

KATIA SCARLATA

Imago Carta

A cura di Giovanni Proietto

In copertina:

Cielo azzurro ed un fiore nel mio orizzonte (dettaglio)
penna a gel, inchiostri di china e pastelli su carta, cm 33x24, 2023

KATIA SCARLATA

Imago Carta

A cura di Giovanni Proietto

Galleria A Sud Artecontemporanea
Realmonte AG

Maggio | Giugno 2023

Catalogo

Testi di
Gianna Panicola
Andrea Quagliana
Pietro Conte

Progetto grafico
Marzia Provenzano

Fotografie
Angelo Pitrone

Stampa
Pressup



Galleria A Sud Artecontemporanea
Via Rina, 268 - Realmonte Ag
Tel 339 5034323
sudartecontemporanea@libero.it

SOMMARIO

- 9 *Imago carta*
di **Gianna Panicola**
- 13 *Testo di*
Andrea Quagliana
- 15 *Testo di*
Pietro Conte
- 17 **Catalogo**

“IMAGO CARTA”

di Gianna Panicola

“Non mi sento mai così comoda e a mio agio come quando stringo in mano una matita. Notatelo, e se avrete un momento d'imbarazzo ...”.

Katherine Mansfield

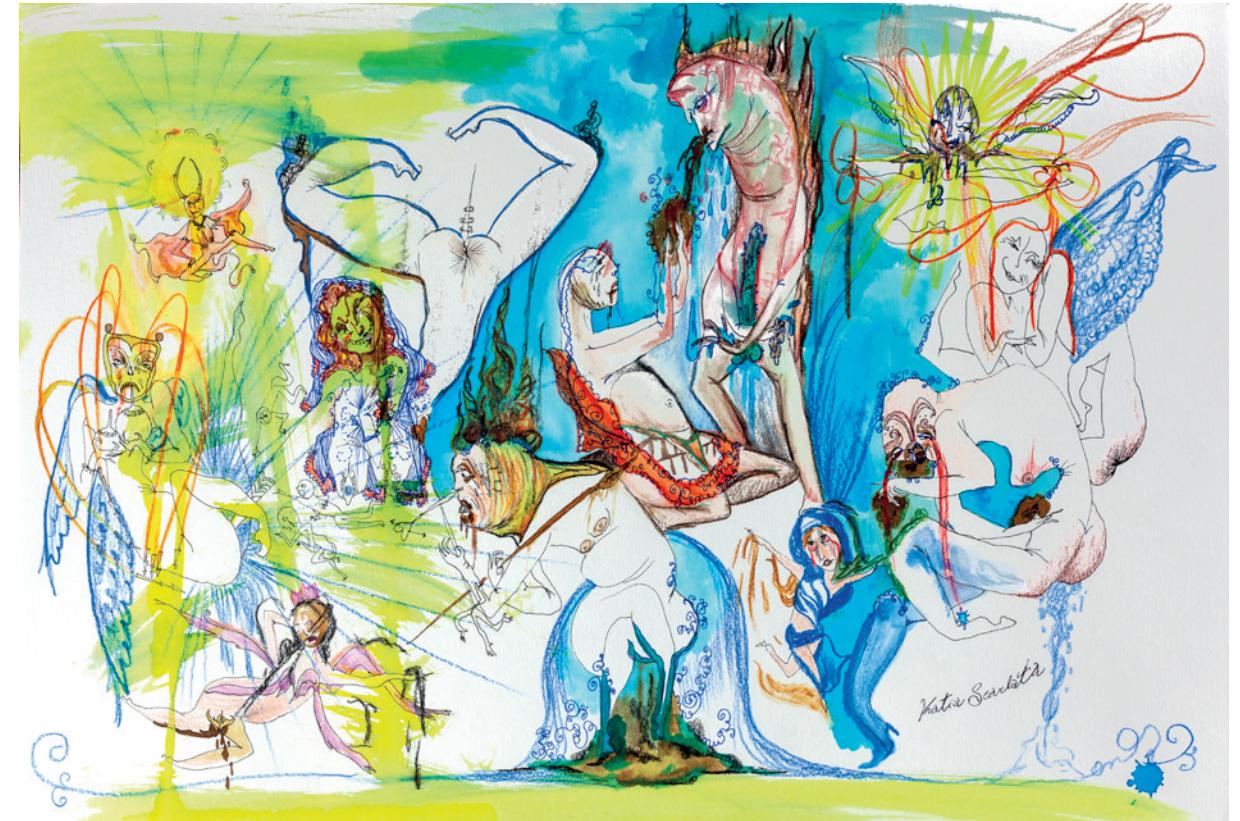
In “Imago carta”, il desiderio, proviene dal mondo femminile, ed è nutrimento figurativo arricchito da un'elaborazione fantastica sontuosa ed originale; pulsa di notazioni, talvolta provocatorie, proprio di un sentire divertito, che vede nel disegno la libertà di racconto. Nelle composizioni grafiche di Katia Scarlata, assistiamo ad un conflitto tra l'aggressività, la voracità, la brama di possesso e il sottile, delicato, tratto grafico; conflitto risolto nella fluidità inventiva. Si avverte una tensione intensa e sottile nei corpi in equilibrio su una gamba, sulle braccia, in torsione, scomposti, deformati dai movimenti, dalle aperture: esse si manifestano nella 'metamorfose' e nell'accrescimento. Sui colli sottili poggiano teste sorprendenti, adagiate a loro volta su corpi instabili, enfatizzati da un dinamismo vivace, vibrante, ritmico; una testa animalesca spalanca una bocca simulando una risata

