

Heimat

Marilù Eustachio

Heimat

Marilù Eustachio

21.07. – 16.09.2017

Kuratiert von / A cura di / Curated by
Christiane Rekade

KUNST MERAN
im Haus der Sparkasse
MERANO ARTE
edificio Cassa di Risparmio

Christiane Rekade

Die Hütte im Wald

La casetta nel bosco

The Cabin in the Woods

Ihr Leben besteht aus Büchern und Kunst – das versteht man beim ersten Betreten der kleinen Wohnung im vierten Stock des Hauses mitten in Trastevere. Marilù Eustachio sitzt auf einem Sofa, umgeben von Büchern. Diese stapeln sich auf dem Boden und den Tischen, weil sie in den Regalen keinen Platz mehr haben. Bilder hängen dicht an den Wänden und da, wo noch Platz ist, dekorieren kleine Skulpturen, Figuren, Nippes und Erinnerungsstücke liebevoll die Wohnung. Eustachios ununterbrochene, intensive Auseinandersetzung mit Literatur, aber auch mit dem Film und natürlich mit der Kunst und der Kunstgeschichte ist in ihrer Wohnung sicht- und spürbar.

Die Künstlerin ist 1934 in Meran geboren. Kurz darauf zog die Familie nach Rom, wo Eustachio bis heute lebt und arbeitet. „Meine Mutter fühlte sich in Rom nicht wohl und

Quando entri per la prima volta nel piccolo appartamento di Marilù Eustachio, al quarto piano di una casa nel centro di Trastevere, capisci che la sua vita è fatta di libri e opere d'arte. L'artista siede su un divano, circondata da libri impilati sul pavimento e sui tavoli perché non c'è più posto sugli scaffali; le pareti sono piene di quadri e, dove resta spazio, la casa è decorata amorevolmente con piccole sculture, figure, soprammobili e cimeli. Il confronto intenso e costante di Eustachio con la letteratura, ma anche con il cinema e ovviamente con l'arte e la storia dell'arte, in questa casa risulta subito evidente.

L'artista è nata a Merano nel 1934. Poco dopo la sua famiglia si è trasferita a Roma, dove Eustachio continua a vivere e lavorare. „Mia madre non si sentiva particolarmente

Her life – you understand this when first entering the small fourth floor flat of a house in the middle of Trastevere – is all about books and art. Marilù Eustachio sits on the sofa surrounded by books, which are stacked on the floor and tables because there is no more space for them on the shelves. Pictures are clustered thickly on the walls and where there is still a bit of space, small sculptures, figures, trinkets and mementos affectionately decorate the flat. Eustachio's uninterrupted and intensive engagement with literature, with film and of course with art and art history is not only visible here – it's also palpable.

The artist was born in 1934 in Merano. Shortly afterwards the family moved to Rome, where Eustachio lives and works to this day. „My mother didn't feel good in Rome

Apartment
of Marilù Eustachio

Montagna azzurra
2009

wann immer sie konnte, flüchtete sie ins Vinschgau. Ich verbrachte so zweimal im Jahr eine längere Zeit in Südtirol: zu Weihnachten und im Sommer.“ Marilù Eustachio erinnert sich an ausgiebige Wanderungen durch den Wald und auf die Berge mit dem Cousin, einem Jäger. Eine Farbstiftzeichnung der 16-jährigen Marilù scheint aus so einem Südtirol-Aufenthalt zu stammen: Die *Hütte im Wald* (*Casetta nel bosco*, 1950). Auch als Erwachsene kehrt Eustachio immer wieder nach Südtirol zurück. Im Sommer besuchte sie oft Arnold Tribus, der von 1979-2000 die Galerie Spatia in Bozen führte und die Arbeiten von Marilù Eustachio regelmäßig ausstellte.¹ Bis heute verbindet die Künstlerin mit Südtirol das Gefühl von Heimat.

Im vergangenen Jahr hat sie sich nun dieser ihrer *Heimat* in rund 70 Blättern angenähert. Es sind Zeichnungen

a proprio agio a Roma” – mi ha raccontato – “e, ogni volta che poteva, si rifugiava in Val Venosta. Quindi ho passato due volte all’anno – in estate e a Natale – dei lunghi periodi in Alto Adige”. Eustachio ricorda lunghe passeggiate e camminate nei boschi e sulle montagne con lo zio, che era cacciatore. Un disegno a matite colorate dell’artista non ancora ventenne sembra provenire proprio da uno di questi soggiorni altoatesini: *La casetta nel bosco* (1950). Una volta cresciuta Marilù Eustachio ha continuato a tornare nella regione; in estate visitava spesso Arnold Tribus, che dal 1979 al 2000 ha gestito la galleria Spatia a Bolzano, dove ha esposto regolarmente suoi lavori.¹ Fino ad oggi Eustachio ha continuato a sentirsi “a casa” in Alto Adige.

E proprio a questa *Heimat* – termine che non ha un corrispettivo italiano e che indica appunto un territorio

and whenever she could she fled to the Vinschgau. So I spent a long time in South Tyrol at least twice a year: at Christmas and in summer”. Marilù Eustachio remembers long walks and hikes through the forest and in the mountains with her cousin, a hunter. A coloured pencil drawing by the sixteen-year-old Eustachio seems to have been done during one of these trips to South Tyrol: The Cabin in the Woods (*Casetta nel bosco*, 1950). Even as an adult Eustachio returns again and again to South Tyrol. In summer she often meets Arnold Tribus, who ran the Galerie Spatia in Bolzano from 1979-2000, and who often exhibits works by Marilù Eustachio. The artist associates South Tyrol with the feeling of *Heimat* (home).

In the past year the artist has approached this *Heimat* (home) in approximately 70 works on paper. They are drawings

mit Kugelschreiber, in Pastell oder Tusche, meist flüchtige Andeutungen von Landschaften, von Bäumen oder Bergen. Einige sind dichte, ausgearbeitete Darstellungen, andere wiederum sind fast abstrakt wirkende Farbkompositionen. Die feinen Zeichnungen sind reduziert und konzentrieren sich – wie Erinnerungen nach vielen Jahren – auf das Wesentliche. Immer wieder taucht auch das Motiv der Hütte auf. Es lässt sich so einen Bogen schlagen von der *Casetta nel bosco* zu etwa dem 2017 entstandenen Blatt, auf dem die kleine Monotypie eines Hauses wunderbar leicht im Weiss des Papiers platziert ist.

Das Grafische nimmt einen fundamentalen Platz im Werk Marilù Eustachios ein. Sie zeichnet täglich, immer hat sie ein Notizbuch in ihrer Nähe. Seit 1986 führt Eustachio diese

in cui “ci si sente a casa” – ha dedicato una serie di circa 70 disegni realizzati a biro, pastello o inchiostro, in cui propone cenni fugaci di paesaggi, alberi o montagne. Alcuni sono rappresentazioni fitte ed elaboratedi segni, altri delle composizioni di colori quasi astratte. Si tratta di disegni lievi e delicati, ridotti all’essenziale, come ricordi lontani. Il motivo della casetta emerge frequentemente: da quella *Casetta nel bosco* giovanile è infatti possibile fare un salto fino a un’opera del 2017, in cui una piccola casa realizzata con una monotypia è inserita felicemente sul bianco della carta.

