

MADI もうひとつの幾何学アート

MADI

The other

g
e
o
m
e
t
r
y

MADI 3

Collana di studi
a cura di
Cristina Costanzo

MADI
Movimento Artistico Internazionale
dal 1946 ad oggi

© Contesti editore a r. l.
email: contesti@libero.it
www.contesti.org
Graphic design and layout: Caterina Micalizzi

Costanzo, Cristina <1982->

MADI : The other geometry / Cristina Costanzo. – Ribera : Contesti, 2017.
(MADI ; 3)
ISBN 978-88-90752-28-5
MADÍ <movimento artistico>.
709.04 CCD-23 SBN Pal0304094

CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

ISBN 978 88 90752 28 5

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission in writing from the publisher.

MADI. The Other Geometry

Edited by
Cristina Costanzo

MADI もうひとつの幾何学アート

コスタンツォ・クリスティーナ女史監修

CONTESTI

MADI. The Other Geometry
MADI もうひとつの幾何学アート

21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

January 31 - February 11, 2018

Edited by
Cristina Costanzo

With contributions by
Patricia Avena Navarro, Cristina Costanzo, Paola Silvia Ubiali, Eugenia Presti

Scholarly Advisory Committee
Patricia Avena Navarro, Laura Bica, Cristina Costanzo, Paola Silvia Ubiali

Translations
Ellie Ivanova (English)
Prof. Taro Kimura (Japanese)

Organization
Masumi Sano
NPO Tsunagu Japan & Italy

Co-Organization
Istituto Italiano di Cultura di Osaka

Technical-Scientific Coordination
Alessandra Korfias

Sponsorship
K.K. ALP - (Kanazawa)
K.K. YAMADA - (Kobe)

Patronage
Consolato Generale d'Italia Osaka
Hokkoku shinbun
Dipartimento Culture e Società - Università degli Studi di Palermo
Galleria Marelia, Bergamo

Press Office
Valentina Lucia Barbagallo

Acknowledgements
Prof.ssa Maria Concetta Di Natale - Dipartimento Culture e Società dell'Università degli Studi di Palermo; Stefano Fossati - Istituto Italiano di Cultura, Osaka; Alessandra Korfias - Arti Services.

もう一つの幾何学アート

金沢 21 世紀美術館

2018 年 1 月 31 日～2 月 11 日 (2 月 5 日休館日)

監修

クリスティーナ・コスタンツォ

寄稿

パトリシア・アヴェーナ・ナヴァッロ、クリスティーナ・コスタンツォ、パオラ・シルヴィア・ウビアーリ、エウジェニア・プレスティ

専門委員

パトリシア・アヴェーナ・ナヴァッロ、ラウラ・ビーカ、クリスティーナ・コスタンツォ、パオラ・シルヴィア・ウビアーリ

翻訳

エリー・イヴァノヴァ (英語担当)

木村太郎 (日本語担当)

主催

佐野麻壽美

NPO つなぐー日本とイタリア

共催

イタリア文化会館ー大阪

技術責任

アレッサンドラ・コルフィアス

協賛

株式会社アルプ (金沢)

株式会社ヤマダ SUGER SUGER (神戸)

後援

在大阪イタリア総領事館

北國新聞

パレルモ大学文化・社会学科

マレリア画廊 (ベルガモ)

広報担当

ヴァレンティーナ・ルチア・バルバガッロ

謝辞

マリア・コンチェッタ・ディ・ナターレ教授 (パレルモ大学文化・社会学科)、ステファノ・フォッサーティ (イタリア文化会館ー大阪)、アレッサンドラ・コルフィアス (アルティ・サービス)

CONTENTS

Foreword <i>Stefano Fossati</i>	8
MADI: A Universal Art Movement <i>Cristina Costanzo</i>	10
Arden Quin: A MADI life <i>Patricia Avena Navarro</i>	22
MADI. An Experiment of an International Artistic Community <i>Paola Silvia Ubiali</i>	32
EXHIBITED WORKS	38
RESOURCES <i>Eugenia Presti</i>	81

目次

ごあいさつ

ステファノ・フォッサーティ

論文

「マディー-世界的な芸術運動」

コリスティーナ・コスタンツォ

「アルデン・クイン-マディーに捧げた生涯」

パトリシア・アヴェーナ・ナヴァッロ

「マディー-国際的芸術グループの1つの実験」

パオラ・シルヴィア・ウビアーリ

展示作品

アペンディクス

エウジェニア・プレスティ

FOREWORD

There are many reasons that make me particularly pleased that the Italian Cultural Institute in Osaka is supporting the exhibition *MADI: The Other Geometry*, curated by Cristina Costanzo, at the 21st Century Museum of Contemporary Art in Kanazawa. One of them is that this initiative, through a meticulous selection, offers a significant number of artworks representing well such a long lasting, original art movement as MADI, to a wide public. In addition, the exhibition includes the works of twenty-three artists from different countries (Italy, Japan, Brazil, France, Hungary, Sweden), but twelve among them are Italian. This comes to emphasize the significant contribution of Italian artists to the movement that began in Buenos Aires and propagated, in 1948, to Paris and elsewhere.

This exhibition project, with its strong educational goals offers many surprises for the visitors to the Museum of Kanazawa, giving them the opportunity to discover an artistic phenomenon of a wide significance. Already well known in Europe and Latin America, this movement merits attention in Japan due to the opportunities it offers for the confluence of diverse cultures. The exhibition is thus distinguished not just as a significant contribution to the promotion of Italian art in Japan, but also an excellent occasion for common work between Italian and Japanese artists and beyond, in a museum space of the highest profile for contemporary art.

