

Il Maestro Balsamo Stella e la nuova produzione gardenese

Stella

L'arrivo di **Guido Balsamo Stella in Val Gardena** è una ventata d’aria fresca che favorisce un’adesione e uno sviluppo inaspettati. Nella sua posizione di Direttore delle due Scuole d’Arte a Ortisei e Selva può indirizzare sia la didattica che la produzione di manufatti, pur non essendo uno scultore. Il Maestro Balsamo Stella infatti aveva comin­ciato la sua attività artistica come pittore a Venezia nei primi anni del 1900, accanto ad artisti come Boccioni, Modigliani, Martini, Casorati e altri, ma è con il trasferimento in Germania che definisce meglio il suo statuto artistico passando definitivamente all’incisione calcografica. I temi che affronta, mitologici o di genere, risolti con linee eleganti e sinuose, vengono ripresi dai suoi studenti che, affascinati da queste nuove soluzioni, abbandonano le composizioni austere e rigorose dello stile *Nazareno* allora imperante.

Stella

L'affinità stilistica tra le stampe di Balsamo Stella e le sculture lignee risiede proprio nello stesso andamento morbido e flessuoso di linee e volumi; è innegabile, per esempio, la diretta discendenza della scultura *Oma cun pop* di Albino Pitscheider dal disegno *Donna che allatta*, a biacca e carboncino, del Maestro Balsamo Stella. Così Pitscheider affronta i soggetti d’ordine religioso riducendone il severo impatto persuasivo a favore di un’estetica maggiormente aggraziata e decorativa. Movenze ed espressioni delicate concorrono a definire scene e compo­ sizioni equilibrate e armoniche. L’osservatore è portato, dunque, a percepire emozioni liete, perché i sentimenti che le immagini evocano non hanno più uno spessore tragico o angoscioso.

Stella

Nel ***San Sebastiano del 1930***, eseguito quindi quando il Maestro aveva già lasciato la valle, lo scultore gardenese persegue le idee apprese da Balsamo Stella e realizza un’opera dalla postura serpentinata, dall’anatomia stilizzata e con ridottissime indicazioni iconografiche. Così fanno anche Vinzenz Peristi con il *San Giovanni Battista*, Vigil Pescosta con *San Pietro pescatore*, Luis Insam con il *San Durich*, Ludwig Moroder con la *Crocifissione*, Franz Mersa con gli *Angeli reggicandela* e altri, ognuno fecondo nella propria maniera, rielaborando quei temi cari alla tradizione gardenese con invenzioni moderne, mescolando figurazione e ornamento, rilievo e bidimensionalità. Alcuni di loro introducono nelle sculture dipinte un colorismo più intenso e una modulazione più decisa dei toni, senza mai risultare artificiosi o innaturali.

Il principale merito che va riconosciuto al Maestro Balsamo Stella è quello di aver aperto i confini della valle e agganciato la fervida crea­ tività gardenese alle istanze dello stile *Liberty* diffuso in tutta Europa. Ormai fuori dalle strette del provincialismo, gli scultori e i docenti di Ortisei e Selva lavorano con impegno ed entusiasmo ancora maggiori allo sviluppo delle loro idee e a una nuova tendenza dell’arte garde­ nese, non soltanto negli anni di Balsamo Stella, dal 1924 al 1927, ma anche nel periodo successivo.

Alla fine degli anni Venti, le imposizioni nazi-fasciste diffondono il disprezzo per queste creazioni e affermano una sensibilità finalizzata solo all’encomio e alla glorificazione di forza e potere.

L Diretëur Balsamo Stella y la produzion nueva d’erte Gherdëina

Stella

Guido Balsamo Stella porta n’aria frëscia te Gherdëina y si spirt vën tëut su dai jëuni y porta pro a n muvimënt che n se ova nia aspità. Te si pusizion de diretëur dla doi Scoles d’Ert de Urtijëi y Sëlva iel bon de ndrezé via te na direzion nueva sibe l nseniamënt, sibe – scebën che l ne ie nia n scultëur – la scultura. Balsamo Stella, defati, scumëncia si atività artistica coche pitëur a Unieja tl scumenciamënt dl 1900, dlongia artisć coche Boccioni, Modigliani, Martini, Casorati y d’autri, ma permò jan a viver ti Paejes Tudësc se stlofa ora si carater d’artist che se dedichea defin ala nzijion calcografica. I temesc cun chëi che ël se dà ju, sibe mitologics che religëusc, rëssolvei cun linies elegantes y mujeles, n stil che vën tëut su da si sculeies. Chisc n ie faszinei y se lascia ite al lingaz espressif nuef dajan su la vedla cumposizions tradi- zioneles dl stil nazaren che univa ntlëuta mo praticà tla berstotes.

Stella

L iam strënt danter la grafiches dl moster Balsamo Stella y la scultures de lën se mostra iust tl medemo muvimënt dla linies mujeles y tla formes dl corp dla scultures. L ne ie nia da sëuraudëi, per ejëmpl, che l lëur *Oma cun pop* de Albino Pitscheider ie ispirà al dessëni *Donna che allatta* (a crëida blancia y ciarbon) dl diretëur Balsamo Stella. Nsci ti va l scultëur Albino Pitscheider permez a truep motifs religëusc, lascian da na pert i sentimënc dramatics da dant a bën de na estetica plu plajëula y decurativa. Muvënzes y esprescions plu dlecatés crieia szenes y cumposizions balanzedes ora cun armonia. Chiche ti cëla a chisc lëures, tënd perchël a sentì emozions lesieres, emozions che vën fates spënjer da ch’sta imajes, mpede chël sentimënt tragich y dramatic che se porta pro ti cialan ai sanc.