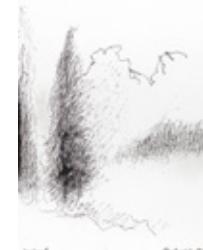
La grafica ricopre un ruolo fondamentale nel lavoro di Marilù Eustachio, che realizza quotidianamente disegni e ha sempre un quaderno accanto a sé. Dal 1986 tiene anche una sorta di diari, i “Taccuini”, in cui conserva schizzi ma anche

– with ballpoint pen, pastel or ink, mostly vague allusions of landscapes, of trees or mountains. Some are dense, elaborated depictions, others however are almost abstract colour compositions. The light and fine drawings are reduced and – like memories after many years – concentrate on the essential. The motif of the cabin appears again and again. An arc can be drawn from the *Casetta nel bosco* to a sheet completed around 2017, on which a small Monotype coloured with watercolour is set lightly into the white of the paper.

Drawings take up a fundamental place in Marilù Eustachio’s oeuvre. She draws daily, and always has a notebook within reach. Eustachio keeps these ‘diaries’ since 1986, “Taccuini”, in which she collects sketches but also texts and quotes from literature.² Up to now there are around 300 of

Heimat
2017

Heimat
2017

*Il presente, il passato -
Trasmutazioni, Michael Jackson*
2010

Page of *Taccuino no 131*
2004

Art Tagebücher, die „Taccuini“, in denen sie Skizzen, aber auch Texte, Literaturzitate festhält.² Mittlerweile gibt ca. 300 solche Hefte: „Viele Themen meiner Malerei sind in den Notizbüchern entstanden und sie fanden dann aber in unterschiedlichen Varianten dorthin zurück. Es ist ein kontinuierlicher Osmoseprozess. Die Berge, die Bäume, die Blumen, die Köpfe – das sind die wiederkehrenden Themen meiner Bilder. In den Notizheften werden die Prozesse des Studiums, deren Weiterentwicklung und die Ausarbeitung dieser Themen sichtbar.“³

Eine wandfüllenden Hängung gibt in der Ausstellung bei Kunst Meran einen Einblick in die Vielfalt des Werkes von Marilù Eustachio: Neben Landschaft und Natur ist das Portrait ein immer wiederkehrendes Thema, wie in der Serie *Il presente, il passato - Trasmutazioni*, die seit 2003 entsteht.

testi e citazioni²; ad oggi ne ha realizzati circa 300: “Molti temi della mia pittura sono nati dai taccuini e vi hanno fatto ritorno con diverse variazioni e per un processo di osmosi continuo. Le montagne, gli alberi, i fiori, le teste, che sono i temi ricorrenti dei miei quadri, proprio nei taccuini palesano i processi di studio e di elaborazione avvenuti nel tempo.”³

L’allestimento a parete proposto alla mostra di Merano Arte, fitto di opere, intende restituire il carattere molteplice dei lavori di Eustachio: accanto alla natura e al paesaggio, un tema ricorrente è quello del ritratto, come emerge ad esempio dalla serie *Il presente, il passato - Trasmutazioni*, che l’artista porta avanti dal 2003; in essa modifica con la matita o i pastelli delle copie di fotografie trovate in libri, riviste o giornali (ad esempio di Matisse, Renoir, Giacometti fino a fotografie di

these books: “Many of the themes of my painting started in the notebooks and, in differing variations, found their way back there. It is a continual process of osmosis. The mountains, the trees, the flowers, the heads – those are the recurring themes of my pictures. In the notebooks the processes of study and the further elaboration of these themes become visible over the course of time”.³

A wall-filling hanging in the exhibition at Kunst Meran gives an insight into the diversity of Marilù Eustachio’s oeuvre: alongside landscape and nature the portrait is an ever recurring theme, as in the series *Il presente, il passato - Trasmutazioni* which has been ongoing since 2003. For this, Eustachio appropriates copies of photographs (of Matisse, Renoir, Giacometti to Michael Jackson or Matthew Barney)

Dafür bearbeitet Eustachio Kopien von Fotos (von Matisse, Renoir, Giacometti bis hin zu Michael Jackson oder Matthew Barney) die sie in Büchern, Magazinen oder Zeitungen findet, mit Bleistift oder Farbstift. In den ebenfalls in der Hängung einbezogenen Collagen zeigen sich die Freude am Experiment, an Spielereien und der ausgeprägte Sinn für Humor Marilù Eustachios. Beispielsweise in einer *Hommage an Fontana* - einer Collage aus den Deckel einer Spenderbox für Taschentücher.

In einem dritten konzentrierten Werkkonvolut widmet sich Kunst Meran Eustachios Malerei. Die jüngsten der sogenannten *Carte Colorate* sind abstrakte Malereien, reduziert auf wenige Farben und den sich immer wiederholenden, schichtenden Pinselgestus, zeigen Eustachios Interesse für

Michael Jackson o Matthew Barney). Anche i collage inclusi nella parete, come *Hommage an Fontana*, realizzato con il coperchio di una scatola per fazzoletti, mostrano il suo entusiasmo per la sperimentazione e per il gioco e il suo spiccatissimo senso dell’ironia.

Un terzo nucleo di lavori è incentrato sulla pittura, con le più recenti *Carte Colorate*, delle opere astratte, ridotte a pochi colori, realizzate con pennellate ripetute e stratificate. Esse mostrano lo stesso interesse per i limiti della percezione della serie *Heimat*, in cui sono presenti semplici cenni alle forme del paesaggio, ridotte all’essenziale: “I colori, i segni appaiono chiari o sembrano voler scomparire a seconda della trama o delle velature, delle assonanze o delle dissonanze, degli accentramenti o delle dissolvenze”.⁴

taken from books, magazines or newspapers with pencil or colour pencil. The collages that are included in the hanging show her enthusiasm for experimentation, for playfulness and her keen sense of humour. For example in *Homage to Fontana* – a collage made from the lids of tissue boxes.

Kunst Meran devotes a third concentrated work ensemble to Eustachio’s painting. The most recent of the so-called *Carte Colorate* are abstract paintings, reduced to a few colours and repeating, layering brushwork, and show Eustachio’s interest in the boundaries of perception – as manifested also in the reduced sheets of ‘Heimat’, the merely hinted at forms of landscapes: “The colours, the marks seem clear or about to disappear, depending on the texture or the glaze, on the assonance or dissonance, on the concentration or the fading.”⁴

From the series: *Völki*
2007

From the series: *Alberi*
2008

Carte Colorate (dissolvenze)
2017

die Grenzen der Wahrnehmung – wie es sich auch in den „Heimat“- Blätter, verdeutlicht, in den nur angedeuteten Landschaftsformen: „Die Farben, die Zeichen manifestieren sich klar oder sie scheinen verschwinden zu wollen, je nach Textur oder Lasierung, je nach Übereinstimmung oder Überblendung, nach Konzentration oder der Auflösung.“⁴

Mariilù Eustachio stand und steht stets im Austausch und Kontakt mit anderen Künstler*innen, Intellektuellen und Autor*innen – Susan Sontag zählte zu ihren Freund*innen, die feministische Autorin Silvia Bovenschen, die deutsche Malerin Sarah Schumann, ebenso wie Goffredo Parise, Rudolf Arnheim oder Paolo Milano. Sie lässt sich künstlerisch jedoch nicht einer Bewegung oder einer Gruppe zuordnen. Ihre Vorstellung von Unabhängigkeit und Freiheit verfolgt Mariilù Eustachio

Mariilù Eustachio è da sempre in contatto con numerosi artisti, intellettuali e autori: tra i suoi amici si possono ricordare ad esempio Susan Sontag, l'autrice femminista Silvia Bovenschen, la pittrice tedesca Sarah Schumann, così come Goffredo Parise, Rudolf Arnheim o Paolo Milano. Al contempo, Eustachio non ha mai voluto far parte di movimenti o gruppi, perseguiendo in modo radicale un ideale di indipendenza e libertà tanto nel suo lavoro quanto, coerentemente, nella sua vita di artista.

