

Ciaccia Levi

Nene Martelli

25 Jan. – 16 Mar., 2024

Nene Martelli's (Turin, 1927 – 2022) paintings arise from the friendship and formation she gathered along with French critic Michel Tapié. So to provide for her everyday life, she was teaching at preschool and was rotating with the programme support of the International Center of Aesthetic Research (ICAR), an innovative cultural centre opened by the French critic in Turin in 1960. Nene collaborated there since its creation in close relationship with Tapié and Ada Minola, then president of the ICAR.

Pioneer in the field of experimental formation and aware to the experiences by Friedrich Froebel, Rosa and Carolina Agazzi, Maria Montessori, Pauline Kergomard and Ovide Decroly, Nene Martelli incorporated the set-theoretical methodology either in her teaching or in her artistic practice; this latter aspect particularly interested Tapié whom was closely following her work, and dedicated her a solo exhibition in 1977 precisely at the ICAR, not long before its closure.

Over the following years, Nene Martelli carried on her artistic activity until a few years before her passing; an artistic research that has lasted for decades, today presented for the first time in Paris at Ciaccia Levi.

In order to introduce the work of Nene Martelli we wanted to bring here some considerations and exchange views between Annalisa Rimmaudo, curator at the Paris' Centre Pompidou, and Lisa Parola, historian and art critic based in Turin.

A.R. Nene Martelli's works address to the lettrist references, in particular Roland Sabatier. Could Nene, who was entertaining a passion for mathematics and who was spending time with Pinot Gallizio, have the opportunity to converse or exchange with any lettrist figure?

L.P. Upon what I could hear during her last years while she was still working on her biography, I believe her position about the artworld was silent, but active and thinking. She certainly knew lettrism, but Nene was starting from another point of view, then opening up to new paths; she was uniting, braiding, tilting then starting over. Between her job at the ICAR and her teaching career at preschool, she could continue her research linking hypergraphics with the set theory that was at an experimental stage in schools. In both these fields Nene saw the potential of bringing them in her paintings.

Pinot Gallizio is rather remembered as a friend, linked by Michel Tapié's wished "adventure proposal". In her notes Nene reported several times their encounters in the Alba studio or at the ICAR; their exchanges of opinions around art mostly highlight a liking and a reciprocal esteem for their works.

A.R. During these same years Mario Merz was working on the Fibonacci sequence and Alighiero Boetti was composing his magic squares. Which relationship Nene had with the Italian art scene current events?

L.P. The turinese milieu of these decades has certainly facilitated the diffusion of thematics around mathematical and scientific researches as well in the field of culture. As I underlined it, Nene was immersed within this context and within the formal experimentations. The job at the ICAR allowed to observe, so to then focus and go back to her own productions, while preserving her autonomous space of research. She was contemplating then reinterpreting, incessantly.

A.R. Some of her works evoke as well correlations with the cabala; did she ever express about her Numerical Writing?

L.P. One of her notes refers to the study of Giulio Busi's visual cabala, which I believe to be a very important text for her research. She often quotes the sephirot and the connection with the cutting-out, etchings and the divine seal inclusion. She was fascinated by the harmony in geometric forms and by the idea of the writing of the cosmos, an inimitable writing that was supposed to give life to the world; this attempt to a tenuous equilibrium is undoubtedly a distinguishing feature that has accompanied her researches during the last years.

Ciaccia Levi

A.R. Her very precious works incorporating gold leaf, with this watchful and measured gesture, are obviously the result of her closeness with Michel Tapié and with the calligraphic nature of the artworks he was defending. But Nene's gestural is different from Georges Mathieu for instance. More than twenty years are separating these two artists: the composition Numeroter or Insieme di Insieme and Icona, more geometric and structured, is closer to Mel Bochner, either in its era or in its workmanship. Although they do not share the same taste for the sequence or seriality, the mentioned works are built around a grid, the constituent background for an uncountable number of Minimalist pieces. Many of her works actually disorientate since they topple over between lyric expressionism, informal and conceptual minimalism. What is your opinion?