Stefano Fossati

Director of the Italian Cultural Institute, Osaka

ごあいさつ

このたび、金沢 21 世紀美術館という著名な場において「マディー もう一つの幾何学」展がクリスティーナ・コスタンツォ監修のもと、権威ある学術団体の支援によって開催される運びとなりました。この展覧会の開催をイタリア文化会館—大阪がサポートできることを心から喜ばしく思います。そこには多くの理由があります。第一に、今回の企画が、非常に独創的で長く続いてきた現代の芸術運動マディを代表する貴重な芸術作品を入念に厳選し、人々に広く知っていただくことを目的としているからです。第二に、この展覧会では、イタリア、日本、ブラジル、フランス、ハンガリー、スウェーデンという国籍の異なる 23 人の芸術家の作品が展示されますが、そのうちの 12 人はイタリア人であり、このことは、ブエノスアイレスで 1946 年にはじまり、1948 年からパリに普及、そこから国際的なレベルへと広まったこの芸術運動に対するイタリアの貢献の大きさを明確に物語るものだからです。

啓発的な目的を持つこの展覧会プロジェクトは、金沢 21 世紀美術館を訪れた方々に少なからぬ驚きを与えることでしょう。そして、ラテンアメリカやヨーロッパではすでによく知られ、日本でも注目に値する、非常に高い価値を有する 1 つの芸術上の現象を発見する機会を提供することになるでしょう。このプロジェクトには、異文化間の対比をめぐる新たな可能性がここから生まれてほしいという願いも込められています。この展覧会がかくも特徴的であるのは、それが日本でのイタリア美術の振興に意義深い寄与を果たすからだけではありません。極めて優れた文化的展望を持ち、現代人の多様な芸術表現の受容に尽力する美術館の空間において、イタリアと日本、それ以外の国の芸術家たちが共に作業する有益な機会を提供するからでもあるのです。

ステファノ・フォッサーティ
イタリア文化会館—大阪 館長

MADI: A UNIVERSAL ART MOVEMENT

Our art is human, profoundly human, because it is the human person, in essence, who really and consciously creates, makes, builds and invents. MADI comes to found a universal art movement.

MADI Introduction Program, 1946

The exhibition at the 21st Century Museum of Contemporary Art in Kanazawa, organized by NPO Tsunagu-Japan&Italy in synergy with the Italian Culture Institute of Osaka, honors the International MADI movement with a selection of works that is particularly significant, putting together works by twenty-three artists of different nationalities: Dominique Binet, Jean Branchet, Jean Charasse, Franco Cortese, Reale Franco Frangi, Joël Froment, Aldo Fulchignoni, Sakae Hasegawa, Jahildo Marinho, Yumiko Kimura, Alberto Lombardi, Gino Luggi, Enea Mancino, Vincenzo Mascia, Renato Milo, Mitsouko Mori, Gianfranco Nicolato, Antonio Perrottelli, Marta Pilone, Torsten Ridell, János Szász Saxon, Philippe Vacher, Piergiorgio Zangara¹.

MADI is an artistic phenomenon of international breadth whose originality is grounded in its will to destructure reality to then reconstruct it through the oppositional distancing from its imitation. The materiality of the artistic work, united by its aniconism and anti-imitation, allow us to place the movement within non-figurative art, particularly geometric abstraction.

MADI's beginnings date from 1946 and are tightly connected to the work of Carmelo Arden Quin, a major figure of the Latin American avant-garde who, with his move to Paris in 1948, can be credited with giving it its international scope². Arden Quin is still remembered today by the MADI members, along with the teachings of Joaquín Torres García, a prolific artist who introduced European art avant-garde ideas in Argentina³. Thus, MADI really boasts a history of more than seventy years that has opened a dialog between Buenos Aires and Paris, which, after the 1980s, included even more cities and countries.

Although impossible to list completely here, it is important to note some of its most crucial phases⁴. An important first step to its foundation is *Arturo* magazine, published in Buenos Aires in 1944 by Arden Quin, with the participation of Joaquín Torres García, Vicente Huidobro, Rhod Rothfuss, Gyula Kosice, Arturo Torres, which made public the *Pre-manifesto n. 1*. Tomás Maldonado founded the Asociación Arte Concreto in 1945, later renamed Arte Concreto Invención. The non-figurative art scene of Buenos Aires was divided into two groups: Arte Concreto Invención, led by Maldonado with the *Arte Concreto* magazine that published *Manifiesto Invencionista*, on one hand, and, on the other hand, the MADI group, founded by Carmelo Arden Quin and others. Their split happened due to

their different ways of conceiving the artistic work: “of concrete provenance, [...] based on the prescriptive norms of the rectangle for Maldonado; of playful and dynamic nature, based on breaking the frame, on its articulation and the irregularity of the polygon, and coplanarity, for Arden Quin, Kosice e Rothfuss⁵”. The *Arte Madi* magazine comes out in 1947 and then there was the split between the French-based group, comprised by Arden Quin, the brothers Martin and Ignacio Blaszkowski and Esteban Eitler, and the Argentine one, with Gyula Kosice and Rhod Rothfuss, which would then continue as Madinensor. The year 1948 saw Arden Quin, along with Juan Melé and Gregorio Vardanaga, moving to Paris where – thanks to the mediation of Torres García – they got in touch with the major cultural figures of their time like Michel Seuphor, Francis Picabia, Serge Poliakoff, Constantin Brancusi, Silvano Bozzolini, Georges Vantongerloo, and gravitated toward Denise René Gallery. MADI experimentations spread to Paris, where the *Centre de Recherches et d'Études Madistes* was established in 1951, and from then on to Europe. The Parisian art scene favored the diffusion of the critical and dialectic spirit and it acquired the spelling “Madi” as, Maria Lluïsa Borràs observed, “Rumour has it that MADI ran its ideas around Paris and it was true: all Paris was infected by MADI in the 50s”⁶.