¹ La Galleria Spatia di Bolzano ha proposto mostre di Mariilù Eustachio negli anni: 1977, 1980, 1981, 1983, 1984, 1989, 1991, 1997, 2000.

² Nel 2016 il Museion di Bolzano ha dedicato una mostra ai taccuini: *Mariilù Eustachio. Taccuini 1986-2016*, a cura di Andreas Hapkemeyer.

³ Cfr, catalogo della mostra.: *Mariilù Eustachio: Taccuini 1986 – 2005*,

Mariilù Eustachio is and was continually in contact and exchange with other artists, intellectuals and authors – Susan Sontag was amongst her friends, the feminist author Silvia Bovenschen, the German painter Sarah Schumann as well as Goffredo Parise, Rudolf Arnheim or Paolo Milano. But it is impossible to assign her artistically with a group or a movement. In her work and in her life as an artist, Mariilù Eustachio pursues notions of independence, personal and artistic freedom consistently and, in her own way, radically.

¹ Mariilù Eustachio exhibited in the years 1977, 1980, 1981, 1983, 1984, 1989, 1991, 1997, 2000 at the Galerie Spatia in Bolzano.

² In 2016 Museion in Bolzano devoted an exhibition to the Taccuini by Mariilù Eustachio: *Mariilù Eustachio. Taccuini 1986-2016*, curated by Andreas Hapkemeyer.

in ihrem Schaffen, aber auch in ihrem Leben als Künstlerin konsequent und auf ihre Weise radikal.

¹ Mariilù Eustachio hatte in den Jahren 1977, 1980, 1981, 1983, 1984, 1989, 1991, 1997, 2000 Ausstellungen in der Galerie Spatia in Bozen.

² 2016 widmete das Museion in Bozen den Taccuini von Mariilù Eustachio eine Ausstellung: *Mariilù Eustachio. Taccuini 1986–2016*, kuratiert von Andreas Hapkemeyer.

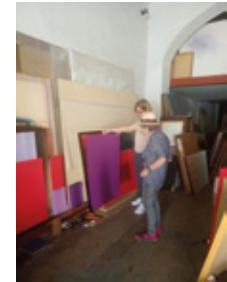
³ Ausst.-Kat.: *Mariilù Eustachio: Taccuini 1986–2005*, Galleria d'arte Moderna di Bologna, 2005, Hrsg. Peter Weiermair. Rom 2004.

⁴ Presse Mitteilung Ausst. *Mariilù Eustachio. Oli e disegni su carta*. Biblioteca Vilino Corsini, Villa Pamphilj, 2017.

Galleria d'arte Moderna di Bologna, 2005, a cura di Peter Weiermair.

Roma 2004.

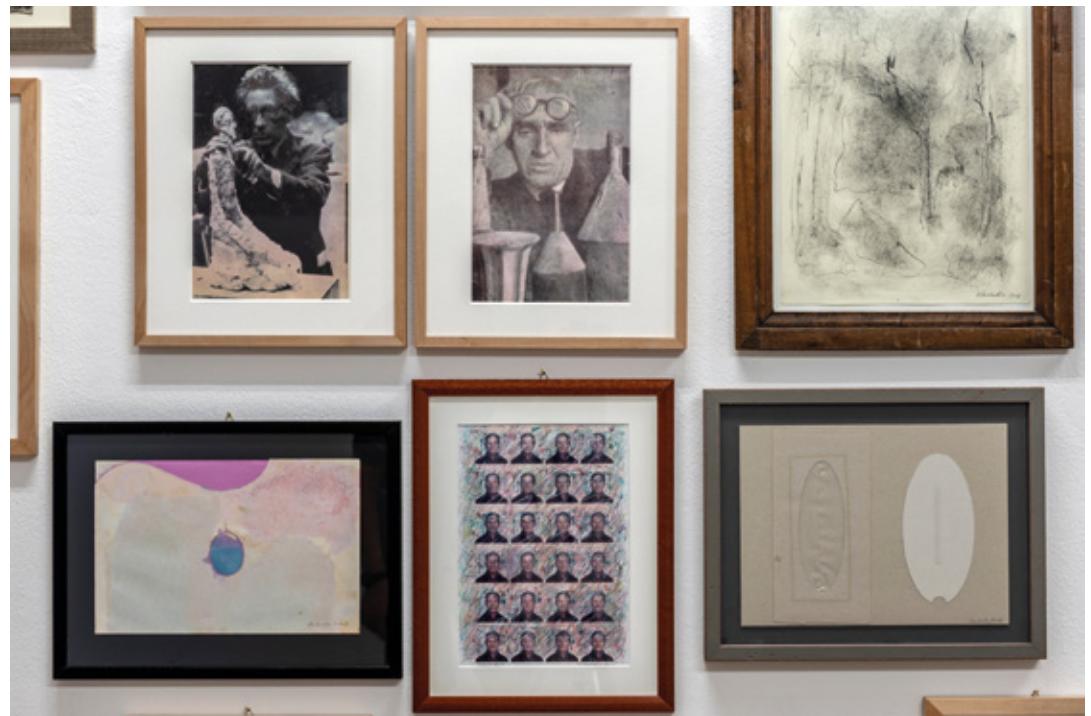
⁴ Comunicato stampa della mostra *Mariilù Eustachio. Oli e disegni su carta*. Biblioteca Vilino Corsini, Villa Pamphilj, 2017.

