SOLOTHURNER FILMTAGE
JOURNEES DE SOLEURE
GIORNATE DI SOLETTA
SOLOTHURN FILM FESTIVAL
OFFICIAL SELECTION
internationale
hofer
filmtage
2024
Flavio Paolucci
da Guelmim a Biasca
Film di Villi Hermann

PRESSEHEFT • PRESS KIT

22. – 27. Oktober 2024

www.hofer-filmtage.com/files/files/festivals/2024/58-hofer-filmtage-dokumentarfilme.pdf

www.hofer-filmtage.com/files/files/festivals/2024/58-hofer-filmtage-timetable.pdf

FLAVIO PAOLUCCI.
VON GUELMIM NACH BIASCA

Deutsche Premiere

Mit/Wed 23. Oktober 2024, 15:30 Uhr
Central Kino 5, Hof
mit/with Villi Hermann

Sam/Sat 26. Oktober 2024, 17:30 Uhr
Central Kino 3, Hof
mit/with Villi Hermann

INHALT • TABLE OF CONTENT

TECHNISCHE DATEN • TECHNICAL SHEET 3

INHALT • SYNOPSIS 4

BIOGRAFIEN • BIOGRAPHIES 5

Flavio Paolucci – Artist 6

Villi Hermann – Filmmaker and Producer 10

Zeno Gabaglio – Cellist and Music Composer 12

Alberto Meroni – Director of Photography 14

BEITRÄGE • CRITICAL CONTRIBUTIONS 15

DE Natur ohne Grenzen – von Marco Franciolli, Kunsthistoriker, Lugano 16

DE Flavio Paolucci. Aus dem Ausstellungskatalog der Galerie Carzaniga, Basel 2012 – von Peter Killer, Kunstkritiker 20

EN Monographic publication “Cahier d’artiste” 1987 – Flavio Paolucci 21

PRESSE • PRESS REVIEW 23

UNTERSTÜTZUNG • PARTNERS & GRANTS 25

TECHNISCHE DATEN • TECHNICAL SHEET

Vorpremiere	Solothurn Film Festival 2024	**Premiere**
Originalversion	Italienisch, Französisch, Deutsch Italian, French, German	**Original Version**
Untertiteln	it, fr, de, en	**Subtitles**
Projektionsformat	DCP, HD, 1:1.85	**Screening format**
ISAN	0000-0002-9A7C-0000-S-0000-0000-R	**ISAN**
SUISA	1824312	**SUISA**
Künstler	Flavio Paolucci	**Artist**
Galeristinnen	Margit Biedermann, Alice Pauli	**Gallerist owners**
Drehorte	**Schweiz • Switzerland** Biasca, Torre, Valle di Blenio (Ticino) Olten, Lausanne **Deutschland • Germany** Donaueschingen (Baden-Württemberg) **Marokko • Morocco** Guelmim (Guelmim-Oued Noun)	**Locations**
Produktion	Imagofilm Lugano Villi Hermann	**Production**
Ko-Produktion	RSI Radiotelevisione svizzera Silvana Bezzola Rigolini	**Co-production**
Regie	Villi Hermann	**Director**
Drehbuch	Eve Martin, Villi Hermann	**Screenplay**
Musik	Zeno Gabaglio	**Music Composer**
Harfe	Kety Fusco	**Harp**
Kamera	Alberto Meroni	**Director of Photography**
Schnitt	Alberto Meroni, Igor Goncharov	**Editing**
Szenenbild	Daniele Crimella	**Set Design**
Farbkorrektur	Giona Pellegrini	**Color Grading**
Tongestaltung	Marco Viale	**Sound Design**
Tonmischung	Florian Eidenbenz	**Sound Mix**
Produktionsassistenz	Laura Donato	**Production Assistant**
Verleih in der Schweiz	Imagofilm Lugano www.imagofilm.ch	**Swiss Distribution**
SWISS FILMS	swissfilms.ch/de/movie/flavio-paolucci-da-guelmim-a-biasca/43DDB71AD285424895AA15394DB17E94	**SWISS FILMS**

INHALT • SYNOPSIS

Zwischen Wald, Gebirge und Wüste, Vergangenheit und Gegenwart schafft der Künstler Flavio Paolucci Werke, in denen sich Traum und Poesie begegnen.

Geplant war eine Ausstellung in Donaueschingen und ein Wandgemälde, doch die Pandemie hinderte Flavio Paolucci daran. Er hatte die Idee, dies im Atelier zu realisieren und es anschliessend zu zerstören.
Diese künstlerische Geste hat mich dazu bewogen, ein Porträt des Künstlers aus dem Blenio-Tal zu gestalten.

Between forest, mountain and desert, past and present, painter-sculptor Flavio Paolucci creates works where dreams and poetry meet.

A German museum had scheduled an exhibition of Flavio Paolucci's work for 2022 and had reserved a blank wall on which he was to create a painting in acrylic paint. Everything was ready, but the 88-year-old artist was unable to travel to Germany because of the pandemic.
So, he had the idea of creating the work in his studio in Biasca, Ticino, and then destroying it. This ephemeral artistic gesture was a very stimulating factor in my film project.

Flavio Paolucci vor seinem marokkanischen Gemälde • Flavio Paolucci and a Moroccan painting ©Imagofilm Lugano

BIOGRAFIEN • BIOGRAPHIES

Flavio Paolucci	Künstler • Artist
Villi Hermann	Filmemacher und Produzent • Filmmaker and Producer
Zeno Gabaglio	Cellist und Komponist • Cellist and Music Composer
Alberto Meroni	Kamera • Director of Photography

Villi Hermann, Flavio Paolucci, Alberto Meroni, Atelier in Biasca 2023 ©Imagofilm Lugano

Flavio Paolucci – Artist

Born in 1934 in Torre, Val di Blenio, lives and works in Biasca (Switzerland).

EDUCATION

1949-53 Cantonal School of Painting, Lugano
1955 Worked briefly at Oscar Bòlt's studio in Locarno, then attended the Brera Academy with Aldo Carpi, where he develops a great interest in the fresco technique.