fragorosa che dilata tutto il corpo, balza fuori di scatto, sembra essere stata lanciata in un non luogo. È l'immaginario mostruoso della Scarlata che si arricchisce di parole, di frasi con quella grafia minuta, elegante, come fosse un ricamo ad impreziosire contorni di corpi di donne. Gioiose interpreti di un dolore umano travestito in un irriverente meccanismo esibizionistico. Rosse, magre, grasse, allegre, ammiccanti, leggere, go-liardiche, posano un dito sulle labbra, gustando la libertà di sorseggiare un calice di vino a noi offerto, inebriante. Nessun tentativo di chiudere quelle bocche pronuncianti parole audaci, cariche di passione. Esercitano il piacere crepitante come una fiamma di fuoco che arde: “Il fuoco danza. È l'amor mio un fuoco che rimbalza rubicondo e ardito nella penombra? C'è un oro, nitido su questi petali di fiori che si ripiegano, ch'è più fedelmente mio, più conforme alla mia brama”. Questo scriveva nei suoi appunti la scrittrice inglese Katherine Mansfield esprimendo la necessità, quel bisogno di scrivere, alimentato dalla passione, che nella Scarlata si esplica nel disegno. Acrobazie golose e sanguigne, lanciano



gambe in cielo per poi approdare in terra e costruire nuovi ponti con la punta di china che ha l'effetto tagliente di una lama. Ritorna il balletto come catalizzatore, spettacolo coreografico con sontuose ancelle, un po' giullari, un po' diavolesse. È terrificante? No, è semplicemente incantevole! "Lo spettacolo deve ancora continuare" e la musica allieta le tempeste del nostro cuore. La molteplicità e il mostruoso fanno la loro prima manifestazione nel mondo antico, attraverso simboli, come ad esempio quello della Trinacria con le tre gambe piegate attorno la testa raffigurante la Gorgone, antico mostro della mitologia greca, al quale la Scarlata fa riferimento. Offrono un richiamo curioso, i ballerini con gufo di Hie-

ronymus Bosch del "Giardino delle delizie", con la testa nascosta in un frutto e con le quattro gambe, eseguono una danza rituale. Il fantastico femminile di Katia Scarlata, ha una particolare eccezione, determina una relazione con l'insolito, manifestando un atteggiamento di apertura nell'accogliere il fantastico perturbante. Il corpo femminile, mediante il processo di metamorfosi e di "animalizzazione", espediente molto presente nelle opere surrealiste di Max Ernst, attua un'azione di liberazione. La donna/uccello, archetipo della mitologia, Freya la dea dal mantello piumato, è il risultato di tale azione magico fantastica che in Scarlata assume caratteristiche giocose e seducenti.



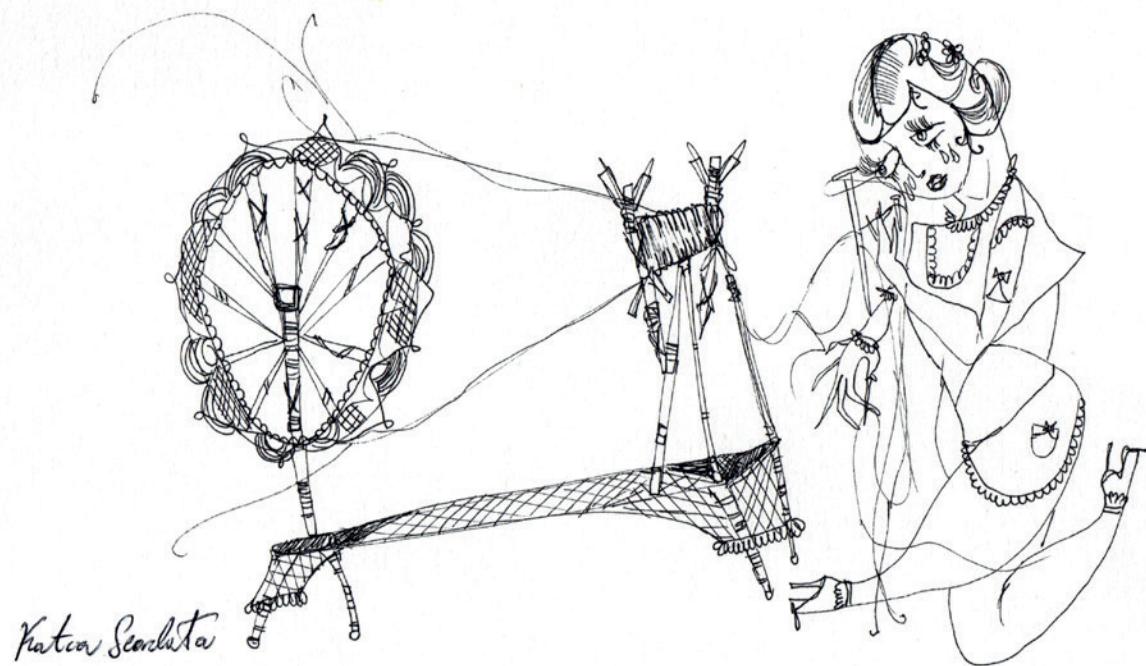
Il filo di Arianna e Penelope
penna a sfera, ecoline e pastelli acquerellabili su carta, cm17x24, 2023