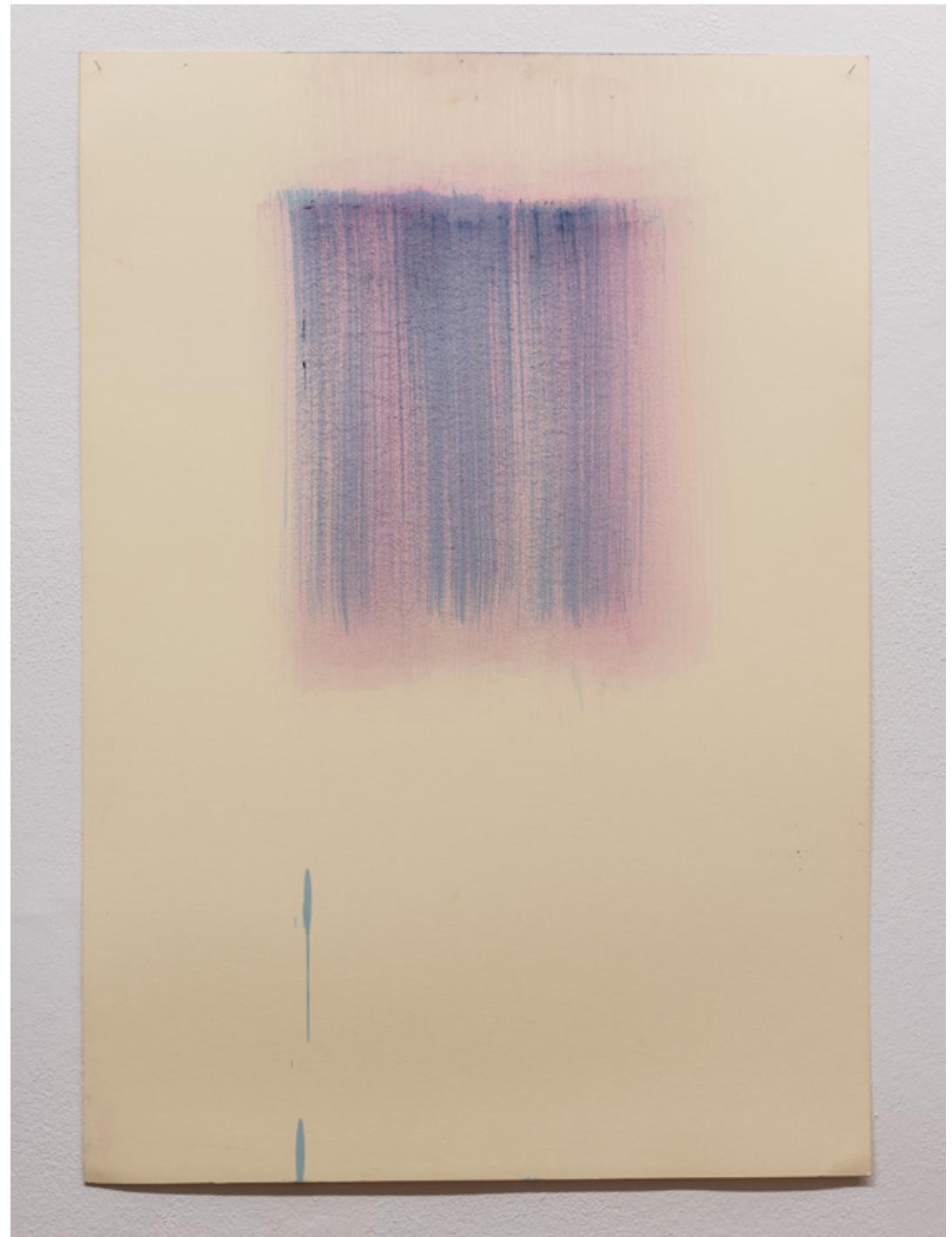
Studio of Mariilù Eustachio
2017

Group of different works from 1996-2018

Group of different works from 1996-2018

Carte Colorate (dissolvenze), 2016

Carte Colorate (dissolvenze), 2014-2017

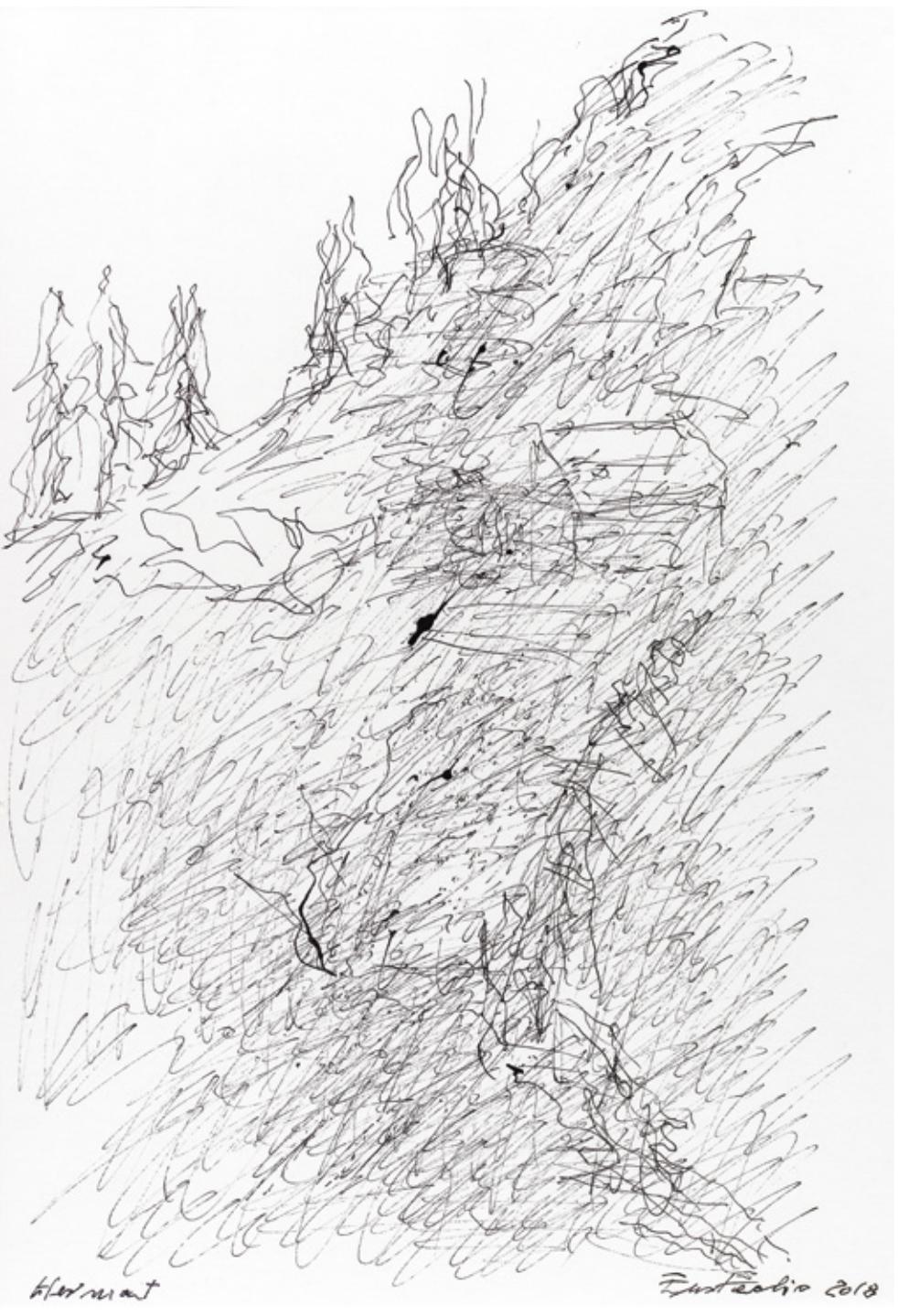
Heimat, 2017. Installation view

Heimat

Eustachio 2018

Heimat, 2017

Heimat, 2017

Heimat, 2017

von / di / by Marilù Eustachio

La cassetta nel bosco, 1950

Erinnerung

Ich wurde im fernen Jahr 1934 in Meran geboren. Bis ich zwei Jahre alt war, habe ich bei einer Amme in Kaltern gelebt, danach bin ich in Rom gelandet. Meine erste Sprache war Deutsch.

Als Kind habe ich zusammen mit meiner Mutter jedes Jahr lange Sommerferien in Mals im Vinschgau verbracht.

An meine frühe Kindheit erinnere ich mich kaum. Ich war ein schüchternes, ungeschicktes, zerstreutes Kind, das Katzen und die Natur liebte. Die Wälder, die Bäche, die kleinen Gemüsegärten, die Heuböden mochte ich sehr.

Mit den Jahren erweiterte sich mein Horizont, ich begann die Gegend zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Bus zu erkunden, so oft es mir möglich war.

Dann erfasste mich die Leidenschaft für die Berge, und zusammen mit Vetter Adolf, einem Reh- und Steinbockjäger, machte ich endlose Wanderungen, um zur Mittagszeit oben auf dem Gipfel und dann vor der Dämmerung wieder zurück zu sein.

Ich war auf allen Gipfeln im Vinschgau: Ortler, Cavedale, Similaun, Weißkugel.

Ich mochte auch die kristallklaren, eiskalten Bergseen, in die sich nur die Jüngeren wie ich zum Schwimmen hineintrauten.

