

Photopastel In bilico tra pittura e fotografia le opere di Patrizia Mussa, riportano il mezzo fotografico e la tecnica della coloritura a mano a una dimensione atemporale. Il fare minuzioso del riempimento di spazi stampati con delicatissime sfumature di colori pastello, infondono nello spettatore uno straniamento che determina nella sua osservazione uno stacco dal presente per ricondurre il manufatto in una sfera atemporale e irreale. La riproducibilità del mezzo fotografico è negata nella sua molteplicità in queste opere in cui l'artista interviene facendo di ogni esemplare un unicum impossibile da replicare. I negativi fotografici, stampati su carta acquarello di preziosissimo cotone Hahnemühle, dilatano il contesto temporale, rimandando ai codici miniati, agli incunaboli, alle pergamene preziose, a Turner e ai vedutisti veneti. Camera ottica, camera oscura o camera operatoria? L'artista adopera i pastelli come bisturi affilati che lasciano sulla carta segni impercettibili determinanti sfumature atmosferiche e riflessi glaciali.

Eppure, si tratta pur sempre di fotografia che detta le sue leggi di rigore e freddezza, di puntualità informativa e microscopica maniacalità nel dettaglio. Vedutista "post litteram", Patrizia Mussa evoca, senza però abbandonarsi a essa, la dimensione della pacatezza certosina, del fare minuzioso di una ricamatrice, della pazienza operosa e dell'importanza, tutto sommato parziale, del tempo. La ricerca di un tempo antitetico al presente, veloce e schizofrenico in cui è evidente come, di fronte alle sue opere, il tempo cristallizzato possa essere letto in tutta la sua immanente poeticità.

L'assenza totale della figura umana riporta le architetture a luoghi fantasmatici, in cui l'assenza diviene presenza metafisica, in cui il silenzio è frastuono ed eco di voci perdute che hanno albergato proprio lì, in cui – come in una scenografia di Ezio Frigerio (ovviamente la memoria va alle delicatissime Nozze di Figaro di Mozart messe in scena da Strehler nel 1975 per l'Operà Garnier a Parigi) – si percepisce il vuoto dei corpi come bolle trasparenti e ectoplasmatiche. Le opere di Patrizia Mussa si collocano nella nostra storia contemporanea al pari dei disegni di David Hockney e delle sue piscine assolate e sgombre, realizzate per non essere sempre abitate, per essere osservate nella loro fulgida, fredda e languida solitudine. I Photopastel – termine ambiguo, appunto, fra fotografia e pastello – sono "prodotti" che inviano, in modo semplice e sofisticato, una risposta allo smodato utilizzo di Photoshop, alla becera importanza che si dona ai computer e alla scimmiesca facilità nel loro utilizzo, alla tronfia possibilità di pensare che siamo tutti fotografi solo perché possediamo un cellulare. L'artista silenziosamente ci induce a entrare nelle sue architetture che offrono lo splendore e la bellezza della grande architettura italiana dei teatri pubblici e privati.

«Potere della pittura, forza dis-oggettivante di una fotografia – scrive Nicola Davide Angerame in un recente scritto sull'artista – che non si raccoglie su se stessa ma va oltre, in cerca di un rapporto proficuo con la pittura. Nella loro assoluta unicità, ogni fotografia viene prima stampata nelle modalità più consone a esaltare le qualità della singola immagine quindi viene dipinta in modo quasi impercettibile ma significativo al fine di trasformare la fotografia di una realtà data, in una visione sottilmente onirica, umilmente grandiosa e capace di esaltare con forza straniante la verità di luoghi che sono come oasi dell'immaginario collettivo della nostra civiltà e che giungono a noi, intatti o meno, per contribuire alla costituzione del nostro DNA culturale».

I Photopastel sono prove di maestria fotografica e perfezione pittorica, l'utilizzo della luce naturale, della visione frontale e centrale del soggetto, della messa a fuoco perfetta di tutti i particolari che descrivono il luogo e lo rendono al tempo stesso magico e reale, lasciano l'artista in una dimensione fuori dalle mode e fuori dalla Scuola di Düsseldorf dove la cristallina oggettività era il paradigma espressivo di tutto il costruito filosofico e linguistico della fotografia tedesca degli anni Ottanta. I grandi formati non sono consoni a Patrizia Mussa che predilige dimensioni più intimiste, come quelle dei gruppi di famiglia in un interno in cui sono scomparsi (per sempre) i componenti della famiglia stessa. Restano i luoghi vasti, enormi, sovradimensionati – mi chiedo se potrebbe fare lo stesso intervento pittorico su una fotografia del Padiglione del 1929 di Mies van der Rohe a Barcellona – che risultano intimi, delicati, cristallizzati. *Andrea Busto*

