

FAUSTO MELOTTI

(Rovereto, 1901 – Milán 1986)

El arte no representa, sino que transfigura la realidad en símbolos. El arte es un viaje. La soledad e inquietud de los recuerdos. Incluso cerrado en un programa, empujado en un contrapunto rígido, compuesto en una camisa de fuerza, el arte sale en una danza inefable.

Fausto Melotti nace en Rovereto en 1901 y pasa su infancia en Florencia. En 1918 se matricula en la Universidad de Pisa para estudiar Física y Matemáticas y en 1924 se licencia en Ingeniería Electrónica por la Universidad de Milán. En estos años Melotti visita a menudo su ciudad natal, donde el ambiente cultural está en ebullición; Melotti frecuenta asiduamente al teórico Carlo Belli, el arquitecto Pollini y el artista futurista Depero. En paralelo continua con sus estudios de piano, convirtiéndose en un reconocido pianista.

Fausto Melotti, 1985 © A. Amendola

En 1928 se matricula en la Academia de Brera, en Milán, y conoce a Lucio Fontana, con quien desarrolla una estrecha amistad. Poco después decide dedicarse plenamente a la escultura y empieza a trabajar con relieves monocromáticos. En 1937 interrumpe su actividad escultórica para dedicarse por unos años a la cerámica. En los cuarenta vive en Roma, donde participa en el proyecto del estudio de arquitectura Figini e Pollini para el Palacio de las Fuerzas Armadas. Su fuerte vínculo con la arquitectura se mantiene durante toda la vida.

Después de un periodo de aislamiento casi absoluto y en el que experimenta con la pintura, durante la década de los sesenta Melotti empieza a desarrollar un lenguaje nuevo en la escultura y el espacio. Poco a poco comienza a colaborar con representantes de la arquitectura moderna italiana como Baldessari, Luigi Figini y Gino Pollini. Melotti establece una fuerte relación personal y profesional con el arquitecto, diseñador y artista Gio Ponti. Gracias a la creación de la revista *Domus* en 1928 -que dirigió casi permanentemente hasta su muerte-, Ponti da un nuevo impulso y aporta una profunda contribución a la renovación de la producción italiana en el sector. Junto a Gio Ponti, Melotti desarrolla algunos de los proyectos referentes en la historia de la arquitectura moderna como *Villa Planchart*, en Caracas en 1956, *Villa Nemazee* en Teherán en 1960, el *Hotel Il Parco dei Principi* en Sorrento en 1960 o la sede de la aerolínea italiana Alitalia en Nueva York.

Melotti comienza a trabajar con la Galería del Milione en Milán en 1934 y realiza su primera exposición individual allí un año más tarde. Como parte del proyecto expositivo, Melotti y los

GALERÍA ELVIRA GONZÁLEZ

Hermanos Álvarez Quintero, 1
28004 Madrid

T +34 91 319 59 00

galeriaelvira.com

demás escultores participantes redactan el *Manifiesto Per l'Arte Astratta*. Aunque durante los años cuarenta expone poco – en los cincuenta retoma su actividad - *Domus* publica varios artículos sobre sus cerámicas y en los años sesenta escribe regularmente en esta revista. En 1948 participa en la primera Bienal de Venecia de la posguerra y participará de nuevo en los años 1950, 1952, 1966 y 1972.

Melotti investigó con una amplia variedad de materiales, que incluye la madera, el alambre, el yeso y la cerámica, y es conocido por sus esculturas enigmáticas y convincentes, cuyas formas simbólicas expresan lo que se algunos críticos han descrito como reinos internos de la experiencia humana. Melotti empieza a crear escenografías de cerámica o *teatrini*, narrativas y teatrales en su apariencia y significado. A medida que avanza el período de posguerra, Melotti reintroduce gradualmente elementos metálicos en su escultura, creando obras compuestas por delicados hilos y finas láminas de latón, hierro y oro. Frágiles y delicadas a la vez, robustas y dinámicas, estas obras, únicas dentro de la escultura de posguerra, permitieron a Melotti incorporar su pasión por la música y la ficción con su interés por las matemáticas y la geometría, que continuó a explorando a lo largo de toda su carrera.

Melotti recibió numerosos premios y reconocimientos durante su trayectoria, entre los que se encuentran la Medalla de Oro de la Exposición Internacional de Munich, el Premio Rembrandt de la Fundación Goethe, Basilea, y la Academia Nacional de San Luca de Roma le nombra académico en 1982. Se han celebrado múltiples exposiciones retrospectivas dedicadas a su obra, entre ellas, en la Galleria Civica d'Arte Moderna de Turín, en 1972, y en el Palazzo Reale de Milán en 1979 y en el Forte de Belvedere en Florencia, en 1981.

Fausto Melotti muere en 1986, en Milán. El día después de su fallecimiento la Bienal de Venecia inaugura una gran exposición individual de su obra y la bienal le concede a título póstumo el Leone d'Oro.