Mit der Zeit gewöhnte ich mir an, alleine zu den Ufern der Etsch zu gehen, um die Füße ins Wasser zu tauchen, zu lesen oder irgendwas zu schreiben.

Diese einsamen Stunden in der Natur mit ihren vielen Farben und Düften werden mir unvergesslich bleiben.

Ich ging auch zum Pilzesammeln in den Wald oder zum Gasthaus „Zum Einhorn“, wo ich eine Freundin hatte.

So bin ich immer wieder nach Südtirol zurückgekehrt. In den letzten dreißig Jahren habe ich die Sommer in Ums verbracht, einem Ortsteil der Gemeinde Völs am Schlern. Diese Urlaube waren natürlich ganz anders als die meiner Kindheit und Jugend. In Ums hatte sich im Haus von Cristina und Arnold Tribus eine bunte, außergewöhnliche Wahlfamilie gebildet.

Fast alle meine Freunde sind nach Ums gekommen: Goffredo Parise, Piera Degli Esposti, Francesca Sanvitale, Nadia Fusini, Alex Langer, Baron Franchetti, Liliana Cavani und viele andere.

Jetzt ist alles anders geworden, das Reisen fällt mir schwer und außerdem ist es nie ratsam, an die Orte zurückzukehren, an denen man glücklich gewesen ist. Ich bin jetzt in dem Alter, in dem man sich lieber erinnert, als neue Erfahrungen zu machen, denn der Erinnerung wohnt ein Zauber, eine Ferne, eine Dauer inne, die die Wirklichkeit niemals zurückbringen kann.

Daher bin ich mir nicht so sicher, ob ich mein geliebtes Südtirol wiedersehen werde, aber ich zeichne es oft, stelle es mir vor und lasse es wieder auflieben.

Ricordo

Sono nata a Merano nel lontano 1934 e fino a due anni ho vissuto da una balia a Caldaro, poi sono approdata a Roma.

La mia prima lingua è stato il tedesco.

Ogni anno, per lunghe vacanze estive, con mia madre andavo a Malles, nella Val Venosta. Non ricordo molto della mia prima infanzia. Ero una bambina timida, imbranata e distratta con un grande amore per i gatti e la natura. Mi piacevano i boschi, i ruscelli, i piccoli orti, i fienili.

Col passare degli anni l'orizzonte si è allargato, ho cominciato a muovermi nel territorio a piedi, in bicicletta, con la corriera, ogni volta che mi era possibile.

Sono stata presa dalla passione per la montagna e con Vetter Adolf, che era un cacciatore di caprioli e di stambecchi, facevo delle interminabili camminate, per arrivare, verso mezzogiorno, su una cima e poi, prima dell'imbrunire, tornare indietro.

Sono stata su tutte le grandi cime della Val Venosta: Otler, il Cavedale, il Similaun, la Palla Bianca.

Amavo molto anche i laghi limpidi e gelati dove solo noi ragazzini riuscivamo a fare il bagno.

Col tempo avevo preso l'abitudine di andare, da sola, sulle rive dell'Adige per tenere i piedi ammollo e per leggere o scribacchiare.

Indimenticabili quelle ore solitarie in una natura colorata e ricca di profumi.

Andavo anche nei boschi in cerca di funghi o all'albergo Unicorn dove avevo un'amica. Così in Alto Adige ci sono sempre tornata e negli ultimi trent'anni ho passato l'estate a Ums, frazione di Völs.

Vacanze assai diverse da quelle dell'infanzia e dell'adolescenza. A Ums si era creata, nella casa di Cristina e di Arnold Tribus, una famiglia elettiva variegata e straordinaria.

A Ums ci sono venuti quasi tutti i miei amici: Goffredo Parise, Piera degli Esposti, Francesca Sanvitale, Nadia Fusini, Alex Langer, il Barone Franchetti, Liliana Cavani etc. etc.

Ora le cose sono cambiate perché io viaggio con fatica, e perché tornare nei luoghi dove si è stati felici non è mai consigliabile. Sono nell'età in cui si preferisce ricordare

più che fare esperienza, perché il ricordo ha un incanto, una lontananza, una durata che la realtà non riesce a restituire.
Non sono quindi tanto sicura di rivedere il mio amato Sud Tirolo ma lo disegno spesso, me lo prefiguro, lo ricostruisco.

Memory

I was born in Merano back in 1934 and, up to the age of two, I lived with a nursemaid in Caldaro, then I moved to Rome.

My first language was German.

Each year, for the long summer holidays, I accompanied my mother to Malles in the Venosta Valley.

I do not remember much of my early childhood. I was a shy child, awkward and careless, with a great love of cats and nature. I loved the woods, the streams, the little kitchen gardens and barns.

Over the years my horizon expanded: I began to explore the territory on foot, by bike, by bus, whenever I was able to.

I was overcome by my passion for the mountains and with my cousin Adolf, who was a hunter of deer and ibex. I went on endless walks, reaching a mountaintop around noon then returning before dusk.

I climbed all the great peaks above the Venosta Valley: Ortles, Cevedale, Similaun, Palla Bianca.

I loved the clear and frozen lakes where only we kids could swim.

Over time I got into the habit of walking, alone, along the banks of the River Adige to soak my feet and to read or scribble.

These were unforgettable hours, spent alone and surrounded by the colours and rich perfumes of nature.

I also went into the woods looking for mushrooms, or to the Unicorn Inn where I had a female friend.

Thus I have always returned to South Tyrol and, for the last thirty years, I have spent the summer in Ums, a little village near Vols.

These holidays are rather different from those of my childhood and adolescence: at the house of Cristina and Arnold Tribus in Ums, a diverse and extraordinary sort of family came into being.

Almost all of my friends came to Ums: Goffredo Parise, Piera degli Espositi, Francesca Sanvitale, Nadia Fusini, Alex Langer, Baron Franchetti, Liliana Cavani, etc.

Now things have changed because I only travel with difficulty, and because returning to places where you were happy is never a good idea. I have now reached an age when it is better to remember things than to experience them, because the memory has a charm, a distance and a permanence that reality cannot restore.

I am thus not sure that I will once again see my beloved South Tyrol, but I often draw it, prefiguring and reconstructing it.

von / di / by Giorgio Agamben

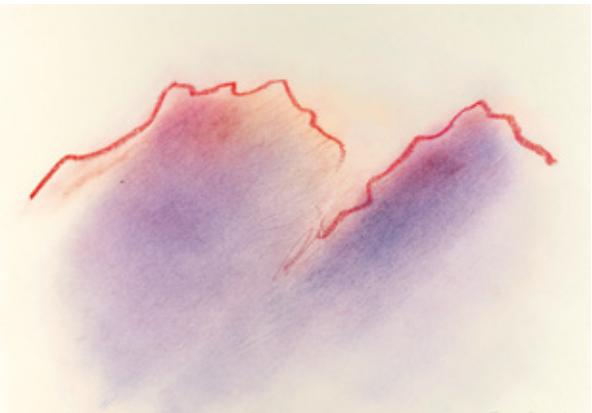
Carte Colorate (dissolvenze), 2017

Die Intelligenz der Farbe

Entgegen der landläufigen Meinung schrieb der Maler Bonnard einmal: „die Zeichnung ist das Gefühl, die Farbe ist die Vernunft“. Ein straffer, provokatorischer Aphorismus, der wie zugeschnitten auf die Arbeit von Marilù scheint. In den Notizbüchern und auf den Blättern jagt ihre Hand dem Staub der Empfindungen nach, so sehr, dass die Zeichen in tausend kleine Striche und Spritzer ausfransen, in denen – für einen kurzen Augenblick noch – die *petites perceptions* nachschwingen, die – wie Leibniz über die Wellen des Meeres sagte – niemals einzeln erfasst werden können. Gewiss, aus dem dichten, fast stofflichen Gefüge tauchen – schemenhaft – Gebilde auf: ein Haus, ein Baum, ein Gesicht, ein Berg –, doch im Nu entschwinden sie wieder in den unzähligen Durchstichen der Sinne, stürzen förmlich in sie hinab.