Entre peinture et photographie, les œuvres de Patrizia Mussa ramènent le médium photographique et la technique du coloriage à la main dans une dimension intemporelle. Le remplissage méticuleux des espaces imprimés avec des nuances très délicates de couleurs pastel instille chez le spectateur un éloignement qui détermine dans son observation un détachement du présent pour ramener l'artefact dans une sphère intemporelle et irréelle. La reproductibilité du médium photographique est niée dans sa multiplicité dans ces œuvres où l'artiste intervient en faisant de chaque tirage un unicum impossible à répliquer. Les négatifs photographiques, imprimés sur du précieux papier coton, élargissent le contexte temporel, faisant référence à des manuscrits enluminés, des incunables, des parchemins précieux, à Turner et aux peintres paysagistes vénitiens. Chambre optique, cambre noire, ou un bloc opératoire? L'artiste utilise les pastels comme des scalpels pointus qui laissent des marques imperceptibles sur le papier, déterminant des nuances atmosphériques et des reflets glaciers.

Et pourtant, c'est encore la photographie qui dicte ses lois de rigueur et de froideur, de ponctualité informative et d'obsession microscopique du détail. Peintre paysagiste "post litteram", Patrizia Mussa évoque, sans s'y abandonner, la dimension du calme chartreux, du travail minutieux d'une brodeuse, de la patience laborieuse et de l'importance, après tout partielle, du temps. La recherche d'un temps antithétique au présent, rapide et schizophrénique où on voit comment, face à ses œuvres, le temps cristallisé peut être lu dans toute sa poéticité immanente.

L'absence totale de la figure humaine ramène les architectures à des lieux fantomatiques, où l'absence devient présence métaphysique, où le silence est le vacarme et l'écho des voix perdues ont y trouvé refuge, dans lesquelles - comme dans une scénographie d'Ezio Frigerio (évidemment le souvenir revient aux très délicates Nozze di Figaro de Mozart mise en scène par Strehler en 1975 pour l'Opéra Garnier à Paris) - le vide des corps est perçu comme des bulles transparentes et ectoplasmiques.

Les œuvres de Patrizia Mussa s'inscrivent dans notre histoire contemporaine au même titre que les dessins de David Hockney; ses piscines ensoleillées et limpides, conçues pour ne pas être prosaïquement "habitées" mais pour être observées dans leur miroitante, froide et mélancolique solitude. Photopastel - terme ambigu, en fait, entre photographie et pastel - sont des "produits" qui envoient, de manière simple et sophisti-

quée, une réponse à l'utilisation excessive de Photoshop, à l'importance vulgaire accordée aux ordinateurs, à la facilité simienne, à la prétention de penser que nous sommes tous photographes simplement parce que nous avons un téléphone portable. L'artiste nous incite silencieusement à entrer dans ses architectures qui nous offrent la splendeur et la beauté de la grande architecture italienne des théâtres publics et privés.

“Le pouvoir de la peinture, la force dés-objectivante d'une photographie - écrit Nicola Davide Angerame dans un texte récent sur l'artiste - qui ne se replie pas sur lui-même mais va au-delà, à la recherche d'un rapport profitable avec la peinture. Par leur caractère unique, absolu, chaque photographie est d'abord imprimée selon les modalités les plus adaptées, de façon à mettre en relief les qualités de chaque image et peinte ensuite, de façon presque imperceptible mais significative afin de transformer la photographie d'une réalité donnée en une vision subtilement onirique, humblement grandiose et en mesure d'exalter avec un fort pouvoir d'éloignement la vérité de lieux, qui sont comme des oasis de l'imaginaire collectif de notre civilisation et qui nous parviennent, plus ou moins intacts, pour contribuer à la constitution de notre ADN culturel”.

Les Photopastels sont des preuves de maîtrise photographique et de perfection picturale, l'utilisation de la lumière naturelle, la vision frontale et centrale du sujet, de la mise au point parfaite de tous les détails qui décrivent le lieu et le rendent magique et réel à la fois, laissent l'artiste dans une dimension hors des modes et hors de l'école de Düsseldorf où l'objectivité cristalline était le paradigme expressif de toute la construction philosophique et linguistique de la photographie allemande des années 80. Les grands formats ne conviennent pas à Patrizia Mussa qui préfère des dimensions plus intimes, comme celles de groupes familiaux dans un intérieur où les membres de la famille ont disparu (pour toujours). Restent les lieux vastes, énormes, surdimensionnés - je me demande si on pourrait faire la même intervention picturale sur une photographie du Pavillon de Mies van der Rohe de 1929 à Barcelone - qui sont intimes, délicats, cristallisés.
Andrea Busto