

FRANCESCA POLA
SCIALOJA

Gli
Orti

Questo libro è stato realizzato in occasione della mostra
This book has been published on the occasion of the exhibition

TOTI SCIALOJA
TEMPO COME GESTO ASSOLUTO
TIME AS AN ABSOLUTE GESTURE

17 novembre / 17 November 2007 – 4 febbraio / 4 February 2008
Galleria Open Art, Prato

Realizzazione / *Realization*
Gli Ori

Redazione e impaginazione / *Editing and lay out*
Gli Ori Redazione

Traduzione inglese / *English Translation*
David Stanton, Milano

Fotolito / *Filmset by*
Giotto, Calenzano

Stampa / *Printed by*
Alsaba, Siena

Galleria Open Art
Viale della Repubblica 24
59100 Prato Italy
Tel. 0039 0574 538003
Fax 0039 0574 537808
galleria@openart.it
www.openart.it

© Copyright 2007
Galleria Open Art
Fondazione Toti Scialoja, Roma
per l'edizione, Gli Ori
per i testi e le foto gli autori
© Toti Scialoja by SIAE 2007
© Willem de Kooning by SIAE 2007
ISBN 978-88-7336-286-9
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*

Crediti fotografici / *Photographic Credits*

Per le immagini delle opere di / *For the photographs of works by*
Scialoja, Afro, Marca-Relli
Industrialfoto, Sesto Fiorentino

Per le altre immagini, per cortesia della / *For other photographs, courtesy*
Fondazione Toti Scialoja
Giordano Falzoni, pp. 32, 33
Massimo Napoli pp. 23, 36
Renate Ponsold, pp. 5, 58
Maria Teresa Recalcati, p. 57
Adrian Tranquilli, p. 93

Si è fatto ogni sforzo per riconoscere i possessori dei diritti dei materiali usati. Ove questo si sia rivelato impossibile, gli aventi diritto sono invitati a contattare l'editore. *Every effort has been made to acknowledge the copyright owner of the material used. Where this has proved impossible, the copyright owner is invited to contact the publisher.*
Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza l'autorizzazione scritta dei proprietari dei diritti.
No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the owners of the rights.

Copertina / *Cover*
Toti Scialoja, *Ripetizione – Thanksgiving*, 1959, particolare / detail

La nostra sincera gratitudine per aver reso possibile
la mostra e il libro che la accompagna va a
*We would like to express our deepest gratitude
for making this exhibition and book possible to*

Gabriele Stocchi
Presidente Fondazione Toti Scialoja

Giuseppe Appella
Fabrizio D'Amico
Nunzio Di Stefano
Barbara Drudi
Marcello Frattali Clementi
Massimo Frattali Clementi
Membri del Consiglio di Amministrazione
Fondazione Toti Scialoja

Uno speciale ringraziamento
per il suo fondamentale contributo a
Special thanks for his essential cooperation are due to

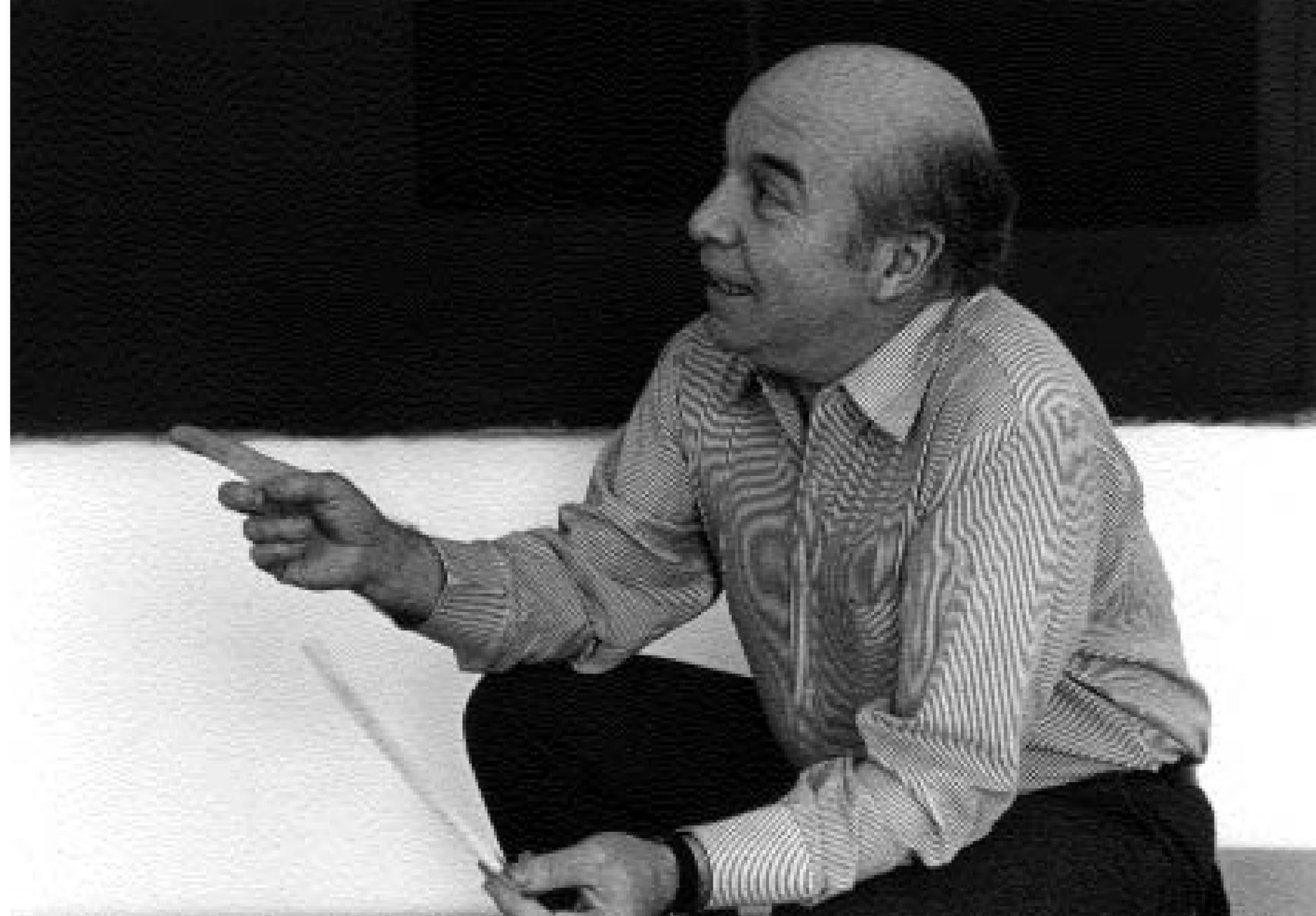
Adrian Tranquilli
Segretario Generale Fondazione Toti Scialoja