Wenn beim Wenden einer Seite aber, wie bei dem Blatt mit dem Datum 14-04-04 in einem der Notizbücher, sich unversehens eine Farbexplosion entfacht – ein zartes goldenes Ockergelb –, dann ist es die Farbe, und nur sie, die sich die Intelligenz und herrliche Gestalt einer Blume erobert hat, nachdem die nächtliche Belagerung der Empfindungen geendet und sich alles in der Schönheit von Licht und Denken zusammengefäßt hat. Wie Marilù selbst einmal geschrieben hat: Die Empfindungen „tauchen aus der Dunkelheit zum Licht auf, aus dem Ununterscheidbaren zum Unterscheidbaren, aus der Abwesenheit zur Anwesenheit“.

In diesem Sinne ist die Farbe hier Intelligenz und konstruktive Vernunft. Voraus gesetzt, dass Intelligenz und Phantasie immer zusammen gedacht werden und, wie bei dem Dichter Cavalcanti und den Anhängern des Dolce stil nuovo, dass der universale Intellekt im Sinne Averroes sich mit dem einzelnen Menschen vermöge seiner

Heimat, 2017

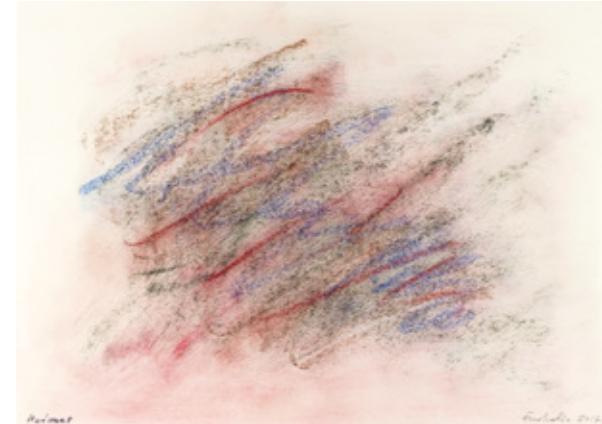
Phantasievorstellungen und Wünsche vereint, auch wenn diese in ihm versiegen und absterben sollten. Genau hier fühlt sich Marilù zu Hause, wie in den Blättern, die ihre Hand mit jenem unübersetzbaren deutschen Wort besiegt hat, das ihr seit jeher am Herzen liegt: *Heimat*.

L'intelligenza del colore

Rovesciando l'opinione comune, Bonnard ha scritto una volta che "il disegno è la sensazione, il colore è il ragionamento". Questo teso, provocatorio aforisma si attaglia perfettamente al lavoro di Marilù. Nei taccuini e nelle carte, la sua mano inseguiva a tal punto il pulviscolo delle sensazioni, che il segno si sfrangia in migliaia di piccoli tratti e quasi scarabocchi, in cui vibrano -ancora per un attimo- le *petites perceptions* che -come Leibniz diceva delle onde del mare- non è mai possibile afferrare distintamente una a una. Certo, sotto questa fitta, quasi tessile, trama, emergono -appena- delle forme: una casa, un albero, un volto, una montagna -ma subito nuovamente dileguano e quasi rovinano nelle innumerevoli trafigture dei sensi.

Ma quando, voltando pagina, come in quella che nei taccuini porta la data 14-04-04, improvvisamente esplode il colore - un tenero ocra dorato- allora è il colore e soltanto il colore a espugnare l'intelligenza e la forma stupenda di un fiore, in cui l'assedio notturno delle sensazioni è stato levato e tutto si è estaticamente composto in luce e pensiero. Come Marilù stessa ha scritto, le sensazioni "emergono dal buio verso la luce, dall'indistinto al distinto, dall'assente al presente".

In questo senso il colore è qui intelligenza e ragione costruttiva. A patto di precisare che l'intelligenza non è mai separata dall'immaginazione - che, come in Cavalcanti e negli stilnovisti, l'intelletto unico di Averroé si unisce ai singoli individui attraverso i loro fantasmi e i loro desideri, anche se questi dovessero in lui estenuarsi e perire. Ed è qui che Marilù si sente a casa propria, come nelle carte che la sua mano ha siglato con l'intraducibile termine tedesco che le sta da sempre così a cuore: *Heimat*.

Heimat, 2017

The intelligence of colour

Contradicting popular opinion, Bonnard once wrote that "drawing is feeling, colour is reasoning". This taut and provocative aphorism fits perfectly with the work of Marilù. In sketchbooks and on paper, her hand chases the fine dust of sensations so that the marks fray into thousands of small strokes, almost scribbles, in which vibrate – if only for a moment – the *petites perceptions* that, as Leibniz said of the ocean waves, cannot ever be individually distinguished. Of course, from under this dense, almost textile, weave, shapes – just – emerge: a house, a tree, a face, a mountain, only to immediately disappear again and almost collapse into the countless wounds of the senses.

But when, turning the page, such as the one in the sketchbooks dated 14-04-04, the colour – a tender golden ochre – suddenly explodes, and it is the colour and only the colour that overcomes the intelligence and the wonderful form of a flower, in which the nocturnal siege of the sensations has been lifted and all is ecstatically composed in light and thought. As Marilù herself has written, the sensations "emerge from the darkness into the light, from the indistinct into the distinct, from the absent into the present".

In this sense colour here is constructive reason and intelligence. Provided that it is clear that the intelligence is never separate from the imagination and that, as in Cavalcanti and the *stilnovisti*, the unique intellect of Averroës merges with individuals through their phantasms and desires, even if these must become exhausted and perish there. And this is where Marilù feels at home, as on the paper that her hand has marked with the untranslatable German term that is always so close to her heart: *Heimat*.

von / di / by Monica Ferrando

Für *Heimat* von Marilù Eustachio

Über lange Zeit hinweg wurde die Heimat der Maler mit ihrer Malerei in Verbindung gebracht. Die Dolomiten, die sich auf den Hintergründen der Bilder Tizians in der Ferne abzeichnen, spielen auf das Cadore an, eine reine Vertikale jenseits der mattierten Horizontalen der Lagune. Die Felsen von Stampa finden sich in den unterbrochenen Linien Giacometti wieder, stabil und monumental wie diese, ohne es zu wollen. Hat das Verhältnis von Natur und Malerei also auch mit dem geografischen Ort zu tun, der sich dem kindlichen Blick des Malers als erstes geboten hat?

Die Serie *Heimat* von Marilù Eustachio scheint das zu bestätigen, aber mehr noch im Gestus des Zeichens zu erneuern, des Zeichens als Ursprung der Malerei, so ursprünglich wie das Verhältnis des Blickes zum Land, in dem es hervorgebracht wurde. Achtundsechzig Blätter drängen darauf, das Unbeschreibliche zu beschreiben. Wie stellt man es an, genau an den Punkt zurückzukehren, wo der kindlich staunende Blick den Dingen der Welt begegnet ist? Dingen der Welt, die bei Eustachio ebenso wie bei Tizian und Giacometti die Berge waren?

