IRENEO RAVALICO

(1922–2014)

Ireneo Ravalico se je rodil kot predzadnji otrok v številni piranski družini, ki pa se je zaradi ekonomskih razlogov kmalu preselila v Trst. Osrednji osebnostni lastnosti mladega slikarja sta bili navezanost na mater in globoka vera, zgodnja zavezanost risanju in slikanju pa je močno zaznamovala njegovo življenje in bodoče odločitve. Risal je portrete sorodnikov in prijateljev, slikal z oljnimi, akvarelnimi in tempera barvami, ustvarjal pa je tudi karikature za mladinske časopise. Po diplomi na beneški akademiji za likovno umetnost in oblikovanje je začel s poučevanjem, že v začetku štiridesetih let prejšnjega stoletja pa je v Postojni pridobil naziv docenta. Po drugi svetovni vojni je znova začel poučevati likovno umetnost, vse do upokojitve je delal na Znanstveni srednji šoli v Tržiču, Tehnični šoli za geodezijo in Srednji šoli A. Manzonija v Trstu.

Prav vojna je najbolj zaznamovala njegov obstoj, saj so ga septembra 1943, tik potem, ko se je pridružil vojski, prijeli in internirali v vojaškem taborišču v Hannovru. Bil je eden izmed mnogih italijanskih vojaških zapornikov, ki so v taborišču dočakali konec vojne in plačali visoko ceno ob podpisu premirja v kraju Cassibile na Siciliji.

Kasneje se je poročil, imel dva otroka, poučeval, predvsem pa je ustvaril mnogo slikarskih del, ki so pogosto doživela izjemen uspeh na številnih samostojnih razstavah, tako območnih, regijskih kot državnih. Za svoje likovno ustvarjanje je prejel veliko nagrad in priznanj umetniških kritikov.

***

Mladostno obdobje slikarjevega ustvarjanja, ki traja od konca tridesetih do prvih povojnih let prejšnjega stoletja, bi lahko označili kot eksperimentalno fazo, v kateri izstopajo njegove izjemne risarske spretnosti in uporaba različnih tehnik za reprodukcijo njemu najbližje realnosti. Z akvarelnimi, tempera in oljnimi barvami je slikal portrete in avtoportrete, tihožitja in krajine. V slogu, iz katerega še vedno vejeta neposrednost in realizem, ki se sprostita v iskrenih in čustvenih podobah. V povojnem času je v Ravalicovem ustvarjanju za kratek čas opaziti tudi ekspresionistične poteze, na primer v delu “Il compagno di Misburg” iz leta 1945, ki velja za eno njegovih največjih mojstrovin.

V obdobju od petdesetih do zgodnjih šestdesetih let prejšnjega stoletja se je slikarjevo ustvarjanje skozi postopen prehod izoblikovalo v tako svojevrsten in prepoznaven slog, da so nekateri kritiki včasih v njem opazili in mu očitali konservativne težnje. Ta odpor do sprememb vendarle ne izključuje očitne evolucije in zorenja ter izrazitega eksperimentiranja s številnimi umetniškimi tehnikami, kot stalnica v času pa se je ohranil idealen substrat, pa tudi etična prepričanja, posebna občutljivost in čustvena resonanca, na splošno pa vizija življenja, ki nenehno navdihuje njegovo ustvarjanje.

Šele novinarskim kritikom (od prve razstave v mestni umetniški dvorani v Trstu leta 1954 do prvega desetletja novega tisočletja) je postopoma uspelo identificirati in interpretirati temeljne značilnosti slikarjevega sloga in njegove “poetike”. Če bi želeli izpostaviti formulo, ki se najpogosteje pojavlja v njegovih delih, bi Ravalicov slog morda najbolje opisali z izrazom ”metafizičen” (nekateri uporabljajo tudi izraz “magični realizem”). Klasifikacija sicer kliče po problematizaciji, s katero bi odstranili meje dvoumnosti in togosti, hkrati pa zelo dobro oriše resnične vsebinske zasnove njegovega slikarstva.

Sklicujem se na abstrakcijo, intelektualno mediacijo, simboliko, ki označuje Ravalicovo najbolj zrelo ustvarjanje, pa najsi bo to krajina, človeška figura ali tihožitje. Prikazana resničnost namreč izhaja iz podobe realnosti, ki opeva bistvo, osamitev, statičnost, molčeče vzdušje in odtegnitev subjektov, človeka in narave. V ozadju se skriva težnja, da prikazana resničnost vodi k drugačni realnosti, nadrealnosti, dejansko metafizični. A če postavimo Ravalicovo svojevrstno “metafizično” vizijo ob bok zakonitostim metafizičnega slikarstva (ne da bi se spustili na raven vrednostnih sodb), ne moremo mimo očitnih razlik. Tako se na ideološki ravni njegova metafizika nagiba k religiozni vsebini, ki je sicer pogosto skrita, včasih pa celo eksplicitno prikazana. Po drugi strani pa potencial svobode, na primer, Giorgia de Chirica v Tržaškem slikarju, predstavlja klasična in stroga perspektiva, čeprav je včasih odtujena zaradi izbire nenavadnih stališč.

