

Renato Ranaldi

le ragazze vanno matte per i samurai

fuoriquadro, exhibition detail, 2011

Djevojke su lude za samurajima

Ostarjeli samuraj, umjetnik poznat samo – rijetkim ljubiteljima sve teže shvatljive umjetnosti, meditativnih, tajnih namjera i praksi, prolazeći ulicama grada na putu za Univerzitet gdje predaje, sijao je paniku među ljudima. Društvo mističara prihvatile ga je sa pažnjom kao da je jedan od njih, one noći kada je lovljen, povrijeđen i otican, pokucao na njihova vrata. Bio je pobjegao napadu čopora fanatičnih vukova, ratobornih aktivista sindikata AVON (Prava odobrena nacionalna umjetnost) koji su mrzjeli svaku formu apstrahovanja i u njemu vidjeli žrtvenog jarca, simbol dekandecije, protiv koga se mora boriti po svaku cijenu. Umjetnik samuraj ih je uništilo. Sukob: nagao i nasilan, dvoje njih ležali su na pločniku rasparčani stručnim munjevitim potezom mača. Od te noći Tebaida je postala njegova kuća. Znao je, tamo unutra mora nositi, strogo naizmjenično, dvije uniforme, odjeću mističara i oklop samuraja. Slagao se sa tom činjenicom, vjerujući da u sebi objedinjuje i jedno i drugo, i stoga prihvati spremno ovo pravilo.

Na Univerzitetu, prometnoj pijaci savjesti gdje su akademici kovali lažne teorije i borili se za prevlast u formi katedre, sa velikim uspjehom držao je predmet *Tadicija negiranog gesta i Strategija odsutnosti* kroz lutajuće razgovore. Profesori, prosjaci sa počastima, ludjeli su od ljubomore, ne prihvatajući opšte prihvaćenu harizmu njihovog bizarnog kolege koja je svakim danom sve više rasla među studentima. Oni su sa entuzijazmom proучavali kontradikciju i gubitak svakog smisla – tema predavanja – dodatno nestrpljivo da prihvate neuporediv životni užitak koji sobom nosi neko svetogrđe prema umjetnosti.

Po završetku predavanja, kada se vraćao u Tebaidu kod mistika, prodavci su spuštali zastore i štitili izloge i sebe same, kao da su predviđali ko zna kakav nagli preokret. Prolaznici koje je susretao ubrzavali su hod da bi se sklonili, neki od njih kao miševi biježali su kroz vrata koja su nalazili otvorena. Poneko je uvijek kroz prozor gledao na ulicu sa pritajenom nadom da će moći da uživaju u krvavom spektaklu, kada bi se on, iznervirani ignorisanjem od strane akademika i građana, gestovima stravične svečanosti jednog ubistva bacio na bilo koga prolaznika i sa malobrojnim dobro izabranim potezima ga raskomadao. Princip spektakla, izvorna scena kojoj su se svi okrutno nadali. Na ulici držao se ponosno kao da parodira inkarnacija arogancije, prav kao da mu je poprsje sačinjeno od kitovskih kostiju, leđa kao ploča, vrat kao stub koji nosi pogled, namršten i strijelovit; s vremenom na vrijeme poneki tik bi se pojavio pod desnim okom, kontrakcija koja je aludirala na mig. Odjeća mu je bila ozbiljna, bez ukrasa, jedna vrsta dugog kaputa sa puno dugmadi činila je da izgleda kao stub čija se baza završavala sa dvije ogromne zaobljene cipele, pokapane sa milion različitih boja koje su svjedočile o njegovoj vezi sa slikarstvom. Uprkos klovnovskom izgledu koje su cipele mogle da pobude, ovaj čovjek je izazivao strahopoštovanje. Njegov hod diktiran je rigoroznom vertikalnom osom koja ga je neprestano održavala u ponosnom stavu.

Bila je to sjajna pojava, srednjovekovna ikona, svetac sa oreolom na zlatnom pijedestalu, koja je vjerovatno očarala mistike, od prvog trenutka zaljubljene u neobičnog Umjetnika-samuraja. Kada su razmišljali nijesu mogli a da ne povežu njegov hod kurosa sa simetričnim likom Rublioovog Pantakratora, i sa moralnom ispravnosću svetaca kojoj su svi težili. Jedan vrlo upadljiv element karakterisao je takođe njegov profil: mač usko pričvršćen kaišem na lijevi bok štrčio je dijagonalno – amblemično oružje koje mu je garantovalo pripadnost kasti Umjetnika-ratnika u izumiranju. Nije bilo zgodno nositi ovaj teret; svojim čvrstim, priljubljenim položajem činio je da svaki korak bude propraćen ritmičnim lupkanjem i trljanjem korice o vanjsku stranu butine na kojoj se stvorio žulj. Nevini mističari shvatili su da je njihov obožavani polemičar teška osoba, umjetnik okrenut

next page, **drawing**, 22 x 22 cm, 2011

perverznom obrtu smisla i zadovoljstvu koje ovo sobom nosi, a sve u okviru ideje da proizvodi znake koji će izazivati iritaciju i konflikt; ali nijesu nikada mogli zamisliti, neoprezni, da sva ta ponosna, neumoljiva determinisanost ima jedan cilj, da začara žene koje su bukvalno bivale zaroobljene od strane razvratnika, bezobrazanog i bez poštovanja slobodarski pragmatičanog čuvara iskrene čistote. Ta svjesno nošena maska u cilju zavođenja, krila je nezasićenu želju da privuče žene uprkos njegovom starijem dobu.

Djevojke su lude za samurajima bila je njegova mantra, stamena misao oko koje je rotirala njegova usamljena egzistencija razvešljena samo povremenim tjelesnim odnosima sa zaluđenim ženama koje su padale pred njegovim nogama potpuno posvećene ovom zanosu. Bio je vjeran tantričkoj tradiciji, i kako ova nalaže, bila je ljubav sa djevojkom izmiješati svoje uvelo tijelo sa baršunastom blijedom mirišljavom kožom, sa raspoloženjima milovanja mlade sveštenice posvećene činu uživanja koje bi ga održalo u životu kućnog zagrljaja, unutar arhaičnog haosa i noćnog vina koje je učestvovalo u njegovoj ludoj pribranosti.

Bio je uvjeren da biti umjetnik znači roditi se odjenut hrabrošcu, kao da je u pitanju koža koju neko nosi kako bi se zaštitio od pljuska realnosti koji bi ga skvasio kao pile i učinilo da se razboli od banalnosti. Težio je slobodi da bude nag. Tvrdoglava stvarnost kojoj je nemoguće uteći? Još gore, suočio bi se sa njom na otvorenom polju, bio je siguran da je za tako upornu smjelost zagarantovana nagrada. Neka zavedena žena, bunovna od čudesno slučenog spasenja, furiozno bjekstvo od svih otrova u karnalni zagrljaj, vjera u taj nezakočiv orgazam, spasenje od svih frustracija. Iluzija spasenja, to je ono što je nagovještavao djevojkama.

Determinisanost nije samo dio onoga što upravlja mačem; uzeti četkicu i baciti se na nanošenje boje, gest koji deklariše i determiniše zakon u beskrajnom moru formi takođe je hrabrost. Potezi četkom zahtjevaju drskost, osjećao je to dok se spremao da napadne besramnim potezom potpunog potcjenvanja, namjeren da izvuče najbolje od te emocije namjernog kiča, toj istorijskoj izdaji negirane tradicije, urođen u smrtonosnom skoku; pripremati se na ovu jeres proisticalo je iz tjelesnog kukavičluka, mnogo većeg i mentalno mnogo bolnijeg od straha da će pogriješiti u bitci. Desilo mu se da drhti, cvokoće zubima pred protivnikom jakim kao on, ali i uhvatiti četkicu pred bojama, mastionicom i bijelim papirom činilo je da zadrhti. Povlačenje linije: trenutak strahovitog shvanja svoje suštine nemoguć za doživjeti u drugim situacijama.

Sve je otpočelo tog davnog dana, kada je još kao dječak, student umjetnosti – tadašnji učitelji nisu ni sumnjali u postojanje samuraja – tokom jedne uobičajene vježbe drskog nanošenja boje na platno, upotrebio špah-tlicu koju je jako zaoštrio kako bi mu poslužila u skidanju zgrušane boje, sa koje je nožem skidao polihromne slojevite naslage. Slikajući, jednim potezom nehotice prenaglašenim u odnosu na druge pocijepao je platno cijelom širinom, smrtonosna povreda za *Djelo*. Zabo je mač. Pomicli kako ta nesreća prouzrokovana velikom *Slučajnošću* može biti tumačena kao znak *Umjetnosti*, ali se odmah pokaja: istorijski prethodnik, sveto čudovište pocjepanog platna bio je tako teško prisutan da ugazi njegov ponos hranjen snom o autentičnosti: postidio se. Poželje da zaboravi taj čin ne dajući mu na značaju, ali bi nemoćan da prekine misao da je držeći tako oštru špah-tlicu zapravo vitlao mačem. Protiv kog neprijatelja? Upakovana banalnost koju je svuda viđao? Galerije sa njihovim inauguracijama? Onaj poznati slikar jarac srećan zbog uspjeha, koji živi u luksuznoj vili na padini? Ili svi nedužni mediokriteti, uvijek u strahu od zakona, pažljivi na rokove računa za struju, u izbjegavanju poraza dok god je to dopušteno, dovoljno popustljivi sa djecom i suzdržani u tjelesnim intimnostima. Znači li da

nužno mora postojati i neprijatelj kako bi objasnili mučnost određenog čina? Kada je u bioskopu po prvi put video stari Kurosavin film gdje jedan od likova izgovara *Djevojke su lude za samurajima*, odmah je shvatio koji značaj treba da im da: drska hrabrost i determinisanost nagrađeni su strastvenom toplinom žene koja se daje za zaslужeni odmor ratnika. Ovo mu je izgledalo kongenijalno. Ali nije bio u stanju da se kontroliše, da stavi po strani s vremena na vrijeme mladalačku rutinu, u potrazi da smiri određene nemire koji su ga mučili kada je posjećivao golotinju, arome, ukuse, lažna opiranja, slaodokusne spojeve, vješte nesvjestice; a sve uokvireno donjim vešom svakojakih tipova za svakojake tipove djevojaka.

Prirodan dar, njegov. Nevjerovatno kako su sve djevojke padale na njegovo grubo ponašanje i prihvatale sve njegove zahtjeve. Preplavljavao ih je jednom vrstom agresivne dobrodušnosti i snažnim, vrelim dozama toplog razumjevanja kada je izgledalo da pretražuje nabore njihovih tijela a da ih ni ne dotakne. Ovo je činilo da osjećaju seksualne spazme i da same predosjetite svoje nesvjestice, paradoksalno, osećajući se više kao vazduh a ne tijelo, nedoslednost, u tmurnoj i strašnoj igri pokornog rastvaranja, uhvaćene teatralnošću njegovih mirnih gestova i krasnog glasa. Kada je trebalo da uvjeri neku djevojku argumentisao je, mračan i dosljedan, hrapavim glasom, ozbiljni tonovi u falsetu, kao bas koga boli grlo, a onda, iznenada, pokazivao je zadivljenost tom fatalnom privlačnošću, ali u tim riječima i u tom ponašanju, nazirala se uzvišena težnja neopravdana skromnim ciljem posjedovanja te ženke. Nije mu bilo dovoljno da je zavede, morao je, obećavajući i tražeći da mu se obeća, pridobiti je i odmah potom napustiti. Tako ona, van njegovog zagrljaja, bila je izgubljena, apostolka jedne prebrzo naučene razuzdanosti. Osjećao je da su korupcija i varka za koje je bio sposoban njegovo remek-djelo. Ali, postojala su i druga remek-djela za koja je bio sposoban: kada je uspjevao da brzinom munje zasječe mačem prepunim boje kao špahtlicom, neposredni gestovi koji zahtijevaju nemilosrdnu hirurgiju mirne ruke, pravi i tačni trenuci stila, i onda kada je ponovo davao sreću nesrećnoj netačnosti uništenog reda i, u jednom odbačenom dijelu svoga *ja*, shvatao mirno da nesavršeni univerzum znači asimetrija.

Kako ne bi više potpao pod stilističku tendenciju da sijeće platno, kupio je novu špahtlu oblik uglova. Ali, to više nije bila ista stvar. Nestalo je uzbuđenja koje je osjećao dok je nanosio boju zbog mogućeg cijepanja platna. Nije više bilo nikakve jeze, nedostajala je osnovna tragična vrijednost. Više nije opušteno trčao na razmeđu kriminalnog vizionarstva zamaskiranog prezicom i opasnosti usvajanja već otkrivenih i konzumiranih načina nagnutih nad ambisom odvratnog ponavljanja u *Umjetnosti*.

Ako je i tačno da jedan samuraj nikada ne plače i njegovo lice je uvijek opušteno i lijepo, i kada padne u prašinu u okršaju tijelo na tijelo sa protivnikom, tačno je da heroj ide u wc. Teatar nobilne tjelesnosti krije iza zavjesa ono što nije ljepota jednog tijela bez njegove ružnoće. Ali, sve zapaljene djevojke koje su mu se davale obožavale su ga svjesne da osnovna pojava tog tijela poduprtog hrabrošću je i ružnoća. I upravo to je bilo čudo šarma koji je posjedovao: davao im se sa ružnom nevinošću, otvarao im je dušu, kao da hoće da ih primi, kao da im dozvoljava da prodrui u intimnost najtajnjeg užasa. Ovo je izazivalo jednu vrstu familijarnosti koja je omogućavala ulaz u intenzivno zadovoljstvo koga je bio stručni prikupljač. Kada je shvatio da pred platnom već duže vrijeme samo mačuje potezima koji podsjećaju na napad i odbranu, odluči da od tog trenutka mačem zamijeni špahtlu. Slikaće tim oružjem. Poteškoća, esencijalna stvar za njega kada je u pitanju stvaranje Umjetnosti, bila je u tome da platno ostane neoštećeno, slikanje debelim namazima boje jedva dotičući platno. Ravnoteža je bila osnova, drhtaj pred platnom, napetost koja bi opravdala taj način, i samo tako je dozvoljavao sebi da se nazove umjetnikom. Kada je prihvatio mač da njime stvara, osjetio se samurajem, *Umjetnikom – samurajem*.

next page, **drawing**, 22 x 22 cm, 2011

Jedan nemir ga je opsjedao već duže vrijeme. Od svih djevojaka koje je pokušao da zavede, samo jedna, predivna, bila je bezosjećajna na taj arogantni bezobrazni šarm za kojim su ludjele sve druge. Izgledalo je da ne želi da zna, smjelog stava, zapovjedničkih i sigurnih pokreta, drsko nastalih u odsustvu sumnje. Nju je želio, naravno. Pretvorila se u destabilizujuću opsesiju. Skupljao je hrabrost, javno pokazujući svoju spektakularnu drskost. Suočavao se sa bandama nasilnih umjetnika protivnika svjestan da stvara mit, priča o njegovim prkošenjima došla bi do ušiju djevojke koju je stavio na listu već davno i koja mu se još uvijek nije dala. Pokušao je u više navrata i uvijek bivao odbijen.