Only thanks to these events it is possible to speak today of the MADI movement, whose international acceptance is not dictated only by the presence of artists of diverse geographic origin, but first of all is an inherent fact of its cosmopolitan beginnings⁷. Its current weight is due to the presence of multiple artist groups and significant events, one of whom is the present exhibition at the 21st Century Museum of Contemporary Art in Kanazawa: numerous group and solo exhibitions, sustained by passionate collectors and critics⁸. MADI works are included in many public and private collections (MoMA of New York City, Centre Pompidou in Paris); art collections dedicated to MADI are established at international institutions such as the International Mobile MADI Museum in Vác, MA.GA in Gallarate, MACLA, Museo de Arte Contemporáneo in La Plata, the Museu MADI in Sobral and the Museum of Geometric and MADI Art in Dallas⁹.

MADI is an acronym of MAterialismo DIAlettico, but it also implies a component of nonsense and element of chance as a new frontier of aniconic art aiming at a total transformation of the world. Its guiding principles are included in the motto “The work is, it does not represent; the work is, it does not express; the work is, it does not signify”¹⁰. The MADI universalism in its color trends and the vital impulses underlying each of its events aims at a totalizing experience. Its ethics and aesthetics are called to a dialog in the name of “a transcendent act, a marvelous act”, which today we are still privileged to witness to and partake in, as the non-expressivity and the non-representation of MADI works coincide with the freedom of their viewers. In opposition to Romanticism, Symbolism, Expressionism and Surrealism, with their prominent artistic, political and philosophical consciousness, MADI art is human and universal and promotes free forms in a dynamic-spatial sense as it recovers the avant-garde models of the 20th century, from Abstraction to Suprematism and Constructivism, gathering the lessons of great masters such as Kandinsky, Mondrian,

Malevič and Tatlin, from Rodchenko and Moholy-Nagy to Gabo and Pevsner, and embracing also Spatialism and Minimalism. MADI art, as Emma Zanella Manara writes, “joins a rigorous mathematical construction and a research of spatial articulation and movement, free use of flat, convex and concave surfaces, the destruction of conventional limits of the painted area and the capacity to take advantage of new materials with a playful as well as constructive spirit”¹¹.

Despite their similarities and affinities, the works of each artist in this exhibition are autonomous and carry their individual high-profile research that finds its highest completion through MADI. Along with the synthesis typical for the movement, these artists come to a totalizing experience in which the work, and only the work, exists. Overlaps, joints, eversions, as well as articulation, transparency, color and dynamism are bold segments of a discourse based on logic, method and focus in the name of a playful juncture of form, color and space, following new geometries in accordance with its chromatic refinement and formal balance. All artists share the MADI principles as non-expression, non-representation and non-symbolism, but also the overcoming of traditional conventions of the frame and adopting non-conventional materials. Indeed, MADI responds to the crisis of traditional painting already perceived by the historic avant-garde movements with innovative artistic forms and dynamic representation of geometric figures in a space without illusionistic edges.

The group of Italian participating artists is significant. The history of MADI in Italy dates from its founding in Genoa in 1984-85, comprised by Liliana Contemorra, Arnaldo Esposito, Nicola Loi and its founder Salvador Presta, who later also founded a group in Milan in 1990-91 with Alberto Biasi, Gian Carlo Bulli, Giancarlo Caporicci, Elena Fia Fozzer, Reale Franco Frangi, Lorenzo Piemonti and Rino Sernaglia as members, while Anna Canali was its secretary¹². An important reference point for its research, beyond Carmelo Arden Quin’s influence, was the Arte Struktura Gallery owned by Anna Canali. The formative trajectory of the exhibiting artists is marked also by their closeness to this noted gallery in Milan and their interest in geometric abstraction and concrete art by abandoning imitation of reality and by three-dimensionality. This is the case of Franco Cortese, whose works are timeless and full of harmonious resonances; they focus on the most essential and surge into space with clean cuts and curving lines. The same is valid for Reale Franco Frangi, who, already focused on the use of plastic materials and the study of environmental space, makes works characterized by brilliant color tones, alternating with a balance of white, as well as the overlap of primary geometric forms and irregular planes. Aldo Fulchignoni turns to the study of non-Euclidean geometric forms and makes joints of geometric modules of painted wood with various thicknesses and color plexiglas, leaving to the viewer the option to intervene. Alberto Lombardi’s research focuses on the use of plexiglas and forex to generate sharp and elliptic forms in tension. In their overlapping shapes, where everything is traversed by color, empty and full shapes alternate to reveal a subtle play. The liberation of three-dimensionality, the adoption of polygonal forms and the spatial articulation of ob-

