

コ ス タ ン テ イ ノ ・ ニ ヴ オ ラ

Costantino
Nivola

ステファノ・レズミニ
Stefano Resmini



[1] アメリカ自邸の庭で自作の噴水の前に立つニヴォラ。
Constantino Nivola nel suo giardino a Lond Island, 1950.
Foto della Fondazione Nivola.

コ
スタ
ン
テ
イ
ノ
・
ニ
ヴ
オ
ラ [1] は最も国際的に認められたサルデーニャの芸術家で、自分の生地に消えない足跡を残した。彼が男らしく愛した島、サルデーニャ。母なる大地を継母として、切望し、夢を見て、抱擁を感じ、時には遠く感じた。ニヴォラは1911年にオラーニで生まれ、1988年にニューヨークのロングアイランドで亡くなった。彼は石工の息子として仕事を学んだ。1926年にサッサリの画家マリオ・デリタラの見習いとして働き始めた。奨学金のおかげで、1931年に助成金を受けてモンツァの高等芸術産業研究所（現モンツァ大学）に通った。1936年に彼は広告のグラフィックデザイナーとして卒業し、ロンバルディアの県都で芸術界や産業界の仕事をはじめた。最初はミラノ・トリエンナーレとパリ万国博覧会での展示の準備に携わり、1937年に堅調なオリヴェッティ社の芸術監督になった [2]。

1938年、ニヴォラはユダヤ系の同級生のルス・グッゲンハイムと結婚した。彼の反ファシストの考え方や結婚によって、イタリアからパリへ、そしてニューヨークへと移動することになった。それは多くの芸術家やヨーロッパの知識人に降りか

かった運命だった。ニューヨークで彼は興奮と刺激に富んだ文化的環境に出入りした。偉大なル・コルビュジェ [3] や、ウィレム・デ・クーニング、ジャクソン・ポロック、アレクサンダー・カルダー、ソール・スタインバーグと友情を結んだ。画家、彫刻家、芸術家、建築家たちがアメリカの大都市で人生を謳歌した。アメリカで過ごしたほぼ50年の間に、彼は作品のほとんどを制作した。1948年にニヴォラはロングアイランドに農場付きの農家を買った。彼は建築家の友人と庭を設計し、パーゴラ、ベンチ、オープン、かまど、サンルームを、屋外を楽しむ一連の空間として作った。彼はそこで彫刻家になり、砂型鋳物 [4] という名の特別な技法を実験し制作した。子供たちと遊びながら、石工の父親に教わった基本は忘れずに、砂から鋳型を掘り起こして石膏とセメントでレリーフを作り上げた。彼はこの大きなパネルを、ニューヨーク5番街の中心にあるオリヴェッティの未来的なショールームの装飾に用いた [5]。地中海の海岸にて次第に消えゆく繊細な虹色を思い起こさせる、色が施され表面が粒だった本物の「砂の壁」。今でもハーバード大学科学センターにてその完璧な美しさを眺めることができる。



[2] オリヴェッティのタイプライターのポスター。
Campagna pubblicitaria Olivetti realizzata da
Costantino Nivola, 1937.



[3] ニヴォラのレリーフを手伝うル・コルビュジェ。
Nivola e Le Corbusier intenti a completare un bassorilievo,
Lond Island, 1951.
Foto dell'Archivio della famiglia Nivola.



[5] ニューヨークのオリヴェッティのショールームを飾ったパネル作品。
Bassorilievo realizzato da Nivola tramite la tecnica del sand-casting,
Showroom Olivetti a New York, 1953-54.

Costantino Nivola [1], l'artista sardo più internazionalmente riconosciuto, ha lasciato tracce, come orme indelebili, sulla terra che gli ha dato i natali. Isola che virilmente ha amato. Terra madre e matrigna, agognata, sognata, che sentiva stretta e a volte lontana. Nivola nasce ad Orani nel 1911 e muore nel 1988 a Long Island (N.Y.). Figlio di muratore, *mastru de muru*, dal quale impara il mestiere. Nel 1926 inizia a lavorare come apprendista presso il pittore sassarese Mario Delitala. Grazie ad una borsa di studio, nel 1931, frequenta a Monza l'Istituto Superiore di Industrie Artistiche. Nel 1936 si diploma presso l'ISIA come grafico pubblicitario, ed inizia a collaborare con il mondo artistico e produttivo del capoluogo lombardo. Dapprima viene coinvolto nell'allestimento di mostre alla Triennale di Milano e all'Expo di Parigi, e nel 1937 diventa direttore artistico dell'Olivetti [2], impresa illuminata.