L.P. "To disorientate" is certainly the most appropriate verb so to describe Nene Martelli's oeuvre. During these decades the turinese environment was one of the most important international experimentation centres, and Michel Tapié's ICAR was one of these situations capable to open towards an unprecedented and innovative scene; this setting was set to welcome distant practices that nonetheless lay the foundations for the shapes to come. Nene Martelli was evolving within this situation and was observing these same practices that have not received the acknowledgment, an acknowledgment given at the time to men artists that many women artists were deserving as well. But I think she could take advantage of a wider operative liberty, of a wider potentiality to experiment materials and practices. Her marginalized position helped to examine in depth, to stay concentrated, without the fear to "disorientate". The works that you quote are the result of this "anomalous" position, but like many women artists of this time, Nene was indeed studying and repositioning, leaving each time a possibility of contamination between the free stroke and geometry.

A.R. The unbaked clay sculptures are astounding! The feminine figures with multiples breasts translate an ancestral femininity, that echoes with Louise Bourgeois. The richness of the feminine iconography from Mother Nature to the Holy Virgin is explored by Nene with an intense simplicity: it is the fusion of centuries of history, from ancient cultures of fertility to modern feminine visions, multiplied in their remit and in their role. What is femininity for Nene Martelli?

The unbaked clay pieces have surfaced very recently, it is a period currently under study and it is not easy to talk about them, but their refinement is blindingly obvious. These are very small sculptures referring to essentially feminine figures, in all probability produced around mid-1970's while Nene was spending long stays in Sardinia. Further to her encounter with Costantino Nivola and Maria Lai on the island, she started to use Francesco Pisanu's kiln in Cala Gonone.

They are principally primitive forms evoking magic or religious figures, they are comparable to amulets created from the curiosity and from the fascination Nene was feeling the ancient Nuragic culture, where the woman played a central role, a role that could generate or destroy the natural order of life itself.

A.R. The watercolors exhibited at the gallery remind, through their fineness and delicacy, Melotti's sculptures, on the borders of the immateriality, subtle and poetic as in Licini's enchanted landscapes. May we speak of enchantment? Of musicality?

L.P. Watercolor is a technique that has been present all throughout Nene Martelli's research, from her débuts of her career until her last days when she could still be working. She produced many of those. These are at the same time works of large dimensions or images we would assimilate to brief notes, but there is clearly in each piece an interrelation between the sign and free associations where an idea opens to another without any logical consequence. I always imagined this peculiar process was for Nene a privileged *locus*, something that resembles to a state of "surreality", or an enchantment as you defined it.

Ciaccia Levi

Nene Martelli

25 janvier – 16 mars, 2024

La peinture de Nene Martelli (Turin, 1927 – 2022) naît de l'amitié et de la formation qu'elle a assimilée auprès du critique français Michel Tapié. Pour subvenir à ses besoins elle travaillait comme enseignante en école maternelle et alternait avec l'activité d'aide à la programmation de l'International Center of Aesthetic Research (ICAR), un lieu culturel novateur ouvert par le critique français en 1960 à Turin. Nene y collabora depuis sa création en lien très étroit avec Tapié et Ada Minola, alors présidente du centre.

Pionnière dans le champ de la formation expérimentale et sensible aux expériences de Friedrich Froebel, Rosa e Carolina Agazzi, Maria Montessori, Pauline Kergomard et Ovide Decroly, Nene Martelli incorpora la méthode ensembliste aussi bien dans l'enseignement que dans son art; cet aspect attira particulièrement Tapié qui suivait de près son travail, et lui dédia une exposition personnelle en 1977 précisément à l'ICAR, peu avant sa fermeture.

Au cours des années qui suivirent, Nene Martelli continua son activité artistique jusqu'à quelques années avant sa disparition; une recherche artistique qui aura duré des décennies, aujourd'hui présentée pour la première fois à Paris dans les espaces de la galerie Ciaccia Levi.

Afin de présenter le travail de Nene Martelli nous avons souhaité rapporter ici quelques réflexions et échanges entre Annalisa Rimmaudo, conservatrice au Centre Pompidou de Paris, et Lisa Parola, historienne et critique d'art basée à Turin.