jects have pushed Gino Luggi to produce mobile reliefs and *coplanales* that act on their circumscribing environment with a variety of planes cut, folded and overlapped following different guiding lines. Enea Mancino's works reference almost an interlocking puzzle that establishes a dialog between space and nature. The playful nature of MADI is exalted by optically creating and recreating, in a sort of reconstruction of a new and original space. Vincenzo Mascia is producing work interested in a synthesis between art, design and architecture. It is completed as an extension of form in space and aims at an essential geometry through protrusions, articulated joints and unusual shapes. Protrusions are also characteristic of Renato Milo's work: constructions resulting from a succession of colorful geometric modules propagating in space, where rhythm and light meet. By abandoning the classic orthogonal and two-dimensional canon, Gianfranco Nicolato projects his work in a free space in which his polygonal forms become structural containers for color. Antonio Perrottelli, who makes diverse objects with varied materials, chooses a composed-recomposed geometry that is pluridirectional and multidirectional, in the closed stage of the square or the rectangle. Marta Pilone manipulates marine wood and plexiglass in curved and circular, concentric or staggered forms, dedicated to color and movement that change with the viewer's changing point of view. Piergiorgio Zangara modulates plastic forms and multiplies the expansion of the planes in pluridirectional projections that are experimental and playfully imaginative. His works overcome the boundary between painting and sculpture by using geometry and color in a dynamic-spatial sense and in a playful key in order to create free polygons of fascinating chromatic transparencies. In the MADI works, thanks to an innovative use of the surfaces that are dynamically articulated, color disintegrates the static limit imposed by the frame and deflagrates in space to take form with a polygonal awareness.

The MADI artists coming from France, the historic "headquarters" of the movement, comprise a significant group. Dominique Binet abandons any reference to objects and takes advantage of a play with jointed geometric figures in which light works as an essential element. Jean Branchet uses an aseptic platform – so fitting for the MADI principles – to evoke perspectives of creative dialog with space through asymmetry. Jean Charasse's *constructions* are refined wooden constructions skillfully enlivened through details of color that infuse rhythm in a modulated space. A similar dialog of open space with articulated convergences characterize the research of Joël Froment, a juggler of color cut and exalted in a refined out-of-frame liberation of the work. Finally, Philippe Vacher delves in a mixed morphology to privilege elemental forms and volumes subjected to distortions and imbalances marked by the optic instability of the dynamism of planes and volumes.

Jahildo Marinho, a Brazilian MADI sculptor, essentializes and constructs new, original unique spaces. A strong creative push guides his hand and mind as his non-object objects dialog without symbolizing and fit into space by seemingly pushing it out of its ethereal essence.

The Swedish artist Torsten Ridell turns to a new artistic composition that balances simple

lines and forms. The reflections on geometric form by the Hungarian artist János Szász Saxon come together in their MADI aesthetics as an in-depth study of polygons and the escape from the spatial limits of the frame.

In conclusion, it is particularly important to note the representative contribution of Japanese artists who focus their research on geometric forms, applying MADI's aesthetics of polygonal awareness in their own originality. Sakae Hasegawa, award-winning artist as well as a recognized museum expert and art critic based in France, makes aluminum works that, through the irregularity of their wefts gather non-signifying, non-representative and non-symbolizing elements. Yumiko Kimura, on the other hand, defined by Hasegawa himself as *poétesse du verre* of movement, was born in Tokyo but is now immersed in the European artistic environment after her studies in Turin and Paris, where she met Arden Quin. Today she is an active promoter of MADI activities in Japan. She uses industrial float to explore optic characteristics of glass and the material peculiarities of a process using recurring elements such as the spiral. She liberates the geometric figures in open space through the meeting of the material and the immaterial (glass and light) that become main characters in a dialog. Mitsouko Mori, on the other hand, uses primary colors with no nuances, often in synergy with her use of neon illuminating her works to emphasize and activate geometric forms.

These works are part of a broad production unrestricted by brackets of imitative interpretation of reality and characterized by self-signifying objects and unusual geometries that connect the freedom of invention with the exploration of a vast chromatic range and possibilities suggested by new materials. By opposing naturalism 19th century style and the traditional concept of art as illusion, MADI works put in practice a varied set of expressive rules that take advantage of recurrent essential components: from plurality to transparency, from light to space, from color to dynamism, from juxtaposition to overturning. These rules put forth three-dimensional works that can articulate in space with an inventive joy. On one hand, the title of the exhibition itself, *MADI: The Other Geometry*, underlines the insertion of the movement in the millenary connection between art and geometry and on the other, emphasizes the innovative capacity of the selected works.

This underlying goal of the exhibition, hosted by the renowned 21st Century Museum of Contemporary Art in Kanazawa, with its impressive architecture by Kazuyo Sejima+Ryue Nishizawa/SANAA and its high-profile programming, was made possible by the generous support of the sponsors K.K. ALP-Kanazawa and K.K. YAMADA-Kobe, the efforts of Masumi Sano - NPO Tsunagu-Japan&Italy and the Italian Cultural Institute of Osaka, directed by Stefano Fossati. It is a particularly emblematic presentation of MADI art, more vital than ever before.

Cristina Costanzo

Note

¹ The first and the second MADI exhibitions in Japan took place in 2014 at the Orié Art Gallery in Tokyo and, in 2015, at the MI Gallery in Osaka.

² Carmelo Arden Quin (1913, Rivera - Savigny-sur-Orge, 2010) was one of the major international innovators of geometric abstraction. Besides the most important catalogs of MADI exhibitions around the world, an important resource with ample bibliography are the books *Carmelo Arden Quin. Painting, collages, mobiles, 1930-1970*, Sicardi Gallery, Houston 2011; *70 años de Madí*, Vermeer Galería de Arte, Buenos Aires, 2016. Please see the text by P. Avena Navarro referenced below.