AWARDS

1961 Second Prize at the "Exposition Internationale de l'Unesco"
1999 Gimmi Price at the Jenisch Museum, Vevey

SOLO EXHIBITIONS

1958 Galleria Il Portico, Locarno (with Giovanni Genucchi)
1962 Galerie Atelier Theater, Bern
1963 Galleria Gli Araldi, Novara | Galleria del Mulino, Milan
1965 Galleria La Roncaglia, Chiasso
1966 Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel (with Michela Porn Pachner)
1968 Galerie Schindler, Bern
1970 Galerie Toni Brechbühl, Grenchen | Galerie La Fourmière, Zürich | Galerie Schobinger, Richterswil
1971 Galerie Stampa, Basel
1972 Galerie Arte Arena, Dübendorf
1973 Galerie Stampa, Basel | Galleria Mabu, Ronco sopra Ascona
1974 Galerie Gaëtan, Carouge | Galerie Arte Arena, Dübendorf
1975 Galerie Arte Arena, Dübendorf
1976 Galerie Stampa, Basel | Galerie nächst St. Stephan, Wien
1977 Galerie Space, Wiesbaden | Galerie Arte Arena, Dübendorf | Galleria Mendrisio
1978 Galerie Loeb, Bern
1979 Galerie Stampa, Basel | Galerie Bob Gysin, Dübendorf
1981 Galerie Gimpel-Hanover & André Emmerich, Zürich
1982 Galerie Stampa, Basel | Galerie Bob Gysin, Dübendorf | Galerie Silvia Steiner, Biel | Galerie Nicole Gonet, Lausanne
1984 Studio D'arte contemporanea Dabbeni, Lugano | Kunstmuseum Olten | Galerie Stampa, Basel | Galerie Bob Gysin, Dübendorf | Galerie Hartmann, St.Gallen
1985 Galerie Nicole Gonet, Lausanne
1986 Galerie Silvia Steiner, Biel | Studio D'arte contemporanea Dabbeni, Lugano | Atelier Lafranca, Locarno | Galerie Stampa, Basel
1987 Galerie Numaga, Auvernier | Centre Culturel Suisse, Paris | Galerie Emmerich-Baumann, Zürich
1988 Museo Cantonale d'Arte, Lugano
1989 Galerie Silvia Steiner, Biel | Studio d'arte contemporanea Dabbeni, Lugano | Kunstraum, Kreuzlinge
1990 Galeria Nada Relic, Zürich | Galerie Numaga, Auvernier
1991 Galerie Stampa, Basel | Studio D'arte contemporanea Dabbeni, Lugano | Galerie Periferia, Poschiavo | Galerie Caterine Maurer, Bern
1992 Museum Engelberg, Engelberg | Fondation Louis Moret, Martigny | Galerie Silvia Steiner, Biel
1993 Pinacoteca Casa Rusca, Locarno | Galerie Kornfield, Zürich

1995 Galerie Kornfield, Zürich | Fondazione Mudima, Milano | Galerie Numaga, Auvernier
1996 Studio D'arte contemporanea Dabbeni, Lugano | Galerie Silvia Steiner, Biel
1997 Fondation Louis Moret, Martigny | Galerie Elisabeth Costa, Pontresina
1998 Galerie Silvia Steiner, Biel
1999 Galerie Numaga, Auvernier | Studio D'arte contemporanea Dabbeni, Lugano
2000 Kunstmuseum Olten, Olten | Galerie Silvia Steiner, Biel
2001 Galerie Alice Pauli, Lausanne | Studio D'arte contemporanea Dabbeni, Lugano
2003 Galerie Silvia Steiner, Biel
2004 Galeria Hans-Trudel-Haus, Baden
2005 Galerie Alice Pauli, Lausanne | Studio D'arte contemporanea Dabbeni, Lugano
2006 Fondazione Donetta, Corzoneso
2007 Galerie Silvia Steiner, Biel | Fondation Louis Moret, Martigny
2008 Galerie Carzaniga, Basel
2009 Studio D'arte contemporanea Dabbeni, Lugano
2010 Galerie Rosenberg, Zürich | Galerie Alice Pauli, Lausanne
2011 Galerie Silvia Steiner, Biel
2012 Galerie Carzaniga, Basel | Studio D'arte contemporanea Dabbeni, Lugano
2013 Galerie Rosenberg, Zürich
2014 Museo Cantonale d'Arte, Lugano
2015 Triennale der Skulptur, Pinakothek "Altes Rathaus", Bad Ragaz
2016 Galerie Carzaniga, Basel
2017 Studio D'arte contemporanea Dabbeni, Lugano
2018 Forum Kunst, Rottweil | Fondazione Ghisla Art Collection, Locarno
2021 KROMYA Art Gallery, Lugano | Museum Art.Plus, Donaueschingen (DE) | Fondation Louis Moret, Martigny
2022 Galerie Ditesheim & Maffei, Neuchâtel
2024 Ditesheim & Maffei Fine Art, Neuchâtel | Kromya Art Gallery, Lugano

GROUP EXHIBITIONS

1958 Biennale dei Giovani, Gorizia
1959 XXVI. Ausstellung GSMBA, Aargauer Kunsthaus, Aarau
1961 Exposition Internationale de l'Unesco, Paris | Musée de Compiègne, Compiègne | Grand Prix de Paris, Paris | Salon d'art moderne, Paris
1964 Galerie am Abend Vera Zigler, Berlin
1969 Galerie Handschin, Basel
1970 5. Schweizer Plastikausstellung, Biel
1972 Junge Schweizer Kunst, Stadthaus, Olten | Profile X. Schweizer Kunst heute, Museum Bochum | Karikaturen – Karikaturen, Kunsthaus Zürich
1973 Tell 73, Helmhaus, Zürich | Kunsthalle Basel | Villa Malpensata, Lugano | Musée Cantonal des beaux-arts, Lausanne
1974 Ambiente 74. 27 Schweizer Künstler. Kunstmuseum Winterthur | Musée Rath, Genève | Villa Malpensata, Lugano | Eggenschwiler, Fontana, Paolucci, Rotacher, Bündner Kunstmuseum, Chur
1975 6. Schweizer Plastikausstellung, Biel | Mostra d'arte del Movimento 22, Villa Malpensata, Lugano
1976 Movimento 22, Locarno
1978 3. Biennale der Schweizer Kunst. Aktualität Vergangenheit, Kunstmuseum Winterthur | Monte Verità, Ascona | Schweizer Kunst der Gegenwart. Sammlung der Gotthard Bank, Helmhaus, Zürich | Musées des beaux-arts, Lausanne

1979 Schweizer Kunst nach Giacometti. Tendenzen der sechziger und siebziger Jahre in Werken von 40 Plastikern, Malern und Zeichnern, Art 10 ‘79, Basel
1980 Schweizer Museen sammeln aktuelle Schweizer Kunst, Kunsthaus Zürich | Reliefs. Formprobleme zwischen Malerei und Skulptur im 20. Jahrhundert, Kunsthaus Zürich | Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münstern
1981-82 Museu de arte Sao Paulo | Forma, Rio de Janeiro | Galeria do Sol, São José dos Campos | Curitiba | Museo de Arte Moderna, Buenos Aires
1984 Aargauer Kunsthaus, Aarau | Städtische Galerie zum Strauhof, Zürich
1985 Museo d’Arte Moderna, Buenos Aires, Argentina | Stadthaus, Olten
1990 Kunsthaus Zug, Zug | Musée Cantonal des beaux-arts, Sion
1992 Museo d’arte contemporanea di Villa Croce, Genova
1995 A chacun sa montagne, Musée Jenisch, Vevey
2006 La collezione permanente. Una selezione, museo Cantonale d’Arte, Lugano
2010 Museo Civico Villa dei Cedri, Bellinzona
2017 Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel | Kunstzeughaus, Rapperswil | Aargauer Kunsthaus, Aarau
2021 Aargauer Kunsthaus, Aarau
2022 m.a.x. Museo Centro culturale, Chiasso
2024 Centro Internazionale di Scultura, Peccia

SCULPTURE

2000 Passaggio tra le Pietre, Ticino gneiss and bronze, 365x680x570cm, Meisenhard cemitery, Olten

Flavio Paolucci in der Perseo-Giesserei, Mendrisio • Flavio Paolucci at the Perseo art foundry, Mendrisio, Switzerland ©Imagofilm Lugano

Le foglie volano 2023 ©Flavio Paolucci

DE

Ich bin im Bleniotal geboren,
mitten in der Natur.
Meine Kindheitserinnerungen
sind verbunden mit Wäldern
und Dorfgeschichten,
mit einer Welt, in der die Natur
das Leben geregelt hat.
Das ist der Grund, warum mich
ein Spaziergang inspiriert, ein Ast,
den ich am Flussufer finde,
das, was mir das Herumwandern
zwischen den Bäumen erzählt.
Blätter, Stämme, Vogeleier,
jeder Teil der Natur kann eine
Quelle der Inspiration sein.

