

PIERO CATTANEO

www.pierocattaneo.it

Scritti critici

Non perdo occasione di sottolineare che la qualità della produzione scultorea Italiana nel corso del XX secolo non ha confronti negli altri paesi per il numero di maestri d'alto livello e per l'intensità espressiva nelle opere di ciascuno di essi. Ripeto questa considerazione in esordio per sottolineare in quale impegnativo contesto si inserisce l'ormai lunga e sempre vitale attività di Piero Cattaneo: egli ha studiato e recepito gli stimoli dei grandi scultori della generazione a lui precedente, ma nel contempo si è presto formato un linguaggio del tutto personale. Anche questa è una caratteristica, appunto, dei grandi scultori italiani moderni: testimoniare una tradizione e una scuola, ma dare di sé un'immagine inconfondibile. Tanto più apprezzabile l'elevata qualità e l'originalità dell'opera di Cattaneo nel suo porsi entro questa situazione; si confronta con un mondo creativo straordinario e nello stesso tempo non assomiglia ad alcuno. E ancora: nella sua intensa attività egli ha modificato ed evoluto via via il suo linguaggio; è partito da tratti che, per intenderci, chiameremo naturalistici per divenire sempre più simbolico ed approdare, alla fine degli anni Sessanta, alle straordinarie e originali soluzioni che più fortemente ci trasmettono la sua fisionomia: senza mai perdere il filo conduttore di una continuità espressiva.

È chiaro che risultati potenti e vibranti come i suoi non si raggiungono se non sono supportati da un espertissimo mestiere. Che ha sempre consentito a Cattaneo, e specie nella sua produzione matura, di confrontare, associare, mescolare, divergere immagini e materie; cioè: matrici arcaiche e strutture ispirate alla moderna tecnologia; superfici limpidamente distese a un tratto perforate per rivelare una loro anima complessa e dinamica. Il tema fondamentale è quello dell'incontro e dello scambio tra natura e artificio; O anche, se si vuole - l'opera d'arte è offerta al suo lettore perché la interpreti secondo sé stesso - che non vi è apparenza forbita la quale non contenga il fremere pulsante di una vita interiore: sia essa la memoria dell'antico o il tripudio del moderno. E tutto questo senza che alcuna delle realizzazioni di Cattaneo abbia l'aspetto di un frammento; sono bellissime sculture compatte, con una loro perfetta logica linguistica. Anche là dove la penetrazione all'interno dell'immagine finisce con il cancellare ogni traccia della superficie esterna: così in una delle più recenti realizzazioni dell'artista, quella stele intitolata "Opening towards the future". Cattaneo è stato sempre sensibile alla tradizione culturale ma sempre aperto verso il domani; il

suo è un messaggio positivo, anche quando egli ci offre l'immagine dello sgretolarsi della materia e della forma e del loro distruggersi. Un messaggio che sottintende non esserci contraddizione tra arte e scienza, arte e tecnologia; e l'arte - questa è la sua funzione - ci fornisce in termini di seduzione estetica e di sintesi formale il senso di realtà che riterremmo frammentate e aride.

Rossana Bossaglia, *Piero Cattaneo. Metastorie - 50 anni di scultura*, Bolis Edizioni, Bergamo 2002

www.pierocattaneo.it