

LUCA POLESI: INCUDINE, INGEGNO E MARTELLO

WRITER: PATRIZIA LUPI - PHOTO: CRISTINA SPINETTI

Luca Polesi fra incubine, ingegno e scalpello. Sorprendente, divertente, giocoso, ironico, fantasioso, anticonformista, inusuale, innovativo, dissacratore, originale, eclettico: sono solo alcuni degli aggettivi attribuiti a Luca Polesi dalla critica nei molti anni della sua carriera artistica, iniziata subito dopo il diploma di Maestro d'Arte in Sbalzo e Cesello presso l'Istituto d'Arte di Volterra, quando non aveva ancora compiuto vent'anni. Luca è come colui che vede dove gli altri non vedono, ad esempio le forme delle nuvole o i fondi di caffè. Lui vede l'anima della materia, anche quella più grezza, interpreta e racconta gli oggetti più strani, componendoli e liberandoli dai loro confini per restituirli ad altri significati, a nuova vita. Con incredibile maestria riesce a creare armonia dove sembrerebbe impossibile trovarla, negli oggetti abbandonati, dimenticati, gettati da mani cieche. Talentuoso, ingegnoso, crea forme insolite assemblando diversità, unendo materiali reali anche se differenti, riesce a comporre alchemicamente volumi coerenti e forme significative, a volte metafore. Ricerca, sperimentazione, invenzione sono le sue caratteristiche. Gli elbani lo definirebbero un "aggeggino", uno che sa mettere le mani ovunque e risolve i problemi con ingegno e fantasia. Schivo ma gentile, assomiglia alla terra di San Piero dove

è nato. Cresciuto fra metalli e graniti, è riuscito a fare arte con le forme dure della natura. Quelle stesse che lavorate dalle mani esperte del fabbro o dello scalpellino si trasformano per sempre. Come le colonne del Pantheon a Roma strappate dai fianchi delle montagne di Seccheto. Fino ad arrivare ad oggi. Casella, Consagra, Giò Pomodoro e chi sa quanti altri hanno usato il granito elbano per realizzare i loro capolavori. Si intrecciano così natura e cultura. Quella di Luca è una cultura popolare ma antica. Da operaio, lo ribadisce in tutte le occasioni, è il suo lavoro quotidiano, di uno che usa le mani per costruire ma la testa per progettare. Il suo sapere si ciba di materiali pesanti, di oggetti inanimati, con il quali alimenta la sua indomabile fantasia artistica. Geniale è la sua capacità di riconoscere una foca in una maniglia d'ottone, riscattandola. Così la catena di una bicicletta, una forchetta, il falchetto, il cono di una cassa audio, la cornetta di un telefono, ispirano Polesi che segue l'esempio dei Dadaisti, della Pop Art, di Marcel Duchamp con i suoi ready-made. In una società dove gli oggetti hanno vita e valore brevi, gli scarti della società dell'opulenza e dello spreco hanno in sé un'essenza artistica che Luca disvela, mostra con semplicità e ironia. Diverte e si diverte, stupisce, va al cuore delle cose, incanta. L'arte esiste negli occhi di chi guarda e nelle mani di chi fa.

Surprising, fun, playful, ironic, imaginative, unconventional, unusual, innovative, desecrating, original, eclectic: these are just some of the adjectives attributed to Luca Polesi by the critics in the many years of his artistic career, which began immediately after the Master of Art degree in Embossing and Chiselling at the Art Institute of Volterra, when he was not yet twenty years old. Luca is like one who sees

where others do not see, for example the shapes of clouds or coffee grounds. He sees the soul of the material, even the rawest, interprets and tells the strangest objects, composing and freeing them from their borders to return them to other meanings, to new life. With incredible mastery he manages to create harmony where it would seem impossible to find it, in the abandoned, forgotten objects thrown by blind hands. Talented,

ingenious, he creates unusual shapes by assembling diversity, uniting real materials even if different, he manages to compose alchemically coherent volumes and meaningful shapes, sometimes metaphorical. His characteristics are research, experimentation and invention. The people of Elba would call him a "gadget", one who knows how to get his hands anywhere and solve problems with ingenuity and imagination. Shy but gentle, he resembles the land of San Piero where he was born. Raised among metals and granites, he managed to make art with the harsh forms of nature. The same ones you work with the expert hands of the

blacksmith or stonemason are transformed forever. Like the columns of the Pantheon in Rome or those of Piazza dei Miracoli in Pisa torn from the sides of the mountains of Seccheto. Until we get to today. Casella, Consagra, Giò Pomodoro and who knows how many others have used Elba granite to make their masterpieces. Nature and culture are intertwined. That of Luke is a popular but ancient culture. As a worker, he reiterates it on all occasions, it is his daily work, of one who uses his hands to build but the head to design. His knowledge feeds on heavy materials, inanimate objects, with which he feeds his indomitable artistic imagination.