di Andrea Quagliana

Katia Scarlata è un'artista che seduce, il suo immaginario è un caleidoscopio di forme, contorsioni, esuberanze. Il segno è sensuale, a tratti frastagliato, non concede spazio alla continuità percettiva, anzi, tradisce la distorsione che deve porsi come spazialità primordiale. Qui la materia è davvero "mater", si trascina appresso l'ambivalenza che la vuole sorgente ma pure voragine (Chaos), potenziale invisibile, dunque ancora ricolmo, traboccante. Questa è appunto un'arte che trabocca, non si sa da quale luogo, non si sa verso quale meta. Comincia sempre dal mezzo, scivola via e produce solchi, perché graffia, traccia nuove linee di senso (come in Michaux: "Una linea germina. Mille altre intorno a lei, cariche

di germogli: tappeto erboso. Graminacee sulla duna".) E questo richiamo alla materia-mater connota esplicitamente il pensiero della Scarlata, per così dire "sovra-esposto" nei suoi testi, nelle sue didascalie (che sono cantilene ipnotiche, magmatiche, sia nella forma che nel contenuto): qui la cifra surrealista deborda in espressionismo, pulsa, scola, urla: la donna è baccante e madre, santa e meretrice, ma sempre incandescente, gravida di vita e di morte, la figura femminile declina una mistica combinata di perdizione/benedizione. Il registro erotico si contorce in tratto conturbante, l'inchiostro è elettrico, il colore vibra, il tono inventa una timbrica: è vivido, ubriaca lo sguardo. Un'arte, infine, che opera come matrice, ossia ritrova la sua ca-

ratteristica ambizione propulsiva: esplode al di là di sé, vuole essere totale o primigenia, ma anzitutto fuori-canone (al fine di creare i propri presupposti, le proprie categorie), a tratti persino forsennata, perché finalmente libera.



The garden party (dettaglio)



di Pietro Conte

Esplorare l'affascinante mondo dei desideri, concedersi senza inibizioni ad amori che nascono ogni giorno come innesti di luce tra i sentimenti che muovono la vita, sono l'anima di una raffinata tavolozza di colori e parole in movimento, che meravigliosamente popola l'abitato intimo di Katia Scarlata, artista capace di sorprendere e, allo stesso tempo, di commuovere per l'intensa forza espressiva della sua arte. Spirito libero, vulcanica, contraddistinta da un'irrefrenabile passione per la verità, esplora le possibilità del piacere con un'intelligenza dei sensi che conduce a un viaggio nei meandri della psiche. Le sue evocazioni, spesso oniriche, prendono forma in immagini surrealiste dalle pulsioni inconse e da un formidabile pensiero schietto, caratterizzato da bellezza, entusiasmo e coraggio che trasforma in arte il silenzio, il dolore, l'amore, la denuncia. Pensare ed essere sono una traccia costante nella sua ricerca di un mondo nuovo, un mondo capace di nutrirsi di libertà e d'amore, senza reticenze, ipocrisie e perbenismi. È nel dramma dell'uomo che l'artista inserisce il suo credo. Sesso, sofferenze fisiche, morali e povertà culturale sono filtrati dai suoi sentimenti, dopo essere stati attraversati dalla fessura dei suoi occhi. Che un'opera sia la rappresentazione dell'artista che l'ha creata è un dato di fatto. Ogni segno, ogni forma, ogni colore, ogni parola viene scelta in base a un legame affettivo, a una sensazione, a un vissuto. Eppure, nella produzione di Katia, ogni elemento sembra essere creato appositamente per essere lì, in quello spazio, che lo accoglie amorevolmente. L'artista si muove molto d'istinto e, nelle composizioni, le parole aumentano la dimensione estetica dell'esistenza evidenziandone i moti contraddittori. Avvicinarsi con rispetto alle sue opere facilita l'interpretazione iconologica, per coglierne appieno il significato culturale. L'azione critica, di passione e di denuncia che l'artista, con forme pure e aperte nella loro chiarezza essenziale, utilizza con la sua potenza creativa e l'originalità dei propri concetti, ci induce a riflettere sul suo linguaggio nuovo, visionario ed intimo. Piume di verità di un dolore che punge l'anima.

Le tarantelle del Charleston
penna a sfera, ecoline e pastelli acquerellabili su carta, cm 33x48,5, 2023



