

Heavy hitter

by Joseph Ralph Fraia
photo by Enrico Vannucchi

That's what you think about Maestro Dionisio Cimarelli after you have exchanged even just few words with him. For sure you don't become one of the most important and respected sculptor in the world because you play soft or you indulge yourself in a safe ordinary routine (something most of the people simply call life). As with his chisel on the stone, Dionisio hits hard on cliches with his sharp mind, his independence, his freedom, his absence of compromises; and also being fearless to take any new direction, if he feels that's the right thing to do in order to protect his independence, his freedom and his integrity. Especially at the beginning of a new project, a sculptor deals with huge rocks, that might even weigh tons, or has to carve molds out of hard wood or stone: everything by bare hands, of course, but also with the little help of a pneumatic drill, a 10-pound headed hammers, sharp chisels and other medieval-ish

Uno che colpisce duro. Questo è ciò che viene da pensare riguardo al maestro Dionisio Cimarelli dopo che si sono potute scambiare alcune parole con lui. Di certo non si diventa uno dei più importanti e rispettati scultori del mondo perché si prendono le cose alla leggera o perché ci si indulge in una tranquilla routine ordinaria (qualcosa che la maggior parte delle persone semplicemente chiamano vita!). Come con il suo scalpello sulla pietra, il maestro Cimarelli colpisce duramente gli stereotipi con la sua mente brillante, la sua indipendenza, la sua libertà, l'assenza di compromessi; ed anche nel saper intraprendere senza paura qualsiasi nuova direzione, se gli ritiene che sia la cosa giusta da fare per proteggere la sua indipendenza, la sua libertà e la sua integrità. Specialmente all'inizio di un nuovo progetto, uno scultore ha a che fare con una pietra gigantesca, che può arrivare a pesare tonnellate, oppure deve tagliare stampi da legni rocce estremamente dure, il tutto ovviamente a mani nude, ma anche con il piccolo aiuto

cinque chili, scalpelli acuminati ed altri attrezzi che paiono arrivare direttamente dal medioevo, se necessari. Mentre il mio ospite ripercorre la sua carriera, dai primi passi quando era solo un adolescente, ai più recenti successi e riconoscimenti internazionali come uno dei più rappresentativi e dotati scultori contemporanei, una semplice ma importante verità mi è tutto ad un tratto chiara: un artista è essenzialmente ed inevitabilmente condizionato dal suo talento piuttosto che dalla sua volontà. Un concetto che trovo davvero affascinante. Pertanto quando il maestro era ancora solo quattordicenne, a scuola era molto esuberante e superlativo, e i suoi insegnanti facevano molta fatica a tenerlo tranquillo, e di tanto in tanto erano costretti a convocare i suoi genitori al fine di cercare di contenere quella dirompente personalità.

E così sia i suoi genitori i suoi insegnanti rimasero davvero scioccati quando realizzano che vi era un solo posto che difatti era capace di tranquillizzare e calmare il ragazzo: i musei. Una volta lì, il giovane Dionisio era solito perdersi fissando le opere d'arte e abbandonarsi alla loro contemplazione.

Crescendo, mentre i suoi amici e gli altri ragazzi della stessa età avevano come principale interesse è quello di andare a ballare e gironzolare in giro, il mio ospite era impegnato a cercare e trovare un vecchio forno in un capanno, in mezzo al nulla nelle Marche, gestito da un uomo anziano, e fu lì che iniziò i primi esperimenti lavorando con l'argilla e la ceramica e fabbricando i primi manufatti. I suoi genitori ed insegnanti erano ancora scettici riguardo al talento e all'impegno di Dionisio come artista quando lui andò a Carrara per frequentare la famosa prestigiosa Accademia delle belle arti, dove imparò la teoria e le basi della scultura. Dopo la scuola cominciò l'incredibile viaggio per il mondo: la sua curiosità e sete di conoscenza lo hanno portato letteralmente ai quattro angoli della terra. Da Parigi, dove studiò cultura figurativa, al sud Tirolo in Italia, dove approfondire la sua conoscenza della scultura lignea, dal Messico, dove si concentrò sulle tecniche di scultura tradizionali messicane, alla Russia, dove ha potuto approfondire le tecniche classiche della scultura figurativa. Tra queste avventure è riuscito nel frattempo ad avere una esperienza come professore all'Università di Londra e poi nel 2004 la scelta che rivoluzionò la vita del nostro maestro: un viaggio in Cina in quanto invitato a presentare un libro di un'autrice cinese contenente un'ampia retrospettiva sui lavori del maestro, il quale – affascinato dalla cultura e tradizione locale – ha poi ha deciso di rima-

tools, if necessary. So, when Maestro Cimarelli was only 14, at school he was very exuberant and super active, and his teachers had to struggle to keep him quiet, and from time to time they had to call his parents in order to try to contain that rampant personality.

So both his parents and his teachers were pretty shocked when they found out that there was only one place that actually was able to calm the boy down and make him quite: museums. When there, the young Dionisio used to lose himself staring at the works of art and get lost in the contemplation. Growing up, while his friends and the other boys of the same age main interest was to go to town to go clubbing and do stuff, my guest looked and found an old oven in a shed, in the middle of nowhere in Marche, run by an old man, and there he started his first experiments working with clay and ceramic and making the first artifacts.

His parents and teachers still were skeptical about the real talent and commitment of Dionisio as an artist when he went to Carrara to attend the famous and prestigious "Accademia delle Belle Arti" (Academy of Fine Arts, NoA) where he learnt the theory and the basic of sculpting.

