

L'ISOLA FU LA MIA SALVEZZA

WRITER: LUCIANO REGOLI - PHOTO: HANS GEORGE BERGER

La borgata romana era un luogo infernale. Pasolini l'aveva inquadrata a dovere, ne aveva cantato i pochi pregi e i molti difetti. Io vivevo la mia prima giovinezza in quel limbo tra campagna romana e città, dove erano confinate le nuove braccia che servivano alla Capitale e all'Italia in ripresa economica. Divenni un giovane pittore, non so nemmeno io per quali concomitanze fortunate. Forse il Liceo Artistico che mi aiutò ad uscire dal ghetto o forse il Frate pittore che mi prese come allievo al Convento seicentesco di San Bonaventura al Palatino. Comunque sia divenni un pittore, poiché ero segnato, e la città, che mai mi piacque, mi imprigionava nella mia nuova veste di artista. Io fuggivo quando potevo. Fuggivo al nord, in quell'isola dove era nata mia madre, dove mia nonna mi metteva a disposizione una soffitta di qualche metro quadrato per lavorare a qualche natura morta, o per ritoccare bozzetti di paesaggio che facevo durante il giorno, perso nelle campagne dell'Elba. L'isola fu la mia salvezza da un mondo che dovevo frequentare sempre più spesso e che la professione

di ritrattista mi imponeva. Iniziai, per fortunate coincidenze, a frequentare il bel mondo che all'epoca ancora apprezzava il mestiere del ritrattista. Lo feci per decenni con fatiche inenarrabili, ma sempre mi venne incontro l'isola come ristoro. Fu il campo di battaglia dove incontrai professionalmente le persone più importanti della mia vita, che apprezzarono l'Artista e a cui donai la vera amicizia. Come il pittore Gonni, istriano di nascita, ma anch'egli innamorato dell'Elba. La famiglia Schmidheiny, che giovanissimo mi prese come pittore ritrattista e che mi protesse per anni introducendomi al gran mondo internazionale. Il vecchio Francesetti pittore, che fu un amico sincero, e che un giorno mi guardò con quei suoi occhi gialli persi nel nerofumo della pelle abbronzata e mi disse "Te, 'un finirai qui come me!". Sentiva il peso dell'isola come molti elbani, ma per me, al contrario, era un lenitivo dai mali del mondo. Perso nelle spiagge d'inverno, nei sentieri dei boschi, volli vivere qui per sempre, innamorato. E questo amore portò un frutto artistico nel tempo, poiché molti anni fa presi

da un contadino con una stretta di mano (pensate un po'!) una piccola stanza in cima alla Valle di Lazzaro a Portoferraio, che rimisi in sesto senza che volesse nulla. Lì, si avvicendarono nel tempo giovani artisti, che si strinsero intorno a me, e a cui detti ciò che sapevo. Altri ne vennero un po' da tutte le parti, inglesi, tedeschi, brasiliani, italiani, e così spontanea nacque una scuola ideale che chiamai la Scuola di Valle di Lazzaro. La scuola si propone come depositaria della tradizione figurativa in pittura; tradizione ormai obsoleta e non più frequentata dai pittori tutti volti al "luminoso futuro"; tant'è vero che oggi, se uno studente vuole imparare pittura figurativa, deve rivolgersi ad Accademie gestite da artisti americani in Italia. Ciò che era stato patrimonio nostro per secoli, è stato abbandonato in pochi decenni.

Luciano Regoli espone le proprie opere presso l'Hotel Villa Ottone a Portoferraio da giugno a settembre 2019.

The Roman township was a hellish place. Pasolini had framed it properly and had sung the few merits and many drawbacks. I lived my first youth in that limbo between the Roman countryside and the city, where the new arms that served the Capital and Italy in economic recovery were confined. I became a young painter; I don't even know for what fortunate coincidence. Perhaps the Art School that helped me leave the ghetto or perhaps the Friar painter who took me as a pupil at the seventeenth-century Convent of San Bonaventura al Palatino. However, I became a painter, because I was marked, and the city, which I never liked, imprisoned me in my new role as an artist. I ran away whenever I could. I fled to the north, to that island where my mother was born, where my grandmother used to provide me with an attic of a few square meters to work on some still life, or to touch up sketches of landscape that I did during the day, lost in the countryside of Elba. The

island was my salvation from a world that I had to mingle with more and more often and that the profession of portraitist imposed on me. I began, for fortunate coincidences, to frequent the beautiful world that at the time still appreciated the job as a portraitist, I did it for decades with unspeakable efforts, but always the island came to meet me as a refreshment. It was the battlefield where I met the most important people in my life professionally, who appreciated the Artist and to whom I gave true friendship. Like the painter Gonni, an Istrian by birth, but also in love with Elba. The Schmidheiny family, who took me as a portrait painter very young and protected me for years by introducing me to the great international world. The old painter Francesetti, who was a sincere friend, and who one day looked at me with those yellow eyes of his lost in the bronzed black of his skin and told me "you will not end up here like me!". He felt the weight of the island like many Elbans, but for me, on the contrary, it was a soothing from the

evils of the world. Lost in the beaches in winter; in the paths of the woods, I wanted to live here forever, in love; and this love brought an artistic fruit over time, since many years ago taken by a farmer with a handshake (think a little!) a small room at the top of the Lazzaro Valley in Portoferraio, which I put back together without wanting anything. There, young artists took turns over time, tightening around me, and giving them what I knew. Others came from all over; English, German, Brazilian, Italian, and so an ideal school was born that I called the Lazzaro Valley School. The school proposed itself as depositary of the figurative tradition in painting; now obsolete tradition and no longer frequented by painters all aimed at the "bright future"; so much so that today, if a student wants to learn figurative painting, he must turn to Academies run by American artists in Italy. What had been our heritage for centuries was abandoned in a few decades.