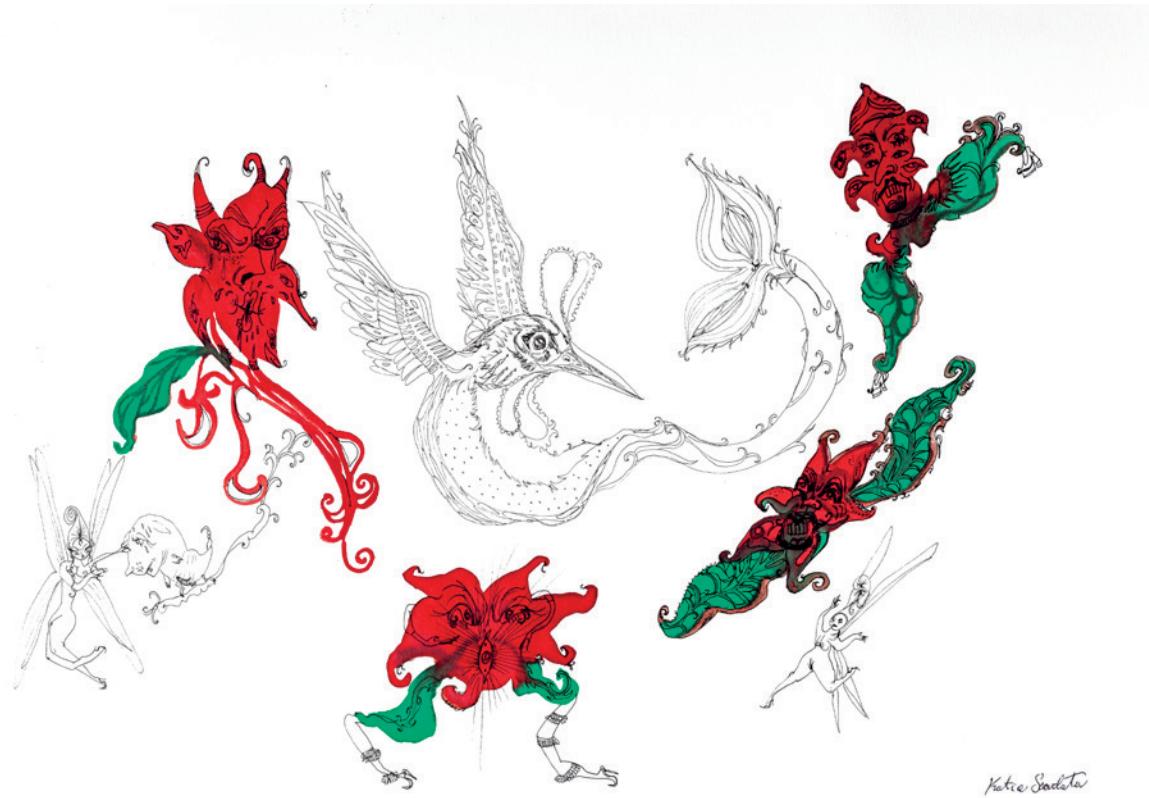
Le ballerine di terra e fuoco di Sicilia
penna a china, ecoline e pastelli acquerellabili su carta, cm 33x48,5, 2023



La saltimbanca e altri racconti
pastelli acquerellabili su carta,
cm 48,5x33, 2023



Il nido delle colombe
ecoline e rapidograph su carta, cm 33x48,5, 2023



Le morse dalla taranta
penna a gel, ecoline e pastelli acquerellabili su carta, cm 33x48,5, 2023



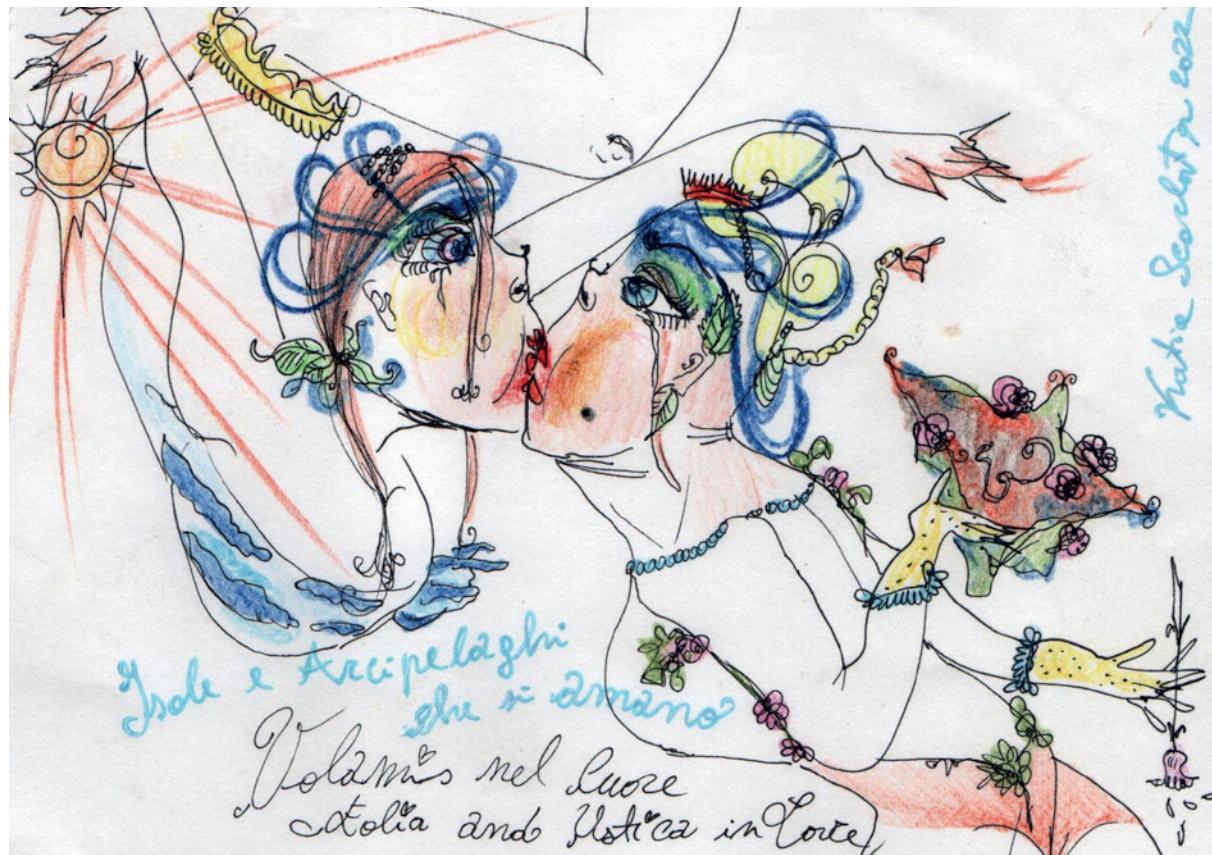
La luna organica
penna a china, pennarelli e pastelli acquerellabili su carta, cm 33x48,5, 2023