Druge kritične presoje, ki so se večkrat ponavljale, začenši pri Giuliu Monteneru, poudarjajo modrost in lepoto oblikovanja, nagnjenost k stilizaciji in ustvarjanju dvodimenzionalnosti človeške figure, prostorsko izboljšanje skozi skrbno kompozicijo, živahen spekter barv, večkrat postavljen v ozadje, ter lirične ali pripovedne motive.

Skratka, ponavljajoči se motivi slikarjeve dolge in plodne ustvarjalne poti so zaznamovani z globoko osebno noto in osvetljeni z jasno idealistično perspektivo. Najbolj zastopane teme so: vojna, portret in avtoportret, akt, podobe otroštva in žensk, krajina, s poudarkom na morskih motivih, tihožitje in ne nazadnje vztrajanje pri zrcaljenju notranjosti neba in metamorfnih oblakov.

V času ustvarjanja Irenea Ravalica – v katerem je poskušal s svojo metafizično vizijo čas ustaviti – so njegova dela čustveno in religiozno ovrednotili, kar pomeni, da v njih zagotovo niso videli praznega neba.

MORJE

Na splošno velja, da so subjekti, ki prevladujejo v slikarjevem ustvarjanju, sami po sebi pomemben dejavnik na različnih ravneh. Raznovrstnost motivov pri Ireneu Ravalicu spremlja tudi pestrost uporabljenih tehnik (olje, tempere, risbe s črnilom, tušem, kredo, ogljem …) skozi zelo dolgo časovno obdobje.

Morje, barke, pristanišče, mandrači so zelo pogosti slikarjevi motivi. Na prvi pogled bi rekel, da z leti prihajajo vedno bolj v ospredje. Morje, nebo in barke predstavljajo stvarnost, do katere slikar izraža svojo naklonjenost: kot bi bili personifikacije narave in družbe, s katerimi se lahko pogovarjamo skozi čas, in tako postanejo emblemi občasnih razpoloženj ali trajnega duhovnega stanja, torej vizije življenja in umetnosti.

Morje ima redko popolno avtonomijo, skoraj nikoli ni prikazano samostojno ali prevladujoče. Predstavlja okolje, čudovito, večinoma mirno, ki sprejema barke, ladje in ljudi (vendar zelo malo). Določa mejo nebu in drugim človeškim konstrukcijam, kot so pristaniška skladišča. Je tudi prostor za otroške igre in zabave kopalcev. Ob morju ribiči skrbijo za plovila, mreže ali vabe …. Morje torej določa meje ladjedelnic, hiš, obale, ki vodi k “zajetni plaži”, kot pravi Umberto Saba.

Poleg izrazitih liričnih potez vsebuje Ravalicovo slikarstvo po mojem mnenju tudi nekaj, kar spominja na velikega tržaškega pesnika, avtorja znamenitega dela “Canzoniere”. Antiretorično poenostavitev prikazane resničnosti, na primer. Tudi jezik je poenostavljen. Pri motivih je pogosto prikazano mesto in njegovo obrobje, veliko pozornosti namenja življenju ljudi, predvsem zgodbam iz otroštva in mladostništva.

Morje je vedno vidno s kopnega. To ne pomeni banalne potrditve ponavljajoče se referenčne točke (morje namreč dejansko večinoma opazujemo s kopnega). Po mojem mnenju se v tem zrcali umetnikova duša. “Mi te gledamo, tisti, ki ostajamo na kopnem.” Gre za zaključne verze “Falsetta” Eugenija Montaleja v zbirki “Ossi di seppia”.Pesnik opazuje dekle, ki se varno potaplja v razburkanem morju, in ugotavlja, da sam pripada drugi rasi, ki morja ne izziva … Montalejeva poezija nazorno prikazuje izjemnost odnosa, ki ga Ireneo Ravalico goji do morja.

Zdi se, da morje v njegovih slikah objema kopno, ga omejuje, in ne nasprotno. Razteza se in obdaja pomole, jezove, plovila. Umetnik implicitno in molče priznava prevlado morju, ki ga opazujemo z razumom in občudovanjem. A morda je to le moja projekcija ...