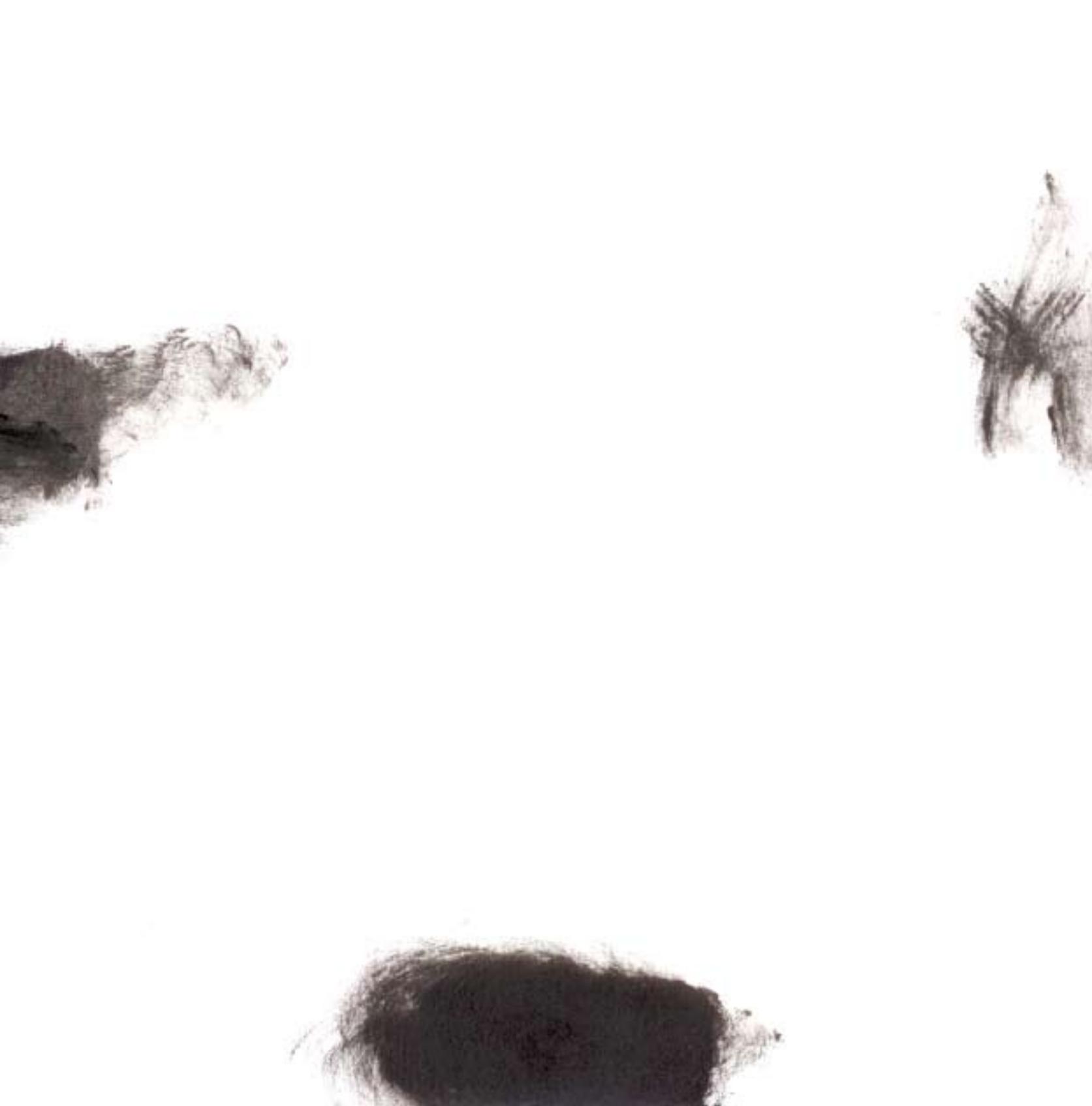
Jednog dana, na trgu Univerziteta, znajući da ga ta željena žena posmatra privučena ponosnim i teatralnim stavom ratnika koji je zauzeo, uistinu malo grotesknim jednim dijelom i zbog onih ogromnih cipela vidljivo markiranih nobilnom umjetnošću poteza, ukočen i namršten, odglumio je ogromno ogorčenje i suočio cijeli Gotha uplašenih doktora prijeteći vatreñim riječima, navodeći kao problem pitanje ni od kakvog značaja, izgovor, u svakom slučaju. A onda, izvučenog mača: *Sluge naseljene Istorijom Kurvom*, tako ih je nazvao. Ta svađa sa akademicima koji su se razbježali kao miševi nije probudila u djevojci reakciju koju je *Umjetnik-samuraj* očekivao, i koji, vidjevši djevojku kako se glasno smije dok je pokazivala prstom na njega, shvati da je za nju beskonačno smiješan. Na vrhuncu očajanja pronašao je utočište u Tebaide, meditirajući u ozbiljnom gladovanju sramnjem od pretrpljene sramote, ne izlazeći vani.

Naravno, s obzirom da je bio i samuraj, a ne samo umjetnik, progonila ga je sramotna ideja, pomisao na harikiri, ali, i bez obzira na njegove ranije nepomišljenosti i potcjenvivanje opasnosti koje je toliko puta do tada pokazao, jebeni strah od smrti učinio je da se pomiri sa nesavršenošću sopstvenog ponosa i, odoljevajući uzvišenoj demonskoj tentaciji nesrazmjernog gesta, pomisli da i kad ne bi bio besmrтан, njegova tajna bi bila, neizbrisiva, znači bilo bi beskorisno umrijeti. Bilo je to filozofska obrazloženje kojim se morao indoktrinirati kako se ne bi rasparčao kao pile ovim nobilnim činom.

U Tebaidi se zabrinuše zbog stanja odsutnosti u koju je upao, pjevušio je sve vrijeme sebi kako je star i da treba da misli samo kako da nestane, dok je ukočeno fiksirao televizijski ekran koji je uvijek bio upaljen u njegovoј čeliji, kada nije s ugljem brisaо sve stidnice na porno časopisima, sakupljene pod različitim krevetima mističara u čelijama. Na kraju jedan od njih, ex-pustinjak došao iz planina gdje se bio sakrio vjerujući da tako neće zaprljati svoju unutrašnju čistotu nekim beznačajnim djelovanjem, i koji je jednog dana riješio da mu je dosta da jede koprive i skakovce, postiđen bezgrešnom tišinom vrhova planina koja mu je pištalа u ušima, toliko mršav da je izgledalo da će nestati iz trenutka u trenutak, pobjedi nevoljno svoju verbalnu skromnost i pokuša riječima ohrabrenja i upornim pokušajima da njega opruženog natjera da proguta malo hrane.

Nakon puno dana, umoran od bezuspješnih pokušaja, sa čvrstinom nekog ko želi da podstakne određenu odgovornost, ispriča nesretniku surovu istinu koju je slučajno saznao.

Ta tako željena žena imala je intimnu prijateljicu, lukavu i beskrupoloznu, koja protivno pravilu, s obzirom da je bila žena, bi primljena u Tebaidu kao čistačica, a zapravo je bila udobnost mistika kojima je nudila usluge svih vrsta u formi tjelesne utjehe. Bi ona ta koja je ispričala sažaljenom pustinjaku da bezvoljnost djevojke koja je učinila da se njihov ljubimac razboli od želje potiče od jednog opasnog sindroma koji je činio jako euforičnom, ali i inertnom, i bez riječi, ali sa vizuelnim i auditivnim halucinacijama. Ova čudna pojava dolazila je do izražaja u prisustvu prejake odsutnosti simetrije koju je mogla prepoznati kod nekoga. Ko god, okarakterisan bilo kakvom

asimetrijom, podstaknut požudom za tom lijepom dijevojkom, nesvjestan katastrofe koju bi izazvao, bi joj se približio sa određenim očekivanjima, izazvao bi pakao: strašna reakcija dramatično praćena užasnom patnjom koja može izazvati smrt gušenjem. Ovi simptomi predstavljaju jako rijetku patologiju koju u psihijatriji nazivaju *Narvalov sindrom*. Kako svi znaju, narval je iz roda kitova, koga su preci zvali morski jednorog, često miješan sa ribom testeračom gigantskih proporcija; čudnovato, posjeduje lijevi gornji očnjak od dva do tri metra. Ovaj jedini nesrazmjerni zub, spiralno izbrazdan, koji se uvija uvijek na isti način, sa desna na lijevo, posjeduje muška jedinka i o ovoj ekskluzivnoj privilegiji jednog zuba određenih dimenzija niko ne može reći ništa prihvatljivo. Ova trijumfalna asimetrija, raskošna u svojoj enigmatičnoj hiperboli postojanja, vjekovima nije prestala da zadržava sakupljače svih prirodnih savršenstava: čemu tako očigledan disbalans konstantno u funkciji razvoja lijevog gornjeg očnjaka? I zašto potreba za tako moćnim oružjem, kao koplje, u vidu zašiljenog roga, jednom kitu koji se hrani ekskluzivno planktonom i sitnim račićima.

Taj tanani monah što je dušu pridržavao Zubima, propalog izgleda, potonuo u masi brade, primi k srcu opasnu melanoliju u koju bješe upao Umjetnik-samuraj: osjećao je da mora da ga izlječi, ovaj zajednički ljubimac zračio je energijom za sve njih, bio je kiseonik za cijelu grupu. Zato pokuša da ga natjera da shvati koliko je nemoguće imati onu ženu koja bi upala u opasnu nesvjesticu čim bi on željno joj se približio, ako ne i samo zarad njegove pojave. Na kraju ga pridobi krajnje uvjerljivim objašnjenjem: čak i kada bi uspio da je ubijedi da se sjedini sa njim, vrlo malo vjerovatna stvar, njegov vidno asimetričan prav ud izazvao bi fatalni šok kod te jadnice. Penis o kome se puno pričalo bio je dobro poznat svim Misticima, javno demonstriran u Tebaidi kada bi se uveče vraćao iz pohoda, ovaj heroj izvodio je predstavu pričajući o ovoj i onoj, kako je onu djevicu ili onu udovicu odradio, i kako ih je sve zadovoljio zahvaljujući svom pobjedničkom putenom barjaku koji je pokazivao bodrenoj publici asketa razveseljenih ovim spektaklom.

Starac, pored ostalog ispriča kako je jednog dana bio svjedok krize one jadnice opsjednute strašnim bijesom prouzrokovanim od strane bogalja bez noge koji, pogoden njenom ljepotom, razrogračenih očiju, bješe se približio previše sa namjerom da je posmatra, a njoj je izgledalo kao da želi da je iskoristi. Osjećaj izgubljenosti koji je mogao prouzrokovati bilo koja asimetrija, ta anomalna gramatička greška slobode prikazivanja, podsticao je u mozgu djevojke ne samo tajnu želju za umiranjem koja je već postojala u njoj, već i zatvaranje traheje praćeno gušenjem, kao od strane marame koja davi, dok joj je u srcu odjekivala tišina prijateljskog i žestokog zagrljaja smrti. Jadnica je tako predosjećala srazmjeru zločina bez motiva, dok je takođe osjećala snažnu vibrirajuću dominaciju svoga straha, ekstremni trenutak u njenom lijepom tijelu. Tako bi mogla umrijeti, usisana od strane potrebe da nestane, prouzrokovane nedostatkom centralne ose, onemogućena da proživi smirujući efekat simetrije. Opasni nosilac smrti, asimetrija, katapultirala bi je u svijet bez sigurne slatkoće ogledanja, umirujuće kao upornost nekog ritma, bez podudaranja koje slatko planira sliku i daje kontinuitet njenom životu.

Mističar, kako bi upotpunio utisak, nastavi, kao inspirisan danteovskim gnjevom, opisujući pojedinosti fatalne krize čiji je bio očeviđac. Prvo se sva zgrušala, zgužvala sa rukama na grudima kao da se brani zagrljajem, zatim, izmičući, znojeći se i plačući bez prestanka, mokreći, zatim mirna kao da čuje imperativne i strašne glasove koji su joj nalagali ko zna šta, zadržljena a zatim uništena, u malim razmacima, ričući na način koji ni panika ne može proizvesti, strahoviti krici samoubilačke hysterije, grčevito izbačene riječi bez značenja koje prizivaju orgazam, bez čari, ljubavna svršavanja, prepuna zapravo autodestruktivnosti, destruktivna, sa vrstom uživanja u tome,

next page, **drawing detail**, 22 x 22 cm, 2011

neodobravanje, uvrede, prijetnje, ucjenjujući da će se ubiti, razgolićenost, pokazivanje stidnice i mansturbacija, pokazujući stražnjicu, stiskajući pesnice, ogromna količina nekontrolisane pljuvačke, drhtavih slepočnica, opušteni anus koji je izbacivao gasove bez zadrške. Predstava, kako bi se načinila nepodnošljivom i kako bi načinila sebi dušu i tijelo nemogućim za opstanak: a onda, kao da nije bilo dovoljno, poče da govori nepoznati jezik pokušavajući da stupi u kontakt sa bogovima koji bi trebalo da je zaštite, i na kraju, iznenada, ne prepoznajući više svijet, odaljila se od svega u misteriozni zagrljaj ludila.

Nijem, Umjetnik-samuraj slušao je šokirano. Mističar je nastavio govoreći, nakon svega ispričanog, da je potpuno suvišno da pokuša da se utješi filozofskim tumačenjem da prirodna simetrična perfekcija nema budućnost i da je svijet konačno dotaknut milošću nesavršenstva. Da ne bude lukav, i ne pokušava uobičajeni put razuma, da prestane da pruža otpor ovoj činjenici zato što preferira da opipava u mraku umjesto da prati svjetlost razuma, neće zavarati nikog osim sebe samoga. Nema izbora, jedina alternativa je: da popusti želji za djevojkom koju bi asimetričnost njegovog falusa ubila, ili da ubije u sebi želju za posjedovanjem i da gaji pobjedničku ideju o asimetričnosti, melem za izmučenu dušu, autentični filozofski princip koji ga čini jedinstvenim, oduvijek mišljenim.

Naišli su dani grčevite tjeskobe, ali na kraju je morao popustiti, riječi starog mistika postigle su željeni efekat. Od omražene stvarnosti, sa vrha do dna, sve je bilo pobrkanо dolaskom one djevojke koja je mogla da ga izludi u erotskom haosu i zbog nemogućnosti da zadrži ludilo prozrokovano tom ženom koja je za njega bila negacija realnosti. Otpočeo je da osjeća suvoparno zadovoljstvo što se nije dao uhvatiti, ovom mišlju pokušavao je da nađe nadoknadu za život koji je postao isprazan. Vremenom, bol zbog odustajanja dao mu je jednu vrstu smirenja, shvatio je da nije izgubio opkladu, da se ne bi borio sa idejom, da će iz tog mučenja izaći bez zatvora određenih svojeglavosti, deklarišući sigurnu pripadnost desimetriji i, bez odustajanja od estetskog stava sopstvenog profila koji je ocrtavao njegovu izvanosnost, osiguran mač na njegovom boku, podvukao bi svoj princip koji je bio hranjen nesrazmjernim ponosom. Biće jači: zaboraviće onu djevojku. Osjećao se nepobjedivim, ako bi došlo do sukoba, bilo bi mu dovoljno da se nasmije i time razoruža protivnika.

Ostavio je za sobom podmukle obale vatrene mladosti i sa čvrstim znanjem nekoga ko je proživio mnogo stvari i ko je pretrpio propasti i lišavanje, čutljiv, naučio je da upravlja svojim životom na najbolji mogući način. Počeo je da uživa u šetnjama gradom, da se zaustavlja na trgovima i meditira ih, prolazi pustim tržnicama, hoda među kolima, da besjedi kao nekada među studentima, razmišlja o svim djevojkama koje su nastavljale da budu lude za njim, a da pritom ne misli da ih mora zadovoljiti kako bi zadovoljio sebe. Drijemao je često u hladu lipe, sjedeći u baru, ne dopuštajući da bude zgađen nekom besposličarskom pričom, bez osjećaja odvratnog prezira pri pogledu na nekog napuderisanog kicoša, ili bolne ljutnje zbog zaglušujuće tutnjave izazvane od strane kretna na motoru; druželjubiv osmjeh neke na kraju ga je samo zabavljao, ne uzbudjavao. Vremenom je počeo da zamislja kako bi zapravo stvarno živeo, svoj život razuzdanika, dičeći se osvajanjem žena, izgovor za prepričavanje svojih podviga Mističarima što su ga nestrljivo iščekivali zabavljeni i razveseljeni hiperboličnim lažima ispričanim veselo i do najsitnjeg detalja. Bili su srećni zbog ovog večernjeg kabarea, tog dara neba. S vremena na vrijeme, dozvoljavali su mu pražnjenje zbog podsjećanja na onaj stari bol poraza zbog nekonsumirane strasti kojoj je na kraju bio zahvalan zato što je, paradoksalno, potvrdila njegovu pripadnost stilističkoj asimetriji, njegovom identitetu. U protivnom bi nastavio da pretražuje po kotlu prepunom platoskih otpadaka i, spokojno, mačem

ispisuje znake van noseće ose poštovanosti bilo koje estetike. Nastaviti da stvara vanose, vanslike, vansvega, bogohulne asimetrije koje odbacuju prirodnu perfekciju misaonih formi, koje se reflektuju same u sebi ali bez sutrašnjice, sve stvari koje ona djevojka sigurno ne bi cijenila. Ove odgovore na njegovu neodgovorenju ljubav, štaviše izbjegnutu kao da je kuga.