EN

I was born in Blenio Valley
(in the Southern part of Switzer-
land), in the midst of nature.
My childhood memories are
linked to the woods, to village
tales, to a world for which nature
was the regulator of life.
This is why my inspiration comes
from a walk, from what a
branch found on the riverbank
or walking mong the trees
communicates to me.
Leaves, trunks, bird's eggs,
any natural element can become
a source of inspiration.

Flavio Paolucci in *INS OFFENE. Verlag Museum Art.Plus Foundation*, 2024

Aktualisierte Ausstellungsliste
Updated exhibition list

sikart.ch/KuenstlerInnen.aspx?id=4001201
museum-art-plus.com/ausstellung/flavio-paolucci

Villi Hermann – Filmmaker and Producer

Born in Lucerne, Villi Hermann now lives in Lugano, Switzerland.
He studied at the London Film School (LSFT) and worked for Swiss television. He started with documentary films. He often uses documentary and fiction elements in his films. His film **San Gottardo** won the Silver Leopard at the 1977 Locarno Film Festival. **Matlosa** (1981) is his first fiction film, for which he directs and produces. In 1981 he founds his own production company: **Imagofilm Lugano**.
He is a member of the Association of Swiss Film Makers (ARF/FDS), the Association of Swiss Film Producers GARP and the Association Film and Audiovisuals Ticino AFAT. Member of the European Film Academy.

1969 **Fed up** fiction, 11 min, 16mm, colour, English s-t.
1970 **10ème essai** doc, 6 min, 16mm, b/w, English s-t.
1970 **24 su 24** doc, 27 min, 16mm, b/w.
1974 **Cerchiamo per subito operai, offriamo…** doc, 68 min, 16mm, b/w.
1977 **San Gottardo** docu-fiction, 90 min, 16mm, colour.
1980 **Es ist kalt in Brandenburg (Hitler töten)**, **It's Cold in Brandenburg** docu-fiction, 140 min, 16mm, b/w. Co-author with Hans Stürm and Niklaus Meienberg.
1981 **Matlosa** fiction, 90 min, 35mm, colour, vo Italian, English s-t.
With Omero Antonutti, Francesca de Sapio, Flavio Bucci, Roger Jendly.
1986 **Innocenza** fiction, 90 min, 35mm, colour, vo Italian, English s-t.
With Enrica Maria Modugno, Alessandro Haber, Teco Celio.
1989 **Bankomatt** fiction, 88 min, 35mm, colour, vo Italian, English s-t.
With Bruno Ganz, Omero Antonutti, Francesca Neri, Giovanni Guidelli.
1992 **En voyage avec Jean Mohr** doc, 88 min, 16mm, colour.
1996 **Per un raggio di gloria** (For a Spoke of Glory) TV doc, 68 min, DigiBeta, 16:9, colour.
1997 **Giovanni Orelli. Finestre aperte** doc, 17 min, Beta SP, colour.
1998 **TAMARO. Stones and Angels. Mario Botta Enzo Cucchi** doc, 77 min, DCP, colour, English s-t. Shooting in Rome, Lugano, Ancona, Padula (Carthusian monastery), Mt. Tamaro.
2000 **Luigi Einaudi. Diario dell'esilio svizzero** (Luigi Einaudi. Diary of Exile)
Doc, 73 min, DigiBeta, colour, stereo, o.v. Italian. With Omero Antonutti.
2003 **Mussolini, Churchill e cartoline** (Mussolini, Churchill and Postcards)
Doc, 66 min, DigiBeta, 16:9, colour and b/w, stereo, o.v. Italian.
Portrait of the Swiss Photographer Christian Schiefer (1896-1998).
2004 **WALKER. Renzo Ferrari** doc, 33 min, DigiBeta, 16:9, colour, stereo, o.v. Italian, English s-t. Portrait of the Swiss painter Renzo Ferrari, Lugano-Milano.
2005 **Sam Gabai. Presenze** doc, 27 min, DigiBeta, 16:9, colour, stereo, o.v. Italian, English s-t.
Portrait of the Swiss painter Samuele Gabai, Vacallo-Chiasso.
2006 **Greina** doc, Digital Beta, 4:3, colour, 27 min, stereo, o.v. Italian, English/French s-t.
2006 **Pédra. A reporter without borders**
doc, 60 min, HD, Digital Beta, 60 min, 16:9, colour, stereo, o.v. French, English s-t.
The adventure of Jean-Pierre Pedrazzini, a giant of Paris Match reporting.
2009 **From Somewhere to Nowhere - Migrants in China** doc, 86 min, HDcam, 16:9, stereo, English s-t.
On the road in China with photographer Andreas Seibert.
2011 **Gotthard Schuh. A Sensual Vision of the World** doc, 89 min, HDcam, DCP, 16:9, English s-t.
2017 **CHoosing at Twenty** doc, 100 min, HD, DCP, 1:1.85, o.v. French, English s-t.
2020 **Last Loaf** (Ultima sfornata) doc, 11 min, HD, DCP, 16/9, o.v. Italian, b/w, English s-t.

2021 **Last Red Light-Show** (Letzte Rotlicht Vorstellung) doc, 9 min, HD, DCP, 16/9, o.v. Italian, b/w
2021 **Last Pork-Slaughtering** doc, 10 min, HD, DCP, o.v. Italian, b/w, English s-t.
2024 **Flavio Paolucci. From Guelmim to Biasca** doc, 65 min, HD, DCP, vo Italian, color, English s-t.

Producer of films by: Alberto Meroni, Erik Bernasconi, Niccolò Castelli, Francesco Rizzi.
Coproducer of films by: Daniele Ciprì, Malek Bensmaïl, Peter Frei, Federico Massa, Andrea Azzetti.

Director's statement on the film

The difference between the cinema of the real and fictional cinema is ill defined: the borders between the two are slender and fiction often appears in the documentary as documentary does in fiction.

LINK:
swissfilms.ch/de/person/hermann-villi/7E607C15AACF4119A0F196550636C54C
imdb.com/name/nm0379291
de.wikipedia.org/wiki/Villi_Hermann
en.wikipedia.org/wiki/Villi_Hermann
sichtbar.art/events/ausstellung-in-viaggio-con-la-fotografia-villi-hermann-fondazione-archivio-fotografico-roberto-donetta-corzoneso

Imagofilm website

Zeno Gabaglio – Cellist and Music Composer

Born in Mendrisio in 1979, Zeno Gabaglio starts his cello study at the age of eight. In 2000 he graduates in pedagogy of music at the Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano and in 2004 he obtains a Bachelor in Philosophy at the Università degli Studi di Firenze, with a thesis in musical aesthetic. In 2007 he obtains the Konzertdiplom in freie Improvisation at the Musikakademie Basel. In the past few years, his work has been focusing on contemporary music: as an interpreter of new music, as a composer of personal music pieces and as an improviser. He particularly concentrates on the development of the different electroacoustic possibilities on cello.
Zeno Gabaglio published four compact discs that have been internationally recognized (**Tiresias**, Pulver&Asche 2015; **Niton**, Pulver&Asche 2013; **Gadamer**, Altrisuoni 2009 and **Uno**, Pulver&Asche 2007), and produced many pieces of music for theatre (with Carmelo Rifici, Andrea Chiodi and Alan Alpenfelt for LAC Lugano, Piccolo Teatro Milano, Emilia Romagna Teatro).