Končno morje umetniku ponuja čudež artikulacije barv (modra, zelena, plava, indigo …). Podarja mu čudež odsevov, obrača podobo realnosti, jo razkraja, spreminja v prvotnih barvah, dopušča igro z variacijami valov in luči ter predstavitev na pol potopljenih in nestabilnih predmetov, kot so boje, vrvi in seveda barke. Večinoma neomajna, mirna voda. Nikakršnega izziva, temveč tiho sprejemanje njegove mogočne in subtilne lepote, sposobnosti izkazovanja naklonjenosti, morda ustvarjanja življenja.

BARKE

Lahko bi rekel barke ali ladje, znotraj morske notacije, a zdi se mi, da igra upodabljanje tega motiva pri “Ireneu” svojevrstno vlogo. So enako pomembne kot oblaki za nebo. Ne naseljujejo namreč le morja, temveč tudi kopno – obale, pristane, škvere -, ko jih potegnejo na suho, da jih skrbne moške roke restavrirajo in prebarvajo.

Barke so živi predmeti, četudi le lebdijo v morju, privezane ob pomol ali v vrstah, ali so, še bolj poredko, v gibanju, kot vlačilec med plovbo. Niso ravno videti kot orodja za delo ali prosti čas, so predvsem estetski predmeti, ki utelešajo lepoto in svobodo. Slednje je razvidno v slikarjevem upodabljanju, začenši spodaj, s kobilico, ko počivajo na bregu, na obali, kot pisani metulji, ki so se nenadoma za trenutek ustavili in bodo znova poleteli nad vodo in pod nebom. Medtem pa se pred slikarjem razgrinjajo s svojimi oblikami in čarobnimi barvami, kot pred otrokom, ki ga neverjetna resničnost, bogata z možnostjo pobega in sanjarjenja, očara in prevzame. Pri poetični komponenti ne gre za moj osebni dodatek, ampak za dejstvo, vidno vsakomur, ki te barke opazuje in v njih vidi lepotice, ki jim ribiči nadenejo sladka imena tistih, čakajočih doma ali v pristanišču.

V morju barke ponovno osvojijo svoje ozemlje, a brez ljudi, ki bi jih vodili. Nosijo le pomemben umetnikov pečat. Ponavljam, da so samostojni predmeti, ki se napajajo z barvami, oblikami in odsevi. So integracije morja, ki mu dajejo dimenzijo prostora in razdalj. So čudoviti predmeti, ob katerih pozabimo na njihov izvor in funkcijo. Resonance, evokacije, čiste estetske funkcije. A vendarle v sebi skrivajo breme spominov, subtilne znake človeškega načina videnja in občutenja.

Državne razstave

Biennale d’Arte Sacra - Novara 1951, VI Quadriennale di Roma 1951, Olimpiadi Culturali - Rim 1952 in Livorno 1953, Mostra del Bianco-Nero - Milje 1953, 1955 in 1956, Mostra d’Arte Contemporanea - Rim 1955, Biennale d’Arte Triveneta - Padova 1955, V Biennale d’Arte Sacra - Trst 1956, III Mostra Triveneta - Portogruaro 1956, Concorso Nazionale di Pittura Scultura e Bianco-Nero - Rim 1957, II Biennale d’Arte Internazionale - Iglesias 1963, Premio Suzzara 1964, 1966 in 1968, PremioVilla San Giovanni 1965, Biennale Nazionale d’Arte Città di Milano 1965, XV Premio Nazionale - Alatri 1966, Nagrada na VI Premio Nazionale Città di Imperia 1967, IV Premio Nazionale di Pittura “Il nostro Po” - Ferrara in Milano 1967, Premio Internazionale di Disegno Galleria Cartesius - Trst 2003, 1. nagrada na II Premio internazionale di Disegno Galleria Cartesius - Trst 2005, III Premio Internazionale di Disegno Galleria Cartesius - Trst 2006.

Regijske razstave

I, II, III, IV Mostra Giuliana d’Arte Sacra, Trst.

1951: III Mostra Giovanile d’Arti Figurative, Gorica, Gradec in Dunaj.

1953: Mostra artisti triestini, Brescia, I, II, III, IV, V, VI, VII in VIII Mostra del Paesaggio della Regione, Trst.

1965: Mostra regionale di pittura e bianco-nero, Milje.

1967: 39. Mostra annuale del Sindacato, Palača Costanzi, Trst.

1971-1972: IV in V Mostra Regionale di Grafica, Milje.

Od 1971 do 1977: XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX in XXXI Mostra Regionale d’Arte, Palača Costanzi, Trst.