Naravno, odustati od zavodljive nježnosti toga tijela bilo je teško, ali ne kao odustati od njegovog užasno nezamjenljivog rituala, otuđivanje od pravila, poziv ne manje sveobuhvatan od onog koji se susreće kod svetaca, kod ludo zaljubljenih, kod kriminalaca. Svijet bi bio tužan bez mogućnosti da poništimo pravo ose u kojoj laž reda si ogleda u legitimnom totemskom obroku poštovanosti simetrije, i koliko bi bila siromašna i pusta zemlja, koliko mraka pod Suncem usled nemoći da kontriramo pravila države.

Godine su prolazile. Umjetnik-samuraj već jako star, jedne večeri, po povratku u Tebaidu, krenuo je da kao i obično recituje Misticima razmetljive erotske, potpuno izmišljene poduhvate; ali te večeri, tamo, bijaše mračno. Stidljivo, žalosnim pokretima kao da istjeruju neizdržljivo bolnu istinu, rekoše mu da onaj oronuli stogodišnjak koji ga je onda spasio, u jako teškom trenutku, iznenada je umro i, tužni, predaše mu pismo koje je poštjujući ih, tražeći da odu, napisao nekoliko dana ranije:

Prevario sam te. Nije istina da te ona djevojka zbog koje si propatio nije voljela. Nije ni bila bolesna, pružala je samo otpor, bilo je dovoljno istranjati, uspio bi. Narvalov sindrom zaista postoji. Žrtvovao sam tvoju sreću kada si pomislio da nećeš uspjeti, ali uradio sam to za sve Tebaidine Mistike: postao bi posvećen samo njoj, zaboravio bi nas, ne bi više uveseljavao naše sumorne večeri svojim hvalisanjem, lažući o tvojoj bezvremenoj asimetriji koja je činila da sanjamo.

Ne zamjeri mi.

fuoriquadro, exhibition detail, 2011

L

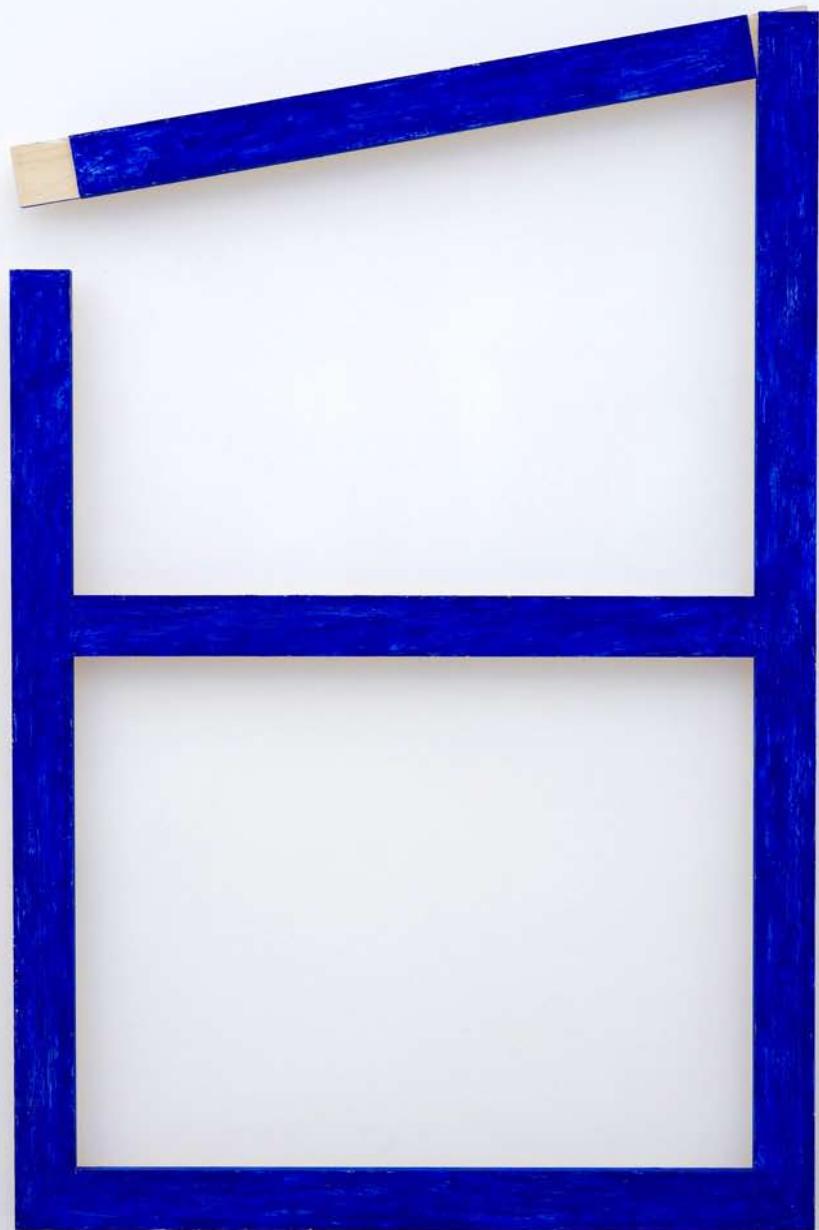
fuoriquadro montenegro, 220 x 160 cm, 2011

fuoriquadro montenegro, detail, 220 x 160 cm, 2011

quasi, 240 x 160 cm, 2011

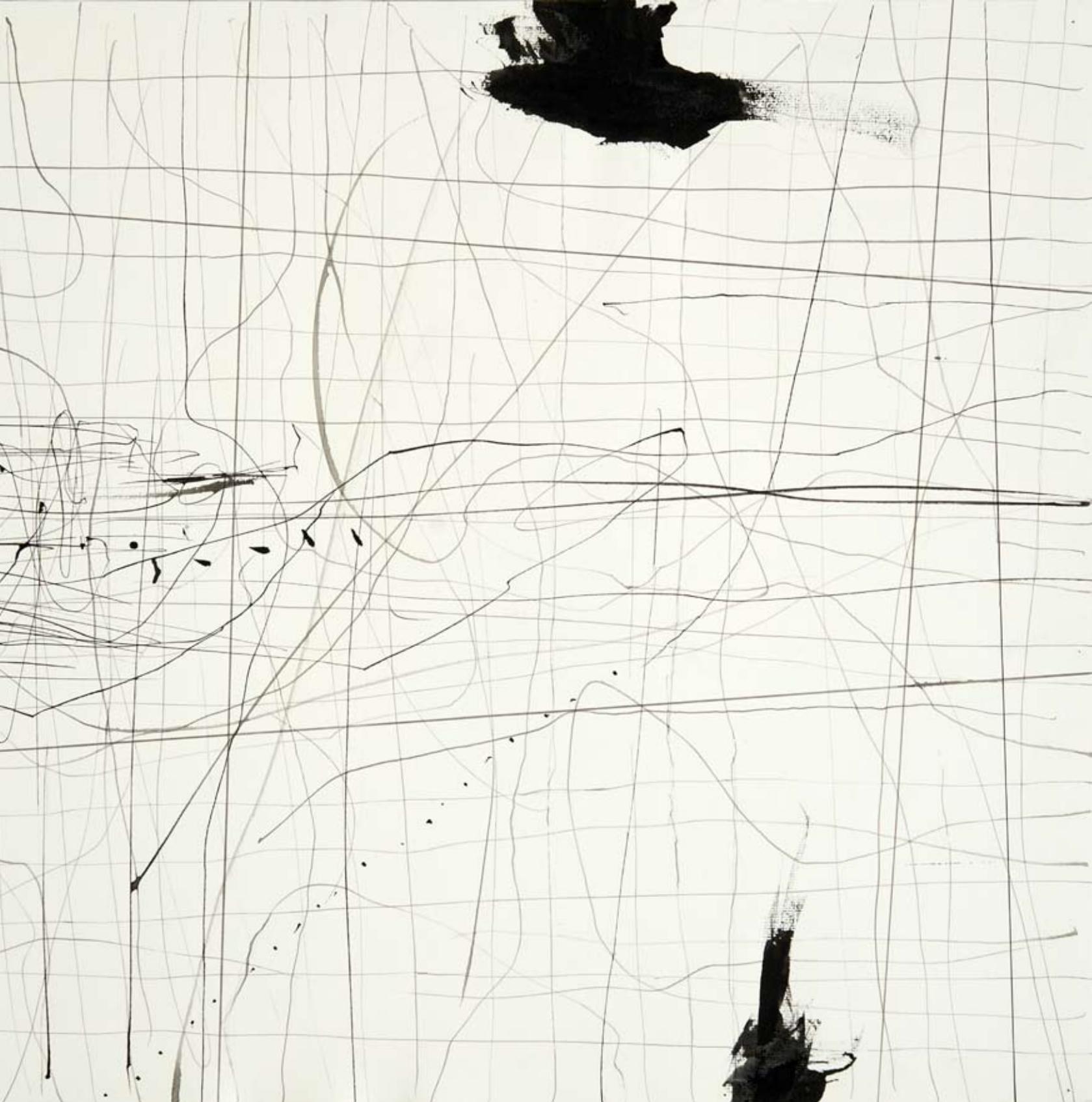

quasi, detail, 240 x 160 cm, 2011

ai margini, 48 x 64 cm, 2009

Le ragazze vanno matte per i samurai

L'attempato Samurai, artista noto solo a pochi estimatori di un Arte resa sempre più indecifrabile da certe meditate, segrete intuizioni e misteriose prassi, quando percorreva le strade della città per recarsi all'Università dove teneva le sue lezioni, seminava il panico tra la gente.

La comunità dei Mistici l'aveva accolto con ogni riguardo, come fosse stato uno di loro, quella notte quando, braccato, ferito e proprio male in arnese, bussò alla loro porta. Era scampato a un'aggressione ad opera di un branco di lupi fanatici, agguerriti attivisti del sindacato AVON (*Arte Vera Omologata Nazionale*) che avevano in odio ogni forma di astrazione e vedevano in lui il capro espiatorio, simbolo di una decadenza che dovevano a tutti i costi contrastare. L'Artistasamurai li aveva sgominati. Lo scontro: improvviso e violento, due di loro giacevano sul lastrico squartati dalla perizia di fulminee sciabolate. Da quella notte la Tebaide divenne la sua casa. Sapeva che per lui, là dentro, andavano indossate due divise in serrata alternanza: i panni dimessi del Mistico e l'armatura del Samurai. In fondo era d'accordo perché credeva di incarnare l'anima di entrambi, quindi accettò di buon grado la regola.

Nell'Università dove, in un trafficato mercato della conoscenza gli accademici battevano moneta falsa e si contendevano supremazie in forma di cattedre, teneva con grande successo il corso di *Tradizione del Gesto negato e Strategia dell'Assenza* attraverso conversazioni erratiche.

I professori, quei mendicanti di onori, impazzivano di gelosia, non vedevano di buon occhio il rinomato carisma del loro bizzarro collega crescere di giorno in giorno in mezzo agli studenti. Questi erano entusiasti di apprendere come esplorare la contraddizione e la perdita di ogni centro – gli argomenti delle lezioni – inoltre erano impazienti di prendersi dalla vita l'ineguagliabile piacere di commettere qualche bel sacrilegio nei confronti dell'Arte.

Terminata la lezione, quando tornava nella Tebaide presso i Mistici, i negozianti chiudevano le saracinesche a proteggere le vetrine e loro stessi come se prevedessero chissà quale scangeo. I passanti che incrociava affrettavano il passo per mettersi al riparo da qualche parte, alcuni come sorci si rifugiavano lesti dentro i portoni che trovavano aperti. C'era sempre qualcuno che guardava dalla finestra giù in strada con la segreta speranza di godersi il cruento spettacolo quando Quello, infastidito dall'ostracismo subito dagli accademici e dai cittadini, coi gesti della truce festosità di un omicidio, si sarebbe scagliato contro uno qualsiasi e con pochi fenderi bene assestati l'avrebbe fatto a pezzi. Era questo il principe degli spettacoli, la scena madre cui tutti crudelmente anelavano. Quando era in strada il portamento era così fiero che sembrava stesse parodiando l'incarnazione della spocchia, se ne stava eretto come portasse un busto con le stecche di balena, la schiena era come una tavola, il collo un pilastro che sosteneva il capo dallo sguardo accigliato e saettante; di tanto in tanto un tic appariva proprio sotto l'occhio destro, una contrazione che sembrava alludere a qualche intesa. L'abbigliamento era sobrio, senza fronzoli, una specie di lungo pastrano con un'infinità di bottoni lo rendeva simile a una colonna dalla cui base spuntavano due scarpe enormi, stondate, maculate da mille colori che testimoniavano il suo trafficare con la pittura. Ma nonostante l'aria clownesca che quelle calzature avrebbero potuto suscitare, quell'uomo incuteva reverenziale timore. Il suo avanzare era regolato dal diktat di un'asse rigorosamente verticale che lo manteneva ogni istante dentro il tracciato di un fiero incedere.

Fu il teatro radiosso di questo apparire, un'icona medievale, un santo aureolato profilato su un fondo oro, che probabilmente aveva ammaliato i Mistici, innamorati all'istante di quell'Artistasamurai sui generis.

next page, **drawing**, 22 x 22 cm, 2011

Quando lo contemplavano non potevano fare a meno di far coincidere il suo procedere da kouros con l'asse di riferimento della simmetrica frontalità del pantocratore dipinto da Rublëv, e quindi con la rettitudine morale dei santi alla quale loro tutti aspiravano. Un elemento vistosamente fuoriuscito caratterizzava il profilo della sua persona: la spada strettamente assicurata da una cintura al fianco sinistro spuntava aggettando diagonalmente: l'emblematica arma che gli assicurava l'appartenenza alla casta di artisti-guerrieri in estinzione. Non era comoda da portare quell'appendice: col suo rigido, regolare incedere faceva sì che ogni passo venisse ritmato dal battere e dallo strusciare della guaina contro l'esterno della coscia sulla quale aveva creato un callo.

I candidi Mistici l'avevano capito che il loro adorato era un bastian contrario, soggetto difficile, un artista votato al perverso rovescio di senso e al piacere che questo gli procurava, tutto compreso nell'idea di produrre segni che suscitassero irritazione e sconforto, ma non potevano mai immaginare, gli sprovveduti, che tutta quell'onorevole, implacabile determinazione aveva uno scopo, quello di ammalare le donne che venivano letteralmente irretite da quel fare guascone, sfrontato e irriverente nel nome di un pragma libertario custode di una onorevole purezza. Insomma quella consapevole maschera indossata era funzionale alla conquista, nascondeva il desiderio insaziabile di raccattare femmine nonostante un'età molto più che matura.

Le ragazze vanno matte per i samurai era il suo mantra, cardine di pensiero intorno al quale ruotava la solitaria esistenza rallegrata solo da fuggevoli carnali rapporti con donne invaghite che cadevano ai suoi piedi dedicate a un piacere che non trovava posa. Era ligio alla tradizione tantrica e, come questa comanda, era l'amore con una fanciulla, confondere la propria carne vizza col pallido velluto di una pelle odorosa, gli umori, le carezze di una giovane sacerdotessa destinata al rito del piacere che lo avrebbe tenuto in vita nell'abbraccio domestico, dentro il disordine arcaico e notturno del vino che partecipasse della sua pazzesca dignità. Era convinto che essere artista volesse dire nascere coperto di coraggio come fosse una pelle che uno si porta addosso per ripararsi dalla pioggia battente della realtà che lo inzuppa come un pulcino e lo fa ammalare di banalità. Aspirava alla libertà dell'essere nudo. E l'ostilità del reale che imperversa? Tanto peggio, l'avrebbe affrontata in campo aperto, era certo che per tanta ostinata baldanza ci sarebbe stato comunque un premio: qualche femmina sedotta, delirante di salvezze miracolose presagite, di fughe da tutti i veleni nel furore del carnale abbraccio, nella fede di quel sardanapalico orgasmo, si sarebbe affrancata da tutte le frustrazioni. Un miraggio di salvezza, questo lasciava intravedere alle ragazze.