Il pomeriggio al nostro castello
penna a china e pastelli acquerellabili su carta, cm 33x48,5, 2023



Le isole che si amano
penna a gel, pennarelli e pastelli acquerellabili su carta, cm12x16, 2023



I tarocchi del giorno
penna a gel, ecoline e pastelli acquerellabili su carta
cm 48,5x33, 2023



Il diario della devozione

penna a china, ecoline, pastelli acquerellabili e acrilico su carta, cm 33x48,5, 2023



Il glory hole

penna china, acrilico e pastelli acquerellabili su carta, cm 33x48,5, 2023



Un legame prezioso
penna a china, e pastelli acquerellabili su
carta, cm 48,5x33, 2023



Un'attesa insaziabile
penna a china, rapidograph, ecoline e pastelli acquerellabili su carta, cm 33x48,5, 2023



Le tre grazie glamour e turbanti

penna a sfera, ecoline e pastelli acquerellabili su carta, trittico cm16x12 cadauno, 2023



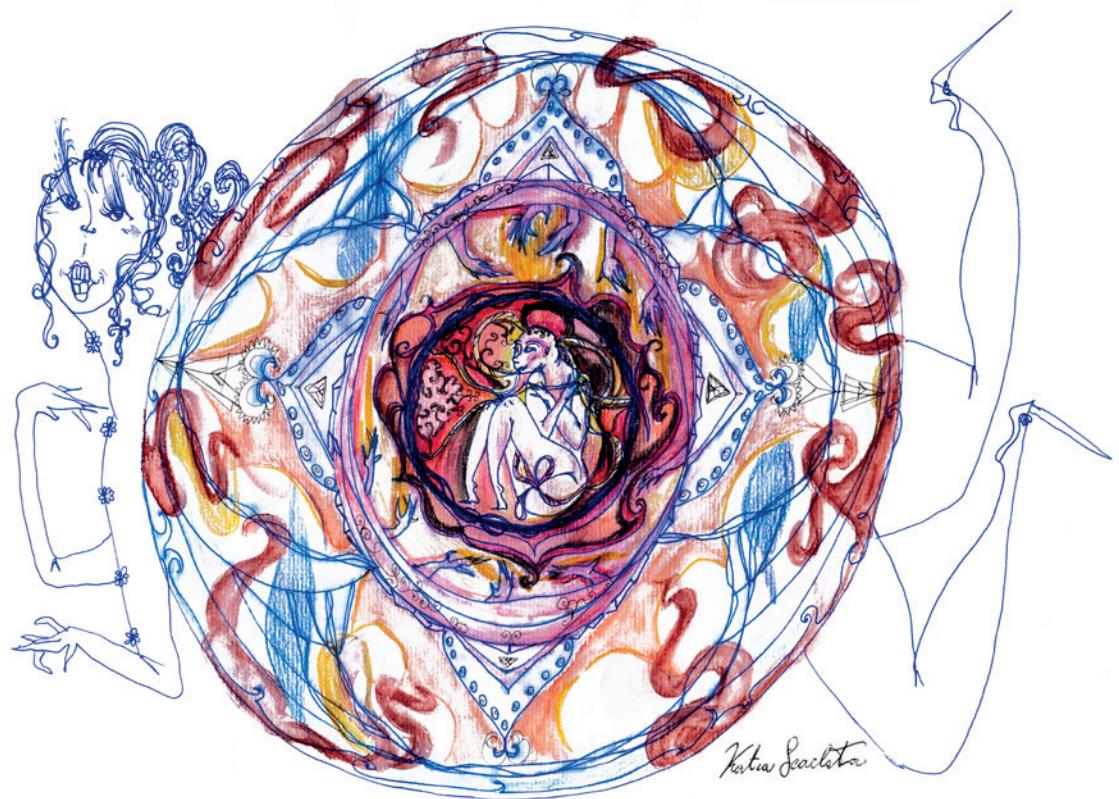
La lezione di carta

penna a china, penna a gel, e pastelli acquerellabili su carta, cm 48,5x33, 2023



La scelta perfetta

penna a gel, ecoline e pastelli acquerellabili su carta, cm 24x33, 2023



Le figlie della Trinacria

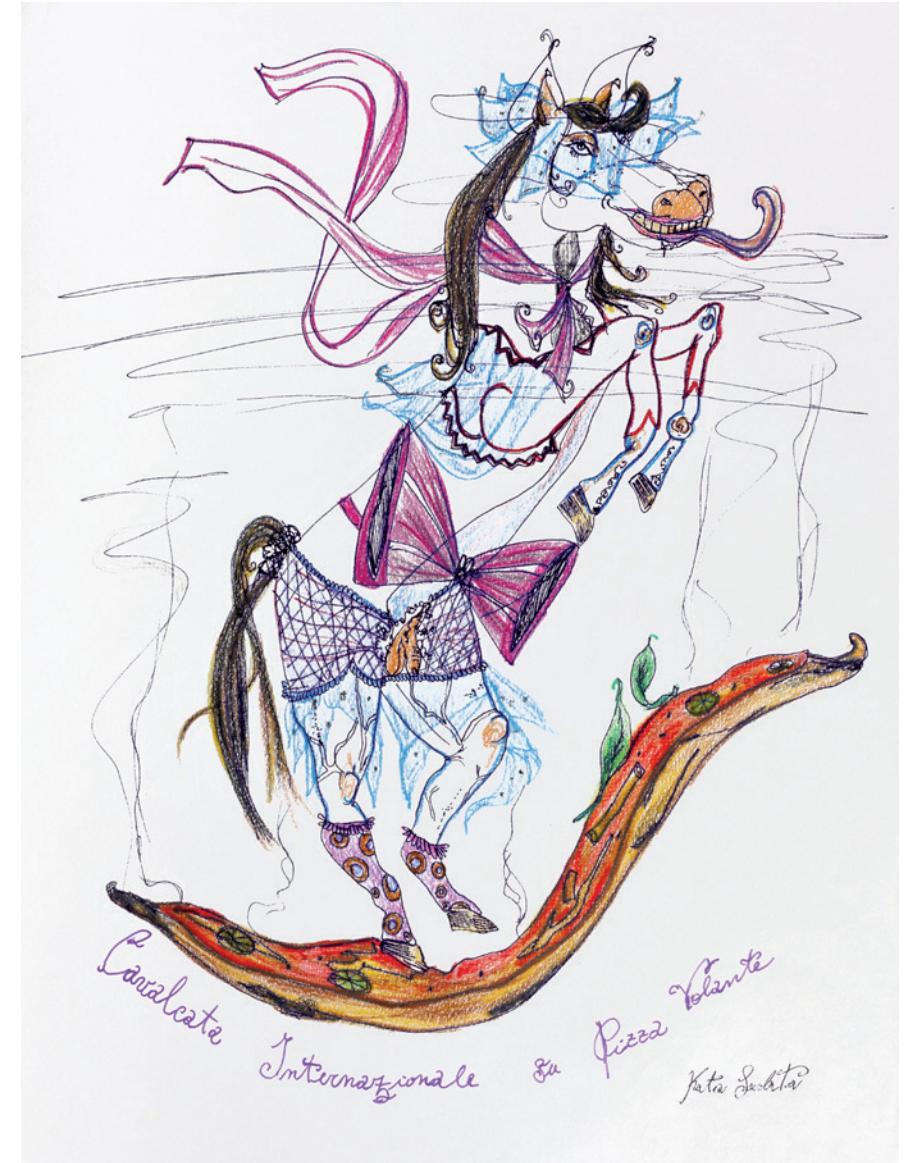
penna a gel, e pastelli su carta, trittico cm16x12 cadauno, 2023



I giorni di silenzio
penna a china, e pastelli acquerellabili su carta, cm 33x48,5, 2023



L'equilibrio ha l'acquilina in gola
penna a sfera, e pastelli acquerellabili su carta,
cm 48,5x33, 2023