A.R. Les œuvres de Nene Martelli renvoient à des références lettristes, Roland Sabatier en particulier. Nene, qui nourrissait une passion pour les mathématiques et qui avait côtoyé Pinot Gallizio, a peut-être eu l'occasion de converser ou d'échanger avec quelque figure lettriste?

L.P. De ce que j'ai pu entendre dire au cours de ses dernières années alors qu'elle travaillait encore sur sa biographie, je pense que sa position vis-à-vis du monde de l'art était silencieuse mais active et pensante. Elle connaissait très certainement le lettrisme, mais Nene partait d'un point de vue puis se frayait d'autres chemins; elle unissait, tressait, renversait puis repartait. En se déplaçant entre son travail à l'ICAR aux côtés de Michel Tapié et l'enseignement à l'école maternelle, Nene a pu poursuivre sa recherche en reliant l'écriture hypergraphique avec la théorie des ensembles qui était encore au stade expérimental dans les écoles. Nene avait vu dans ces deux champs tout le potentiel de les alléger dans sa peinture.

On se souvient plutôt de Pinot Gallizio comme d'un ami, je crois que ce qui les unissait était la "proposition d'aventure" souhaitée par Michel Tapié. Dans ses notes, Nene rapporte plusieurs fois leurs rencontres dans l'atelier à Alba ou à l'ICAR; de leurs échanges d'opinions sur l'art émergeront surtout une sympathie et une estime réciproques de leurs travaux.

A.R. Durant ces mêmes années Mario Merz travaillait à la séquence de Fibonacci et Alighiero Boetti composait ses carrés magiques. Quels rapports entretenait Nene avec l'actualité de la scène italienne?

L.P. Le milieu turinois de ces décennies a certainement facilité aussi dans le champ culture la diffusion de thématiques liées à la recherche mathématique et scientifique, et comme je l'ai souligné Nene vivait immergée dans ce contexte et dans ces expérimentations formelles. Son travail à l'ICAR lui permettait d'observer pour ensuite se concentrer et se retirer sur ses propres productions tout en préservant son espace d'autonomie et de recherche. Elle contemplait puis réinterprétait, tout le temps.

A.R. Certaines de ses œuvres évoquent également des corrélations avec la Kabbale; Nene ne s'est-elle jamais exprimée sur sa pratique de l'Écriture Numérique?

L.P. L'une de ses notes renvoie à l'étude de la Kabbale visive de Giulio Busi, un texte que je crois très important pour sa recherche. Elle cite à de nombreuses occasions les Sephirotes et le rapport avec les actions du découpage, de la gravure et de l'inclusion du sceau divin. Elle était fascinée par l'harmonie des formes géométriques et par l'idée de l'écriture du cosmos, une écriture inimitable qui devait donner vie au monde. Et cette tentative de recherche d'un équilibre ténu de formes est sans aucun doute le signe distinctif qui a accompagné sa recherche des dernières années.

Ciaccia Levi

A.R. Ses œuvres si précieuses, avec de la feuille d'or, avec ce geste attentif et mesuré, sont évidemment le fruit de sa proximité avec Michel Tapié et de la nature calligraphique d'inspiration asiatique des œuvres qu'il défendait. Mais la gestuelle de Nene est différente de celle de Georges Mathieu par exemple. Plus de vingt années séparent ces deux artistes: la composition Numéroté ou Insieme di Insieme et Icona, plus géométrique et structurée, est presque plus proche des œuvres de Mel Bochner, que ce soit dans son époque que dans sa facture. Bien que ne partageant évidemment pas le goût pour la séquence ou la sérialité, les œuvres citées sont construites autour d'une grille, fond constitutif d'un nombre incalculable d'œuvres minimalistes.

Beaucoup de ses œuvres déroutent justement puisqu'elles basculent entre l'expressionnisme lyrique, l'informel et le minimalisme conceptuel. Quel est ton avis?

L.P. "Dérouter" est sûrement un verbe adapté afin de décrire l'œuvre de Nene Martelli.