Si ringrazia per la gentile collaborazione
We are also grateful to the following for their kind assistance

Angela e Giorgio Albarello
Archivio Marca-Relli, Parma
Archivio Afro, Roma
Arte Centro, Milano
Paola Calamai
Martine e Stefano Carpeggiani
Franco Cellerino
Flavio Ciozzani
Guglielmo Concer
Galleria dello Scudo, Verona
Massimiliano Lucà
Mariagrazia Moglia
Gianpaolo Montali
Giampietro e Isabella Pratesi
Alessandra e Paolo Spinelli
Francesco Tedeschi
VAF Stiftung, Frankfurt am Main

e tutti coloro che hanno preferito mantenere l'anonimato
and all the others who wish to remain anonymous

Scialoja nello studio di Palazzo Costaguti in piazza Mattei, Roma, 1978
Scialoja in his studio in the Palazzo Costaguti, in piazza Mattei, Rome, 1978

FRANCESCA POLA

TOTI SCIALOJA

TEMPO COME GESTO ASSOLUTO

Toti Scialoja è un intellettuale che ha attraversato i dubbi e le certezze, le ansie e gli entusiasmi che hanno accompagnato, nel loro intermittente intrecciarsi, tutta la storia della seconda metà del XX secolo, e ne ha interpretato, con una sensibilità e una lucidità sorprendenti, stagione dopo stagione, i caratteri e le tensioni volta a volta più propri e peculiari. Nell'incontro con la figura di un artista multiforme e fecondo quale egli è stato, può essere lecito domandarsi se sia legittimo un approccio che tenda ad abbracciare in un solo sguardo la sua complessa parabola creativa; se non si corra il rischio, sottolineando la coerenza di fondo del suo percorso, di appiattirne gli esiti così differenziati in una prospettiva priva di un autentico significato, che non sia in grado di restituirne, almeno in parte, l'intrinseca complessità.

È tuttavia possibile riconoscere all'opera di Scialoja, pur nella sua diramata pluralità di soluzioni espressive, un'intenzionale e perentoria coerenza di fondo, che può essere indicata in un continuo e ossessivo ripresentarsi, nei diversi momenti del suo percorso, della medesima, cogente esigenza di assolutezza espressiva, della stessa e insistente volontà di farsi interprete, attraverso il proprio fare creativo, di un messaggio universalmente e profondamente umano. Proprio questa

FRANCESCA POLA

TOTI SCIALOJA

TIME AS AN ABSOLUTE GESTURE

Toti Scialoja was an intellectual who experienced the doubts and certainties, and anxiety and enthusiasm that characterized – with their intermittent interweaving – the whole of the second half of the twentieth century. Thanks to his remarkable sensibility and lucidity, he was, over the years, able to express the features and tensions most typical of the particular period. In this account of the life of a multifaceted and productive artist, one might well wonder whether it is legitimate to take an approach that tends to embrace the whole of his complex creative career at one fell swoop. In other words, by highlighting the underlying consistency of his career, we might be running the risk of putting the whole of his very varied output on the same plane, without any real purpose other than that of, at least in part, illustrating its intrinsic complexity.

It is, however, possible to recognize that, despite its plurality of forms of expression, Scialoja's work has a fundamental coherence that may be perceived in the continuous and obsessive repetition, in different periods of his career, of the same cogent need for absoluteness in the way he expressed himself, the same insistent desire to convey, through his artistic practice, a message that is both universal and pro-

29. *Avversario* (Adversary), 1990, vinilico su tela / vinyl on canvas, 102,5 x 170,8 cm

30. *Verde* (Green), 1990, vinilico su tela / vinyl on canvas, 149,5 x 248,5 cm