Records: pulverundasche.bandcamp.com
mx3: neo.mx3.ch/zenogabaglio
Swissfilms: swissfilms.ch/fr/person/zeno-gabaglio/D86223F233CE423D98F30DCBAE3D124E
Wikipedia: it.wikipedia.org/wiki/Zeno_Gabaglio
Cinemaitaliano: cinemaitaliano.info/pers/032283/zeno-gabaglio.html
IMDb: www.imdb.com/name/nm2516621

Tonaufnahmen mit Harfistin Kety Fusco • Recording the soundtrack with harpist Kety Fusco • Biasca, Switzerland ©Imagofilm Lugano

Selected Filmography

2024 **Flavio Paolucci. Da Guelmim a Biasca** by Villi Hermann
2022 **Il sergente dell'altopiano. La vita di Mario Rigoni Stern** by Federico Massa and Tommaso Brugin
2021 **Hugo in Argentina** by Stefano Knuchel
2020 **L'ultima sfornata (The Last Loaf)** by Villi Hermann
2018 **Cronofobia** by Francesco Rizzi
2017 **CHoisir à vingt ans** by Villi Hermann
2014 **Roma Termini** by Bartolomeo Pampaloni
2014 **La buca** by Daniele Ciprì
2013 **La Palmira – Ul film** by Alberto Meroni
2011 **Gotthard Schuh. A Sensual Vision of the World** by Villi Hermann
2010 **Sinestesia** by Erik Bernasconi
2009 **From Somewhere to Nowhere** by Villi Hermann
2009 **Hugo Pratt in Africa** by Stefano Knuchel
2006 **Pédra. Pédra. A Reporter without Borders** by Villi Hermann
2006 **Greina** by Villi Hermann
2005 **Sam Gabai. Presenze** by Villi Hermann
2004 **WALKER. Renzo Ferrari** by Villi Hermann

Alberto Meroni – Director of Photography

(selection)

2024	**Flavio Paolucci. From Guelmim to Biasca** doc by Villi Hermann
2024	**I Nomi Inventati dal Cielo** doc by Alberto Meroni (in production)
2019	**Isole d'istanti** doc by Alberto Meroni
2017	**Fosco Maraini** doc by Alberto Meroni and Marco Colli
2013	**Non chiamatemi più ciccione** doc by Alberto Meroni
2013	**The Ice Sculptor** doc by Alberto Meroni, Imagofilm Lugano production
2011	**Vivere la montagna** doc by Alberto Meroni
2010	**Gotthard Schuh. A Sensual Vision of the World** doc by Villi Hermann
2009	**Dr Conti. Medico nazista** doc by Michele Andreoli
2007	**In Search of Switez** doc by Edo Bertoglio
2007	**Pédra. A Reporter without Borders** doc by Villi Hermann
2005	**Noi della valle** doc by Vito Robbiani and Roberto Guidi
2005	**Greina** doc by Villi Hermann
2005	**Sam Gabai. Presenze** doc by Villi Hermann
2004	**WALKER. Renzo Ferrari** doc by Villi Hermann
2003	**Un attore svizzero in Canada** by Alberto Meroni

Swissfilms: swissfilms.ch/en/person/meroni-alberto/09EDD9D97AD348EFA6E04B35C05CD7BF
Cinemaitaliano: cinemaitaliano.info/pers/032507/alberto-meroni.html
IMDb: www.imdb.com/name/nm2511518
Website: www.inmagine.ch

DoP Alberto Meroni in Western Sahara ©Imagofilm Lugano

BEITRÄGE • CRITICAL CONTRIBUTIONS

DE **Natur ohne Grenzen**
Marco Franciolli, Kunsthistoriker, Lugano

DE **Flavio Paolucci - Aus dem Ausstellungskatalog der Galerie Carzaniga, Basel 2012**
Peter Killer, Kunstkritiker

EN **Monographic publication**
Flavio Paolucci

Hommage für Pier Paolo Pasolini • Tribute to Pier Paolo Pasolini, 1975 ©Villi Hermann

Natur ohne Grenzen – von Marco Franciolli, Kunsthistoriker, Lugano

Aus dem Katalog „INS OFFENE. Flavio Paolucci zum 90. Geburtstag“.
Verlag Museum Art Plus, Donaueschingen, 2024

Die Natur malt täglich Bilder unendlicher Schönheit für uns, wenn wir nur die Augen dazu hätten, sie zu sehen.
John Ruskin

In der zeitgenössischen Kunst ist das Thema der Landschaft unausweichlich mit etlichen problematischen Aspekten der Natur, wie Nachhaltigkeit und Klimakrise verbunden. In diesen Fällen manifestiert sich das oft gespaltene Verhältnis, das der Mensch zur Natur unterhält, zum Nachweis dafür, wie sehr dieses – unverzichtbare und komplexe – Verhältnis heute an einem besorgniserregend kritischen Punkt angelangt ist. Die Kunst ist allerdings auch fähig, einen wichtigen Beitrag zur ethischen Reflexion dieser Fragen zu leisten, indem sie Schönheit und Wunder der Natur durch mannigfaltige Interpretationen und Sinneserfahrungen feiert. Gerade das ist die ästhetische Dimension, in dem die Kunst des Flavio Paolucci verortet ist: Seine Werke spiegeln die intensive Verbindung des Künstlers mit der Umwelt und das Bewusstsein seiner Interaktion mit der Natur wider.

Im Werk Paoluccis offenbart sich das Verhältnis Mensch-Natur durch eine eigentümliche Naturempfindung, Frucht einer intimen und unverzichtbaren Beziehung, die der Künstler zu dem Umfeld unterhält, in dem er lebt und arbeitet. Im kreativen Universum Paoluccis verschmelzen Sensibilität der Wahrnehmung und Vorstellungskraft; Betrachtung und Verinnerlichung führen zur *Handlung*, zur Ausführung der Werke. Der Künstler skizziert für seine Bilder und Skulpturen nicht vorab, er kombiniert vielmehr die verschiedenen Elemente frei und intuitiv bis ein präzises Gleichgewicht der Komposition erreicht ist. Der Wille des Künstlers, die blosse Nachahmung der Wirklichkeit zugunsten einer persönlichen und originellen Perspektive zu transzendieren verleiht seinen Werken einen *de facto* universellen und zeitlosen Charakter.