Berge sind keine gewöhnlichen Dinge. Sie prägen die Wahrnehmung fürs ganze Leben. Man bekommt sie nie mehr aus dem Kopf, auch wenn man sie verlassen muss, um woanders zu leben. Wer dann mit der Kraft seiner Augen arbeitet, mit der Hand als Verlängerung, die sich des Pinsels, oft auch des Kugelschreibers, oder der Kamera bedient – Eustachio macht sich beides, Malerei und Fotografie, gleichermaßen zunutze –, für den bilden sich die Berge zu archetypischen Formen aus. Seht hin! Sie lehren, hinzusehen. Versetzen den Blick in Schwung, geben ihm Orientierung, auch wenn er sich in dem unendlichen Wirrwarr felsiger und waldiger Schlupfwinkel

verliert. Lassen einen verschmelzen mit der Regungslosigkeit in der unentwegten Bewegung des Aufstiegs der Augen hin zu einem Gipfel, der vielleicht nicht einmal zu sehen ist. Es reicht zu wissen, dass er da ist. Für die chinesischen Maler des Altertums – mit ihren Augen und ihrem Geist wandernd durch die Berge, die ihre Hand zeichnete – war das Malen eines Berges einer der Wege, um zu lernen, Raum darzustellen. Mit dem Berg wurde auch die Tusche im Urzustand assoziiert, bevor sie mit Wasser verflüssigt wird. In dieser uralten Malerei der vollendeten, lebendigen Zeichen ist der Berg das Wesen des Himmels, das heißt das Wesen der Natur als etwas Unsichtbares, Verborgenes, Innerliches und fortwährend Tätigtes. Wie Shitao, der große Erneuerer der chinesischen Malerei des 17. Jahrhunderts, in seiner Abhandlung *Aufgezeichnete Worte des Mönchs Bittermelone zur Malerei* (S. 75 f) beinahe schulbuchartig ausführt: „In Berge bekommen Gehalt – durch aufrechte Standhaftigkeit. Die Berge bringen himmlische Wirkungskraft dar – durch Geisteskraft. Die Berge verändern sich zu immer neuen Erscheinungen – durch das Wandeln. Die Berge sind in der Lage zur Bergung der reinen Gelassenheit – durch Menschlichkeit. Die Berge entfalten sich vertikal und horizontal – durch Bewegung. Die Berge tauchen ab und verbergen sich – durch Ruhe. Die Berge verneigen sich in Achtung – durch Riten. Die Berge sind geduldig und gütig – durch Harmonie. Die Berge versammeln sich im Kreise – durch Bedachtsamkeit. Die Berge sind leer und himmlisch wirksam – durch Weisheit. Die Berge erscheinen in reiner Pracht – durch Gesittetheit. Die Berge kauern und springen – durch Kriegergeist. Die Berge ragen streng auf – durch Abgeschiedenheit. Die Berge nähern sich der Milchstraße an – durch Erhabenheit. Die Berge sind ursprünglich unbearbeitet – durch Größe. Die Berge sind flach und nahe – durch Kleinheit.“

Eine nach der anderen, kraft jener verborgenen Wesensverwandtschaft, die die Malerei über alle Zeiten, Räume und Kulturen hinweg auch mit ihrer ältesten Tradition aufrechterhält, finden sich alle Wesenheiten des Berges im schöpferischen Gestus der Künstlerin Marilù Eustachio wieder, die hier geboren in den Bergen ihren Blick geschärft bekam und nun mit dieser Arbeit und dieser Ausstellung zu ihnen heimkehrt.

Per *Heimat* di Marilù Eustachio

A lungo la terra d'origine dei pittori è stata associata alla loro pittura: quelle Dolomiti che si intravedono nelle lontanane degli sfondi di Tiziano alludono al Cadore, terse verticali al di là delle languide orizzontali della laguna. Le rocce di Stampa si ritrovano nelle linee spezzate di Giacometti, stabile e monumentale come loro, senza volerlo. Che il rapporto di natura e pittura passi anche per il luogo geografico che per primo ha colmato lo sguardo infantile di ogni pittore?

La serie *Heimat* di Marilù Eustachio sembra non solo ribadirlo, ma riproporlo nel gesto del segno, origine della pittura come originario è stato il rapporto dello sguardo con la terra in cui è venuto alla luce.

Sessantotto fogli che insistono nel descrivere l'indescrivibile. Come si fa, infatti, a tornare nel punto esatto in cui lo sguardo dello stupore infantile ha incontrato le cose del mondo? Cose del mondo che erano per lei, come per Tiziano e per Giacometti, le montagne. Le montagne non sono oggetti come tutti gli altri. Da esse la percezione viene segnata per sempre. Di esse la mente non potrà mai liberarsi, anche a costo di abbandonarle per vivere altrove. Per chi lavora con la potenza dei propri occhi, prolungata dalla

mano che impugna un pennello, o anche spesso la biro, o dall' obiettivo fotografico, ambiti praticati entrambi da Eustachio, le montagne diverranno allora forme archetipiche. Guardate, insegnano a guardare. A dare slancio allo sguardo; a orientarlo lasciando pure che si perda insinuandosi nell'infinito intricarsi dei recessi rocciosi e boschivi. A fondersi con l'immobilità nell'incessante movimento di questa scalata degli occhi verso una cima che magari neppure si vede. Basta la certezza della sua presenza. Per gli antichi pittori cinesi, con gli occhi e la mente erranti nei monti che la mano tracciava, la pittura della montagna è una delle vie da percorrere per apprendere a dipingere lo spazio. Alla montagna è anche associato lo stato originario dell'inchiostro prima che l'acqua lo renda fluido. In questa pittura antichissima fatta di segni perfetti e viventi, la montagna è la qualità del cielo, cioè la qualità della natura come invisibilità, nascondimento, interiorità e attività incessante. Scrive, nel secolo XVII, Shitao il grande innovatore della tradizione, nei suoi *Discorsi sulla pittura*, redigendo una specie di 'scuola della Montagna': "La Dignità attraverso cui la Montagna ottiene la sua massa; lo Spirito attraverso cui la Montagna può manifestare un'anima; la Creatività, attraverso cui la Montagna realizza i suoi cangianti miraggi; la Virtù, in cui consiste la disciplina della Montagna; il Movimento, che ne anima le linee contraste; il Silenzio, che la montagna cela dentro di sé; il Cerimoniale, che si esprime nelle curve e nelle inclinazioni della Montagna; l'Armonia, che la Montagna realizza con i suoi tornanti, in un senso e nell'altro; il prudente Riserve, che la Montagna racchiude nelle sue brevi radure; la Saggezza, che la Montagna rivela nei suoi vuoti animati; la Raffinatezza, che si manifesta nella pura grazia della Montagna; la Bravura, che la Montagna esprime nelle sue pieghe e nei suoi dislivelli; l'Audacia, che la montagna mostra nei suoi precipizi terribili; l'Immensità che la Montagna rivela nel caos delle sue masse; la Piccolezza, che la Montagna mostra nei suoi ristretti recessi".

Una per una, per quella segreta affinità che la pittura mantiene anche con la sua tradizione più remota, a dispetto di tempi, spazi e culture, le qualità della Montagna si ritrovano nel gesto creativo di Marilù Eustachio, che in essa è nata allo sguardo e a cui con questo lavoro e con questa mostra ritorna.