Ricorrere alla determinazione non è proprio soltanto di chi maneggia la spada; anche prendere un pennello e accingersi alla stesura, al gesto che declama e determina la legge nel mare sterminato delle forme è una questione di coraggio. Spennellare richiede la spavalderia della conoscenza, lo sentiva quando si accingeva al gesto più smaccatamente sprezzante, intenzionato a dare il meglio di un sentimento studiatamente kitsch, quello storico tradimento della tradizione negata, insito in quel salto mortale; accingersi all'eresia dava corso a una vigliaccheria fisica molto più ingombrante e mentalmente più dolorosa della stessa paura di sbagliare combatendo. Gli era caduto di tremare, battere i denti davanti a un avversario duro come lui, ma anche impugnare un pennello davanti ai colori, a un calamaio e un foglio vergine lo faceva rabbrividire. Tracciare il segno: un punto di possesso di se stessi forse mai vissuto in altre circostanze.

Tutto cominciò quel giorno lontano quando da ragazzo, studente d'Arte – i maestri d'allora dei samurai nemmeno sospettavano l'esistenza - durante uno dei suoi soliti esercizi di spavalderia applicata alla stesura del colore su una tela, adottò una spatola che aveva resa tagliente a forza di pulirla dai grumi di colore, tirando via col coltello gli stratificati residui policromi. Dipingendo, un gesto più sbiadatamente enfatizzato degli altri fece sì che squarciasse la tela in tutta la sua ampiezza, una ferita mortale per l'Opera. Aveva impugnato una spada. Pensò che quell'incidente dovuto al grande Caso potesse essere segno d'Arte, ma subito si pentì: il precedente storico del mostro sacro dalla tela tagliata era così pesantemente ingombrante che schiacciava il suo orgoglio nutritio dal sogno d'autenticità: si vergognò. Se volle dimenticare quel gesto privandolo di senso, non poté accantonare l'idea che impugnando una spatola così affilata stava brandendo una spada. Contro quale nemico? La banalità fatta confezione che vedeva ovunque? Le gallerie con le loro inaugurazioni? Quel pittore di successo contento e caprone che abitava la lussuosa villa sulla collina? Oppure tutti quei mediocri incolpevoli, sempre atterriti dallo spauracchio della legge, attenti alle scadenze delle bollette del gas, a evadere le tasse il giusto consentito, sufficientemente indulgenti coi bambini e blandamente inclini a incrociare intimamente un corpo. Ma ci deve essere poi necessariamente un nemico per confessata proditorietà di certi segni? Quando al cinema vide un vecchio film di Kurosawa dove un personaggio pronuncia la frase Le ragazze vanno matte per i samurai, subito capì quale senso attribuirgli: lo sfrontato coraggio e la determinazione sono ripagate dal calore appassionato di una donna che si offre per un meritato riposo del guerriero. Quest'idea gli era congeniale. Ma non era capace di controllo, mettere a tacere di tanto in tanto la fregola giovanile di spendersi in prestazioni per placare certe smanie che lo vessavano da quando frequentava nudità, aromi, afrori, sapori, false ritrosie, golose adesioni, artati deliqui, tutto incorniciato dalla biancheria intima di ogni tipo per ogni tipo di ragazza.

Un dono naturale, il suo. Sorprendente come tutte le femmine cedessero al suo brusco atteggiarsi e aderissero alle sue richieste. Le inondava con una sorta di bonomia aggressiva e con intense, roventi dosi di calorosa intesa quando sembrava che frugasse dentro le pieghe del loro corpo senza nemmeno sfiorarle. Questo dava loro spasimi sessuali e faceva sì che avvertissero il proprio deliquio, paradossalmente, come un sentirsi più aria che corpo, un'inconsistenza, in un gioco torbido e strepitoso della remissiva dissolvenza, catturate dal teatro dei suoi pacati gesti e della sua mirabile voce. Quando doveva persuadere una ragazza argomentava cupo e coerente, con la voce roca, toni gravi in falsetto, come un basso con il mal di gola, poi, d'un tratto, rivelava lo stupore per quell'attrazione fatale ma, in quel dire e quell'atteggiarsi, intravedevi l'alta vocazione che non giustificava il modesto obbiettivo di possedere quella femmina. Non gli bastava sedurla, doveva anche, promettendo e facendosi promettere, corromperla per poi subito abbandonarla. Così quella, uscita definitivamente dai suoi amplessi, era traviata, apostola di un libertinaggio troppo velocemente appreso. Sentiva che la corruzione e l'inganno di cui era stato capace era il suo capolavoro. Ma c'erano altri capolavori di cui era capace: quando riusciva con la velocità di un fulmine a sciabolare con la spada carica di colore a mo' di spatola, gesti immediati che vogliono la impietosa chirurgia di una mano ferma, veri e propri istanti di stile, e poi quando ridava felicità all'infelice inesattezza del rovinoso ordine e, in uno scarto dell'essere, concepiva con fermezza che l'universo imperfetto voleva dire asimmetria.

Per non cadere più nella tentazione stilistica di tagliare tele, comprò un nuova spatola dai bordi stondati. Ma non era la stessa cosa. Durante la stesura quell'eccitazione che gli offriva il pericolo di lacerare la tela con

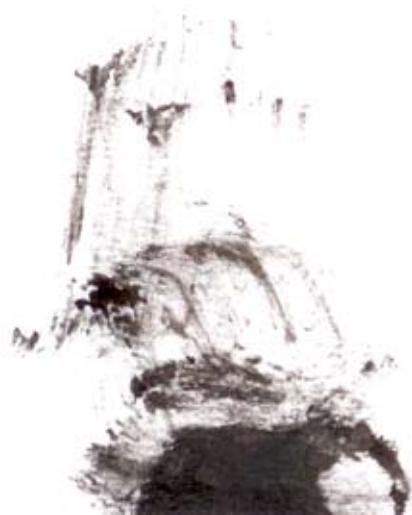
next page, **drawing**, 22 x 22 cm, 2011

la spatola ridotta a un rasoio, non c'era più. Non c'era più nessun brivido dentro quel gesto, tutto era stato impoverito di valenza tragica sostanziale. Non correva più in bilico sul crinale fra l'oracolarità del crimine che la spazzatura sempre nasconde e la proditorietà nell' appropriarsi dei modi già scoperti e consumati che si affacciano tutti sull'abisso del nauseante ripetersi dell'Arte.

Se è vero che un Samurai non piange e il suo volto energicamente disteso è sempre bello anche quando cade nella polvere in un corpo a corpo con l'avversario, è però vero che quell'eroe va al cesso. Il teatro della nobiltà nasconde dietro le quinte quello che esula dal lusso della bellezza di un corpo senza la sua crudezza. Ma le ragazze infoiate che si offrivano a lui dimostravano tutte che la loro adorazione coincideva con la coscienza che la sostanziale presenza di quel corpo sorretto dal coraggio era anche bruttura. E stava proprio in questo il miracolo del fascino che esercitava: si dava loro con bruta innocenza, spalancava la propria anima, quasi a volerle accogliere, come se permettesse loro di addentrarsi nell'intimità del più segreto orrore. Questo suscitava una sorta di essenziale familiarità che dava accesso a l'intenso piacere di cui era un esperto cultore. Quando realizzò che, ormai da lungo tempo, di fronte a una tela non faceva che schermire con gesti che ricordavano affondi e parate, fu allora che gli venne in mente di adottare una spada eleggendola come strumento d'eccellenza al posto della spatola. Avrebbe dipinto adottando quell'arma. La difficoltà, un dato per lui essenziale all'interno del fare Arte, stava nel fatto di lasciare illesa la tela, dipingere depositando spessi strati di colore sfiorandola senza tagliarla con quella lama. Era il bilico sostanziale, quel brivido di fronte al quadro, una tensione che giustificasse quel trafficare, solo così si autorizzava a dichiararsi artista. Fu allora che adottando una spada per creare, si sentì un Samurai, un Artistasamurai.

Un cruccio lo assillava ormai da tempo. Di tutte le ragazze che aveva tentato di sedurre, una soltanto, bellissima, rimaneva insensibile alla protettrice di quel fascino guascone che faceva impazzire tutte le altre. Sembrava non ne volesse sapere di sfrontate posture, di gesti imperiosi e sicuri, della temerarietà nata dal criterio che non dubita. E lui era quella la ragazza che voleva, naturalmente. Diventò una mania destabilizzante. Rincarò la dose col suo coraggio andando in giro a dare prova di spettacolare temerarietà. Affrontava bande di scherani degli artisti avversari con la consapevolezza di produrre mito, le gesta delle sue bravate sarebbero arrivate alle orecchie di quella ragazza che aveva messa in lista da tempo e che mai gli si era concessa. Era andato alla carica più volte e tutte le volte aveva ottenuto solo rifiuti.

Un giorno, nella piazza dell'Università, sapendo che quella agognata femmina, lo stava guardando incuriosita a causa del comportamento fiero e teatralmente guerriero che aveva assunto, per la verità un po' grottesco anche a causa di quelle scarpe enormi vistosamente marchiate dalla nobile arte della stesura, impettito e accigliato, simulò un'irrefrenabile indignazione e affrontò l'intero Gotha dei dottori sottili minacciandoli con parole di fuoco, con la scusa di una questione di nessun interesse, un pretesto, insomma. Poi a spada sguainata: *Servi abitati dalla Storia Puttana*, così li apostrofò. Quella baruffa con gli accademici che se la diedero a gambe come dei sorci non suscitò in quella ragazza l'effetto sperato dall'Artistasamurai che, nel vedere la fanciulla ridere a crepapelle mentre lo additava, capì di essere stato per lei motivo d'infinito ridicolo. Al colmo della desolazione si rifugiò nella Tebaide meditando un severo digiuno più umiliante dell'umiliazione subita e di non farsi più vedere in giro. Naturalmente, essendo Samurai oltre che Artista, sprofondato nella difficoltà nera a sbarazzarsi di un sogno infa-

me, pensò all'harakirima, nonostante i suoi trascorsi temerari e lo sprezzo del pericolo tante volte dimostrato, la paura fottuta di morire lo fece riconciliare con l'imperfezione originaria del proprio onore e, resistendo alla tentazione sublime, perché demoniaca della dismisura del suicidio, pensò che se anche lui non fosse stato immortale, il suo segreto lo sarebbe stato, incancellabile, quindi era inutile che morisse. Fu questo l'espeditivo filosofico col quale dovette indottrinarsi per non squartarsi come un pollo col dovuto decoro.

Nella Tebaide si impensierirono della catatonìa nella quale era caduto, cantilenava di continuo come a se stesso che era vecchio e doveva pensare a sparire e basta, e intanto fissava nel torpore televisivo lo schermo che era sempre acceso nella sua cella, quando non cassava col carboncino tutte le vulve delle riviste pornografiche racimolate un po' qua e là sotto i letti dei mistici nelle celle.

Alla fine uno di loro, un ex anacoreta venuto dalle montagne dove si era rimpiattato pensando così di non insudciare la purezza della sua interiorità con un qualsiasi agire, e che un giorno decise di averne avuto abbastanza di mangiare ortiche e cavallette, umiliato dal silenzio delle cime immacolate che faceva fischiare le orecchie, secco rifinito che sembrava dovesse spirare da un momento all'altro, vinse con riluttanza il suo pudore verbale quindi si spese in frasi consolatorie e reiterati tentativi affinché quel prostrato ingurgitasse un po' di cibo.

Dopo molti giorni, stufo di provarci senza successo, con la durezza di chi ha l'aria di voler spronare a una qualche responsabilità, disse a quel disgraziato la cruda verità di cui era venuto a conoscenza. Quella femmina così bramata aveva un' intima amica, una tipa smaliziata e senza scrupoli che, contrariamente alla regola, essendo donna, venne ammessa nella Tebaide a fare pulizie, in realtà era il conforto dei mistici ai quali offriva servigi di ogni genere in forma di consolazioni carnali. Fu lei a raccontare all'anacoreta pentito che la ritrosia della ragazza che aveva fatto ammalare di desiderio il loro beniamino era dovuta a una pericolosa sindrome che poteva renderla furiosamente euforica come inerte e senza parola ma con allucinazioni visive e uditive. Il curioso fenomeno si esplicava in presenza di una smaccata, dichiarata assenza di condizione di assialità che un qualsiasi soggetto potesse proiettare. Chiunque, caratterizzato da una qualunque asimmetria, spinto dalla propria foia per quell'avvenente ragazza, ignaro della catastrofe che avrebbe provocato, si fosse avvicinato a lei con certe intenzioni, avrebbe scatenato l'inferno: la temuta reazione drammaticamente rappresentata da una terribile sofferenza che poteva portare alla morte per soffocamento. Questi sintomi facevano capo a una rarissima patologia che la psichiatria aveva bollato come *Sindrome del Narvalo*. Come tutti sanno il cetaceo, che gli antichi chiamavano liocorno di mare, spesso confuso col pesce sega di proporzioni gigantesche, misteriosamente, possiede il canino superiore sinistro lungo da due a tre metri. Questo unico dente spropositato che è scanalato a spirale e si avvia su se stesso sempre allo stesso modo, da destra a sinistra, è proprio del maschio e sul privilegio esclusivo di un solo dente di certe proporzioni nessuno sa dire qualcosa di plausibile. Questa asimmetria che trionfa con lo sfarzo del suo modo enigmaticamente iperbolico di stare al mondo, nei secoli, non ha smesso di stupire i cultori di tutte le straordinarietà naturali: perché uno squilibrio tanto vistoso è costantemente in favore di uno sviluppo del canino superiore sinistro? E perché c'è bisogno di un'arma così potente, come una lancia, rappresentata da quel corno puntuto, per un cetaceo che, come la balena, si nutre esclusivamente di plancton e minuscoli gamberetti?

Quel monaco smilzo che reggeva l'anima coi denti, dalla fisionomia perduta, sprofondata nella nevicata della barba, prese a cuore la malinconia perniciosa nella quale era caduto l'artistasamurai: sentiva che doveva gua-

next page, **drawing detail**, 22 x 22 cm, 2011

rirlo, quel loro beniamino irradiava una sorta di energia per tutti loro, era ossigeno per l'intera comunità. Tentò quindi di farlo ragionare a proposito dell'impossibilità di possedere quella femmina la quale sarebbe caduta in un pericoloso deliquio appena, colmo di desiderio, si fosse avvicinato, se non semplicemente apparso. Alla fine lo inchiodò con l'argomento inoppugnabile: anche se fosse riuscito a convincerla di copulare con lui, cosa del tutto improbabile, il vistoso fuoriusse del suo membro eretto avrebbe procurato uno shock fatale a quella disgraziata. Il chiacchieratissimo pene era ben noto a tutti i Mistici perché ampiamente esibito nella Tebaide quando la sera, tornato dalle sue scorribande, quell'eroe dava spettacolo raccontando di questa e di quella, e come quella virginella e come quella vedova l'avesse fatto, e in che modo le avesse tutte gratificate grazie al suo vittorioso carnale vessillo che mostrava alla platea di plaudenti asceti rallegrati da quello spettacolo.

Il vecchio, raccontò inoltre come un giorno fosse stato testimone di una crisi di quella disgraziata quando il furore terrifico di un'asimmetria la invase a causa di un poveretto senza una gamba che, folgorato dalla sua bellezza, gli occhi tondi, si era avvicinato troppo coll'intento di contemplarla, ma così facendo le aveva dato da pensare che volesse approfittare di lei. La condizione di spaesamento che un qualsiasi fuoriusse, quella anomala sgrammaticatura della libertà di apparire, provocava nel cervello della ragazza era tale che non solo rinvigoriva la segreta volontà di morire che lavorava in lei, ma provocava la chiusura della trachea con un soffocamento come per un foulard che la strozzasse, riverberando nel suo cuore la fascia di silenzio di un abbraccio cordiale e feroce di morte. La poveretta avvertiva così la misura della vastità di un delitto che non ha movente, ma provava anche una vibrazione gagliarda del dominio del proprio spavento, dell'istante estremo dentro il suo bel corpo. Sarebbe morta così, risucchiata dal desiderio di sparire, causa mancata assialità, privata della decorosa proprietà della teocentrica, consolatoria simmetria. La pericolosità portatrice di morte dell'asimmetria la immetteva in un mondo senza la dolcezza della rassicurante specularità, pacificante come la fermezza di un ritmo, senza corrispondenza che teneramente pianifica l'immagine e dà continuità ai suoi giorni. Il Mistico, tanto per colmare la misura, proseguì, come ispirato da un furor dantesco, descrivendo nei particolari con acuta enfasi una di quelle fatali crisi della quale era stato testimone. Dapprima si rapprese tutta, si accartocciò con le mani al petto come per difendersi con un abbraccio poi, rinculando, a sudare e a piangere a dirotto, quindi pisciarsi addosso e ferma come per ascoltare voci imperiose e terrifiche che gli imponevano chissà cosa, stupita e poi avvilita, in alternanza ravvicinata, e muggiti come nemmeno il panico può produrre, grida orrende di suicida irrisione, ritorni verbali all'apparenza insulti inneggianti ad amplessi, smagamenti, amorosi sfinimenti, pieni invece di una logica autodistruttiva, demolitrice, non senza una specie di voluttà, deprecazioni, insulti, minacce, ricattando chi stava ad ascoltarla con propositi suicidi, denudamenti, esibendo il pube e masturbandosi, mostrando il deretano, stringere i pugni, la bava abbondante incontrollata, le membra tremule, lo sfintere allentato che soffia peti senza posa. Un teatro per rendersi impossibile e per rendere inabitabile a se stessa la mente e il corpo; e poi, come se non bastasse, prese a parlare una lingua sconosciuta tentando un colloquio con gli dèi che avrebbero dovuto proteggerla e infine, all'improvviso, allontanarsi da tutto e non riconoscere il mondo nel misterioso ammiccamento alla follia.