Dans ces décennies l'environnement turinois était l'un des centres d'expérimentation internationaux parmi les plus importants pour l'art, et précisément l'ICAR de Michel Tapié était à n'en pas douter une de ces situations capables d'ouvrir vers une scène inédite et innovatrice; ce cadre était en mesure d'accueillir des pratiques lointaines qui ont cependant posé les bases pour les formes à venir.

Nene Martelli évoluait là-dedans, dans ce cadre, et observait ces pratiques, ces pratiques qui n'ont pas reçu, comme beaucoup d'autres femmes artistes, une reconnaissance ne serait-ce seulement identique à ce que l'on reconnaissait à beaucoup de collègues hommes. Mais je pense que c'est peut-être pour cela qu'elle a pu profiter d'une plus grande liberté opérative, d'une plus grande possibilité d'expérimenter les matériaux et ses pratiques. Sa position en marge lui a permis d'examiner en profondeur, de rester plus concentrée, sans la crainte de "dérouter".

Les œuvres que tu cites sont le résultat de cette position "anormale" mais commune à beaucoup de femmes artistes de ces années. Nene en effet étudiait et repositionnait, laissant à chaque fois une possibilité de contamination entre le trait libre et la géométrie.

A.R. Les sculptures en terre crue sont stupéfiantes! Ces figures féminines aux seins multiples traduisent une féminité ancestrale qui trouve un écho extraordinaire chez Louise Bourgeois. La richesse de l'iconographie féminine allant de la Mère Nature à la Sainte Vierge est explorée avec une intense simplicité: il s'agit d'une fusion de siècles d'histoire, de cultures antiques de la fertilité aux visions modernes féminines multipliées dans leurs tâches et dans leurs rôles. Qu'est-ce que la féminité pour Nene Martelli?

Les œuvres en terre crue ont émergé très récemment, c'est une période encore en fase d'étude et il n'est donc pas aussi aisé d'en parler, mais leur raffinement saute immédiatement aux yeux. Ce sont des sculptures de petites dimensions qui renvoient à des figures essentiellement féminines, produites vraisemblablement vers la moitié des années 1970 lorsque Nene passait de longs séjours en Sardaigne. Suite à sa rencontre avec Costantino Nivola et Maria Lai sur l'île, elle commença à utiliser le four de Francesco Pisanu à Cala Gonone.

Ce sont principalement des formes primitives qui évoquent des figures magiques ou religieuses, elle ressemblent à des amulettes qui naissent de la curiosité et de la fascination que Nene ressentait pour la culture antique nuragique dans laquelle la femme endossait un rôle central, un rôle qui pouvait générer ou détruire l'ordre naturel de la vie même.

A.R. Les aquarelles présentes à la galerie font penser, par leur finesse et leur délicatesse, aux sculptures de Melotti, aux confins de l'immatérialité, légères et poétiques comme certains paysages enchanté de Licini. Peut-on parler d'enchantement? De musicalité?

L.P. L'aquarelle est un technique qui a accompagné toute la recherche de Nene Martelli, des débuts de sa carrière jusqu'à ses derniers jours quand elle pouvait encore travailler. Elle en a produit en grande quantité. Ce sont à la fois des œuvres de grandes dimensions ou des images que l'ont assimilerait à de brèves notes, mais il est évident que dans chacune d'entre elles il existe une interrelation entre le signe et de libres associations où une idée ouvre sur une autre sans aucune conséquence logique. J'ai toujours imaginé que ce processus particulier était pour Nene un *locus* privilégié, quelque chose qui ressemble à un état de "surréalité", ou un enchantement comme tu l'as défini.

