

ENG

Antonietta Raphaël.

The vital thread between history and the contemporary.

In 1960, Alfredo Mezio succinctly defined Antonietta Raphaël's role in the deep-rooted Roman connection that had formed by the late 1920s alongside Mario Mafai and Gino Bonichi, known as Scipione. He wrote: "... we recognize that Raphaël's role in the Via Cavour fellowship was not subservient but that of a rival (of the nearby shore) and perhaps a generous incubator."

In opposition to the customary connotation of "rival", in this context, it purely and authentically symbolizes the core of her being as Nechama, Antonietta Raphaël's original name, the artist of Kaunas that, having arrived in Rome, evolved into a course to pursue, a source from which to glean fresh inspirations, a path to tread, and an ambiance to absorb.

It's impossible to ascertain whether Mafai and Scipione would have pursued different trajectories without the influence of Eastern folklore, echoes of Epstein's sculpture, French painting, archaic and expressionist lyricism, and the exoticism introduced by this Lithuanian artist. Although they shared common restlessness and resistance to Roman conventions, equally Italian, dictated by Novecento rhetoric and Valori Plastici, each followed distinct paths during those years. Antonietta, in a bidirectional exchange marked by blurred boundaries, guided and steered them toward the new art that would later be defined as the Via Cavour School in 1929.

While this school defied convention in its approach, lacking manifestos and students, this partnership and triadic relationship served as a wellspring of inspiration. They represented a vibrant core in late 1920s Rome, characterised by "the most explosive mixtures Italy had witnessed at the time" (D'AMICO, 1991), primarily propelled by that "enigmatic Miss Raphaël" (FRANCINI, 1929), a catalyst for continual revivals and fresh expressive conquests.

The artistic connection that blossomed among the three wasn't exclusive or elitist; instead, it formed a triangular relationship that captured attention, reshaping the upper floor of the Umbertine palace at Via Cavour 325 in Rome into a bustling forge of ideas. It became a hub for literary figures, artists, and intellectuals who, within those walls - the residence of Mario and Antonietta - could rely on a space for tangible transformation, a launchpad toward warm expressionism.

Antonietta was destined to hold a central role in this union. Arriving in Rome from the land of the czars, with a wealth of experiences from Paris where she was able to immerse herself in the works of Chagall, Dufy, Modigliani, and Pascin, she carried memories of being part of a passionate group of intellectuals driven by socialist and innovative ideals in London's East End. In that city, she studied music and piano, marvelling at the grand works of the past preserved in the British Museum and the National Gallery.

Upon her arrival in the Eternal City - alone, independent, and guided by romantic curiosity, carrying enchantment, symbolic perspectives, memories, and the authenticity of her native

land in her suitcase - she enrolled at the Academy of Fine Arts. There, she explored the city's colours and play of light, its streets imbued with mossy scents and a certain bourgeois decadence, uncovering a series of discoveries and details, much like assembling building blocks.

She attracted attention as a “foreigner passing through”, as Mario referred to her in conversations with Roberto Longhi, drawing others to her like a vital stream from which to breathe in brilliance, colours, and sensations foreign to the Rome of those years.

Mario Mafai, drawn toward a decadent, dark, and languid lyricism, found in this young Lithuanian artist a mirror for his poetic aspirations. His palette's colours deepened, becoming more intense and poignant. Simultaneously, Scipione, torn between the sanguine tones of tragedy and exuberant flashes, discovered in Antonietta's art a reflection of this duality. His paintings pulsed with emotional tension, portraying the intricate facets of the human soul on a surface that resembled fiery leather cloth. This marked the conclusion of their shared journey.

From this union emerged a *ménage à trois* of exchanges and mutual inspiration, a dance of influences and fantasies, where ideas intertwined, giving rise to a new form of artistic expression - sometimes disorderly, at times primitive, and occasionally tragic and expressionist. Yet, it always retained a strong undercurrent of recognition among the three artists. However, the most immediate outcomes were born from the intersection with the palette, life, and expression of this young Lithuanian Jewish woman.