Die Poetik und der kreative *iter* des Künstlers sind in einem kürzlich von Villi Hermann gedrehten Dokumentarfilm dargestellt, der den Titel „Flavio Paolucci, von Guelmin nach Biasca“ trägt. Im Film kann man den Künstler dabei beobachten, wie er durch die Wälder in der Umgebung des Ateliers streift; allein taucht er in die Natur ein, wo er Hölzer, Blätter und vor allem visuelle Eindrücke sammelt, die, nachdem er wieder ins Atelier zurückgekehrt ist, zu wesentlichen Elementen für die Schaffung seiner Werke werden. Diesen Vorgang beschreibt der Künstler in seiner kurzen und eindringlichen Schrift: „*Kein Pathos für den Schutt. […] In meiner Arbeit wende ich mich an die Weisheit der Zeit, die lange Dauer der Natur, die Orte meiner Kindheit, unbestimmt und nicht idealisiert. Aber ich versuche das mit Sorgfalt, Liebe und Geduld zu tun, lasse die Farben unter dem Papier in Asche und Russ arbeiten, versorge die warmen Wachstumsstellen der Hölzer, achte die Stille, die im Granit meines Tals geborgen ist, ritualisiere archaische Gesten, aber immer bei sehr niedrigen metaphorischen Temperaturen, ohne die Absicht, der Nostalgie Denkmäler zu errichten. Ich will nur die Weisheit schützen.*“ Die tiefe Bedeutung dieser Reflexionen findet angemessenen Ausdruck in seiner neueren künstlerischen Produktion, in der es keine Spur von *Pathos* oder Nostalgie gibt, in der vielmehr eine poetische Reflexion über die Zeit und die Vergänglichkeit aller Dinge herrscht.

Zweifellos hat die Konzentration auf einen relativ umgrenzten Bereich Paolucci ermöglicht, die tiefe Essenz des eigenen *Habitats* zu destillieren und den eigenen künstlerischen Wortschatz in eine wahrhaft universelle Dimension zu führen, in der bestimmte Archetypen regelmäßig wiederkehren. Emblematisch ist in diesem Sinn das Werk *Il sasso ospite inatteso* (Der Stein, unerwarteter Gast) von 2016, in dem minerale, vegetale und vom Mensch geschaffene Welten verschmelzen. Die anti-naturalistische Verbindung der Elemente, vor allem in der Dimensionierung der verschiedenen Komponenten, verleiht dieser Komposition eine sanft entfremdete Dimension, in der sich charakteristische Themen und Formen der neueren Produktion von Paolucci finden: ein Ast und ein Blatt, die in Bronze gegossen sind; die archetypische Form der Häuser den ländlichen Tälern des Tessins; ein Felsbrocken, der auf die immer im Vordergrund stehende alpine Landschaft verweist. Das Werk beschwört eines der grundlegenden Themen der Ästhetik von Flavio Paolucci herauf – Wandel und Vergehen aller Dinge, die Lebenszyklen als innewohnender Bestandteil der Schönheit und Harmonie der Natur.

© Flavio Paolucci Il sasso ospite inatteso 2016

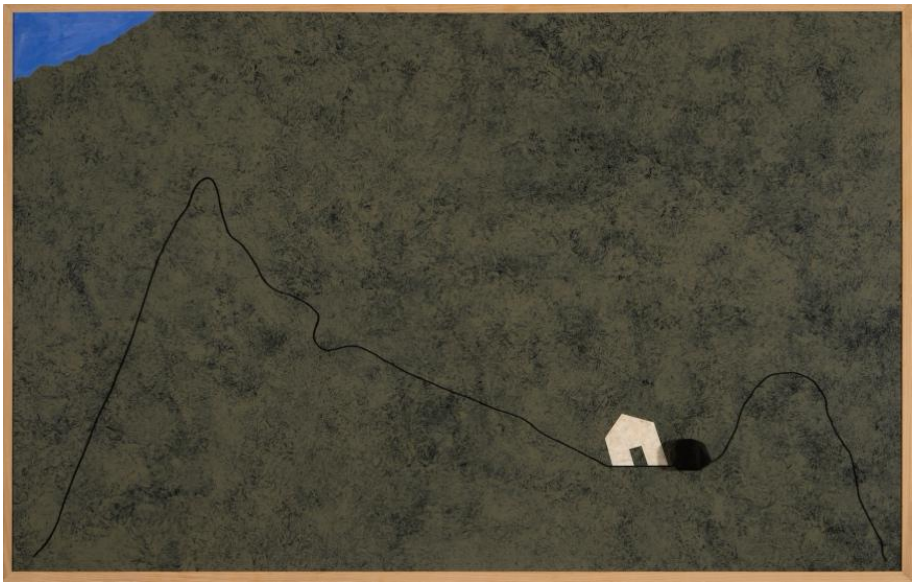
Der Künstler zeigt in seinen Werken häufig das Wechselspiel von pflanzlichen Elementen und Architektur; ein Ast etwa, der in ein Gebäude eindringt und dann woanders wieder herauswächst, wie man es oft in den Tälern des Tessin in verlassenen alten Höfen sieht, wo die Vegetation in den Innenraum eindringt und Äste und Stämme aus dem eingebrochenen Dach ragen. In dieser „Natur ohne Grenzen“ – so nennt sie der Künstler selbst – offenbart sich ein weiteres durchgängiges Thema von Flavio Paoluccis einzigartigen kreativen Wegs, das Aufzeigen der unauflöslichen Verbindung zwischen Mensch und Natur. Der Künstler erforscht diese Urbindung durch die Komposition von natürlichen Elementen und geometrischen Formen in einem Werk, als Ausdruck der Dualität zwischen unbezähmbarer Natur und der vom Menschen auferlegten Ordnung. Diese Darstellungen können als Einladung des Künstlers verstanden werden, das Gleichgewicht und den Respekt zwischen dem Menschen und der ihn umgebenden Umwelt wiederherzustellen.

Ein dünner *roter Faden* zieht sich durch Paoluccis gesamtes Werk, eine offensichtliche Gemeinsamkeit zwischen Blättern, Gemälden, Statuen und Installationen, der in den Titeln offenbar wird, die häufig das Thema unterstreichen oder offensichtlicher machen. In der Skulptur *Natura e architettura* (Natur und Architektur) von 2015 stellt Paolucci beispielsweise einen Dialog zwischen dem Biomorphismus des Astes und des Blattes mit den geometrischen Formen des Stützelements her und der Titel dient offensichtlich dazu, die metaphorische Bedeutung der Skulptur zu unterstreichen. Im Jahr darauf nimmt der Künstler ein ähnliches Thema wieder auf, in *La natura intrappolata dall'architettura* (Natur, von der Architektur eingesperrt). In dieser Komposition scheint der Ast von der „architektonischen" Struktur festgehalten zu sein und das Werk suggeriert, nicht zuletzt im Titel, die Spannung, die zwischen den Energien der Natur und den Schöpfungen des Menschen herrscht.

Gelegentlich findet sich in den Titeln eine delikate Ironie, die einen verständnisvollen und amüsierten Blick Paoluccis auf die Welt offenbart, etwa in La *foglia di fico del paradiso terrestre* (Das Feigenblatt des irdischen Paradieses), wo der Titel aufmerken lässt und die Aufmerksamkeit auf das Feigenblatt lenkt. Oder auch in *Ramo nobile* (Edler Ast), in dem zwei Bronzegüsse von Ästen gegenübergestellt werden, eine mit dunkel-bräunlicher Patina und einer rundlichen Form an der Spitze, die an eine anthropomorphe *Silhouette* erinnert, die andere in glänzender, golden schimmernder Bronze. Welcher ist nun der „edle Ast"? Der hohe, erhabene, gänzlich nach oben strebende oder der eher barocke und goldene?