Ciaccia Levi

Nene Martelli

25 gennaio – 16 marzo, 2024

La pittura dell'artista Nene Martelli (Torino, 1927 - 2022) nasce in modo diretto dall'amicizia e dalla formazione che acquisì dal critico francese Michel Tapié. Per mantenersi lavorò sempre come insegnante nella scuola d'infanzia ma a questa alternò l'attività di supporto alla programmazione dell'International Center of Aesthetic Research (ICAR), un innovativo centro culturale aperto proprio dal critico francese a Torino nel 1960. Nene vi collaborò fin dall'anno della sua fondazione e in stretto contatto con Tapié e Ada Minola, presidente del centro. Antesignana nel campo della formazione sperimentale e sensibile alle esperienze di Friedrich Froebel, Rosa e Carolina Agazzi, Maria Montessori, Pauline Kergomard, Ovide Decroly, Nene Martelli inserì il metodo insiemistico sia nel suo insegnamento che nell'ambito della sua arte, aspetto questo che portò Tapié a seguirla con grande attenzione fino alla presentazione della sua mostra personale che inaugurò nel 1977 proprio all'ICAR poco prima della chiusura del Centro.

Negli anni a venire, Nene Martelli continuò la sua attività artistica fino a pochi anni prima della sua scomparsa.

Una ricerca artistica durata decenni e ospitata per la prima volta in a Parigi negli spazi della Galleria Ciaccia Levi. Per presentare il lavoro di Nene Martelli abbiamo scelto riportare qualche riflessione tra Annalisa Rimmaudo, curatrice del Centre Pompidou e Lisa Parola, storica e critica d'arte.

A.R. Le opere di Nene Martelli rinviano a esempi letteristi, in particolare Roland Sabatier. Nene, che aveva una grande passione matematica e che ha conosciuto Pinot Gallizio, ha forse avuto modo di scambiare con qualche figura letterista?

L.P. Per quello che le ho sentito dire negli ultimi anni quando stava ancora lavorando alla sua biografia, credo che la sua posizione rispetto al mondo dell'arte fosse silenziosa ma attiva e pensante. Di certo conosceva il letterismo ma lei partiva da un punto e poi proseguiva sempre per altre strade; univa, intrecciava, rovesciava e ripartiva. Muovendosi tra il lavoro all'Icar vicino a Michel Tapié e l'insegnamento alla scuola materna, Nene è stata in grado di procedere con la sua ricerca unendo la scrittura ipergrafica con la teoria degli insiemi che proprio in quegli anni si stava iniziando a sperimentare nelle scuole. Di entrambe Nene aveva visto delle potenzialità da riportare anche nella sua pittura.

Pinot Gallizio viene invece ricordato come amico, credo li unisse quella 'proposta di avventura' auspicata da Tapié. Nene più volte ricorda nei suoi appunti gli incontri nello studio di Alba o al Centro a Torino; il loro scambio di opinioni sull'arte, di certo tra i due c'era una reciproca simpatia e stima rispetto al lavoro.

A.R.. Negli stessi anni Mario Merz lavorava alla sequenza di Fibonacci e Alighiero Boetti componeva dei quadrati magici. Quali rapporti aveva Nene con l'attualità artistica italiana

L.P. Il milieu torinese di quei decenni ha di certo facilitato anche in ambito culturale la circuitazione di tematiche legate alla ricerca matematica e scientifica e come dicevo Nene viveva immersa in quel contesto e in quelle sperimentazioni formali. Il lavoro al Centro le ha permesso di vedere moltissimo per poi operare però in maggior solitudine e ritagliarsi un suo spazio di autonomia e di ricerca. Accoglieva e poi reinterpretava, ogni volta.

A.R. Alcune delle sue opere evocano anche corrispondenze con la kabbala, Nene si è mai espressa sulla sua pratica di scrittura numerica ?

L.P. In uno dei suoi appunti ricorda lo studio della Kabbala visiva di Giulio Busi, testo credo molto importante per la sua ricerca. Più volte cita i Sefirot e il rapporto con l'intagliare, l'incidere, l'apportare il sigillo divino. Era affascinata dall'armonia delle forme geometriche e dall'idea di scrittura del cosmo, una scrittura inimitabile per dar forma al mondo. E questo tentativo di ricercare un equilibrio leggero di forme è di certo la cifra che ha accompagnato la sua ricerca nel corso degli anni.