³ A basic reference is the catalog of the retrospective exhibition organized by MoMA in New York: *Joaquín Torres- García: The Arcadian Modern*, Eds. L. Pérez-Oramas, K. Grimson, New York 2015.

⁴ For the reconstruction of historic events mentioned here see *Da Madi a Madi (1946-1999)*, Eds. E. Zanella Manara, A. Canali, Milan 1999; C. Costanzo, *Madi. Forma Colore Spazio*, Palermo 2015; C. Costanzo, *Piergiorgio Zangara. Artista Madi*, Palermo 2016.

⁵ R. Casarin, in *Complementarità Madi*, Eds. S. Arden Quin, Bolivar, C. Pirone, Fisciano 2010, p. 119.

⁶ *Arte Madi*, Ed. M.L. Borràs, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid - Museo Estremeno e Iberio americano de Arte Contemporaneo, Badayoz 1997.

⁷ See the text on the topic by P.S. Ubiali referenced below.

⁸ For a full list of exhibitions and museums see the Resources section.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ Pre-Manifesto MADI was disseminated in occasion of the First *Exposición* held at the Instituto Francés de Estudios Superiores I, Buenos Aires from August 3rd to 6th, 1946.

¹¹ *Da Madi a Madi...*, 1999, p. 10.

¹² See *Da Madi a Madi...*, 1999, pp. 22-23; G. Di Genova, *Storia dell'arte italiana del '900. Generazione anni Quaranta*, 2° vol., Bologna 2009, pp. 958-959.

マディー世界的な芸術運動

「我々の芸術は人間的な、極めて人間的なものである。なぜなら、実際に創案し、実践し、構成し、創造するのは、そのあらゆる本質において人だからである。マディは世界的な芸術運動を起こすために誕生する」

1946年、マディの展覧会プログラムより

金沢 21 世紀美術館で開催される今回の展覧会は、NPO つなぐー日本とイタリアがイタリア文化会館一大阪と協力して企画したものであり、国際的芸術運動マディへのオマージュである。本展では、厳選された極めて重要な作品が展示される。作品を制作したのは国籍の異なる 23 人の芸術家たち、すなわち、ドミニク・ビネ、ジャン・ブランシェ、ジャン・シャラス、フランコ・コルテーゼ、レアール・フランコ・フランジ、ジョエル・フロモン、アルド・フルキニョーニ、長谷川栄、ジャイルド・マリーニョ、木村由実子、アルベルト・ロンバルディ、ジーノ・ルッジ、エネア・マンチーノ、ヴィンチェンツォ・マシヤ、レナート・ミロ、森光子、ジャンフランコ・ニコラート、アントニオ・ペッロッテッリ、マルタ・ピローネ、トルステン・リデル、ヤノス・サース・サクソン、フィリップ・ヴァシェール、ピエルジョルジョ・ザンガラであるⁱ。

マディは国際的規模を誇る芸術上の現象である。その探究のオリジナリティーを支える土台は、現実をいったん解体した上で、ミメシス（模倣）という概念から完全に決別して現実を再構成しようとする意志である。そこから生み出される作品の内在性や物理的性格はアニコニスムや反ミメシス主義と結びつけられる。そのため、マディ運動は、非具象芸術の領域、とりわけ幾何学抽象芸術の領域のなかに位置づけることができる。

マディの誕生は 1946 年にさかのぼるが、この出来事と決して切り離すことができないのがカルメロ・アルデン・クインの芸術上の探究である。ラテンアメリカの前衛芸術の分野における第一人者であったキンは、1948年にパリに移住し、それによってこの現象に国際的な息吹を与えることができたⁱⁱ。今日でもマディは、自らの師ホアキン・トレス・ガルシア（ヨーロッパの前衛芸術をアルゼンチンに導入することに貢献した多作な芸術家ⁱⁱⁱ）の教えを受け継いだキンのことを忘れていない。つまり、70 年以上の歴史を誇り、ブエノスアイレスとパリのあいだに対話をもたらしたのがマディなのである。そして、その対話は 1980 年以降になるとさらに多くの都市や国へと広がっていった。この場でその魅力的な歴史を詳細に語ることはできないが、いくつかの重大な出来事には触れておくべきだろう^{iv}。マディの誕生に先立ち、重要な役割を果たしたのが雑誌『アルトゥーロ』である。この雑誌はアルデン・クインが 1944年にブエノスアイレスで刊行したもので、ホアキン・トレス・ガルシア、ピセンテ・ウイドブロ、ロード・ロスフス、ジュラ・コシツェ、アルトゥーロ・トレスがこれに関わった。この雑誌が「第 1 のプレ・マニフェスト」を広く拡散させる。1945年にはトマス・マルドナドが具体芸術協会（これは後に「具体芸術インヴェンション」と呼ばれることになる）を設立し、1946年にはブエノスアイレスの非具象芸術の領域において 2 つのグループが誕生する。1 つはマルドナドが主宰した具体芸術インヴェンションであり、このグループは雑誌『具体芸術』でマニフェスト「インベンシオニスタ」を公表した。もう 1 つがマディである。このグループはカルメロ・アルデン・クインが数人のメンバーとともに立ち上げたものであった。この分裂は、他ならぬ作品を構想するにあたっての方法の違いによって生じた。「マルドナドにとって」作品とは「具体の血を引き、・・・長方形という、あらかじめ定められた規範に基づく。他方、アルデン・クインやコシツェ、ロスフスにとっては、作品は自由でダイナミックな性格を持ち、額縁を突き破ったり、多角形を接合したり、多角形の辺の長さを不規則にしたり、共平面性を