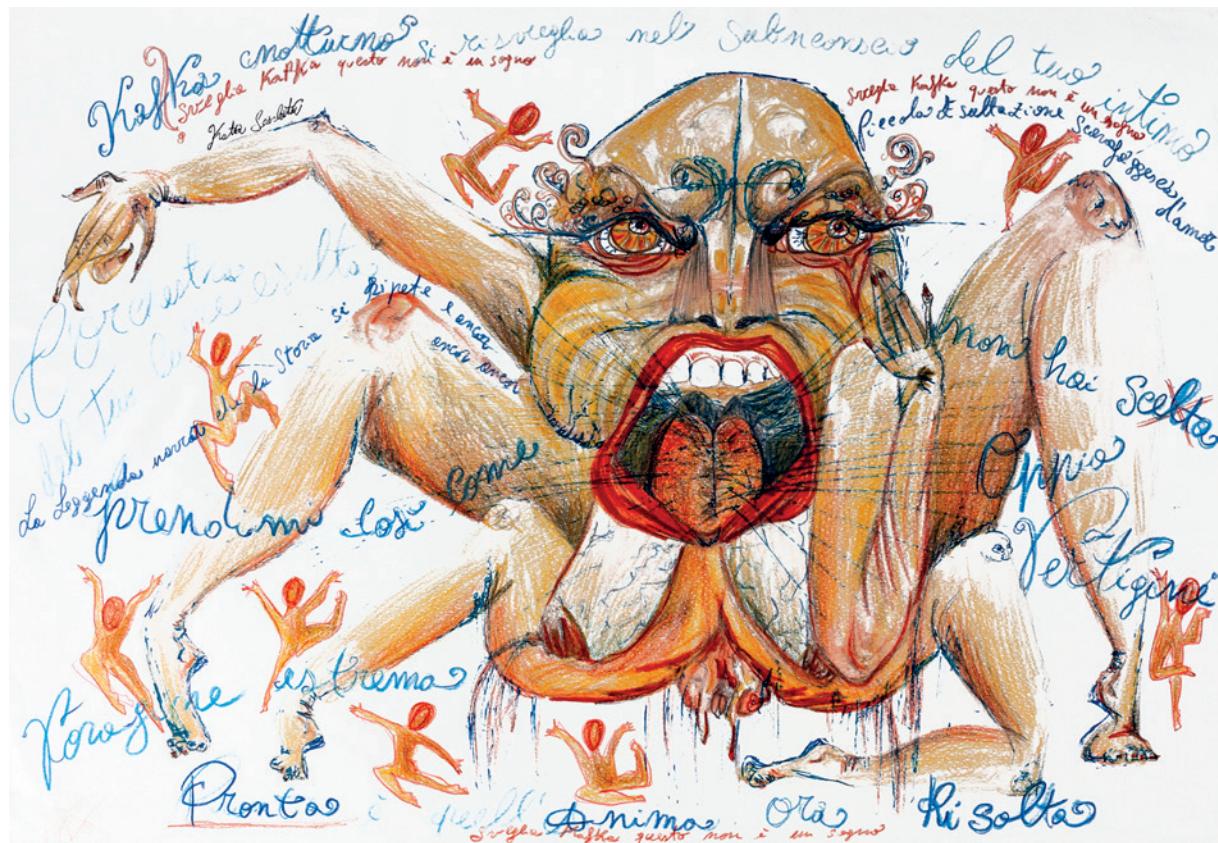
La luce sacra del mattino
penna a china, e pastelli su carta,
cm 48,5x33, 2023



L'intrappolato
penna a gel, inchiostro di china e pastelli acquerellabili
su carta, cm 33x24, 2023



La sveglia di Kafka
penna a china, e pastelli acquerellabili su carta, cm 33x48,5, 2023



Il mito di Atlantide
penna a sfera, e pastelli acquerellabili su carta, cm 33x48,5, 2023



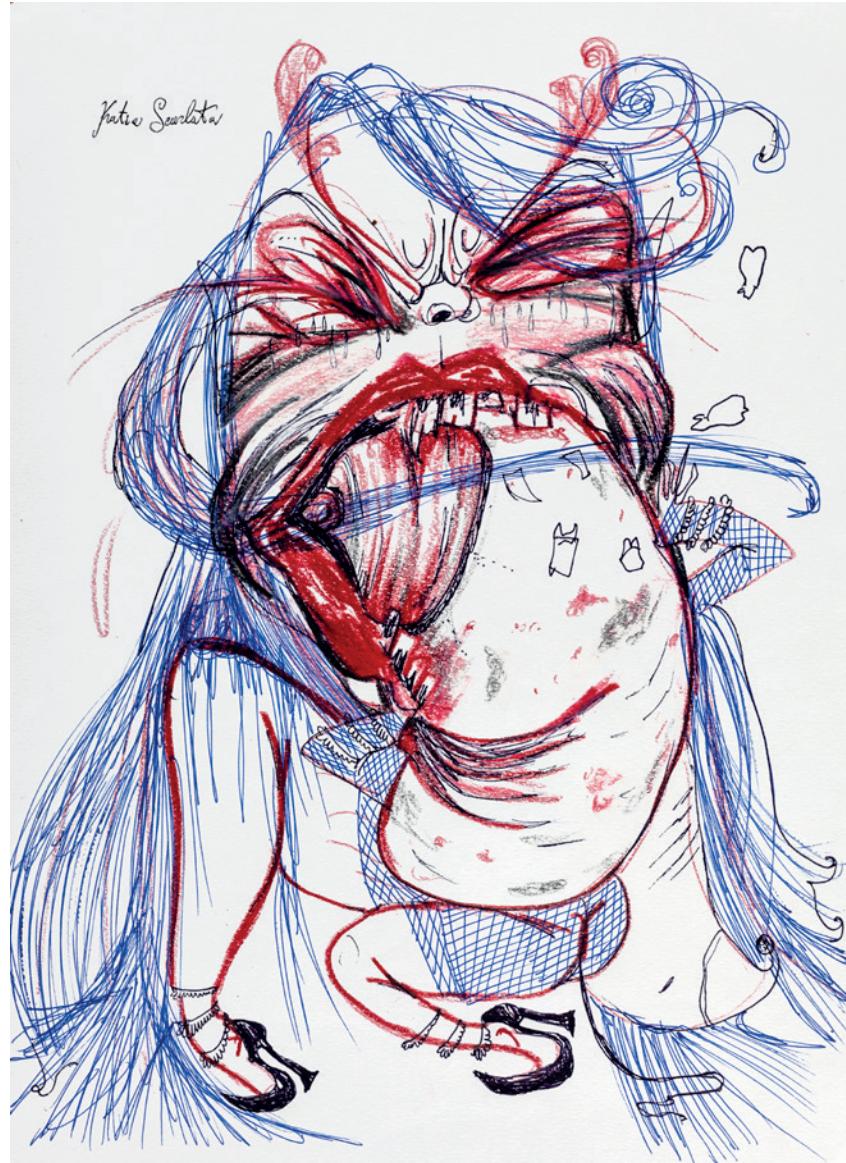
La cassaforte nascosta
penna a gel, e pastelli acquerellabili su carta, cm24x33, 2023