Stella

Tl ***San Sebastian dl 1930***, che Albino Pitscheider à ziplà canche l diretëur Balsamo Stella ova bele lascià la valeda, porta l artist inant la ideies mparedes da Balsamo Stella y l realisea na figura muvimenteda, dal’anatomia stiliseda y cun mé puec simboi iconografics. Nsci fej nce Vinzenz Peristi cun si *San Giuani Batista*, Vigil Pescosta cun l *San Piere che pëia pësc*, Luis Insam cun l *San Durich*, Ludwig Moroder cun la *Cruzefijion*, Franz Mersa cun i *Angiuli portacëiresc* y d’autri. Uniun lëura ora da nuef te na si maniera persunela la tematiches dla tradi- zion de Gherdëina, cun nvenziions modernes, mescedan figurazion y urnamënt, relief y bidimensciunalità. N valguni danter ëi porta ite tla scultures n culëur plu sterch y na modulazion plu segura dla tonaliteies, zënza ne les lascé mei semië artificieles o nia natureles.

Stella

L majer merit che ti va recunesciù al diretëur Balsamo Stella ie chël de avëi giaurì i cunfins dla valeda y cunlià la gran criatività de Gherdëina ala istanzes dl stil *Liberty* che valova te duta l’Europa. Urmëi roc ora dala strentures dl provinzialism, laurova i scultëures jëuni dla doi Scoles de Urtijëi y Sëlva cun n mpëni y n entujiasm mo majeri per svilupé inant si ideies y giaurì na tendënza nueva tl’ert de Gherdëina, nia mé ntan i ani de Balsamo Stella, dal 1924 al 1927, ma nce ti ani dadedò. Ala fin di ani Vint, cun la diretives nazi-fascistes se sparpanieia pona bele ora n desprijé de chësta criaziions y l se sënta man man ite na sensibltà mé finaliseda al davanì economich y ala glorificazion dla forza y dl pudëi.

Direktor Balsamo Stella und die neue Kunst-produktion in Gröden

Stella

Guido Balsamo Stella bringt frischen Wind nach Gröden und leitet eine unerwartete Erneuerung ein. Als Leiter der Kunstfachschulen von St. Ulrich und Wolkenstein richtet er den theoretischen und praktischen Unterricht neu aus, obwohl er selbst kein Bildhauer ist. Vielmehr hat er seine künstlerische Tätigkeit anfangs des 19. Jahrhunderts als Maler in Venedig an der Seite von Künstlern wie Boccioni, Modigliani, Martini oder Casorati begonnen, etabliert sich aber erst mit seiner Übersied- lung nach Deutschland und seiner Zuwendung zum Stichtiefdruck als eigenständiger Künstler. Seine meist mythologischen oder Genre- Themen setzt er mit eleganten geschwungenen Linien um, die seine Schüler:innen aufgreifen – fasziniert von neuen Lösungen anstelle der starren Kompositionen des damals noch vorherrschenden historischen Stils.

Stella

Zwischen Balsamo Stellas Druckgrafiken und den Grödner Holzskulp- turen lässt sich bald eine stilistische Verwandtschaft in einer weichen, geschmeidigen Ausarbeitung von Linien und Volumen erkennen. Das zeigt etwa der Vergleich von Albino Pitscheiders Skulptur *Mutter mit Kind* mit Balsamo Stellas Zeichnung *Stillende Mutter*. In seinen reli- giösen Werken drängt Pitscheider die strenge Überzeugungskraft zugunsten einer anmutigeren und dekorativen Ästhetik zurück. Zarte Bewegungen und Ausdrücke fügen sich zu ausgewogenen und harmonischen Szenen und Kompositionen zusammen. So werden die Betrachter:innen dazu verleitet, Leichtigkeit zu empfinden, anstatt wie bisher Bedrückung und Angst.

Stella

1930 – Balsamo Stella hat Gröden schon verlassen – schafft Pitscheider in Anlehnung an seinen Lehrer eine Skulptur des *Hl. Sebastian*, die sich durch eine bewegte Haltung, stilisierte Anatomie und reduzierte ikono- graphische Elemente auszeichnet. Dasselbe gilt für den *Hl. Johannes dem Täufer* von Vinzenz Peristi, Vigil Pescostas *Hl. Petrus als Fischer*, Luis Insams *Hl. Ulrich*, Ludwig Moroders *Kreuzigung* oder Franz Mersas *Leuchterengel*n. Alle diese Künstler nehmen Motive der Grödner Tradi- tion auf, interpretieren sie aber nach neuen Prinzipien und kombinieren in ihren Werken figurale Gestalt und Ornamentik, Relief und Zweidi- mensionalität. Einige von ihnen brachten zudem intensivere Farben und härtere Farb- abstufungen in die Skulpturen ein, ohne dadurch allerdings künstlich oder unnatürlich zu wirken.

Stella

Das Hauptverdienst von Guido Balsamo Stella besteht darin, dass er die stilistischen Grenzen des Tals aufgebrochen und die blühende Kreativität Grödens mit dem Jugendstil verbunden hat, der sich in ganz Europa ausgebreitet hatte. Nicht nur in den Stella-Jahren von 1924 bis 1927, sondern auch in der Folgezeit arbeiten die Bild- hauer:innen und Lehrer:innen in St. Ulrich und Wolkenstein mit noch größerem Engagement und Enthusiasmus an neuen Ideen und einer neuen Strömung in der Grödner Kunst, die sich aus der Enge des Provinzialismus gelöst hatte. Verachtung finden diese Werke ab Ende der 1920er-Jahre, als sich die nationalsozialistischen und faschistischen Vorgaben an die Kunst durchsetzen, die nur auf einem basieren: einer Verherrlichung von Stärke und Macht.