Muto, l'Artistasamurai ascoltava allibito. Continuò il Mistico dicendo che, dopo quanto aveva raccontato, era del tutto inutile che pensasse di consolarsi tirando in ballo la filosofia raccontandosi che la naturale perfezione delle simmetrie non aveva domani e che al mondo era toccata la grazia dell'imperfezione. Che non facesse

il furbo, non tentasse la solita strada del logos, la piantasse di opporre resistenza alla rivelazione preferendo vagare a tentoni nel buio invece di seguire la luce della ragionevolezza, non avrebbe buggerato nessuno se non se stesso. Non aveva scelta, questa l'alternativa: cedere al desiderio di possedere la ragazza che l'asimmetria del suo fallo avrebbe ucciso, oppure uccidere dentro di sé il desiderio di possedere la ragazza e coltivare la gloriosa tematica di una ragione asimmetrica, balsamo per i tormenti del sé, autentico principio fatto cifra, da sempre professato.

Furono giorni di spasmodica ambascia ma alla fine dovette cedere, le parole del vecchio Mistico tutt'ossi avevano ottennuto l'effetto sperato. Della detestata realtà, da cima a fondo, tutto era stato sconvolto dalla venuta di quella ragazza che poteva farlo impazzire dentro lo scompiglio erotico e per l'impossibilità di contenere quella pazzia a causa di quella donna che, per lui, era la negazione stessa del principio di realtà. Cominciò ad assaporare l'arida consolazione di non essersi lasciato incastrare, con questo pensiero fingeva di trovare ricompensa alla vita che era diventata desertica. Col tempo il dolore della rinuncia gli aveva regalato una specie di pacificazione, capì che non aveva perso la scommessa, che non avrebbe combattuto con nessuna idea, che da quel tormento sarebbe uscito senza la galera di certe ostinazioni, dichiarando la ferma appartenenza alla dissimmetria e, senza rinunciare alla ragione estetica del proprio profilo che disegnava il suo fuorisse, la spada assicurata al suo fianco, avrebbe sottolineato quel suo principio che uno smisurato orgoglio aveva nutritto. Sarebbe stato più forte: l'avrebbe dimenticata quella ragazza. Ora si sentiva imbattibile, in uno scontro, gli sarebbe stato sufficiente sorridere per disarmare il nemico.

Aveva lasciato alle spalle le rive insidiose della focosa giovinezza e tuttavia con la sapienza ostinata di chi molto ha vissuto e ha fatto tesoro di scatafasci e privazioni, taciturno, imparò a gestire la sua vita nel migliore dei modi. Apprese a gustare le passeggiate in città, a sostare nelle piazze per meditarle, attraversare i mercati assolati, a camminare in mezzo alle macchine, le mercanzie, a pontificare come una volta in mezzo agli studenti, contemplare tutte quelle ragazze che continuavano ad andare matte per lui, senza pensare di doverle soddisfare per soddisfare se stesso. Pisola spesso all'ombra del tiglio, seduto al caffè, senza farsi disgustare da qualche chiacchiera oziosa, senza provare nauseante indignazione alla vista di qualche bellimbusto impomatato, o una dolorosa stizza per l'assordante fragore provocato da un centauro idiota sulla moto; il sorriso ammiccante di qualcuna l'avrebbe finalmente divertito, non eccitato. Col tempo riprese a immaginare, come l'avesse realmente vissuta, la sua vita libertina, a millantare conquiste di donne, pretestuoso tema per raccontare le sue bravate ai Mistici che lo aspettavano con ansia per ascoltarlo divertiti e rallegrati da certe iperboliche bugie raccontate con piglio ilare e dovizia di particolari. Erano felici per questo cabaret serale, questo dono del cielo. Di tanto in tanto, gli concedevano lo sfogo di fare accenni a quell'antico dolore della sconfitta per non avere consumato quella passione alla quale, in fondo, era grato perché, paradossalmente, aveva confermato l'appartenenza alla sua asimmetrica cifra stilistica, la sua identità. Avrebbe continuato a rovistare dentro il calderone stracolmo di scorie platoniche e, serenamente, a sciabolare segni fuori dall'asse portante del perbenismo di ogni estetica. Continuare a produrre fuorisse, fuoriquadro, fuoritutto, asimmetrie blasfeme che rifiutassero la naturale perfezione delle forme speculari riflettenti se stesse ma senza domani, tutte cose che quella ragazza non avrebbe certamente apprezzato. Queste le risposte a quel suo amore non corrisposto, anzi scansato come la peste.

fuoriquadro, detail, 220 x 160 cm, 2011

Certo rinunciare alla fascinosa tenerezza di quel corpo era stato doloroso, ma non come rinunciare al suo rito ferocemente indispensabile, straniamento della regola, una vocazione non meno totalizzante di quella che si riconosce nei santi, negli innamorati alla follia, nei criminali. Sarebbe stato triste il mondo senza poter disfare la ragione di un'asse la cui menzogna dell'ordine si svela nel legittimo pasto totemico del perbenismo della simmetria, e quanto sarebbe povera e vuota la terra, quanto buio sotto il sole senza poter contrastare quella ragione di Stato.

Passarono gli anni. L'Artistasamurai ormai decisamente vecchio, una sera, di ritorno alla Tebaide, si accinse come al solito a recitare ai Mistici le ostinate bravate delle sue erotiche, del tutto immaginarie imprese; ma quella sera, là dentro, c'era cupezza. Timidamente, con gesti di lutto come a esorcizzare una realtà intollerabilmente dolorosa, gli dissero che quel decrepito ultracentenario che gli venne in soccorso allora, in momento tanto difficile, era morto improvvisamente e, tristi, gli consegnarono la lettera che il venerando, prevedendo di andarsene, aveva scritto pochi giorni prima:

*Ti ho ingannato. Non era vero che quella ragazza che ti ha fatto tanto soffrire non ti amasse. Non era poi così malata, era semplicemente riluttante, bastava aspettare, ce l'avresti fatta. La Sindrome del Narvalo esiste davvero. Ho sacrificato la tua felicità quando ti persuasi di quell'impossibilità, ma l'ho fatto per tutti noi Mistici della Tebaide: saresti stato dedito solo a lei, ci avresti dimenticati, non avresti più rallegrato le nostre tete sere con le tue bravate, la menzogna del tuo intramontabile fuoriasse che ci faceva sognare.
Non volermene.*

fuoriquadro, 220 x 160 cm, 2011

fuoriquadro, detail, 220 x 160 cm, 2011

coan, detail, 600 cm, 2011

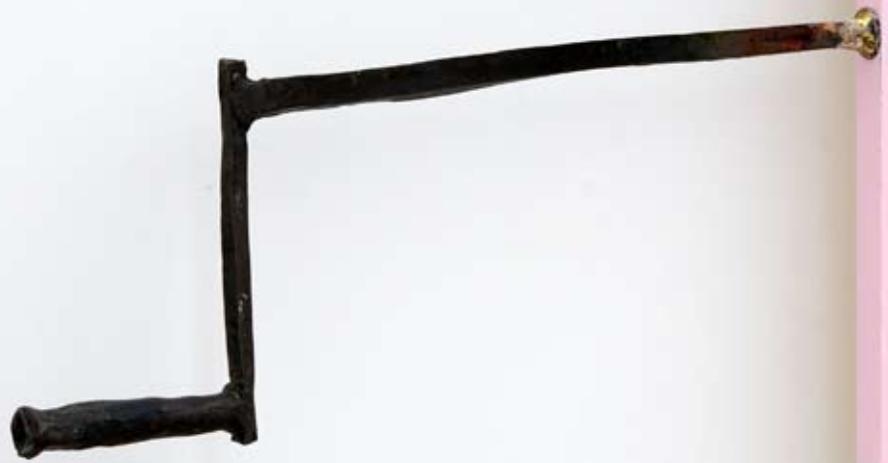

la meccanica del rosa, 220 x 180 cm, 2011

L

la meccanica del rosa, detail, 220 x 180 cm, 2011

le ragazze vanno matte per i samurai, 66 x 53 cm, 2009

la meccanica del rosa, composition, 220 x 180 cm, 2011

Girls go crazy for samurai

An elderly samurai, the artist known only to a few connoisseurs of Art, made increasingly incomprehensible by some contemplative, unveiled intuitions and mysterious practices, when passing through the city streets to go to University where he held his lectures, sowed panic among the people.

That night when, hunted, wounded and bedraggled, he knocked on their door, the community of Mystics, with all their due respect, had accepted him as if he were one of them. Having escaped from a fanatical pack of wolves, aggressive trade union activists NARA (Nationally Approved Real Art) who detested all forms of abstraction and saw a scapegoat in him, the symbol of decadence that they, at any cost, had to oppose to, an artist samurai had vanquished them. The clash: a sudden and violent, two of them lying on the pavement quartered by the skill of lightning slashes of the sword. Since that night, Thebaide has become his home. He knew that while being inside, he had to wear two uniforms alternating them resolutely: a robe of a mystic and armour of a samurai. At the end he agreed, believing he had embodied the soul of both clothing rules, he accepted them unhesitatingly.

At the University, the busy market of conscience, where the academics were making false theories and fought for their chair-formed supremacy, he successfully held lectures, inspiring erratic conversations in two subjects Tradition of Gesture and Strategy of Absence. Professors, those beggars with honours, went mad with jealousy, without having accepted the generally approved charisma of their colleague which was, day by day, growing strong among students. Enthusiastically, they explored contradiction and a loss of any sense, which were the topics of his lectures, and moreover, impatient to accept the incomparable pleasure of living, inherent to committing sacrilege against art.

After the lecture, while returning to the mystics in Thebaide, the shopkeepers closed their window shutters and storefronts to protect themselves as if having predicted who knows what kind of a sudden reversal. The passers-by, he had encountered, moved faster to take a shelter somewhere, while some of them, resembling the mice took refuge through the open gate. There was always someone looking out the window down the road with the secret hope of enjoying the bloody spectacle, when annoyed by academics' and citizens' negligence and with gestures of savage majesty of a murder, he would have railed against any passer-by and with a few well-chosen blows he would have smashed him. It was the principle of the spectacle, the primordial scene, which all cruelly hoped for. He stood proudly in the street, as if the very incarnation of arrogance was parodying and his bust held straight as if it were made of whalebones, his back stiff like a table, his neck like a post carrying a frowning and penetrating gaze and occasionally a tic appeared just below the right eye, a contraction which seemed to allude to some deliberate gesture, a wink. His clothes were serious, unadorned, one type of a long coat with lots of buttons made to look like a pillar whose base ended with two huge rounded shoes spilled with a million drops of different colours that have testified to his relationship with the painting. But despite the impression those clown shoes could have made, the man inspired awe. His walk has been dictated by a rigorous vertical axis that constantly maintained him in a proud posture.

His appearance was magnificent, a medieval icon, a saint with a halo on a golden pedestal, thus having probably enchanted mystics, who fell in love at first sight with this unusual artist samurai. While thinking about him, they couldn't help connecting his Kurose walk with the symmetrical face of Pantocrator, the Rublev's painting, as well as with the moral righteousness of the Saints which all aspired to. One striking element conspicuously

next page, **drawing**, 22 x 22 cm, 2011

featured his profile: a sword tightly fastened by a belt while sticking out diagonally: the emblematic weapon that has guaranteed him a membership to this vanishing warrior-artist's caste. It was not convenient to carry this burden, with a robust close fitting posture, for it seemed that every step is accompanied by rhythmic tapping and rubbing on the outside cover of the thigh which has created a blister. Innocent mystics have realized that their beloved polemicist, was a difficult person, the artist inclined to the perverse twist of meaning and satisfaction it brings, and all that embracing idea of producing the signs which will provoke irritation and conflict, but, unwarily, they could never have imagined that all dignified, implacable determination had a purpose to enchant women who were all imprisoned by this debauchee, rude and irreverent in the name of a deceptive custodian of an honorable pragmatic libertarian purity. Deliberately worn to seduce, the mask concealed his insatiable desire to attract women in spite of his mature ages.

Girls are crazy about the samurai was his mantra, a persistent thought, that his solitary existence rotated about, amused only by occasional physical contact with besotted women who used to fall before his feet completely dedicated to this ecstasy. He was loyal to tantric tradition, and as it requires, making love with a young girl, while interweaving his withered body with the velvety, pale, fragrant skin, abounding with high spirits, with a young priestess caresses committed to the act of hedonism, that kept him alive, embraced with the homely warmth, inside the archaic chaos and a night wine involved in his crazy composure.

He was convinced that being an artist meant being born vestedured with courage, like with the skin which one wears to shelter from the rain of reality that drenched him as a chicken and made him sick of banality. He aspired to freedom of being naked. Stubborn reality that is impossible to escape? Even worse, he would have been confronted with her in an open field; he was so sure that the persistent audacity guaranteed a prize. It was a seduced woman, delirious of miraculous foreseen salvation, with a furious escape from all the poisonous heat in the carnal embrace, faith in the irrepressible orgasm, a salvation from all the frustrations. What he used to suggest to the girls was the illusion of salvation.

Determination is only part of what controls the sword, taking a brush and applying the paint, a gesture that declares and shapes the law out of an endless sea of too many forms, is a boldness, too. Brush strokes require arrogance, he felt as he was preparing to attack with a shameless move full of total underestimation, intending to make the most of this emotion featuring deliberate kitsch, a historical betrayal of denied tradition, inherent in the fatal leap, preparing for this heresy stemmed from a lot of physical cowardice, a much larger and mentally wrenching fear that he will fail in the battle. He happened to shake, chattering his teeth before a strong opponent as strong as he was, but seizing the brush, while standing before palette, ink pot and a white paper made him shudder as well. Line drawing: the moment of a tremendous apprehension of his essence that is impossible to experience in other situations.

All that started long ago, on the very day when he was a boy, a student of art - when teachers not even suspected the existence of the samurai – during a regular exercise while audaciously applying paint to the canvas, he used a spatula that he acutely sharpened to remove some clotted paint, while peeling the polychrome layered deposits with a knife. As he was painting, one stroke inadvertently slashed, compared to the others, so it tore the canvas in its full width, causing a fatal injury to the Work of Art. He thrust a sword. He thought how

the accident caused by a great Coincidence could be interpreted as a sign of art, but he immediately repented for the historical predecessor of the sacred monster of the torn canvas, it was so difficult to annihilate pride nourished by the dream of authenticity: he was embarrassed. He wished to forget this act without giving it any importance, but he couldn't have resisted the notion that while holding such a sharp spatula he was actually brandishing a sword. What enemies against? Against packed banality that can be seen everywhere? Against galleries crowned with their inaugurations? Against a famous painter-goat who was happy about the success that enabled him living in a luxury villa on a slope? Or against all the innocent mediocre people, always in fear of the law, careful to meet the paying electricity bill deadlines, while avoiding taxes as long as it is allowed, permissive enough with children and temperate in the physical intimacy. Does it necessarily mean that there must be an enemy to explain the particular act qualm? When he saw, for the first time, the old KUROSAVA movie in the cinema, he noticed a character who utters Girls are crazy about the samurai and he immediately realized the importance it should be given: a determinacy and impudent courage have been rewarded by a passionate warmth of a woman given for the deserved warrior's rest. This seemed congenial to him. But he was unable to control himself, to occasionally put a youthful routine aside searching for soothing states of unrest that tortured him when he was visiting nudity, aromas, tastes, false resistances, gourmand joints, skilled dizziness, all framed with the lingerie of all kinds of guys for all sorts of girls.