His ability to recognise a seal in a brass handle and redeem it is brilliant. So, the chain of a bicycle, a fork, the sickle, the cone of a sound box, the handset of a telephone, inspire Polesi following the example of the Dadaists, of Pop Art, of Marcel Duchamp with his ready-mades. In a society where objects have short life and value, the waste of the society of opulence and waste have in themselves an artistic essence that Luca reveals, shows with simplicity and irony. He entertains, amazes, goes to the heart of things, enchants. Art exists in the eyes of the beholder and in the hands of those who do.

Faszinierend, lustig, verspielt, ironisch, phantastisch, unkonventionell, ungewöhnlich, innovativ, anstößig, originell, eklektisch: Das sind nur einige der Adjektive, die Luca Polesi von Kritikern in den vielen Jahren seiner künstlerischen Karriere zugeschrieben wurden, die unmittelbar nach seinem Abschluss als Master of Art in Sbalzo und Cesello am Kunstinstitut von Volterra begann, als er noch nicht zwanzig Jahre alt war. Luca ist einer, der sieht, was andere nicht sehen, wie zum Beispiel die Formen der Wolken oder den Kaffeesatz. Er sieht die Seele der Materie, selbst die raueste und er interpretiert und erzählt von den seltsamsten Objekten, indem er sie neu komponiert und von ihren Grenzen befreit, um ihnen eine andere Bedeutung zu geben und ihnen ein neues Leben einzuhauchen. Mit unglaublicher Geschicklichkeit schafft er es, Harmonie dort zu kreieren, wo es scheinbar unmöglich erscheint und zwar in verlassenen, vergessenen und einfach so dahingeworfenen Objekten. Talentiert und genial, erschafft er ungewöhnliche Formen, indem er aus einer bunten Vielfalt Dinge zusammensetzt und reale Materialien miteinander kombiniert, auch wenn sie unterschiedlicher Natur sind, womit es ihm gelingt, ausdrucksstarke Volumen und signifikante uns symbolträchtige Formen zu komponieren. Recherchieren,

Experimentieren und Erfinden, genau das sind seine Stärken. Die Elbaner würden ihn als "Allesköninger" bezeichnen, einen, der weiß, wo man Hand anlegen muss, um Probleme mit Originalität und Phantasie zu lösen. Mit seiner schüchternen und doch freundlichen Art ähnelt er dem Land von San Piero, wo er geboren wurde. Aufgewachsen zwischen Metallen und Graniten, gelang es ihm, aus diesen harten Elementen der Natur seine Kunst entstehen zu lassen. Genau die Materialien, die von den erfahrenen Händen eines Schmiedes oder eines Steinmetzes bearbeitet werden, werden durch seine Hände auf ewig verwandelt. Wie die Säulen des Pantheons in Rom oder die der Piazza dei Miracoli in Pisa, herausgerissen aus den Hängen der Berge von Seccheto. Bis heute. M. Casella, P. Consagra, G. Pomodoro und wer weiß, wie viele andere sonst noch den nischen

nit zur Herstellung ihrer Kunstwerke verwendet haben. Auf diese Weise sind Natur und Kultur eng miteinander verflochten. Die Kultur von Luca ist volkstümlich, aber auch sehr altertümlich. In seiner Arbeit zeigt sich dies immer wieder, in der täglichen Arbeit eines Menschen, der seine Hände dazu benutzt, etwas zu konstruieren, aber seinen Kopf zum Entwerfen. Er nährt sein Wissen anhand von schweren Materialien und unbelebten Objekten, mit denen er seine unbezwingbare künstlerische Phantasie befriedigt. Seine Fähigkeit, eine Robbe in einem Messinggriff zu erkennen und ihm dadurch einen anderen Sinn zu geben, ist genial. So inspirieren Polesi, der dem Beispiel der Dadaisten, der Pop Art und Marcel Duchamp mit seinen Ready-Mades folgt, die Kette eines Fahrrads, eine Gabel, eine Sichel, der Trichter einer Audio-Box, ebenso wie der Hörer eines Telefons. In einer Gesellschaft, in der Objekte kurzlebig und von geringer Wertschätzung sind, haben die Abkehr von der Gesellschaft des Überflusses und der Verschwendug an sich eine künstlerische Essenz, die Luca deutlich herausstellt und mit Schlichtheit und Ironie zum Ausdruck bringt. Er erfindet immer Neues mit Erfidungserichtum und Fantasie, er hat Spaß daran, Menschen zu unterhalten und sie zu verblüffen, er trifft den Kern der Dinge, er verzaubert. Kunst existiert in den Augen ihres Betrachters und in den Händen derer, die sie vollbringen.