Luciano Regoli exhibits his paintings at the Hotel Villa Ottone in Portoferraio from June to September 2019.

Das römische Dorf war für mich ein höllischer Ort. Pasolini hatte es richtig umschrieben und von seinen wenigen Vorteilen und den vielen Missständen gesungen. Ich habe meine frühe Jugend in dieser Vorhölle zwischen dem römischen Land und der Stadt verbracht, wo junge Arbeitskräfte, die der Hauptstadt und Italien zum wirtschaftlichen Aufschwung dienen sollten, sehr knapp waren. Ich wurde ein junger Maler, ich hatte keine Ahnung, was für eine glückliche Fügung das für mich war. Vielleicht war es die Kunstschule, die mir aus dem Ghetto herausgeholfen hat, oder der Malermönch, der mich als Schüler in seinem Kloster San Bonaventura aus dem siebzehnten Jahrhundert am Palatin aufnahm. Auf jeden Fall wurde ich Maler, denn das war meine Absicht, und die Stadt, die mir nie gefiel, hielt mich in meiner neuen Tätigkeit als Künstler nur gefangen. Ich flüchtete, sobald ich dazu die Gelegenheit bekam. Ich floh nach Norden, auf die Insel, auf der meine Mutter geboren wurde, wo mir meine Großmutter eine Dachstube von einigen Quadratmetern zur Verfügung stellte, damit ich entweder an einem Stillleben arbeiten konnte, oder damit ich die Skizzen der Landschaften, die ich im Laufe des Tages, versunken in der Natur Elbas, entworfen hatte, nachbearbeiten konnte. Die Insel war meine Rettung aus einer Welt, die ich immer öfter zu besuchen gezwungen war und die mir mein Beruf als Porträtmaler auferlegte. Ich begann, wie durch glückliche Fügung, die schöne Welt zu besuchen, die seinerzeit den Beruf des Porträtisten noch zu schätzen wusste und ich tat es jahrzehntlang mit unsäglichen Anstrengungen, bin aber immer wieder auf die Insel zurückgekommen, um mich hier zu erholen. Auf dem Schlachtfeld traf ich beruflich die wichtigsten Menschen meines Lebens, die den Künstler zu schätzen wussten und denen ich die wahre Freundschaft entgegengebracht habe. Wie der Maler Gonni, ein gebürtiger Istrier und auch verliebt in die Insel Elba. Es war die Familie Schmidheiny, die mich in sehr jungen Jahren als Porträtmaler in ihre Dienste nahm, die mich jahrelang beschützte und mich in die große internationale Welt einführte. Der alte Francesetti-Maler, der ein aufrichtiger Freund war und der mich eines Tages mit seinen gelben Augen, die in seiner dunklen, gebräunten Haut fast verloren gingen, ansah und zu mir sagte: "Du, du wirst genau wie ich hier landen". Er spürte die Bedrückung der Insel wie viele Elbaner auch, doch für mich war sie ganz im Gegenteil wie ein Heilmittel gegen alles Übel der Welt. Verloren an den Winterstränden und auf den Wegen des Waldes wollte ich

auf ewig hier leben, voller Liebe, und diese Liebe brachte mit der Zeit eine künstlerische Befruchtungswelle in Gang, denn vor vielen Jahren bekam ich von einem Bauern per Handschlag (denken Sie mal ein wenig nach!) einen kleinen Raum am Ende des Lazarus-Tals in Portoferraio, das ich ohne etwas dafür zu verlangen wieder in Ordnung gebracht habe. Dort tauchten im Laufe der Zeit immer wieder junge Künstler auf, die sich um mich herum scharten und denen ich alles erzählte, was ich wusste. Es kamen andere aus der ganzen Welt, Engländer, Deutsche, Brasilianer, Italiener; und so ist spontan eine ideale Schule entstanden, die ich die Schule von Valle di Lazzaro nannte. Die Schule bot und bietet sich immer noch als Verwahrer für die bildhafte Tradition in der Malerei an, eine Tradition, die heute veraltet ist und nicht mehr von den Malern gepflegt wird, weil sie alle auf die "strahlende Zukunft" ausgerichtet sind. So sehr, dass sich ein Schüler, wenn er heute die figurative Malerei erlernen möchte, an Akademien wenden muss, die von amerikanischen Künstlern in Italien geleitet werden. Das, was seit Jahrhunderten unser Erbe war, wurde in wenigen Jahrzehnten einfach aufgegeben.

Von Juni bis September 2019 stellt Luciano Regoli seine künstlerischen Arbeiten im Hotel Villa Ottone in Portoferraio aus.