Nel 1938 sposa Ruth Guggenheim, sua compagna di corso, di origine ebraica. Le sue idee antifasciste e il matrimonio, lo costringono a lasciare l'Italia per Parigi prima, e per New York poi. Sorte che tocca a molti artisti ed intellettuali europei. A New York frequenta

ambienti culturali ricchi di fermenti e stimoli. Stringe amicizia con il grande Le Corbusier [3]; frequenta: De Kooning, Pollock, Calder e Saul Steinberg. Pittori, scultori, artisti, architetti che vivacizzano la vita della grande metropoli americana. Nei quasi cinquant'anni trascorsi negli States, produce la maggior parte delle sue opere. È nel 1948 che Nivola acquista una vecchia fattoria con podere a Long Island. Con gli amici architetti progetta un giardino come una serie di stanze da vivere all'aperto: Pergole, panchine, un forno, il focolare, un solarium. Ed è qui che diventa scultore, sperimentando e creando quella particolare tecnica che va sotto il nome di *sandcasting* [4]. Giocando coi figli, senza dimenticare i rudimenti del padre muratore, da una matrice scavata nella sabbia, realizza rilievi in gesso e cemento: quei grandi pannelli che usa per decorare l'avveniristico show room dell'Olivetti, nella centralissima Fifth Avenue di New York [5]. Un vero e proprio "muro di sabbia" con la superficie granulosa e colorata che ricorda le iridescenze impalpabili ed evanescenti di una spiaggia del Mediterraneo. Visibile ancora oggi, nella sua intatta bellezza allo Science Center dell'Università di Harvard.



[4] 砂型鑄物を制作するニヴォラ。
Costantino Nivola alle prese con la
cassaforma per il sand-casting.



[6] ニヴォラ美術館。「母」や「未亡人」など女性を象った彫刻が来場者を迎える。建物と噴水と水路がかつて洗濯場であったことをしのばせる。



[6] Sculture della serie *Madri e Vedove* accolgono gli ospiti del Museo Nivola di Orani (NU). L'edificio, le fontane e i canali per l'acqua ricordano gli antichi lavatoi sardi. Foto di Yuki Sugihara

サルデーニャでは、オラーニ、ヌオーロ、ウラッサイ、カリアリにて、芸術家コスタンティノ・ニヴォラの折衷主義を楽しみ鑑賞することができる。オラーニのニヴォラ美術館 [6] はサルデーニャがニヴォラに捧げた恒久的な敬意を表し、この芸術家のヨーロッパ最大の作品コレクションを展示している。かつて社交場だった洗濯場を再開発して1995年に設立した美術館は、今日もなお象徴的な意味を持つ。「母なる女神」や「身重の壁」といった大きな彫刻や、「ベッド」や「砂浜」という魅力的なテラコッタの作品も鑑賞できる。ニヴォラはこの作品で感情を解き放ち、太古や原始のサルデーニャと、未来的で超現代的なニューヨークという、遠く離れた二つの世界を組み合わせた。

ヌオーロの中心にあるサッタ広場は、建築家で友人のリチャード・スタインの協力を得て、ニヴォラが考案し設計したものだ。サルデーニャの公

共空間の作品を初めて手掛けたニヴォラは、具体性と単純さを体験する場を意図した。詩人セバスティアノ・サッタを「祝して」彫像や記念碑を建てるのではなく、日常生活を分かち、過ごす広場にて、大きな岩の上に小さな銅像をちりばめて [7]、詩人の記憶を祝った。カリアリではサルデーニャ地方評議会の建物に入ると、誇り高く堂々とした人物像が目に入る。紛れもなく、ニヴォラの芸術の成熟の証人である「偉大な母親」 [8] だ。まさに鑑賞者を歓迎し抱擁する象徴だ。「このところ常に、私は彫刻で単純で本質的な力を定義してきた。精神と感覚の協働から形を与え、物質に意味を与える。結果として女性の形になったが、必ずしも出発点ではない。魔法に満ちた子供時代、田舎の家の膨らんだ壁に私はいつも宝を隠していた。平らで薄いパンはオープンで膨らみ、いつでも空腹を満たしてくれる。同様に、妊娠中の女性は子宮に素晴らしい子供という秘密を隠している」