テーマにすることができるものであった」^v。1947年には雑誌『マディ芸術』が公刊されるが、この年、マディは2つのグループに分裂する。すなわち、アルデン・クイン、マルティンとイグナシオのブラスコ兄弟、エステバン・エイトレルから成るフランス派と、ジュラ・コシツェ、ロード・ロスフスのアルゼンチン派である（後者はその後「マディネムゾール」として存続することになる）。1948年、アルデン・クインはフアン・メレとグレゴリオ・ヴァルダネガとともにパリに移住する。この町でクインは、トレス・ガルシアの仲介もあって、ミシェル・スーフオールやフランシス・ピカビア、セルジュ・ポリアコフ、コンスタンティン・ブランクーシ、シルヴァノ・ボツォリーニ、ジョルジュ・ヴァントングルローといった当時の文化を代表する偉人たちと出会い、ドゥニーズ・ルネ画廊に足しげく通うようになる。1951年にはマディ研究センターが設立され、こうしてマディの実験はパリに広まり、そこからさらにヨーロッパ全土へと広まっていった。パリの芸術的な土壌は、マディの批判的で論理的な精神の広まりを好意的に受け入れ、マディに新たな洗礼を授けた。マリア・ルイーザ・ボラスが述べるように、「マディはパリ中にその理念を普及させ、1950年代にはパリ全体がマディにとりつかれていた」^{vi}のである。

以上のような出来事の延長線上においてこそ、今日のマディ運動について語る事が可能となる。この運動の国際的な意義は、地理的に異なる場所で生まれた芸術家たちの存在によってのみ証されるものではない。この運動がコスモポリタニズムの轍のなかで生まれたことで本来的に与えられたものでもあった^{vii}。現在、マディは世界中に広まっているが、それは著名な芸術家たちから成るグループが多数存在するおかげである。彼らは意義深いイベント（金沢21世紀美術館での本展はいうまでもなくその1つである）や、数々の合同展・個展を開き、それらは熱心なコレクターや批評家たちによって支えられている^{viii}。さらに、こうした催しのほかに、公的・私的な諸々のコレクション（ニューヨーク近代美術館（MoMA）やパリのポンピドゥー・センターなど）に収められているマディの作品が存在し、また、ヴァーチのマディ国際移動美術館、ガッララーテ市立現代美術館、ラプラタのラテンアメリカ現代美術館（MACLA）、ソブラルのマディ美術館、ダラスのジェオメトリック・アンド・マディ・アート美術館など、数多くの国際的機関でマディ芸術作品のコレクションが形成されている^{ix}。

マディ（Madi）は、Materialismo Dialettico（弁証法的唯物論）の頭字語であるが、世界の全体的な変形を希求するアニコニック芸術の最先端の分野としてナンセンスや偶然性という要素も暗示する。マディの方針は以下のモットーによって明確に定められている。「何も再現しない、それが作品である。何も表現しない、それが作品である。何も意味しない、それが作品である」^x。このマディの普遍的な考え方は、情熱的な色と衝撃的な生命力がこの運動のあらゆる作品に通底するという事実と符合するが、ある1つの総合的な体験の獲得を目指している。すなわち、「先験的な行為、驚嘆すべき行為」の名のもとに倫理学と美学が対話するよう求められるという体験である。そうした行為に立ち会い、参加する特権を我々は今なお有している。なぜなら、何も表現しない、何も再現しない、というマディ作品の特徴は、鑑賞者がその作品を自由に受容できることと同義だからである。芸術や政治、哲学を強く意識するロマン主義や象徴主義、表現主義、シュールレアリスムと異なり、マディ芸術は人間的で普遍的であり、動的かつ空間的な意味で自由な形態の使用を奨励する。そして、20世紀の前衛的な希求（抽象芸術からシュプレマティスム、ロシア構成主義まで）を再びよみがえらせ、偉大な巨匠たち（カンディンスキー、モンドリアン、マレーヴィチ、タトリン、ロトチェンコ、モホリ・ナジ、ガボ、ペヴスナー）の教えを渉猟し、空間主義とミニマリズムをも内包する。エンマ・ザネッラ・マナーラが記すように、マディ芸術とは、「厳格な数学的構成に、空間的接合や動きの追求、平面・凸面・凹面の自由な利用、絵画に慣習的に与えられてきた限界の打破、建設的で明晰な精神のもとで新たな素材を活用する能力をつけ加えたものである」^{xi}。

本展で展示される芸術家の作品はどれも、互いに類似性や親和性を示すにもかかわらず自主的であり、非常に優れた個々の芸術的探究の様相を我々に見せてくれる。そして、

その探究はマディにおいてこそ最高の終着点を見出している。我々の芸術家たちは一貫してマディの原則に沿いながら 1 つの総合的な体験の獲得に至っており、そこでは作品が、ただ作品だけが存在する。重ね合わせること、はめ込むこと、周囲の空間のなかに入り込んでいくこと、ジョイント、透明、色、ダイナミズム、これらは論理や秩序や計画に基づく対話の大胆な部分であり、そこにおいてかたちや色、空間は明確な合致を見せる。そして、その合致は、色の多彩さと形態のバランスがうまく共存する、常に未知の幾何学によってもたらされている。すべての作品に共通するのは、表現しない、再現しない、象徴的な意味を与えない、というマディの根本原理であるが、額縁を放棄し、これまで用いられてこなかった素材を使って伝統的な美術の決まりごとを乗り越えること、これもすべての作品に見られる特徴である。実際、マディは伝統的絵画の危機に対応している。こうした危機は、美術上の革新的な形態を生み出し、ごまかしのない空間のなかで幾何学形象をダイナミックに扱った戦前の前衛芸術家たちがすでに予告していたものであった。