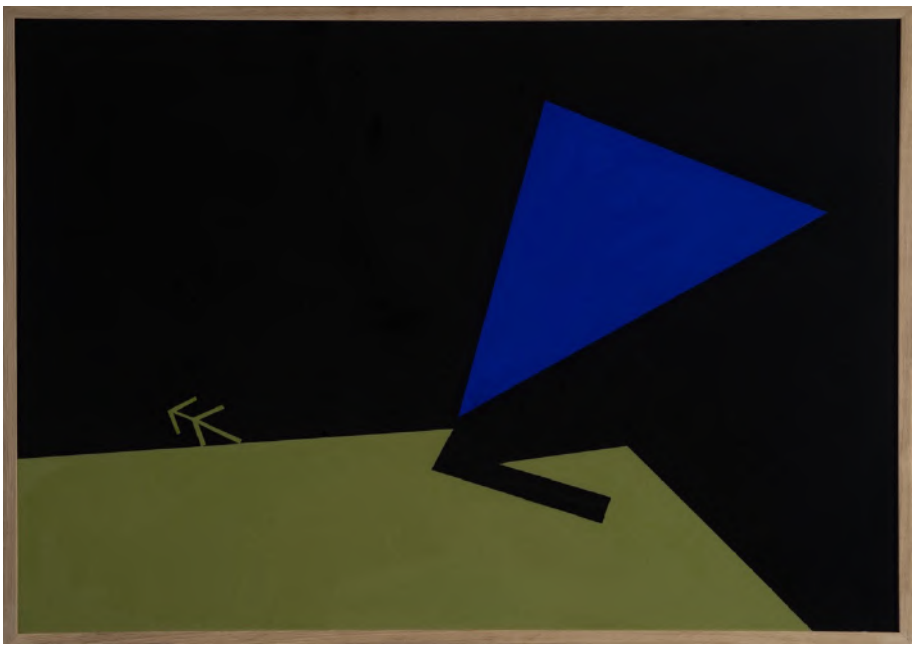
Eine seltene Anspielung an die menschliche Form findet sich im Werk *La natura cammina dentro e fuori dai confini* (Die Natur geht in und ausser den Grenzen) von 2016. Die „gehende" Natur erscheint in Form einer sich bewegenden Figur, nahegelegt durch die Formen der Hölzer und der oben befindlichen Sphäre, während die Grenzen, auf die der Titel anspielt, von der Glasscheibe definiert werden, die auf zwei Holzkonsolen im Hintergrund der Skulptur steht. Seit einiger Zeit findet sich Glas immer häufiger in Paoluccis Werken, eine zarte Trennwand, die Ebenen und Tiefe des Werks in Bezug auf die anderen formalen Elemente definiert. Oft auf einem gemauerten Untersatz gestützt und zur Auflagewand hingeneigt, verwendet der Künstler das Glas sowohl, um einen Schleier oder einen Farbton zu erzeugen, der Ebenen und Entfernungen verklausuliert, als auch um das charakteristische Leuchten der Scheibenränder zur Definition von perspektivischen Fluchtlinien oder zur Zeichnung eines Randes zu verwenden.
Die Wiedererkennbarkeit von Paoluccis Werken liegt gerade in seiner Fähigkeit, Materialien und deren kennzeichnende Eigenschaften auf originelle Weise zu verwenden. Die extreme Aufmerksamkeit für die spezifische Beschaffenheit des Materials, der Texturen, Oberflächen und chromatischen Akkorde verleiht seinen Gemälden und Skulpturen eine prägnante ästhetische Qualität. Seine Werke zeichnen sich durch ihre einzigartige Fähigkeit aus, Emotionen hervorzurufen und die Phantasie des Betrachters anzuregen.

In den neueren Gemälden Paoluccis zeigt sich eine ständige Suche nach Farb-schattierungen von grosser Sensibilität und Raffinesse; das Auftragen der Farbe wird von Transparenzen bewegt, auch in den dunkleren Schattierungen, die einen eigenartig schwingenden Oberflächencharakter erzeugen. In Presenza blu (Blaue Anwesenheit) bedingt die Intensität des Blaus im Kontrapunkt zu den dunklen Oberflächen ein Leuchten, das dem winzigen blauen Element eine bestimmende Rolle in der gesamten Gestalt des Bildes und im Rahmen des kompositorischen Gleichgewichts verleiht. Ein ähnlicher Blauton findet sich auch in anderen Werken, etwa in *Campo base* (Basislager) von 2023, wo ein kleiner blauer Fleck ganz oben in der Komposition in einer von Bergen dominierten Landschaft den Himmel erahnen lässt. Auch in diesem Fall hat das Werk nichts naturalistisches, obwohl die dargestellt Landschaft unmittelbar als paradigmatisch für die Sicht über die Täler der Voralpen identifizierbar ist.



© Flavio Paolucci Il campo base 2023

Das schwarze Bändchen, mit dem das Profil des Bergs gezogen wird, ist ein in neueren Werken oft wiederkehrendes Element, ein geschmeidiger Werkstoff, den der Künstler auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlicher Funktion verwendet. Die – auch symbolische – Bedeutung dieses Elements beschreibt Paolucci in einer kurzen Schrift mit dem Titel *Filo nero* (Schwarzer Faden). „*Die Schöpfung als Funktion des inneren und äusseren Lebens, aber immer an etwas anhängend, wie ein greifbarer Faden der Tätigkeit des Menschen. Diese Reifung in der Zeit ist Beweis der grossen Freude an dieser Arbeit, die meine Hände vollbracht haben. All diese Dinge stehen in Bezug zu meinem intimen Leben, auch wenn ich nicht alles kenne*." Diese persönlichen Überlegungen fassen den tieferen Sinn der künstlerischen Praxis und der Poetik von Flavio Paolucci zusammen und legen offen, wie sehr sein kreativer *Schaffensweg* in Wirklichkeit ein komplexer ontologischer Verlauf ist, der durch die Kunst Gestalt annimmt – eine Möglichkeit, die eigene Existenz zu erkunden und die eigene Sicht auf die Welt mit anderen zu teilen.



© Flavio Paolucci Il vento del Nord 2024

Flavio Paolucci. Aus dem Ausstellungskatalog der Galerie Carzaniga, Basel 2012 – von Peter Killer, Kunstkritiker

Mit Flavio Paolucci kann man wunderbar schweigen. Es ist heute gleich wie vor vierzig Jahren, als ich ihm zum ersten Mal begegnet bin. Behutsam holt er die Werke hervor, packt aus, positioniert sie an der Atelierwand oder im Raum. Vielleicht nennt er den Titel der Arbeit. Einen Kommentar erwartet er nicht. Was er vorzeigt, ist für ihn abgeschlossen, in Ordnung, stimmig. Das Werk spricht, wir schweigen.