It was the natural gift of his. Unbelievably, girls were falling for his rough behaviour and accepting all his demands. They were overwhelmed with a special kind of his aggressive benevolence, and with the strong, heated doses of understanding when he seemed to have searched the folds of their bodies without touching them. It made them feel sexual spasm and anticipate their dizziness, paradoxically, feeling more airily than bodily, inconsistency in the gloomy and terrible game of submissive dissolution, caught by theatricality of his peaceful gestures and his lovely voice. When he had to convince a girl he used to argue, dark and consistent, with a harsh voice, with serious tones in falsetto as if he had a sore throat, and then, suddenly, he showed a fatal attraction admiration, but in those words and in that behavior, he perceived the sublime goal pursuit unjustified by a modest aim of possessing that female. It was not enough for him to seduce her, he had to, while promising and demanding her to submit herself to him, conquer and then immediately leave her. So, out of his embrace, she was lost, an apostle of licentiousness too quickly learned. He had felt that corruption and cheating, he was capable of, have been his masterpiece. But there were other masterpieces he was able for: when he succeeded in lightning slash of his sword, full of colour like a spatula, to pierce through, those were the immediate gestures that require a ruthlessly steady hand surgery, the real and true moments of style, and once again when he gave back happiness to the unhappy inaccuracy of the destroyed order and in one abandoned part of his ego, he peacefully conceived that the imperfect universe denoted asymmetry.

In order not to be tempted again to cut canvas, he bought a new knife with rounded edges. But it was no longer the same. Gone was the excitement that he felt while applying color due to the potential canvas splitting. There was no eeriness, only a basic tragic value has been missing. He ran no more at the turn between the visionary masked with contempt and a danger of adoption of already discovered and consumed ways bent over the abyss of the abominable repetition of Art.

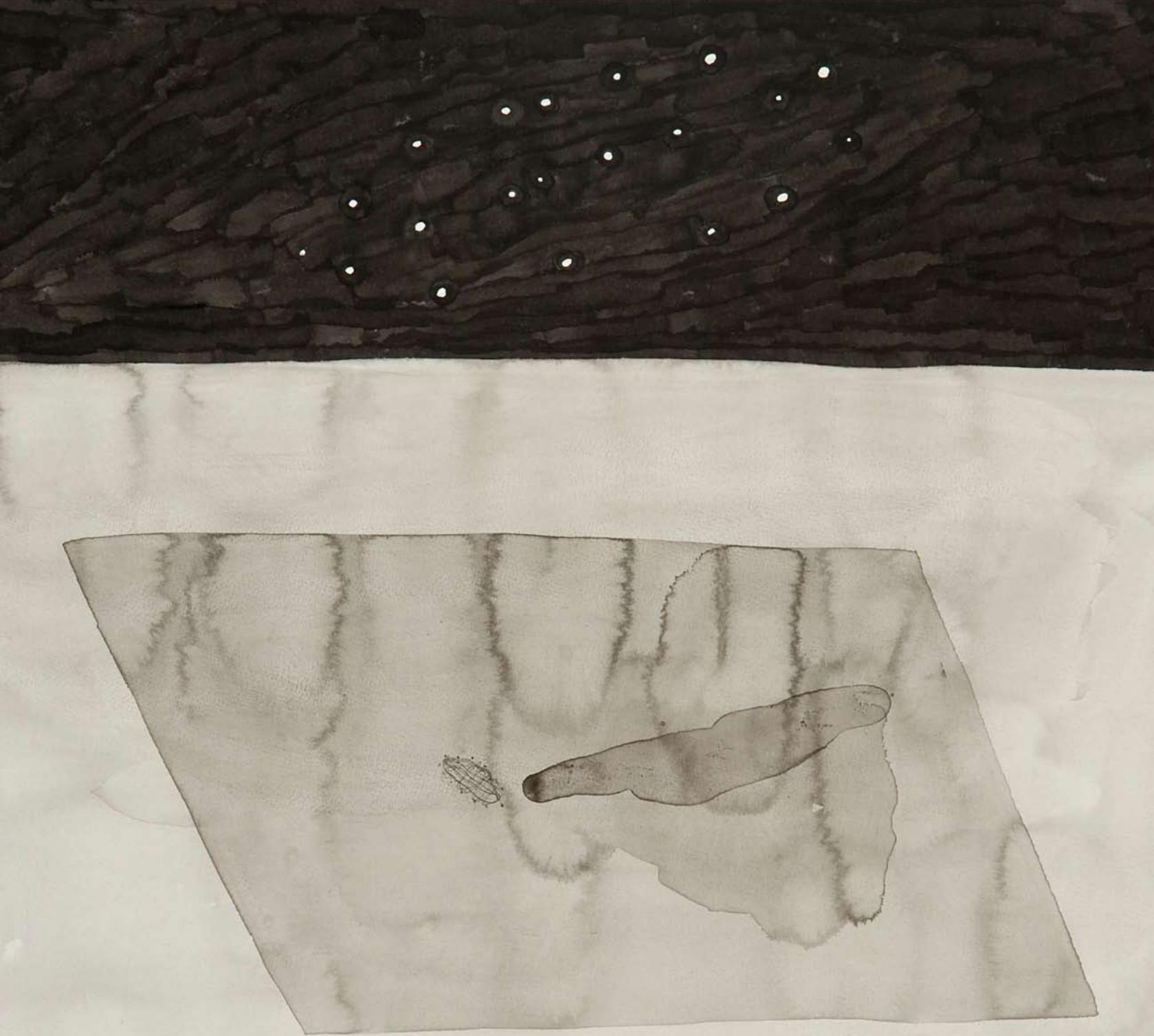
next page, drawing detail, 22 x 22 cm, 2011

And if it is true that a samurai never weeps, and that his face is always nice and relaxed and when he falls into dust in a face to face fight with an opponent, it is true that the hero goes to the bathroom. Theatre of the noble physicality hides behind the curtain all that is not the beauty of a body without its ugliness. But all the infatuated girls who submitted themselves to him, who adored him aware of the basic appearance of his body suspended by courage and ugliness. And that was precisely the miraculous charm that he had: surrendering himself to them with the ugly innocence, he opened their soul, as if he wanted to accept them, allowing them to penetrate into the intimacy of the most intimate secret horror. This caused a sort of familiarity that allowed entrance to the intense satisfaction of which he was an expert collector.

When he realized that, for a long time, in front of the canvas he was brandishing with sword through gestures resembling the attack and defense, he decided, from then on, to replace spatula with a sword. He will paint with these weapons. Difficulty, the essential thing for him when it comes to creating art, is to save canvas unimpaired, painting with thick layers of paint, barely touching the screen. The balance was the basis, the shiver before the canvas, the tension that would justify this mode, and only then he allowed himself to be called an artist. When he accepted the sword to create art with it, he felt like a samurai, an Artistsamurai.

A state of restlessness has haunted him for a long time. Of all the girls he has tried to seduce, only a gorgeous one was insensitive to his rude arrogant charm, while all the others were crazy about it. With his bold posture, imperious and self-confident gestures audaciously performed at the absence of doubt. He wanted her, of course. She became a destabilizing obsession. He was gathering courage publicly demonstrating his spectacular audacity. Faced with gangs of violent artists, opponents, aware of creating a myth, a story about his defiance would come to the ears of the girl that he had put on the list long ago and that hasn't surrendered to him yet. He tried several times and was always rejected.

One day, at the University's square, knowing that the desired woman was looking at him, attracted to his proud and theatrical posture of a warrior, sincerely a bit grotesque viewing of his shoes conspicuously marked by a noble art of a movement, stiff and frowned, he acted out a deep despair and faced the whole Gota (district) of doctors threatening them with words of fire bringing up an insignificant issue as a problem, which was, in all respects, an excuse. Then while holding a sword drawn he uttered: Servants inhabited thanks to the History, the whore. This quarrel with the academics, who scattered like mice, did not arouse a reaction he expected in this girl, as he perceived a girl laugh out loud while pointing the finger at him, he realized how infinitely ridiculous he was to her. At the height of despair, he found refuge in Thebaide meditating in a real hunger more disgraceful than the embarrassment suffered by not going out. Of course, considering that he was a samurai, not only an artist, he was haunted by the shameful idea, by the thought of hara-kiri, but regardless of his previous thoughtlessness and underestimating the danger he has so many times, previously, shown, the fucking fear of death made him reconcile with the imperfection of his own pride and, resisting the sublime demonic tentativeness of that disproportionate gesture, he thought that even if he was not immortal, his secret would be, indelible, so it would be useless to die. It was a philosophical explanation had to be indoctrinated in order to avoid being cut into pieces like a chicken by this noble act. They were worried in Tebhaide due to his state of absent-mindedness he had fallen into, as he was constantly humming to himself that he was old, and that he

should be thinking how to disappear, while rigidly peering at the TV screen which was always turned on in his cell thinking only how to disappear, with occasional pauses when he would, with a coal, erase all the vulvas in porno magazines, collected under the various beds of mystics in the cells. Finally one of them, an ex hermit came from the mountains where he hid, believing that while doing so he will not contaminate his inner purity by his insignificant activity, and who one day decided that he was fed up with eating grasshoppers and nettle, embarrassed by immaculate silence of mountain peaks that shrilled in the ears, while he was so lean that he looked as if he would vanish at any momen, he reluctantly overcame his verbal modesty, and by encouraging words and persistent attempts, he tried to force the prostrated one to eat some food.

Many days after, exhausted of futile attempts, with a firmness of someone who wants to encourage a certain responsibility, he told the unfortunate a brutal truth that he had accidentally found out. This passionately desired woman had an intimate friend, a cunning and unscrupulous, who, contrary to rule, as she was a woman, had been hired in Thebaide as a cleaning lady, while, in fact, she was amiable with the mystics offering them all kinds of services in the form of physical comfort. She was the one who said to an empathic hermit that what made their beloved be sick with desire comes from a dangerous syndrome which has made her very euphoric but inert, too, performing it without words but with visual and auditory hallucinations. This strange phenomenon reached its fullest expression in the presence of too intense absence of symmetry, which she could identify with someone. Whoever, characterized by any asymmetry, and driven by lust for this beautiful girl, oblivious to the catastrophe that could have caused, would approach her with certain expectations, he provoked a state of hell: a dramatic response followed by a terrible suffering that can cause death by suffocation. These symptoms are very rare pathology in psychiatry known as the Narval's syndrome. As everyone knows Narvals from the species of whales, the ancestors called the sea unicorn, often mixed with the fish, a sawfish of gigantic proportions, miraculously, had left upper eyetooth two to three meters long. The only disproportionate spirally grooved tooth which always swirls around in the same way, from right to left, only amazed by collectors of nature's perfections: what is this obvious imbalance in function of the development of a left eyetooth for? And why the need for such a powerful weapon as the spear is, in the form of a sharply pointed horn, to a whale that exclusively feeds on plankton and tiny crustaceans.

This skinny monk, holding up his soul with his teeth, worn out, sunk in the hairy beard, a dangerous melancholy he has fallen into took to his heart. An Artistsamurai: he felt that he had to heal him, their mutual loved one who radiated energy for all of them, was oxygen for all group. Therefore, he tried to compel him to understand how impossible it is to possess a woman, who if only for his appearance, would faint badly upon his approaching, while he was burning with desire. In the end he managed to convince him by an extremely persuasive explanation: even if he would manage to persuade her to unite with him, which was less likely to happen, his quite asymmetrically straight phallus would cause a fatal shock in this poor woman. The penis which had been talked about a lot, was well known to all Mystics as it was publicly shown in Thebaide, when he was returning from his conquests at night, while performing a play and talking about this or that girl, how he got laid a virgin or a widow, and how he pleased them all thanks to his victorious carnal banner, that he used to show to a cheering audience of ascetics who were enlivened by this spectacle.

In between, the old man has recounted how one day he witnessed the crisis of that poor girl who was obsessed with the rage caused by a cripple who had lost his leg and who, struck by her beauty, with his eyes wide open came too close to her, intending to watch her, and it seemed that he wanted to take advantage of her. The sense of loss that could be caused by any asymmetry, the anomalous grammatical error of exhibitionism's freedom, stirred in the girl's brain not only, an already present, secret desire to die, but closing the trachea followed by suffocation as from a struggling shawl as well, while the silence of a friendly and fierce embrace of death was echoing in her heart. A wretched one, she forbade corresponding number of crimes without a motive, while she also felt a strong vibrating domination of her fear, an extreme moment in her beautiful body. That is how she could die, sucked by the need to disappear, caused by the lack of a central axis, disable to live through a soothing effect of symmetry. Dangerous carrier of death, the asymmetry, would catapult her into the world without a safe sweetness of mirroring, soothing as the persistence of a rhythm, without any correspondence that sweetly designs a picture and provides continuity in it.

Intending to complete an impression, inspired by Dante's anger, the mystic continued describing the details of fatal crisis he had witnessed. First she congealed, shriveled her arms at the chest as if she were defending by an embrace, evading, sweating and ceaselessly crying, then serenely peeing as if she heard some imperative and horrible voices ordering her to do who knows what, amazed, and then destroyed, roaring, in small intervals, in such a way, that neither panic can produce, terrible screams of suicidal hysteria, frantically uttered meaningless words, invoking orgasm, the love's cumming without any magic, full of self-destructiveness, destructive, with the specific kind of enjoying it, disapproval, insults, threats, blackmailing to kill herself, nudity, showing vulva and masturbation, showing the buttocks, squeezing her fists, spitting a huge amount of uncontrollable saliva, trembling temples, relaxed anus which expelled gasses without sustain. To make a play unbearable and to make her soul and body incapable of surviving and as if it were not enough, she began speaking an unknown language trying to communicate with the gods who should protect her, and finally, at the end, unable to conceive the world, she distanced from it into the mysterious embrace of insanity.

Numb, the Artistsamurai listened to it while being shocked. The mystic continued talking that after all he had narrated about, it was completely superfluous to comfort us with his philosophical view stating that symmetrical perfection had no future and that the world was finally touched by the grace of imperfection. As he didn't want to be sly, following the usual track of reason while failing to resist touching in the dark instead of following the light of reason, he wouldn't deceive anyone else but himself. There is no choice, the only alternative is to yield to the desire for a girl that would kill the asymmetry of his phallus, or to kill the desire in him to possess and cultivate a winning idea of asymmetry, a balm for troubled soul, authentic philosophical principle that makes it unique, always supported by people's contentions and corresponding thoughts.