本展で紹介されるイタリアの芸術家たちは重要である。そして、イタリアにおけるマディの歴史もまた重要である。その歴史は 1984~85 年にジェノヴァでマディ・グループが結成されたことにさかのぼる。発起人はサルヴァドール・プレスタで、メンバーはリアナ・コンテモッタ、アルナルド・エスポジト、ニコラ・ロイであった。プレスタはさらに 1990~91 年にミラノでもグループを立ち上げた。メンバーは、アルベルト・ピアージ、ジャン・カルロ・ブッリ、ジャンカルロ・カポリッチ、エレナ・フィア・フォッツェル、レアレ・フランコ・フランジ、ロレンツォ・ピエモンティ、リノ・セルナリアであった。代表はアンナ・カナリーである^{xii}。アルデン・クインの影響力のほかに、イタリアのマディ・グループの芸術上の追求を強力に後押ししたのがアンナ・カナリーのアルテ・ストゥルクトゥラ画廊であった。本展に出品する芸術家たちはこのミラノの著名な画廊の活動に関わり、ミメシスの放棄や立体作品の制作を通じて幾何学抽象芸術や具体芸術への関心をはぐくんでいった。フランコ・コルテーゼの作品の場合、それは美しいハーモニーに満ちた構成を示し、その構成はよりいっそう本質的な要素をまなざしながらも時間のなかで宙づりにされている。そして、鮮やかな切り口と曲線的な動きをもって空間のなかへと拡張する。レアレ・フランコ・フランジの場合、彼はすでにプラスチック素材の分野における模索や、作品を取り巻く空間や環境についての研究を熱心に行なっており、燃えるような色彩と白のバランスのいい配色や、空間における原始的な幾何学形態と不規則な平面の組み合わせを特徴とする作品を制作する。非ユークリッド的な幾何学形態を追求するアルド・フルキニョーニは、彩色された様々な厚さの木やプレキシガラスに幾何学的モジュールをはめ込む。そこでは作品の観賞者の介入が許容されている。アルベルト・ロンバルディが追い求めるのはプレキシガラスとフォーレックス（低発砲塩化ビニール樹脂板）の使用である。その目的は緊張感のあるシンプルで鋭利な形態を創り出すことにあるが、そこでは色の面が交互に現れ、その面は、自由に切断され、かくして対角線を生み出す板の積み重ねから得られている。全体に色が塗られたその板の重ね合わせのなかでは満杯の状態と空の状態が交錯し、そこには洗練された絵画上の遊戯が見られる。三次元への介入、多角形に対する賛美、空間における物体の接合、これらの要素に刺激を受けたジーノ・ルッジは、動く浮彫りや共平面を実現した。これは、異なるかたちに切られ、折られ、様々な線のガイドラインに沿って重ね合わされた平面をもって周囲の環境のなかを動く作品である。エネア・マンチーノの作品に見られる、およそ接合と呼べる遊戯は空間と自然の対話を引き起こす。その対話は外観には関わっても象徴的意味には関わらない。マディの明晰な感覚はここで、新しく独創的な空間のある種の再構成のなかで生と再生を繰り返す、目に見えるかたちで高められている。美術とデザインと建築の統合に関心を持つヴィンチェンツォ・マシヤの作品は、空間のなかへ拡張する形態として実現する。周囲の空間に入り込む、特異な幾何学を有するジョイント式の物体を用いて幾何学の本質を明らかにしようとする。この、周囲の空間に入り込むという特徴はレナート・ミロの作品にも認められる。ミロの作品は、幾何学と色の連続的な変調から生まれるもので、リズムと光

の交わりをもって空間のなかへ拡張していく。直角や二次元といった古典的な基本原理を捨てたジャンフランコ・ニコラートは自由な空間のなかに身を投じる。そこでは多角形の形態が、色彩を収める構成上の容器となる。アントニオ・ペッロッチェリは様々な物体や素材を用い、閉じられた正方形ないし長方形の区画のなかで複合的で多方向的な幾何学を明示する。マルタ・ピローネは、中心点を共有する複数の円や曲線、ジグザクの形状に沿って、海辺の木やプレキシガラスを組み合わせる。その色や動きは、作品を受容する者の視点の多様化を生み出すことにつながる。ピエルジョルジョ・ザンガラは可塑的な形態に手を加え、多方向的で実験的、かつ非常に創造力豊かなイメージにのっとり平面を拡張させる。ザンガラの作品は、絵画と彫刻のあいだにある壁を破壊し、動的かつ空間的な意味で、極めて重要なキーとして幾何学と色を利用する。そして、透明感のある魅惑的な色彩をそなえた自由な多角形を生み出す。マディの作品においては、ダイナミックに接合された平面が革新的に用いられ、額縁の規定する固定的な限界を色彩が打ち壊す。その色彩は周囲の空間のなかに溢れ出し、多角形の意識をもってかたちを成すことになる。

