla trasparenza, all'apparente smaterializzazione del vetro, che separa ma mantiene la visualità. La luce è quel medium che permette di ambientare lo spazio e che permette di comprendere in tutta la sua ricchezza, aspetti, dettagli, segreti, linguaggi in codice, stati d'animo e emozioni, presenti nelle sculture di vetro di Renato Santarossa ! Utopie, raramente, si trovano lungo le vie dell'occulto, piuttosto portano sulla via della verità.

Gerhard Kolberg - Museo Ludwig Colonia (D)

Video realizzato durante la personale al Museo di Frauenau 2013 da Renato Santarossa. Montaggio e taglio : Zuhai Er Colonia