The days of fitful anxiety came but eventually he had to give in, the words of the old mystics have achieved the desired effect. Out of the hated reality, from top to bottom, everything was upside down due to the girl's arrival who could have madden him in the erotic chaos and for the inability to stop the madness caused by this woman, who was his negation of reality. He began to feel the arid pleasure for being so elusive and by this thought he was trying to find a compensation for the life that has become futile. In due time, the pain of giving up gave him a kind of humility, he realized that he had lost a bet, and not to fight with an idea that he will get out without the prison's

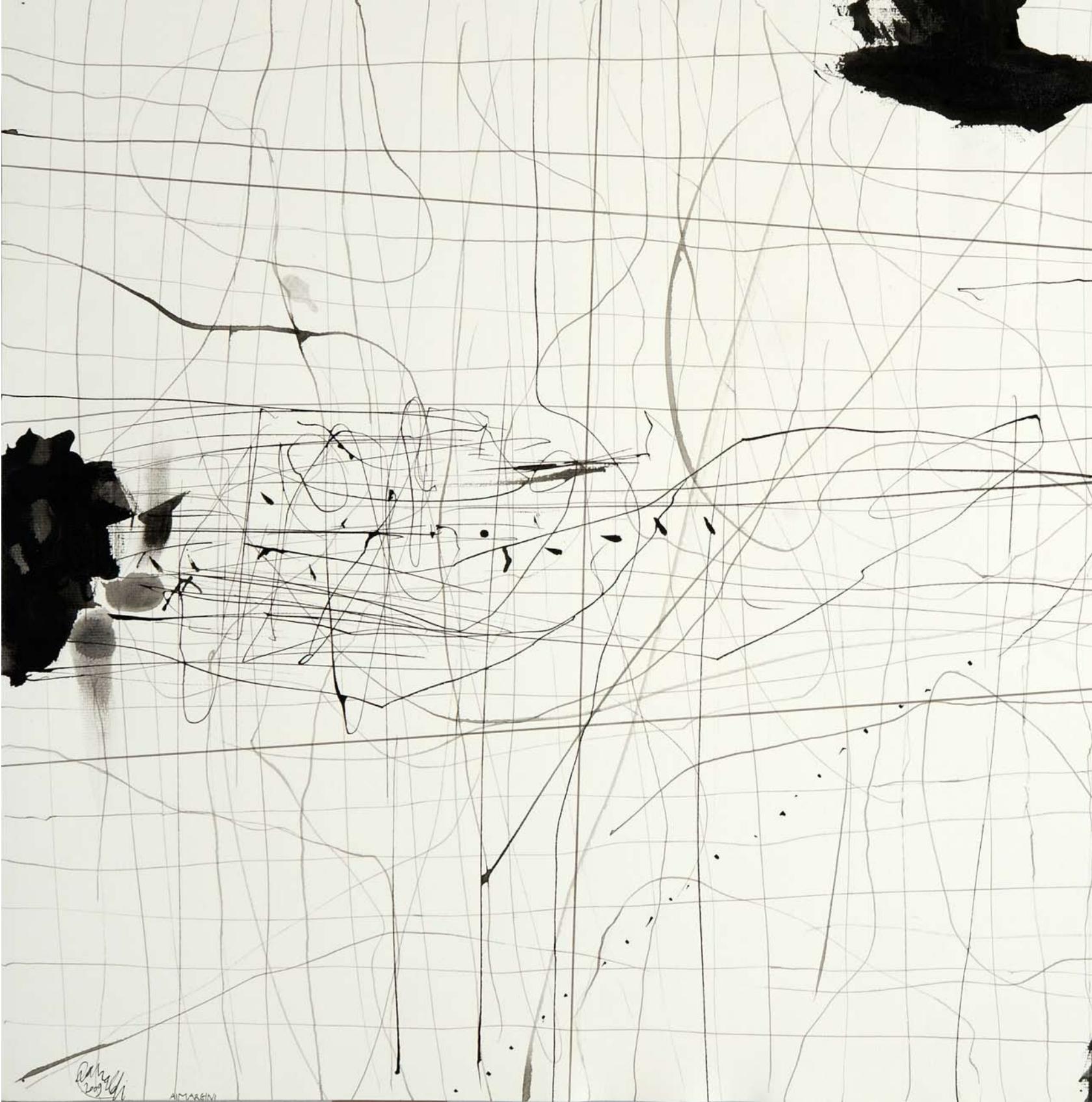
next page, **drawing detail**, 22 x 22 cm, 2011

obstinacies, declaring safe affiliation to asymmetry and without giving up his own profile's aesthetic attitude that has featured his outgoing nature, a security sword at his side, pointed to a principle which was supported by his disproportionate pride. He will be stronger: he will forget all about that girl. He felt invincible, in a conflict, it would be enough to laugh and thus, disarm an opponent.

He left behind him a treacherous coastline of his fiery youth, with a solid knowledge of someone who has lived through many things and who has suffered destruction and killing, quiet, he had learnt to control his life in the best possible way. He began to enjoy a walk around the town, stopping in the squares and meditating, passing through the desert markets, walking among the cars, groceries, sometimes orating, as he used to once, among students, thinking about all the girls who were still crazy about him, without thinking that satisfying the girls does not consider his own satisfaction as well. He was often drowsing in the shade of a linden, sitting at the bar, not allowing to be disgusted by an idle story without a feeling of an awful contempt at the very sight of a powdered dude, or the painful anger for the deafening thunder caused by the jerk on a motorcycle, a friendly smile at the end just entertained him, but it hadn't excited him at all.

Over the time he began to imagine, how he would actually live a life of a libertine, while praising his ability to conquer women, as an excuse for retelling his own feats. He would have retold it the mystics who impatiently waited for him, for they were entertained and cheered up by his exaggerated lies recounted joyfully and to the smallest detail. They were happy because of this evening cabaret, this heavenly gift. From time to time, they allowed him the discharge of his evocations of the old pain of defeat caused by not having consumed his passion which, in the end, he was grateful to because, it paradoxically, confirmed his affiliation to stylistic asymmetry, his identity. Otherwise, he would continue to search through the boiler full of platonic debris and calmly, he would print out the signs with his sword out of the supporting axis of any aesthetics' dedication. Continuing to create out of the axis, out of the picture, out of everything, a blasphemous asymmetry that reject the natural perfection of thought patterns that are reflected in them themselves but without tomorrow, all the things that girl would never have appreciated. These were the responses to his unanswered love which was, moreover, avoided like the plague. Of course, abandoning the seductive tenderness of that body was hard, but not as terrible as giving up his irreplaceable rite, alienation of the rules, a call not less comprehensive than the one that can be seen at the saints, those who are madly in love, and at the criminals. The world would be sad without being able to void the axis rule in which the order's lie is mirrored through the totemic meal of symmetry's recognition, and how poor and desolate a land would be, how much darkness would be under the sun due to the inability to oppose the country's rules.

Years have passed. The Artistssamurai, now already quite old, one evening, after returning to Thebaide, as usual he started to recite erotic, ostentatious, completely fictional endeavors to the Mystics; but that night there, it was pitch dark. Bashfully, with his lugubrious movement as if they were unveiling an unbearably painful truth, they told him that the decrepit centenarian who had saved him then, at a very difficult moment, suddenly died, and mourned, they delivered him the letter, that respecting them, asking them to leave, he had written a few days earlier.

AMARINI
2007

AMARINI

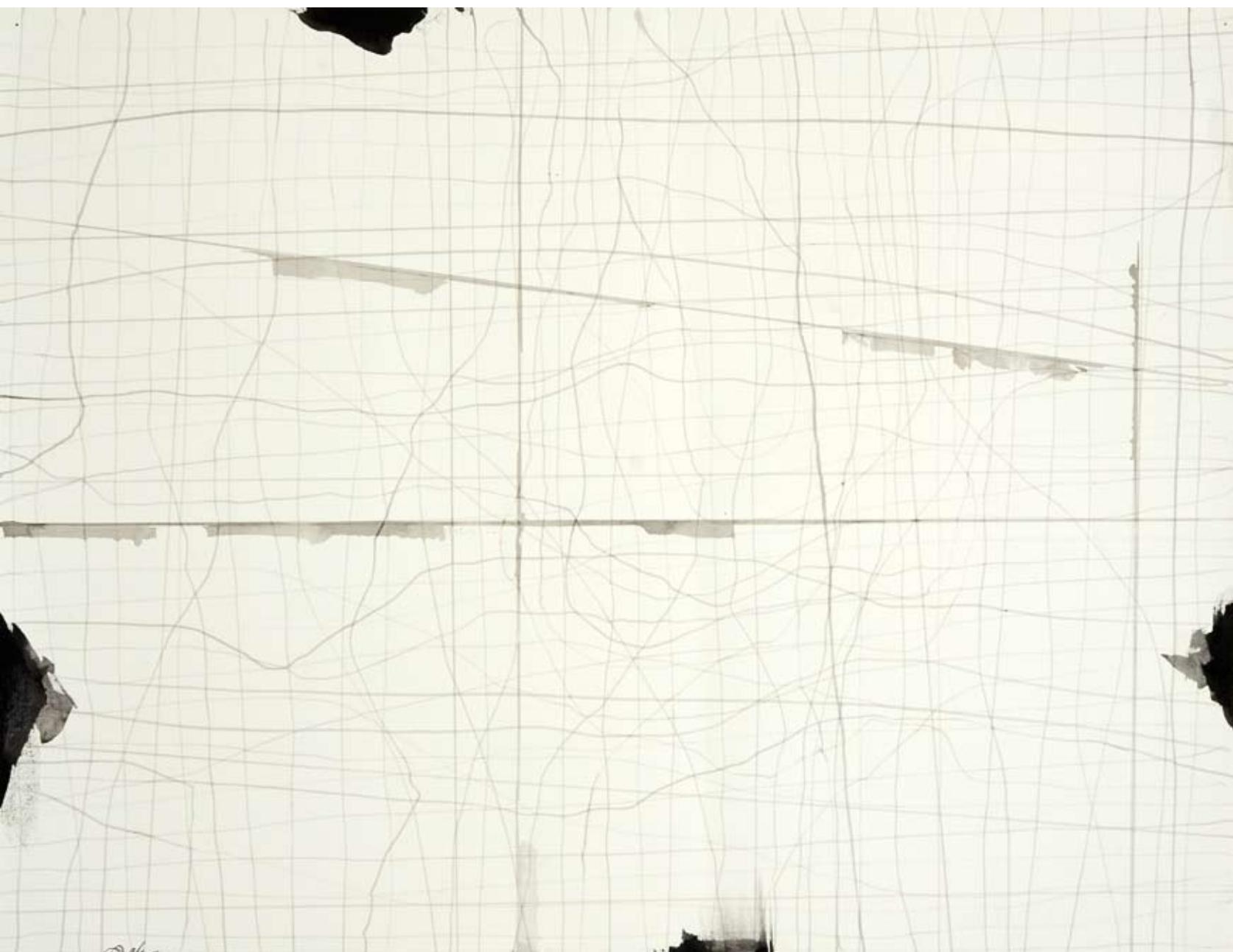
I have deceived you. It is not true that the girl that you have suffered for did not like you. She had not been ill she had only offered resistance; if only you had been persistent enough you would have succeeded. The Narval's syndrome really exists. I have sacrificed your happiness when you thought that you would not succeed, but I did it for all the Mystics of Thebaide: you would become dedicated to her only, you would forget us all, you would not entertain our gloomy evenings with your boastfulness, your lies about your timeless asymmetry that made us dream.

Reproach me not.

coan, detail, 600 cm, 2011

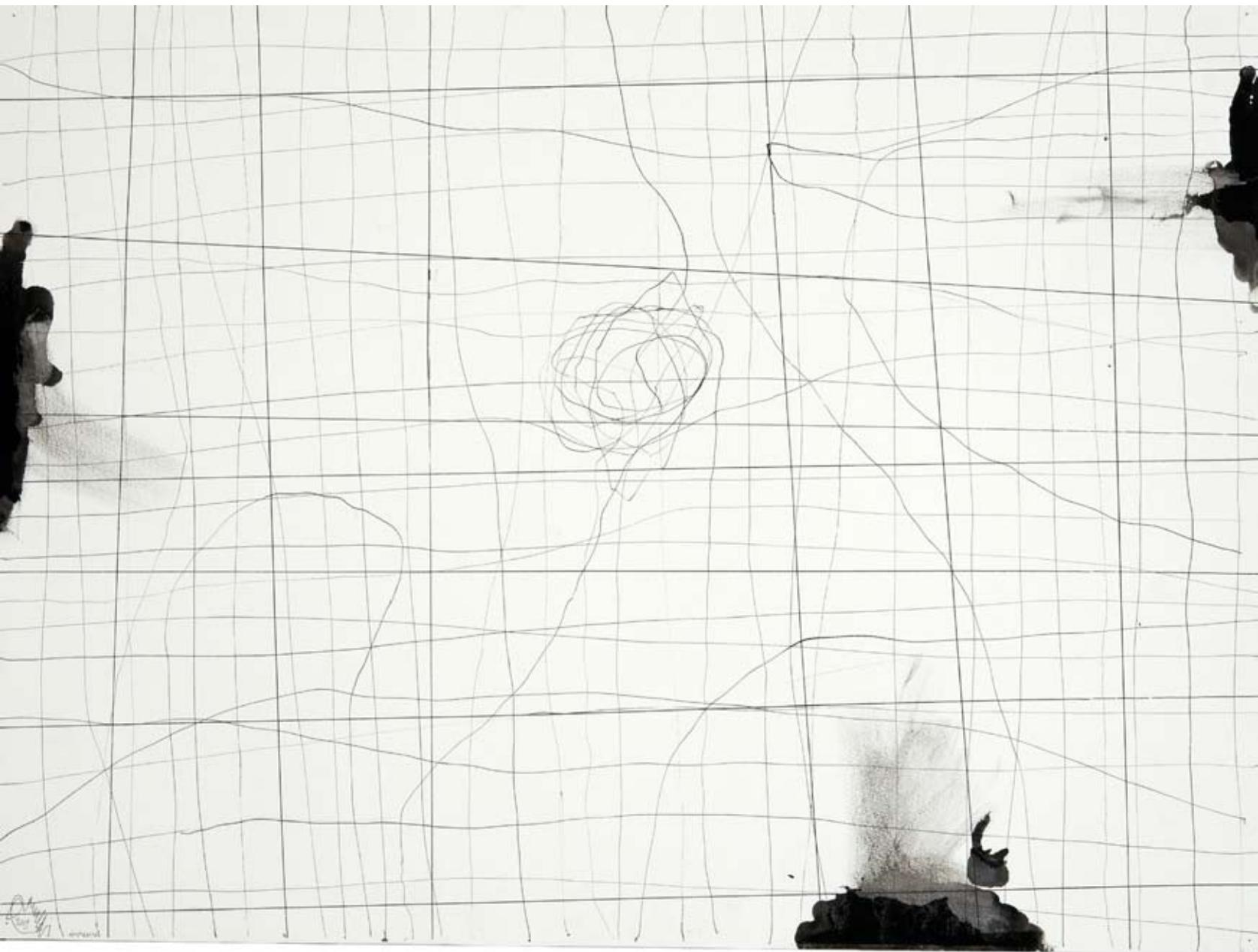
margine, 48 x 63 cm, 2009

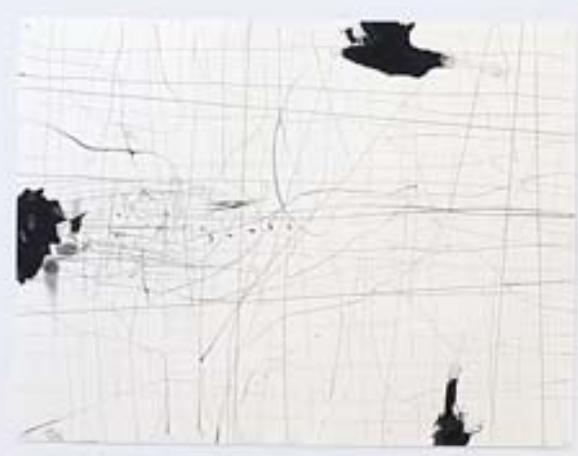
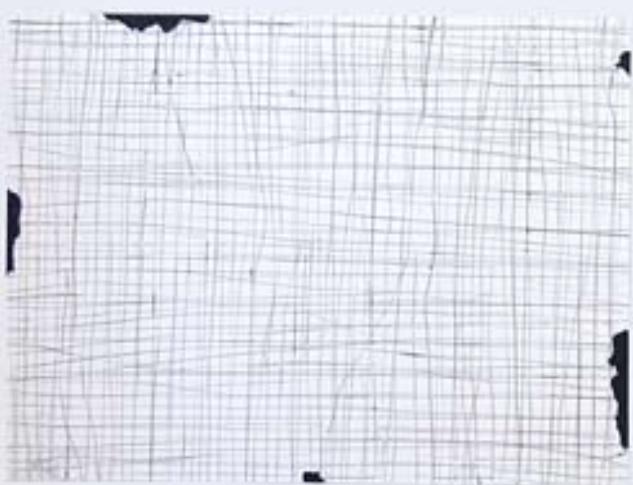

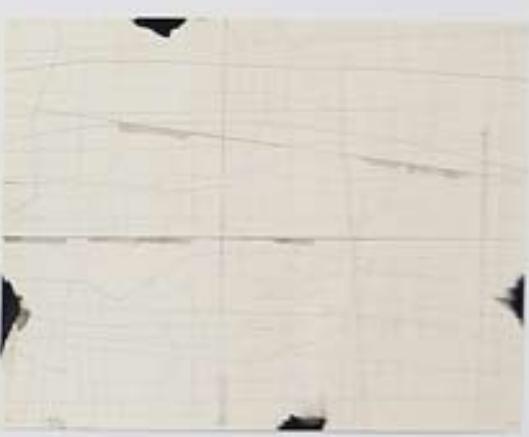
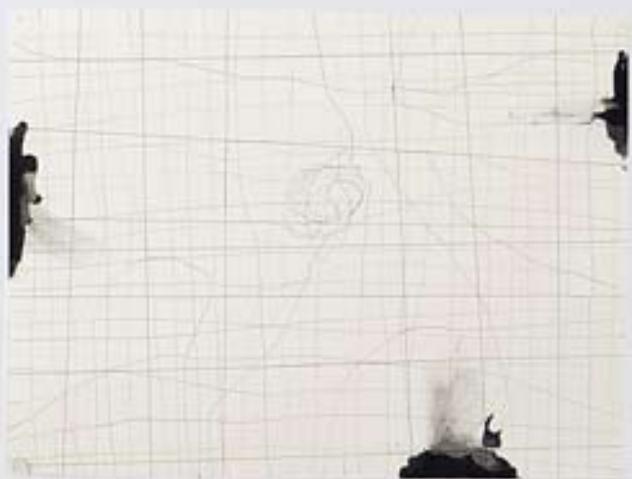
le ragazze vanno matte per i samurai, 96 x 65 cm, 2009

ai margini, 54 x 72 cm, 2009

UNIVERSITY OF MONTENEGRO

RENATO RANALDI

Centar za umjetničko istraživanje 42° Fakulteta likovnih umjetnosti osnovan je 2010. godine u Cetinju sa ciljem promovisanja i produkcije savremene umjetnosti. Od samog osnivanja u Centru 42° priređeno je niz izložbi značajnih stvaralaca regionala. Danas, izložbom renomiranog italijanskog umjetnika, Renata Ranaldija idemo korak dalje. Osim izlagačke djelatnosti otpočinje ostvarivanje ranije zacrtanih ciljeva, programa *artist in residence*, u okviru koga će inostrani umjetnici imati priliku da borave i stvaraju na Cetinju.