1978: “Il Mare di Trieste”, grad San Giusto, Trst.

Od 1981 do 1984: I, II, III, IV Mostra Regionale di Disegno, Center Barbacan, Trst.

1984: I Fiori di Alpe Adria, Galleria Rettori Tribbio 2, Trst.

1990: Mostra artisti Istriani, Palača Costanzi, Trst.

1990- 1991-1992-1994: Lugliografica, Galleria Cartesius, Trst.

1990-1992-1994-1996: I, II, III, IV Biennale Giuliana d’Arte, Palača Costanzi, Trst.

1991-1992 -1993: “Arte Presepio”, Morska postaja, Trst.

1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999- 2000-2001: Mostra del Piccolo Formato, Galleria Rettori Tribbio 2, Trst.

1996: Natale 1995, “Disegno a confronto”, 1996-1997: “Il paesaggio di …” in 1998: “Opere di …”, Galleria Rettori Tribbio 2, Trst.

1994: “I fiori di …” in 1995: “ Il mare di …”, Galleria Rettori Tribbio 2 , Trst.

1996 in 1997: “100 Artisti” in 13 x 18, Galleria Cartesius, Trst.

1996: Univerza za tretje življenjsko obdobje, “100 diapositive”, Trst.

1997: Raduno Mondiale degli Esuli, Mestna umetniška dvorana, Trst.

1998: “Stelle di Natale”, Sala Albo Pretorio, Trst.

1998: “Il mare e …, Galleria Cartesius, Trst in “Biennale Giuliana d’Arte”, grad S. Giusto, Trst.

1999: “Disegni e …”, Galleria Cartesius, Trst, “Estate con l’Arte”, “Natale con l’Arte”, Galleria Rettori Tribbio 2, Trst.

2000: “Giubileo 2000 - Arte Sacra”, Galleria Rettori Tribbio 2, Trst, “Estate con l’Arte”, Galleria Rettori Tribbio 2, Trst, “VI Biennale giuliana d’Arte Castello di S. Giusto”, Trst.

2001: “Estate con l’Arte”, Galleria Rettori Tribbio 2, Trst.

2001-2002-2003-2004-2005- 2006: Mostra del piccolo Formato, Galleria Rettori Tribbio 2, Trst.

2002: Mostra Collettiva d’Arte, Galleria Rettori Tribbio 2, Trst.

2002: Estate con l’Arte, Galleria Rettori Tribbio 2, Trst.

2002: Disegni e tecniche miste, Galleria Cartesius, Trst.

2002: VII Biennale Giuliana d’Arte, Palača Morpurgo, Trst.

2003: I fiori di …, Galleria Rettori Tribbio 2, Trst.

2004: Pittori in laguna, Galleria Rettori Tribbio 2, Trst.

Samostojne razstave

1949 (Galerija Trst) Trst. 1954 (Mestna umetniška dvorana) Trst. 1955 (Galleria Montenapoleone) Milano. 1956 (Galerija Trst) Trst. 1959-1963-1965 (Mestna umetniška dvorana) Trst. 1966 Circolo Culturale in ENAOLI, 1967-1969 (Mestna umetniška dvorana) Trst. 1970 (Škver) Milje. 1972, 1974, 1977, 1980 in 1982 (Mestna umetniška dvorana) Trst. 1983-1984 (Galleria Rettori Tribbio 2) Trst. 1985 (Mestna umetniška dvorana) Trst. 1988-1991-1993-1995-1998- 2000-2001-2006 (Galleria Rettori Tribbio 2) Trst.

O njem so pisali

Emilio Bambic, Silvio Benco, Sergio Brossi, G. Matteo Campitelli, Renata L. Cargnelli, Luigi Flebus, Decio Gioseffi, Arturo Manzano, Libero Mazzi, Caro Milic, Sergio Molesi, Giulio Montenero, Miran Pavlin, Cesare Sofianopulos, Danilo Soli, Francesco Tenze, Tino Sangiglio.

Revije in časopisi

Il Tempo, Settimo Giorno, Il Radiocorriere, Arti e professioni Unite, La Prora, Vita Nuova, Gioventù Nuova, La Vedetta, Il Piccolo, Il Piccolo Sera, Il Giornale Alleato, Il Giornale di Trieste, Il Corriere della Sera, Il Messaggero Veneto, Il Gazzettino, Primorski dnevnik, Il Corriere di Trieste, La voce Libera, Il Corriere della Riviera, RAI Radio Trieste*, Terza Pagina, Arti Figurative,* Radioinsieme.

Fabrizio Stefanini

Trst, april 2019