In the 1930s, as in the present day, alongside artists Dominique Fung and Lenz Geerk, Antonietta Raphaël acted as an incubator, fostering conditions for dialogue, exchange, and a discourse rooted in inspiration, fuelled by a contemplation of her works, enabling the realisation of two distinct and recognisable contemporary visions.

These artists maintain a profound connection with the art of the 1930s, imbuing their works with the patina of history - sometimes with earthy tones, sometimes with muted hues - naturally invoking an era that shares much with contemporaneity.

On one hand, Dominique Fung's narrative visions breathe life into the multifaceted roles of being a woman, an artist, a mother, a source of inspiration, and a guardian of the wisdom inherent in crafting one's destiny. These visions draw from Antonietta's sculptural production and ancestral symbolism. On the other hand, Lenz Geerk's canvases, replete with gazes, presences, and a certain material and chromatic rigor, unearth the intricacies of human relationships in a narrative that represents lived life, compromise, and acceptance.

This is a contemporary triple understanding in which Antonietta Raphaël, a river reaching its mouth, stands ready to divide into smaller tributaries before merging and influencing the sea. A fire of passion, dishevelled and fervent painting, visions, and realities - this is a living fire for generations to come, akin to a fallen star that burns out as it plunges into the darkness, leaving a trace of its passage. A vivid emotion, dreamlike chromaticism, and the essence of Eastern folklore persist.

Daniele Fenaroli

ITA

Antonietta Raphaël.

Rivo vitale tra storia e contemporaneità.

Siamo nel 1960, e Alfredo Mezio, con una frase essenziale eppure così significativa, ha delineato il ruolo di Antonietta Raphaël in quel profondo legame romano che si era solidificato alla fine degli anni '20, in compagnia di Mario Mafai e Gino Bonichi, noto con lo pseudonimo di Scipione. Egli scrisse: "... ci accorgiamo che la parte della Raphaël nel sodalizio di Via Cavour non fu di subalterna ma di rivale (della riva vicina) e forse di generosa incubatrice".

In antitesi rispetto al consueto significato attribuito alla parola "rivale", in questo contesto essa rappresenta in modo puro e autentico, la più profonda radice del suo essere semplicemente Nechama, l'originario nome di Antonietta Raphaël, l'artista di Kaunas che, giunta a Roma, divenne corso verso cui dirigersi, rivo da cui apprendere nuove ispirazioni, via da perseguire e atmosfera in cui calarsi.

Non possiamo conoscere con certezza se Mafai e Scipione avrebbero intrapreso strade diverse senza l'influenza del folklore orientale, delle suggestioni della scultura di Epstein, della pittura francese, del lirismo arcaico, popolare ed espressionista e dell'esotismo portato da questa artista lituana. Nonostante condividessero una comune inquietezza e una resistenza alla moda romana, quanto italiana, dettata dalla retorica novecentista e da Valori Plastici, i due seguirono percorsi diversi in quegli anni. Antonietta, con uno scambio bidirezionale i cui confini sfumano, fu una guida e una bussola verso quella nuova arte che dal 1929 sarebbe stata definita la Scuola di Via Cavour.

Sebbene questa Scuola non fosse convenzionale nella sua pratica, priva di manifesti e allievi, questo sodalizio e questa relazione osmotica a tre furono una fonte di ispirazione. Essi rappresentarono un cuore pulsante, che seppe battere netto e forte nella Roma dei tardi anni '20, con "le misture più esplosive che fosse allora in Italia dato vedere" (D'AMICO, 1991), portate, più di tutti, da quella "indiafolata signorina Raphaël" (FRANCINI, 1929), artefice di continui rilanci e di nuove conquiste espressive.

Questa connessione artistica, che nacque tra i tre, non era né elitaria né esclusiva, piuttosto un rapporto triangolare che catturò l'attenzione e trasformò il piano superiore del palazzo umbertino di Via Cavour 325 a Roma in un'effervescente fucina d'idee, il punto di ritrovo e di scambio per letterati, artisti e intellettuali che proprio tra quei muri - abitazione di Mario e Antonietta - potevano contare su un luogo di concreto cambiamento, di partenza verso un caldo espressionismo.