Renato Ranaldi predstavlja se izložbom radova produciranih tokom svog boravka u okviru našeg Centra. Imate mogućnost da ih premijerno doživite.

Dekan Fakulteta likovnih umjetnosti, vanr. prof. mr Nenad Šoškić

Il Centro d' Esplorazione Artistica 42° della Facoltà di Belle Arti è stato fondato nel 2010 a Cetinje con lo scopo di promuovere l'arte contemporanea nonché la sua produzione. Sin dai primi passi dell'istituzione della Galleria del Centro 42°, vari artisti balcanici hanno potuto esporre qui le proprie opere d'arte. Oggi, con l'esposizione di un rinomato artista italiano, Renato Ranaldi, stiamo compiendo un passo ulteriore. In aggiunta alle attività espositive stiamo per porre in essere degli obiettivi precedentemente fissati, legati all'opportunità che molti artisti stranieri avranno, nell'ambito del programma Artist in Residence, di vivere e creare a Cetinje.

Renato Ranaldi presenta se stesso e le sue opere d'arte create durante la sua permanenza nel nostro Centro. Voi avrete l'opportunità di apprezzare queste sue inedite creazioni.

Direttore della Facoltà di Belle Arti, professore Nenad Šoškić, MFA

The Art Exploration Center 42° of the Faculty of Fine Arts was established in 2010 in Cetinje aiming to promote the contemporary art and its production. From the very beginning of the Center 42° Gallery establishment, a series of distinguished artists from this region have displayed their works of art in it. Today, with the exhibition of a renowned Italian artist, Renato Ranaldi we are taking a step forward. In addition to exhibiting activity we are starting with the realization of previously set goals, related to the *artist in residence* programme, which offers the foreign artists an opportunity to live and create in Cetinje.

Renato Ranaldi is presenting himself and his works of art exhibition, created during his stay within our Center. You have the chance to experience these creations premierly.

Dean of the Faculty of Fine Arts, associate professor Nenad Šoškić, MFA

Renato Ranaldi rođen je 1941. u Firenci, gdje je studirao i diplomirao 1962. na Akademiji lijepih umjetnosti. Prvi period njegovog stvaralaštva karakteriše pastuzno slikarstvo, dok od početka pokazuje interesovanje za približavanje različitih stilova.

Kroz mnogobrojne eksperimente tehnikama i materijalima, njegova pažnja naročito je skoncentrisana na crtež, odakle proističe i njegov skulptoralni rad. Tokom šezdeset godina produbljuje interesovanje za muziku i dječiji crtež; povezuje se sa umjetnicima koji žive u Firenci i zajedno sa Andrea Granchi-em i Sandro Chia-om dijeli iskustvo *Teatro Musicale Integrale*. Tih godina kreće na prva propovijedanja Evropom (Engleska, Francuska) i Amerikom (1962), to je i trenutak u kome započinje svoje prvo filmsko iskustvo sa Senilix (1968), sa kojim po prvi put samostalno izlaže u galeriji *Zattera* u Firenci, organizovanom od strane Claudio Popovich-a.

Slijedi lični put, van uticaja tadašnjih umjetničkih struja (minimalizam, pop art, arte povera) ulazi u 70-e sa radovima drugačijim od aktuelnih težnji koje u sebi nose daleku vezu sa slikarskom i vajarskom eksperimentalnom tradicijom XX vijeka. To su godine u kojima produbljuje prijateljstvo sa umjetnicima: Fernando Melani, Donatella Giuntoli, Luciano Fabro i likovnim kritičarem Bruno Corà-om.

Prve radove u bronzi izvodi 1979. godine – Arhetip, forma svih formi; sa početkom 80-ih, sa radovima velikih dimenzija učestvuje na brojnim javnim i privatnim izložbama (Modena: galerija *Mazzoli*; Bologna: galerija *Fabibasaglia*; Macerata: Pinakoteka i muzeji; Firena: antološka izložba *Sala d'Arme*, palata Vecchio, Vila Romana, galerija *Vivita*; Malmosti: antološka izložba Konsthall) i 1988. biva pozvan na XLIII Bijenale u Veneciji, gdje samostalno izlaže.

Od 1990. godine, kroz jako bogatu produkciju skulptura (koristi cink, bakar, mesing, često stvarajući radove naspram masa boje, kako bi dao iluziju izvajane slike), koju neprestano povezuje sa unutrašnjom potrebom za potezom na papiru, uvršćuje se u grupu najinteresantnijih italijanskih modernih umjetnika, sa samostalnim izložbama u privatnim galerijama i muzejima duž cijele Italije (Ravenna: *Pinacoteca comunale*; Firena: galerija *Gentili*; Peruđa: *Opera*; Pistoja: palata *Fabroni*) i u inostranstvu (Los Andelos: *Convention Center*; Pariz: *Gran Palais*, FIAC; Fresne: *Maison d'Art Contemporain Chaillioux*; Beč: galerija *Christine Konig*).

Tokom 2000-te ima niz samostalnih izložbi: izlaže 826 malih crteža pod nazivom *Parusie* (galerija *Il Ponte*, Firena); *Dispositivi per l'ora d'aria* (*Museo d'Arte moderna e contemporanea*, La Spezia); *Quijotesca* (Istituto Cervantes, Pariz); prezentuje knjigu *Tebaide* (collezione Gori, Celle); *Fuoriasse, fuoriquadro* (Goeppingen, Kunsthalle).

Učestvuje na bitnim internacionalnim izložbama: *Exempla 2* (Teramo, Pinacoteca civica); *Grande segno cantato*, (Gubbio, Palazzo Ducale); XII Biennale internazionale di scultura La contemporaneità dell'Arte (Carrara, Museo della scultura); *Joke, Satire, Irony and serious meaning*, (Murska Sobota (Slovenija), galleria d'Arte moderna di Murska Sobota); *Costanti del classico nell'Arte del XX e XXI secolo*, (Catania, Palazzo Valle); *Il grande gioco*, (Milano, Rotonda di via Besana).

Renato Ranaldi nasce nel 1941 a Firenze, dove frequenta l'accademia di Belle Arti, diplomandosi in pittura nel 1962.

E' attraverso una pittura costituita da spesse masse di colore a olio che si caratterizza una prima forma di espressione artistica, mostrando immediatamente l'attenzione verso l'accostamento di differenti stilemi linguistici. Attraverso la molteplice sperimentazione di tecniche e materiali, la sua attenzione si rivolge con particolare interesse al disegno, dal quale scaturisce anche il suo lavoro plastico. Nel corso degli anni sessanta approfondisce l'interesse per la musica e per il disegno infantile; si lega con molti artisti che gravitano nella città di Firenze e condivide con Andrea Granchi e Sandro Chia l'esperienza del Teatro Musicale Integrale. Sono gli anni dei primi viaggi in Europa (Inghilterra, Francia) e America (1962), ed è anche il momento che prelude alla prima esperienza cinematografica con Senilix (1968) quando ha luogo la prima mostra personale alla galleria La Zattera di Firenze a cura di Claudio Popovich.

Seguendo una via personale, non influenzata dalle tendenze artistiche del momento (minimalismo, pop art, arte povera) entra negli anni Settanta con un repertorio di opere estranee agli schemi del linguaggio corrente, che trovano lontane referenze con pittura e scultura della grande tradizione e tracce delle sperimentazioni del Novecento. Sono gli anni in cui stringe amicizia con gli artisti Fernando Melani, Donatella Giuntoli, Luciano Fabro e il critico Bruno Corà.

Nel 1979 esegue la prima fusione in bronzo, l'Archetipo, forma delle forme, e dagli inizi degli anni Ottanta, con opere di grandi dimensioni, espone in numerose mostre pubbliche e private (Modena: galleria Mazzoli; Bologna: galleria *Fabibasaglia*; Macerata: Pinacoteca e Musei comunali; Firenze: antologica nella *Sala d'Arme* di Palazzo Vecchio, *Villa Romana*, galleria Vivita; Malmo: mostra antologica alla Konsthall) e nel 1988 viene invitato alla XLIII alla Biennale di Venezia con una sala monografica.

Dagli anni Novanta, attraverso una ricchissima creazione di sculture (dove utilizza laminati di zinco, rame, ottone, realizzando spesso opere alle quali si affiancano masse di colore, a dare la suggestione di una pittura scolpita) cui si lega costantemente la necessità interiore del tracciare segni sulla carta, si afferma nel novero degli artisti italiani contemporanei di maggiore interesse, con esposizioni personali in gallerie private e musei in Italia (Ravenna: Pinacoteca comunale; Firenze: galleria Gentili; Perugia: Opera; Pistoia: palazzo Fabroni) e all'estero (Los Angeles: Convention Center; Parigi: Gran Palais, FIAC; Fresnes: *Maison d'Art Contemporain Chaillioux*; Vienna: galleria Christine Konig).

Gli anni Duemila lo vedono impegnato in varie mostre personali: espone 826 piccoli disegni in un'esposizione dal titolo Parusie (galleria Il Ponte, Firenze); Dispositivi per l'ora d'aria (Museo d'Arte moderna e contemporanea, *La Spezia*); Quijotesca (Istituto Cervantes, Parigi); Presentazione del volume Tebaide (collezione Gori, Celle); Fuorriasse, fuoriquadro (*Goeppingen*, Kunsthalle). Partecipa a importanti rassegne internazionali d'Arte contemporanea: Exepla 2 (Teramo, Pinacoteca civica); Grande segno cantato, (*Gubbio*, Palazzo Ducale); XII Biennale internazionale di scultura La contemporaneità dell'Arte (Carrara, *Museo della scultura*); Joke, Satire, Irony and serious meaning, (Murska Sobota (Slovenia); Costanti del classico nell'Arte del XX e XXI secolo, (Catania, *Palazzo Valle*); Il grande gioco (Milano, *Rotonda di via Besana*).

Renato Ranaldi was born in 1941 in Florence, where he attended the Academy of Fine Arts, having graduated in painting in 1962.

It is through the painting composed of the thick oil colour masses, featuring an early form of artistic expression, that he drew immediate attention to the different styles combination. Through the multiple techniques and materials testing, his attention has keenly been directed to design where his future plastic work originates from. During the 1960s he deepened his interest in music and children' drawings; sharing the same enthusiasm with many artists who gravitated to the city of Florence and with Andrea Crabs and Sandro Chia he reveled in the Musical Theatre experience. Those were the years of the first trips to Europe (England, France) and to America (1962), at the same time it was the prelude to the first cinematic experience with Senilix (1968) when his first solo exhibition was opened at the gallery La Zattera in Florence by Claudio Popovich.

Following his own personal path, non-influenced by the artistic trends of the moment (minimalism, pop art, arte povera) he entered the 1970s with a works of art repertoire atypical of the current artistic language schemes, acknowledging the distant references to painting and sculpture of the great tradition alongwith the traces of the twentieth century experiments. Those were the years when he made friends with the artists such as Fernando Melani, Donatella Giuntoli, Luciano Fabro and a critic Bruno Corà.

In 1979 he created the first bronze casting, the Archetype, the form of the forms, and in the early 1980s, he displayed his works of great size in numerous exhibitions, public and private (Modena: Gallery Mazzoli; Bologna: Fabibasaglia Gallery; Macerata: the Municipal Museums and Art Gallery; Florence: Anthological exhibition in the *Arms Room* of the Palazzo Vecchio, Villa Romana, Gallery Vivita; Anthological exhibition at *Malmö Konsthall*:) and in 1988 he was invited to the XLIII Venice Biennale to exhibit in a monographic room.

Since the 1990s, through a prolific creation of sculpture (having used rolled zinc, copper, brass, and often creating works which were flanked by masses of colour, and thus giving the suggestion of a sculpted painting) which depicts the constant internal need of marking the signs on the paper, he has been admitted to the group of the renowned contemporary Italian artists, with solo exhibitions in galleries and museums in Italy (Ravenna *Municipal Art Gallery*, Florence: *Gallery Gentili*, Perugia: *Opera*; Pistoia *Fabroni Palace*) and abroad (Los Angeles *Convention Center*, Paris, *Grand Palais*, FIAC, Fresnes: *Maison d'Art Contemporain Chaillioux*; Vienna *Gallery Christine Konig*).

In 2000s he was engaged in various personal exhibitions: he displayed 826 small drawings at the exhibition entitled Parusie (Gallery *Il Ponte*, Florence); Dispositives of the Air Time (Museum of Modern and Contemporary Art, *La Spezia*); Quijotesca (Institute Cervantes, Paris); Presentation of the book Thebaide (collection Gorri, Celle); Offset, out-of-picture (Goeppingen, Kunsthalle). He has participated in important international exhibitions of contemporary art: Exempla 2 (*Teramo, Art Gallery*); Great sign sung (*Gubbio, Ducale Palace*); the 12TH International Sculpture Biennale of Contemporary Art (*Carrara, Museum of Sculpture*); Joke, Satire, Irony and Serious Meaning, *Modern Gallery in Murska Sobota*; Constants of the 20th and 21st century classic art (*Catania, Palace Valle*); The great game, (*Milano, Rotonda di via Besana*); Great sign sung (*Gubbio, Ducale Palace*); the 12TH International Sculpture Biennale of Contemporary Art (*Carrara, Museum of Sculpture*); Joke, Satire, Irony and Serious Meaning, (*Slovenia*); Constants of the 20th and 21st century classic art (*Catania, Palace Valle*); The great game, (*Milano, Rotonda di via Besana*).

Organizatori izložbe / Organizeris of the exhibition

Fakultet likovnih umjetnosti – Cetinje, Crna Gora

Faculty of Fine Arts – Cetinje, Montenegro

Izdavač / Publisher

Univerzitet Crne Gore

University of Montenegro

Za izdavača / For publisher

Rektor Univerziteta Crne Gore Prof. dr Predrag Miranović

Rector of the University of Montenegro Professor Predrag Miranović, Phd

Urednik / Editor

Dekan Fakulteta likovnih umjetnosti vanr. prof. mr Nenad Šoškić

Dean of the Faculty of Fine Arts Professor Nenad Šoškić, MFA

Tekst / Text

Renato Ranaldi

Prevod na engleski / Translation in english

mr Dragana Čarapić, saradnik u nastavi na Institutu za strane jezike

Dragana Čarapić, MA, teaching assistant at the Institute of Foreign Languages

Prevod sa italijanskog / Translation from Italian

mr Dušica Ivetić, MFA

Fotografija / Photo

vanr. prof. mr Lazar Pejović, MFA

mr Nebojša Bogdanovic, MFA

mr Anka Gardašević, MFA

Grafičko oblikovanje / Graphic layout

mr Dušica Ivetić, MFA

Štampa / Print

M Print, Podgorica

www.flu-cetinje.com

Centar za umjetničko istraživanje 42°, Cetinje 2011.