After school he began his amazing journey throughout the World: his curiosity and hunger for knowledge has brought him literally to the four corners of the world. From Paris, where he studied figurative sculpting, to Südtirol (Italy), where he deepened his knowledge about wood sculpting, from Mexico, where he focused on Mexicans traditional sculpting techniques, to Russia, where he deepened classic techniques of figurative sculpting. Amidst these adventures he also gained the opportunity to work as Professor at the University of London and then in 2004 the event that revolutionized our Maestro's life: a trip to China as guest on a book presentation of a Chinese writer with a wide retrospective on our Maestro's works: fascinated by the local culture and tradition, he decided to stay in China to learn Chinese fine arts and traditional techniques, as well as the secrets on porcelain making and producing process. Meant to be a temporary visit, it instead turned into

a ten-year experience that made him earn the attribute of "Modern Marco Polo", after he worked on primary government assignments, on the EXPO in Shanghai and on the Olympic Games in Beijing. At the pinnacle of the evolution of this period, Maestro Cimarelli was able to fuse and merge together the Italian-European figurative power of expression and the Chinese historical supremacy in processing porcelain, all combined with the renowned Far Eastern culture and tradition about handwriting and painting (handwriting in China is considered a proper form of art). The outcome: a never seen marvelous work of art, porcelain sculptures painted and covered by Chinese characters, as the sculpture of a baby reproduced in picture in this article. Even after such a one-in-a-lifetime fulfilling and satisfactory experience Maestro Cimarelli didn't lose his spirit for breaking clichés and stereotypes and so, despite all the efforts the Chinese authorities made to keep him there, he decided to finally move to America in 2013, to engage a new challenge in the New World. After just few months in U.S., based in San Francisco, he was remarkably granted the permanent resident card in only three months because of his extraordinary achievements in art. Last September 2015 Maestro Cimarelli moved to New York where he started to work as a teacher at The Art Students League of New York. Before our farewell, I fortunately have the chance to ask the question I care the most about: "Maestro, why do you do what you do?". Straight there. An his answer is amazingly simple and deep: "Sculpting gives me joy and amusement. When I work on my creations I feel good, and true happiness comes when I'm able to shape my work exactly as I pictured it in my mind. A bad day is when I go to my studio and I can't express myself through sculpting. And sometimes there is simply nothing you can do about it". At the moment Maestro Cimarelli - as he told us - is still analyzing and absorbing the feelings and reflections New York is causing to him, and is looking for inspiration. But when we greet and shake our hands because the interview is over, Maestro Cimarelli hints a smile and intensely looks at me. I know that something is already going on in his mind, so I didn't miss the chance to manage to get the promise that he will let us know when he will start his first New York work. We can't wait for it. Ciao Maestro. For extra content, pictures and videos please check www.livein-style.it, www.evomedia.us and our Facebook pages.

neri in Cina per apprendere le tecniche e i segreti tradizionali dell'arte cinese riguardo ai processi di produzione e lavorazione della porcellana. Intesa inizialmente come visita temporanea si tramutò poi in una esperienza decennale che lo portò a guadagnare l'attributo di moderno Marco Polo, dopo che ebbe la possibilità di lavorare su primari progetti governativi, all'EXPO di Shanghai e persino per i Giochi Olimpici a Pechino. Al culmine dell'evoluzione di questo periodo, il maestro fu capace di fondere e mescolare assieme la potenza espressiva figurativa italiana europea con la tradizionale superiorità cinese nella lavorazione della porcellana, il tutto combinato con la nota cultura e tradizione dell'estremo oriente relativa alla scrittura a mano ed alla pittura (la scrittura a mano in Cina è considerata una separata forma di arte). Il risultato: opere d'arte mai viste prima, sculture di porcellana dipinte e ricoperte di caratteri cinesi, come la scultura dell'infante riprodotta nella foto di questo articolo. Ma nonostante un'esperienza di questo tipo, così soddisfacente e intensa, che di solito accade una sola volta nella vita, il maestro non perse il suo spirito controcorrente e così, nonostante tutti gli sforzi compiuti dalle autorità cinesi per trattenerlo, egli decise di trasferirsi finalmente in America nel 2013, per intraprendere una nuova sfida nel nuovo mondo. Dopo appena pochi mesi, di base a San Francisco, gli fu concessa la residenza permanente artistico in soli tre mesi e specificatamente per gli straordinari risultati conseguiti nel campo dell'arte. Lo scorso settembre 2015 il maestro si è poi trasferito a New York a iniziare a lavorare come insegnante presso The Art Students League of New York. Prima del nostro commiato, ho fortunatamente avuto la possibilità di fare la domanda che mi interessava di più di: "Maestro, perché fa ciò che fa?". Dritto al punto. La sua risposta è incredibilmente semplice e profonda: "Scolpire mi dà gioia e divertimento. Quando lavoro su mie creazioni mi sento bene, e la felicità vera è quando sono in grado di plasmare il mio lavoro esattamente come ho immaginato nella mia mente. Una brutta giornata è quando vado al mio studio e non posso esprimermi attraverso la scultura. E a volte non c'è semplicemente nulla si può fare al riguardo". Al momento il maestro Cimarelli - come ci ha evidenziato - è ancora in una fase in cui sta analizzando assorbendo le emozioni e le riflessioni che New York gli sta infondendo, in cerca di ispirazione. Ma quando ci salutiamo stringendoci la mano essendo l'intervista finita, maestro Cimarelli accenna un sorriso guardandomi intensamente. So che qualcosa già gli frulla per la testa, per cui non perdo l'occasione di fargli promettere che ci farà sapere quando inizierà a lavorare alla sua prima opera concepita a New York. Non vediamo l'ora. Ciao maestro. Per contenuti ulteriori, fotografie e video per favore controllate i siti Internet www.livein-style.it e www.evomedia.us, e le pagine Facebook. ■