Heimat, 2017

For *Heimat* by Marilù Eustachio

The homeland of painters was long associated with their painting: the Dolomites that can be glimpsed in the distance of the works of Titian allude to the area around Cadore, with abrupt verticals beyond the languid horizontals of the lagoon. The rocks of Stampa can be found in the broken lines of Giacometti, equally as stable and as monumental, even if unintentional. Was the relationship of nature and painting also influenced by the geographical location upon which each painter first gazed?

Heimat, the series by Marilù Eustachio, not only seems to reaffirm this, but proposes it once more in the act of the mark, which lies at the origin of painting, just as the originator was the relationship of the eye with the land in which it came to light.

Sixty-eight pages that insist on describing the indescribable. How is it in fact possible to return to the exact spot where the look of childish amazement met the things of this world? Things that were for her, as for Titian and Giacometti, the mountains.

The mountains are not simply objects like others: they mark our perception forever. The mind can never free itself of them, even at the cost of abandoning them to live elsewhere. For those who work with the power of their own eyes, extended by the hand holding a brush or even in many cases a ball-point pen or a camera lens (both used by Eustachio), the mountains thus become archetypal forms. See, they teach you to look, to give impetus to your gaze, orienting it and allowing it to lose itself as it penetrates the infinite entanglement of the rocky and wooded nooks and crannies, merging with this immobility in the ceaseless movement of the ascent of the eyes towards a summit that may not even be visible: the certainty of its presence is enough. For the ancient Chinese painters, eyes and mind wandering through the mountains that the hand traced, painting a mountain was one of the ways to learn how to paint space. The mountain is also associated with the original condition of ink, before water makes it fluid. In this ancient form of painting, made up of perfect and living marks, the mountain is the quality of the heavens, namely the quality of nature as invisibility, concealment, interiority and ceaseless activity. Writing in the 17th century, Shi Tao, the great innovator of tradition, established a kind of "Mountain school" in his *Remarks on Painting*: "The dignity through which the Mountain obtains its mass; the Spirit whereby the Mountain can manifest a soul; the Creativity through which the Mountain produces its shimmering mirages; the Virtue in which the discipline of the Mountain consists; the Movement that animates its contrasting lines; the Silence the Mountain hides within itself; the Ceremonial expressed in the curves and slopes of the Mountain; the Harmony the Mountain creates with its roads winding in one direction then another; the prudent Reserve the mountain embodies in its fleeting glades; the Wisdom the Mountain reveals in its animated voids; the Refinement manifested in the pure grace of the Mountain; the Skill the Mountain expresses in its folds and gradients; the Audacity the Mountain displays in its terrible precipices; the Immensity the Mountain reveals in the chaos of its masses; the Smallness the mountain shows in its narrow recesses".

One by one, via that secret affinity that painting also keeps with its earliest traditions, regardless of time, space and culture, the qualities of the Mountain can be found in the creative acts of Marilù Eustachio, which arose through her gaze and that now return with this work and this exhibition.

Heimat, 2017

*1934 in Meran (I), lives in Rome (I)

Selected Solo Exhibitions

Villa Pamphili, Rome (I), 2017; Museion Bolzano (I), 2016;
Centro per l'arte contemporanea "La nuova pesa", Rome (I), 2013;
Sala della Crociera, Ministero dei Beni Culturali, Rome (I), 2012;
Galleria d'Arte Moderna Bologna (I), 2005

Selected Group Exhibitions

Ritratto di una città. Arte a Roma 1960-2001, MACRO, Rome (I), 2013;
Le donne che hanno fatto l'Italia, Complesso del Vittoriano, Rome (I),
2012; FotoGrafia, Festival Internazionale di Roma, Istituto Nazionale
per la Grafica, Rome (I), 2004; Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum,
Innsbruck (A), 1990

List of works

***Heimat*, 2017**

21 drawings,
ballpoint, ink, pencil, mixed media on paper
23,5 x 31 cm (8 drawings)
21 x 29 cm (13 drawings)

***Carte Colorate (dissolvenze)*, 2016-2017**

Oil on cardboard
each 100 x 70 cm

Group of different works from 1996-2018

All works: courtesy the artist

Marilù Eustachio

Diese Broschüre erscheint anlässlich der Ausstellung
Marilù Eustachio: Heimat
Kunst Meran Merano Arte
21.Juli – 16. September 2018

Questa brochure è stata pubblicata in occasione
della mostra *Marilù Eustachio: Heimat*
Kunst Meran Merano Arte
21 luglio – 16 settembre 2018

This booklet is published on the occasion
of the exhibition *Marilù Eustachio: Heimat*
Kunst Meran Merano Arte
July 21 – September 16, 2018

Herausgeber / Edito da / Edited by
Kunst Meran Merano Arte,
Christiane Rekade, künstlerische Leiterin /
direttrice artistica / artistic director

Autoren / Autori / Authors
Giorgio Agamben
Monica Ferrando
Christiane Rekade

Fotos Seite / Foto pagina / Photos page
10 – 16, 23
Ivo Corrà
Fotos Seite / Foto pagina / Photos page
3 – 8, 17 – 19, 24 – 30
Giorgio Benni

Übersetzungen / Traduzioni / Translations
Matthew Burbidge (english, text Rekade)
Caroline Gutberlet (deutsch, Texte Agamben, Ferrando)
Gareth Norbury (english, texts Agamben, Ferrando)
Anna Zinelli (italiano, testo Rekade)

Lektorat / Revisione testi / Copy editing
Patrick Schär für torat.ch, Zürich
Ursula Schnitzer
Anna Zinelli

Grafische Gestaltung / Progetto grafico /
Graphic Design
Alessandra Ricotti

Druck / Stampa / Printed by
Medus, Druckwerkstatt / Arti Grafiche,
Meran

Dank / Ringraziamenti / Thanks
Marilù Eustachio; Giorgio Agamben;
Sonja Boetti Palazzi; Monica Ferrando;
Andrea Fogli; Andreas Hapkemeyer;
Fariba Karimi; Paula Mair;
Maria Niederstätter; Halina Stachura;
Franz Staffler; Hotel Laurin;
Arnold Tribus; Hartmut Prünster;
dem Team von Kunst Meran.

© 2018, Kunst Meran und die Autoren /
e gli autori / and the authors.
Jede Art der Vervielfältigung, insbesondere
die elektronische Aufarbeitung von Teilen
oder der Gesamtheit dieser Publikation
bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung durch die Urheber. /
Per ogni forma di riproduzione, in
particolare quella elettronica di questa
pubblicazione o parti di essa, è necessario
il consenso scritto da parte degli autori. /
Any and all reproduction, especially
electronic reproduction of this publication
or parts of thereof, requires the prior written
consent of the copyright holder.

KUNST MERAN
im Haus der Sparkasse

MERANO ARTE
edificio Cassa di Risparmio

Lauben / Portici 163
39012 Meran/o, Italy
www.kunstmeranoarte.org

SPARKASSE
CASSA DI RISPARMIO

alperia

AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL PROVINCIA DI BOLZANO ALTO ADIGE STADTGEMEINDE MERAN COMUNE DI MERANO Referat für Kultur
Sindaco della Comune di Merano Assessore alla cultura

Autonome Region Trentino - Südtirol
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

Merano
www.merano.it
Adriatico di Merano, Bagno e Terme

Niederstätter
N

Innovative Dr.Schär
spezial herstellte

ENJOY
THE
LAURIN BAR
LIFE!

NALS MARGREID
KÄRNTNER CANTINA

ostaschitz
G

MEDUS
DRUCKWERKSTATT ARTGRAPHICHE