Antonietta era destinata a occupare una posizione centrale in questa unione. Arrivata dalla terra degli zar, con un bagaglio di esperienze a Parigi, dove si era potuta immergere nelle opere di Chagall, Dufy, Modigliani e Pascin, portava con sé il ricordo di essere stata parte di un fervido gruppo di intellettuali guidati da ideali socialisti e innovativi nell'East End di Londra. In questa città, aveva studiato musica e pianoforte, ammirando le maestose opere del passato custodite al British Museum e alla National Gallery.

Arrivata nella città eterna, sola, indipendente e guidata da una curiosità romantica, portando nella sua valigia l'incanto, le prospettive di simboli, i ricordi e la genuinità della sua terra natia, si iscrive all'Accademia di Belle Arti, dove esplora i colori e i giochi di luce della città, le sue vie che profumano di muschio e di una certa decadenza borghese, di scoperte e dettagli che si susseguono, pietra dopo mattone.

Catalizzava su di sé l'attenzione come di una "straniera di passaggio", come la nomina Mario parlando con Roberto Longhi, attira a sé, come un rivolo vitale da cui attingere una boccata di lucentezza, colori e sensazioni estranee alla Roma di quegli anni.

Mario Mafai, attratto da un lirismo decadente, buio e pigro, trova in questa giovane artista lituana uno specchio per le sue aspirazioni poetiche. I colori della sua tavolozza si arricchiscono di nuance più intense e struggenti. Al contempo, Scipione, diviso tra i toni sanguigni della tragedia e i bagliori esasperati, trova nell'arte di Antonietta un riflesso di questa dualità e i suoi dipinti si caricano di tensione emotiva, portando sulla superficie, che è un drappo di cuoio infuocato, la complessità dell'animo umano, ultimo canto del suo percorso con i due.

Da questa unione nasce un menage a trois, di scambi e reciproca ispirazione, una danza di influenza e fantasie, dove le idee si fondono e si intrecciano, generando una nuova forma di espressione artistica che è ora disordinata, ora primitiveggiante, ora tragica ed espressionista, che sempre mantiene una forte connotazione di riconoscibilità nei tre artisti ma i cui esiti più immediati derivano dall'incontro con la tavolozza, la vita e l'espressione di quella giovane lituana ebrea.

Negli anni '30, così come oggi, con gli artisti Dominique Fung e Lenz Geerk, Antonietta Raphaël funge da incubatrice, creatrice di condizioni favorevoli per lo sviluppo di un confronto, di uno scambio e di un dialogo che parta da un'ispirazione, uno sguardo ai suoi lavori e permetta la realizzazione di due visioni contemporanee individuabili e personali. Due artisti che mantengono un forte contatto con l'arte degli anni '30 e che coprono le loro opere di quella patina di storia, ora di toni terrosi ora di tinte opache, che funge da naturale richiamo verso un'epoca con cui la contemporaneità ha tanto da spartire.

Da un lato le visioni della tessitrice di racconti Dominique Fung, portano in vita le diverse sfaccettature dell'essere donna, artista, madre, fonte d'ispirazione e depositaria di una saggezza tipica di chi è artefice del proprio destino attraverso alcuni richiami alla produzione scultorea di Antonietta e ad una simbologia ancestrale; dall'altro, le tele di Lenz Geerk, di sguardi, presenze e di un certo rigore materico e cromatico, portano in superficie la complessità delle relazioni umane in una narrazione che è vita vissuta, compromesso e accettazione.

Una triplice intesa, tutta contemporanea, in cui Antonietta Raphaël, rivo giunto alla sua foce, è pronta ad aprirsi in rivi più piccoli prima di perdersi e influenzare il mare, in un fuoco di passione, di pittura scagliata e accanita, di visioni e di realtà, un fuoco vivo per tutte le generazioni a venire, come stella caduta accesa che si smorza tuffandosi nel buio non senza aver prima lasciato traccia del suo scorrere. Di vivida emotività, cromatismi trasognanti e folklore orientale. Daniele Fenaroli