Die Kindheit prägt jedes Leben. Aber vielleicht jenes des Künstlers ganz besonders. «Kunst ist Kindheit nämlich», sagte Rainer Maria Rilke. Flavio Paolucci ist in Torre im Bleniotal, am Fuss der Berge aufgewachsen. 20 Autominuten von Biasca entfernt, wo er seit bald einem halben Jahrhundert arbeitet. Die Welt der Kindheit ist ihm nicht nur räumlich nah geblieben. Diese Welt ist mir nur durch Gotthard Schuhs Bildband «Tessin» (1961) vertraut: karg, einfach, steinig, erst in den Zentren vom Tourismus geprägt, weder von Autobahnen noch ausgebauten Autostrassen zertrennt. Nicht alles ist verschwunden: Es gibt sie noch, etwa die Bäume und Pflanzen von damals, die Steinhäuser mit unverputzten Mauern, die Bäche und Wasserfälle, die manchmal versiegen und in kürzester Zeit zerstörerische Kraft bekommen können. Das ist in den Werken Paoluccis sichtbar oder versteckt.

Flavio Paolucci lief nie in Gefahr, nostalgisch zu werden. Auch wenn der Betrachter seiner Kunst im Hausmotiv, das Paolucci seit Jahren beschäftigt, von Wanderungen im Tessiner Abseits her vertraute Einzelbauten erkennen kann, auch wenn er mit Staunen zur Kenntnis nimmt, dass die braune und schwarze Farbe nicht aus der chemischen Fabrik stammen, sondern aus Holzruss bestehen, den der Künstler eigenhändig aus den Kaminen alter Häuser gekratzt hat. Und selbstverständlich beziehen sich auch die aus Papier nachgebildeten oder sorgsam in Bronze gegossenen Pflanzenblätter auf die heimische Flora. Mit sentimentaler Nostalgie hat das nichts zu tun. Aber viel mit der Erkenntnis von Karl Jaspers: Die Würde des Menschen liegt darin, dass er sich eingesteht, was geschehen und was getan ist. Die Würdelosigkeit blossen Lebens liegt darin, einen Strich unter das Vergangene zu machen, zu vergessen und weiterzuleben aus dem blossen Anspruch gegenwärtigen Daseins.»

Paolucci hat das bedächtige Wesen des Berglers bewahrt. Mit langsamen, sorgsam gesetzten Schritten erreicht man hohe Berge – und auch Kunstrealisierungen, die erst aus dem eigenen kreativen Potential herausgeschält werden müssen, von denen der Künstler meist nur ahnungsweise etwas weiss, wenn er Neues beginnt.

Was die alpine Kultur – und auch die Kunst Paoluccis – ganze besonders auszeichnet, ist die handwerkliche Souveränität und der ökonomische Einsatz der Mittel. Das Leben unter den Felsen ist zu hart, als dass man es sich leisten könnte, unnötige Dinge zu tun, Arbeiten undauerhaft oder unzweckmässig zu verrichten.

Ist es die – leider unzeitgemässe – Bedächtigkeit der Bildwerdung oder der Sinn für Harmonie, die alle Werke Paoluccis eine so unvergleichbare Ruhe ausstrahlen lassen?

Flavio Paolucci – ein Bildpoet. Poeten verdichten das Leben, Gelebtes, und sie lieben die Andeutung, das Geheimnis. Akzeptieren Sie diese Geheimnisse – oder entschlüsseln Sie sie auf Ihre persönliche Weise. Dem Künstler ist das eine wie das anderer recht.

Monographic publication “Cahier d’artiste” 1987 – Flavio Paolucci

*With its Cahiers d’Artistes, the **Swiss Arts Council Pro Helvetia** enabled emerging artists from Switzerland the publication of an initial artistic and monographic publication and provides arts specialists and interested audiences with a window to current trends in the Swiss arts scene.*

Flavio Paolucci was born in Torre (in the Blenio Valley, in the Swiss Canton of Ticino) in 1934. Between 1949 and 1953 he attended the Cantonal School of fine art in Lugano. In 1955 he worked in the Locarno workshop of Oscar Bölt and also attended the Brera Academy in Milan.
He started exhibiting in 1958, when he received first prize in the «Biennale dei Giovani» in Gorizia. The following year he became an independent artist. During this first period he was strongly influenced by the cultural climate of the Brera Academy, in particular the teaching of Aldo Carpi.
Paolucci’s painting is characterized by an impasto material in which a human figure is present for a short period of time, immersed in a natural space, a place of dialogue and confrontation. One can therefore say that the artist, using a formal language which differs from that used later on, was even then searching for the position of man in the world around him and hence seeking to create a relationship between the self and the landscape, which would lead him at a later stage towards a more individual, thoughtful, mental work. He undertook a number of study trips: in 1961 to Paris, where he received the second prize at the UNESCO international exhibition. Later, in 1964 he went to Morocco (a journey he made again in 1967) where he was fascinated by the open spaces of the desert dunes, the bright, dazzling colours which had a great influence on him, maybe also because these sites contrasted with the landscape of his own country.
In painting terms, the human figure disappears in favour of abstract compositions, where the tie with his previous work is maintained thanks to the use of impasto paint.
In 1966 the Museum of Neuchâtel held an individual exhibition of his work. This is a turning point in the work of Paolucci, who turns towards object creation: the first polyester objects are thus born, with colours such as black, white and red.
These are sculptural compositions displaying a mixture of mockery and the macabre, moving towards a definition of emaciated figures, almost inhuman, shadows, fetishes or the attempt to marry the masculine with the feminine.

From 1970, he became even more rigorous, his work more and more essential, even though images became much «Stronger»: they are characterized by the links to Dada poetry and thus to an underlying provocation. The heart, the motor force of animal life, visualized through different materials such as wood and stone on which personal inscriptions are traced, is basically an act of loving poetry for his loved ones, for the objects of his daily life.
This work places Paolucci closer to other important figures on the contemporary Swiss cultural scene. If one wants to find a common element between the experiences of a certain group of Swiss artists of the time, this would be a conceptual approach stamped by expressionism. Also, one should not forget that Dadaist poetry developed in our country and that one of its most important expressions is to be found in the work of Meret Oppenheim.
Paolucci goes even further beyond the boundaries of his Canton, where he can, however, work in perfect harmony with the natural environment, with an important series of exhibitions organized all over the country: one should remember the participation in group or thematic exhibitions such as «Movement 22» and «Tell 73», the reviews of Swiss sculpture in Vira Gambarogno and in Bienne, and also numerous personal exhibitions in Switzerland and abroad.

Around 1973-74 Paolucci started to work with a material which would later typify his way of creating and acting inside the world of art. He is interested in demonstrating through small particles or parts of a plant the limits of the dialogue between man and the natural world, which is in an increasingly precarious balance. Paolucci's working method goes beyond a merely individual interest, and touches upon areas of collective emotional resonance. Paolucci wants to be immersed in his habitat in order to establish contact with the surrounding world, to be in a position to transmit to us a world of poetry, a world of affectionate signs for those who wish to get in touch with it.

An acrylic on canvas of 1976, entitled "Campagna incalzata" (Pursued Country) shows how the artist wants to initiate us to this world, giving us the co-ordinates of his working space, based on a movement which starts from the centre and goes to the periphery, that is to the four more remote sides, then returns in a continuous movement between the future and the past. The territory has to be sounded out and listened to step by step: this is the only way one can attune to it. In a more recent work entitled "Resti di sogni" (Remnants of dreams) of 1984, exhibited at the Strauhof in Zurich, this voyage is summarized through several small pictures, several small impressions of a travel diary made of images and not of words. All this work emphasizes Paolucci's pleasure in working with his hands.

