Passaggio, trasformazione, armonia nelle opere di Pallara: una riflessione

di Andrea Musacci

Traccia e trasformazione, transito e trapasso: il nuovo progetto artistico di Paolo Pallara si presenta come una profonda riflessione sulle varie declinazioni del concetto di "passaggio". Le opere poste nei vari ambienti, sculture e installazioni realizzate con diversi materiali di scarto, si presentano come composizioni astratto-geometriche, le quali, come segni, indicano una via, un attraversare. Partendo anche da una riflessione riguardante il contrasto luce-ombra, Pallara sperimenta in maniera originale la propria ricerca di un equilibrio, di una simmetria, di un orizzonte – fisico, visivo, esistenziale – ideale. Di un'armonia.

Passaggio di significato (armonia tra materia e artista). Se è vero che ogni partenza è sempre da qualcosa di dato – ciò vale per ogni cosa del "creato", dato che niente nasce dal nulla –, per l'artista è ugualmente vero che egli assegna un senso nuovo, dunque puro, alla materia, donandole una forma e un significato senza alcun vincolo di causa-effetto, e senza alcuna utilità in senso stretto.

A ciò si aggiunga, com'è nel caso delle opere di Pallara esposte alla Porta degli Angeli, che i materiali utilizzati (legno, rame, ferro) sono ancor più "di passaggio", in quanto egli attua su di loro una manipolazione su qualcosa non solo di già esistente, ma a cui in passato è stato assegnato una funzione differente. Così, l'artista dona loro un nuovo utilizzo, li impegna in un passaggio da una funzione all'altra, da un significato all'altro, rendendoli, così, nuovamente come informi, cercando con essi un nuovo equilibrio.

Passaggio tra interno ed esterno (armonia tra materia e ambiente). L'impatto visivo dei materiali usati, è, poi, impressionante, in quanto richiama in maniera forte le pareti, interne ed esterne, a pietra vista del luogo che le ospita, e le mattonelle e le pietre dei pavimenti: una con-fusione non ricercata (se non inconsciamente?) ma che regala un colpo d'occhio quasi impeccabile: un primo tentativo di armonia risulta, perciò, quella tra i colori e le loro sfumature, ma anche quella tra le linee orizzontali e le diagonali formate dai materiali della struttura e da quelli delle opere. Ma le direttive e le vie di fuga sono anche quelle, esterne, della prospettiva del pezzo terminale di corso Ercole I d'Este, o del ponte di ferro che punta dritto al Parco Urbano. O ancora, la linea, forse più immaginata che chiaramente delineata, delle storiche mura cittadine. L'arte trasforma, perciò, anche l'ambiente circostante, cerca con esso un equilibrio, proponendo di esso nuove interpretazioni.

Passaggio nel tempo (armonia orizzontale). È Pallara a definire il passaggio in questo modo: «quando sei già nel nuovo ma non ti rendi ancora del tutto conto che stai abbandonando il vecchio», che questo sta passando/è già passato. Muta il significato della materia, muta il senso dell'ambiente. Muta, perciò, la totalità della realtà fenomenica. Il passaggio è un cambiamento di stato, di condizione, una trasformazione. E una trasformazione avviene sempre nel tempo. Anche il soggetto umano, in quanto realtà, è essenzialmente passaggio, e anche per esso possiamo dire che l'istante del passaggio è l'essenza del reale (Panta rei), è difficile cogliere un'armonia quando si è impossibilitati ad afferrare una sostanza, un presente (si pensi alla riflessione di Sant'Agostino sul tempo). Ogni traccia, ogni brano che cogliamo è già passato, ma in Pallara la simmetria ricercata, l'ordine e la serialità sono il modo personale di vincere la precarietà temporale, di ordinarla in un equilibrio tra linea e sfera, tra spazi, tra luce e ombra.

Passaggio verso l'Oltre (armonia verticale). In una salita tanto fisica quanto ideale, il percorso espositivo si conclude, dopo un tortuoso percorso sulla scala a chiocciola, nella torretta dell'edificio. Ma lo sguardo non si posa ad altezza d'uomo: l'ascesi prosegue, e ci porta ad ammirare, come in un sogno, undici chiavi rivolte verso l'alto, di altezze differenti, saldate su lunghi assi di ferro ben ancorati su basi lignee. A fianco, un sentiero di pietre, cammino incompiuto: due direzioni, dunque, una verso l'alto, l'altra rasente il suolo, tra loro in contrasto, o, se si vuole, complementari nel loro intersecarsi. Ricordando un'opera di Kandinsky, Linea curva libera verso il punto: suono simultaneo di linee curve geometriche (1925), forse entrambi tendenti a un'unica, incorporea, meta, all'Armonia perfetta.