Ciaccia Levi

A.R. La preziosità di molte delle sue opere, con fogli dorati, con gesto attento e misurato sono ovviamente frutto della vicinanza con Tapié e della natura calligrafica d'ispirazione asiatica delle opere da lui difese. Ma la gestualità di Nene è molto diversa da quella di Georges Mathieu per esempio. Più di vent'anni del resto separano i due artisti : la composizione di Numeroter o Insieme di Insieme e Icona, più geometrica e strutturata è quasi più vicina alle opere di Mel Bochner sia nel tempo che nella fattura. Pur senza ovviamente condividere il gusto per la sequenza o la serialità, le opere citate si costruiscono attorno a una griglia, fondo costruttivo di innumerevoli opere minimal.

Molte delle sue opere sbaragliano proprio perché in bilico tra espressionismo lirico, informale e minimal concettuale, che ne pensi ?

L.P. Sbaragliare sì, credo sia un verbo adatto per descrivere il lavoro di Nene Martelli.

In quei decenni l'ambiente torinese era uno dei centri di esperienze internazionali importanti per l'arte e proprio l'ICAR diretto da Michel Tapié era di certo una delle situazioni capace di aprire una scena inedita e nuova. Una cornice in grado di accogliere pratiche distanti che hanno però posto le basi per quelle che sarebbero state le forme a venire. Nene Martelli, si muoveva qui, in questo ambito e osservava quei modi, quelle pratiche pur non avendo, come molte altre artiste di quegli anni, un riconoscimento anche solo simile a quello riconosciuto a molti colleghi. Ma forse proprio per questo credo abbia avuto maggior libertà operativa, maggior possibilità di sperimentare i materiali e le pratiche. Stare a lato le ha permesso di osservare in profondità, rimanere più concentrata, senza timore di 'sbaragliare' appunto. Le opere che citi sono il risultato di questa posizione 'anomala' ma comune a molte artiste di quegli anni. Nene infatti osservava e riposizionava, lasciando ogni volta aperta una possibilità di contaminazione tra il segno libero e la geometria.

A.R. Le opere in terra cruda sono poi sbalorditive! Queste figure femminili, dai molteplici seni, traducono una femminilità ancestrale che trova un'eco straordinario nei lavori di Louise Bourgeois. La ricchezza dell'iconografia femminile dalla madre natura, alla santa vergine è esplorata con un'intensa semplicità : vi si fondono secoli di storia, dalle antiche culture della fertilità alle moderne visioni femminili moltiplicate nei compiti e nei ruoli. Cos'è la femminilità per Nene Martelli ?

Il lavoro delle terre crude è emerso da poco, è un periodo ancora in fase di studio e non è dunque facile parlarne ma di certo se ne percepisce da subito la raffinatezza. Sono sculture di piccole dimensioni che rimandano a figure prevalentemente femminili, lavori che ha prodotto verosimilmente a metà degli anni settanta quando passava lunghi periodi sull'isola e cominciò, dopo l'incontro con Costantino Nivola e Maria Lai, ad usufruire del forno di Francesco Pisanu a Cala Gonone. Sono per lo più forme primitive che rimandano a figure magiche o religiose, paiono amuleti che nascono di certo per la curiosità e il fascino che Nene sentiva per l'antica cultura nuragica dove la donna ricopriva un ruolo centrale nel quale poteva generare o distruggere l'equilibrio naturale della vita stessa.

A.R. Gli acquerelli in mostra mi fanno pensare per la loro finezza, e delicatezza alle sculture di Melotti. Ai limiti dell'immaterialità, leggeri e poetici come qualche paesaggio incantato di Licini. Si può parlare d'incantamento ? di musicalità ?

L.P. L'acquarello è una tecnica che ha accompagnato tutta la ricerca di Nene Martelli, dall'inizio della sua carriera fino agli ultimi anni quando ancora riusciva a lavorare. Ne ha prodotti davvero molti. A volte sono lavori di grandi dimensioni, altre volte paiono invece brevi appunti ma è evidente in tutti un'interrelazione tra segno e libere associazioni dove a un'idea ne segue un'altra senza mai una precisa consequenzialità. Ho sempre immaginato che per Nene questo particolare procedere sia stato un luogo privilegiato, qualcosa che somiglia a uno stato di "surrealtà" o incantamento proprio come lo hai definito.