フランス出身の芸術家たちのグループは特筆に値する。上述した、マディの創始者の生涯と決して切り離すことのできない諸々の事柄から、フランスは歴史的にマディと深いかわりを持っている。ドミニク・ビネは具象とのつながりを放棄し、幾何学形態のはめ込みという遊戯を活用する。そこでは光が本質的な要素となり、用いられた素材の独自性を最大限に高める。ジャン・ブランシェが目指すものは、外部からの影響を受けない、いわば無菌室のような作品であり、まさしくそれゆえにマディの方針と完璧に符合し、マディの根本的な空間との創造力溢れる対話の可能性をその非対称性の反復のなかで喚起しうる。ジャン・シャラスの構造物は、洗練されたモノクロームの木製作品であり、細やかな色使いによって理性的に生命力を与えられている。その色使いは空間にリズムを与え、空間とのあいだに一体感を生み出し、空間を独自性溢れるものへと変化させる。接合されているが、しかし開かれた空間と対話する作品というテーマへの集中は、ジョエル・フロモンの芸術上の探究を特徴づけるものである。フロモンは色の魔術師であり、その色は、切り抜かれると同時に、洗練されたかたちで作品を額縁から外すことで最大限に強調されている。混成的な形態を志向するフィリップ・ヴァシェールの模索にとって特に好ましいのは基本的な形態とボリュームである。これを統治するのは歪みと不均衡であり、それらは平面とボリュームのダイナミズムが規定する視覚的不安定さによって暗示されている。

マディのブラジル人彫刻家ジャイルド・マリーニョは余分なものを削ぎ落とし、唯一無二の新しい空間を構成する。彼の手と精神を導くのは、既成のルールにまったく囚われずに斬新な作品を生み出そうとする強い欲求である。彼のオブジェー非オブジェは対話的であるが、象徴的な意味は持たない。空間に入り込み、空間を切り抜き、その超自然的な本質の枠から空間を解き放つ。スウェーデンのトルステン・リデルは、シンプルな線とかたちのバランスが保たれた芸術上の新しい構図を追い求める。ハンガリーのヤノス・サーズ・サクソンがかつて行なった幾何学形態に関する考察はマディのなかに注ぎ込み、多角形や、額縁が規定する限界からの脱却、周囲の空間への拡張などに関する研究をよりいっそう深化させた。

最後に、とりわけ大きな重要性を持つのが日本の芸術家たちの貢献である。彼らは自分たちの探究のねらいを幾何学形態に定め、マディの多角形の意識を独創的なかたちで表明する。芸術家にして高名な博物館学者、美術評論家でもある長谷川栄は日本に生まれ、フランスで活躍し、そこで数多くの賞を受けた。彼女は錆びたアルミニウムで作品を制作する。その作品は、何も意味しない、何も再現しない、何も象徴しないという要素を不規則なプロットのなかで受容する。その長谷川栄によってマディ運動のガラスの詩人と呼ばれた木村由実子は、東京に生まれたが、トリノとパリで学んでヨーロッパの芸術環境とつながりを持った。パリでアルデン・クインと知り合い、現在は日本でマディの活動を積極的に振興している。木村は工業用フロートを用い、ガラスの光学的な特徴や独自性を探求する。そして、螺旋をはじめとする循環的要素に目を向けながら、素材（ガラス）と非素材

(光)の交わりを介し、開かれた空間への幾何学形態の介入を実現する。ガラスと光こそが対話の主演であり、その対話は幾何学を通じて芸術作品となっている。他方、森光子は、グラデーションのない原色を用い、しばしばそれをネオンと組み合わせる。ネオンは彼女の作品を照らし、幾何学形態をはっきりと浮かび上がらせ、その差異を明確にする。

以上のような作品は、現実を模倣するという考え方の束縛から逃れ、意味の自律性をそなえた物体や類まれな幾何学を特徴とする、より幅広い領域の作品の一部を成すものである。稀有な幾何学は着想の自由を、幅広い色彩表現の追求や、新たな素材によってもたらされる未知の可能性の探究と密接に結びつける。19世紀のステレオタイプの自然主義や、イリュージョンなどの伝統的な芸術上の概念に異議を唱えるマディの作品は、極めて多種多様な表現のコードを適用する。そのコードは本質的かつ循環的な諸々の要素(多数性、透明性、光、空間、色、ダイナミズム、並置、逆転)を用いており、そこからは、周囲の空間とつながることの可能な立体作品が創意の喜びとともに生まれてくる。それでも、本展のタイトル「マディもう一つ幾何学アート」は一方では、マディ運動が1000年に及ぶ芸術と幾何学の伝統的なつながりに属することを強調し、他方では、厳選されたマディ作品の持つ今日的意義や革新的な力を明示する。本展の意義は、今日これまでになく大きな重要性を帯びているマディ芸術のとりわけ象徴的な断面図の1つを紹介することにある。

本展は高名な金沢21世紀美術館で開催される。妹島和世+西沢立衛/SANAAによって建てられた同館は極めて優れた文化的展望を持つ。本展の開催は、株式会社アルプ(金沢)および株式会社ヤマダ(神戸)の寛大な出資に加え、NPOつなぐー日本とイタリアの佐野麻壽美氏、ならびにイタリア文化会館ー大阪(館長ステファノ・フォッサーティ)の協力により実現した。

クリスティーナ・コスタンツォ

Printed in Italy
by Contesti Editore
December 2017

MADI

The other

g e o m e t r y

€ 20,00