In 1984 he was invited to an individual exhibition at the Kunstmuseum in Olten, organized by Professor Killer: the last ten years of work were on show, and an important monograph was published on that occasion.

The materials he uses are now almost exclusively wood, paper and paint: the result of the created objects is a perfect harmony between the world of nature and the extremely poetic act of an artist, who, even though he is now well known at inter-national level, has been able to maintain his own clear identity between his ideas and the small world in which he works.

In 1987 the Dabbeni Edition published a monograph, whilst the Swiss Cultural Centre in Paris is organizing a personal exhibition.

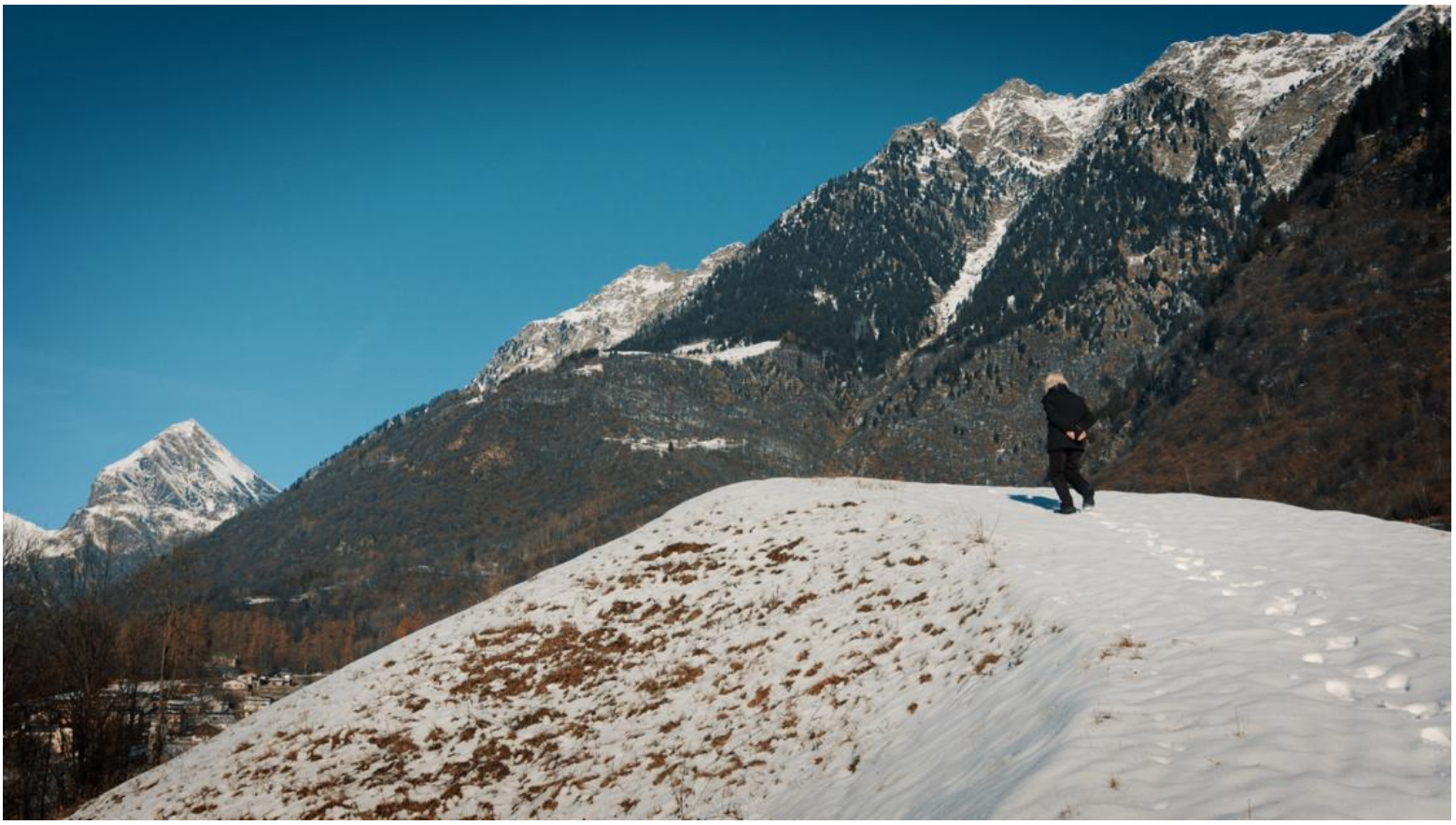
Flavio Paolucci im Wald in Biasca, Tessin • Flavio Paolucci in the woods in Biasca, Ticino ©Imagofilm Lugano

PRESSE • PRESS REVIEW

EN

Review: Flavio Paolucci. From Guelmim to Biasca
by Fabio Fumagalli, Filmselezione, Lugano

Flavio Paolucci in Torre, Val di Blenio, Tessin ©Imagofilm Lugano



Wüste von Guelmim, Marokko • Guelmim desert, Morocco ©Imagofilm Lugano

FLAVIO PAOLUCCI. FROM GUELMIM TO BIASCA

by Villi Hermann
documentary
(Switzerland, 2024)
Review by Fabio Fumagalli
Rating: 3.0 stars

Villi Hermann's documentaries are born today from the vision of an 82-year-old filmmaker. Flavio Paolucci's works, those of large dimensions that appear on the walls of the atelier, as well as others of modest size when taken from a Nature that has always been shared, are born from a 90-year-old artist. And it is precisely the fascination of this intersection that now illuminates every frame of FLAVIO PAOLUCCI's work. FROM GUELMIM TO BIASCA.

Villi Hermann still does not give up evolving, because for him, this has always meant questioning. Always refining his processes, the constant attention to the background, the symbiosis so instinctively with the environments. Those that, as always in cinema and in the artistic gesture in general, constitute the referent to connect characters, events, reflections to life.

Today again, in his encounter with Flavio Paolucci's so personal intervention in the strong creative discretion, he then manages to renew himself. Without for this reason abdicating the liveliness of his own gaze by opening up beyond his own backyard: that of the Geneva-born Jean Mohr, in Japan with the Orchestre de la Suisse Romande in 1992, of Lugano-born Christian Schiefer in MUSSOLINI CHURCHILL AND CARTOLINE in 2003, with Paris-Match's Jean-Pierre Pedrazzini in PEDRA, REPORTER WITHOUT FRONTIERS in 2006. Or, in 2009, the fascinating Chinese itinerary alongside Andreas Seibert in FROM SOMEWHERE TO NOWHERE.

It is no coincidence that Hermann now shakes off Paolucci's delicate, unwavering expressive reluctance, cinematically relying on the collaboration of the best of those around him. To the poetic weight of Alberto Meroni's camera and editing interventions, the originality and quality of Zeno Gabaglio's musical choices, and Marco Viale's sound design.The images then shine, the universe of Paolucci and Hermann seems to gradually free itself from the chronicle to become identification of the authors with the subject. A search for an Eden, a privileged space of purity and communication suspended in time.

© copyright 2024 Fabio Fumagalli

UNTERSTÜTZUNG • PARTNERS & GRANTS

DCP, Farbe, 65min, ital. OF m. dt UT, Schweiz 2024 Kontakt: Imagofilm Lugano, viale Cassarate 4, 6900 Lugano, Schweiz