L'Inconscio perturbante
penna a gel e pastelli su carta, cm 33x24, 2023



La mangiatrice circense
 penna a china, penna a sfera e pastelli
 su carta, cm 33x24, 2023



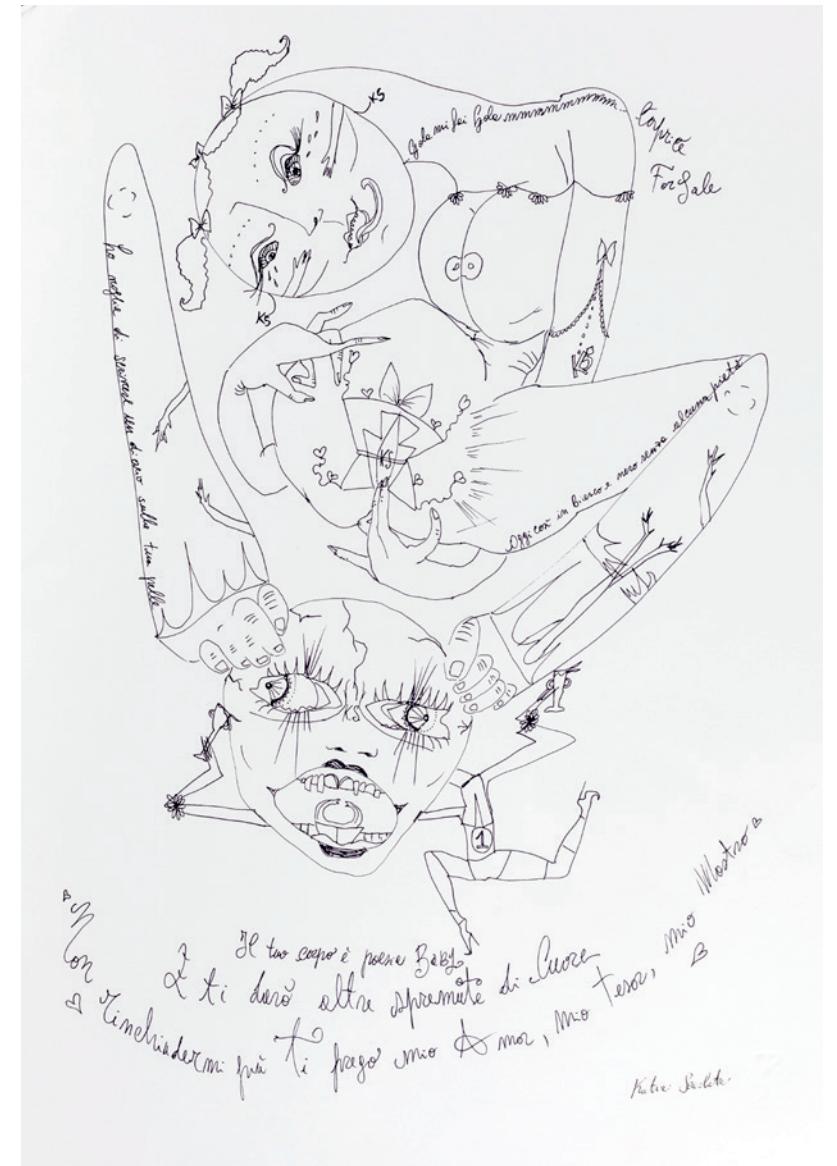
La marsalese di casa Florio
 penna a gel, penna a china e pastelli
 acquerellabili su carta,
 cm 48,5x33, 2023



I tuoi tacchi, Il tuo solo sostegno
penna a china, pennarelli e pastelli su carta, cm 33x48,5, 2023



Le memorie di una ribelle e altre poesie
penna a china su carta, cm 48,5x33, 2023



La mia Lady
pastelli su carta, cm 33x24, 2023



Il mio diario più bello
penne a gel, e pastelli acquerabili
su carta, cm 48,5x33, 2023



La scelta del tuo peccato

penna a sfera, ecoline e pastelli acquerellabili su carta, cm 33x48,5, 2023



La sposa di Ernest

penna a gel su carta, cm 33x24, 2023



Le 3 P, Postura, Passione, Pazienza
penna a sfera, e pastelli su carta, trittico cm 16x12 cadauno, 2023



Le donne allo svago
penna a china e rapidograph su carta,
cm 33x24, 2023



The garden party
penna a gel, pennarelli e pastelli su carta, cm33x24, 2023



Il Nobile Ostrogoto
penna a gel e a china, e pastelli acquerellabili
su carta, cm 24x17, 2023



Il conquistador Federico II
penna a gel, e pastelli acquerellabili su carta,
cm 24x17, 2023



Il vassallo o ritratto di una vergine incoronata
penna a china su carta, cm 24x17, 2023



IL sacrificio e la promessa
penna a china e materiale organico su carta, cm 33x24, 2023



Imago carta
grafite e pastelli su carta, cm 24x15,5, 2023



La bedda non maritata
rapidograph e pastelli su carta,
cm24x15,5, 2023



I Tarocchi profumati
penna a gel, e pastelli su carta, cm16x12 cadauno, 2023