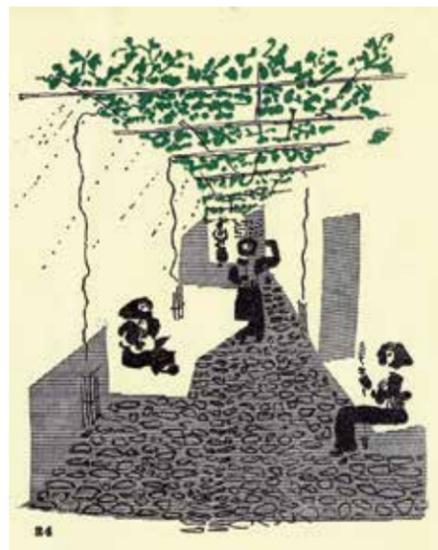
Orani, Nuoro, Ulassai, Cagliari, sono invece i luoghi sardi, dove poter godere ed ammirare l'eclettismo dell'artista Costantino Nivola. Il Museo di Orani [6] rappresenta l'omaggio permanente che la Sardegna tributa a Nivola, ed è qui che si può trovare la più grande raccolta europea di opere dell'artista. Il Museo nasce nel 1995 con la riqualificazione dell'ex lavatoio, luogo un tempo di socializzazione e carico ancor oggi di simbolici significati. Si possono ammirare grandi sculture come *Le Dee Madri*, *Il Muro Incinto*, ma anche quelle magiche formelle di terracotta che sono i *Letti* o le *Spiagge*, che sprigionano emozioni, riuscendo a coniugare due mondi così distanti tra loro: una Sardegna arcaica e primordiale, e una New York futuribile e iper-modernista.

Piazza Satta, in pieno centro a Nuoro, è uno spazio ideato e progettato da Nivola, con l'aiuto dell'architetto ed amico Richard Stein. La sua prima opera pubblica in Sardegna, intesa come un luogo dove vivere con concretezza e semplicità lo spazio pubblico. Non una statua od un monumento per "celebrare" Sebastiano Satta, ma una piazza dove condividere e vivere la quotidianità, celebrando

la memoria del poeta in quei piccoli bronzi che dissemina su degli imponenti massi [7]. A Cagliari, al Palazzo del Consiglio Regionale, lo sguardo inevitabilmente si posa su quelle altere e maestose figure, testimoni della sua maturità artistica, le inconfondibili "Grandi Madri" [8]. Vere e proprie icone che accolgono ed abbracciano: "Da qualche tempo in qua si va sempre più definendo nella mia scultura una forza semplice, essenziale. Qui spirito e sensi collaborano nell'impegno di dare forma e significato alla materia. C'è una forma femminile come risultato, ma non necessariamente come punto di partenza. Il muro panciuto della casa rustica, nella mia età magica dell'infanzia, nascondeva sempre un tesoro: il pane piatto e sottile che si gonfia al calore del forno, promessa di appagare la fame di sempre. Allo stesso modo la donna incinta nasconde nel suo grembo il segreto di un figlio meraviglioso".



[7] 詩人セバスティアノ・サッタに捧げたヌオーロの広場に小さな銅像群を設置。
Piazza dedicata al poeta Sebastiano Satta riprogettata da Nivola, Nuoro, 1965-66.
Foto di Max.oppo, Wikimedia Commons.



[9] 「パーゴラ村」の構想(1953)は死後30年後にオラーニで実現した。
Pergola village, schizzo per un progetto di riqualificazione del centro storico di Orani, pubblicato su *Interiors* nel 1953 e conservato al Museo Nivola.

特定のひびと共存する止まった時間。魂をまつる理想的な空間の壁は妊娠したのか、あるいは歴史の兆候か、砂とコンクリートでできている。庭は暮らすための部屋、共生の部屋、仕事部屋、遊ぶ部屋に分かれている。「部屋」では直線、立方体、破線の間で光が広がり、意識下の夢の時間に理想的な余地を与える。

「私はどんな環境でも快適にふるまえるが、サルデーニャでは特にそうだと感じる。他では感じたことのない、ここに属している感覚だ。自然、親和性、気候、植物、自然、生物学との関係。サルデーニャを車で走って、どこにでも身を横たえる。かけがえのない場所で先祖代々の帰属感を味わう」

ハンサムで勇敢なコスタンティノ・ニヴォラは、20世紀初頭にサルデーニャの小さな村で育ち、その後、変化に富む大都市のミラノとニューヨークに居を移した。彼は常に郷愁から、社会の中にほぼ原始的な粹組みを見ていた。無意識のうちに連帯し、結束し、他者と団結して生きることが日常生活の基礎となった。近代化の発展によって、それは確実に無くなる恐れがあった。彼が開発し仕上げたプロジェクトは、非常に今日の実情に沿っている。「パーゴラ村」[9] は、彼の故郷であるオラーニのために考案し制作したプロジェクトだ。芸術家は、すべての家を一連の屋根でつなごうと発想した。通りや広場を住民が共に憩う親密でプライベートな空間に変える。彫刻、絵画、建築を調和的に組み合わせ、日常生活の発展に正確かつ明確な痕跡をしっかりと刻む完璧な「総合芸術」を作り出した。作成した空間ではコミュニティの感覚を簡単かつ民主的に体験できる。

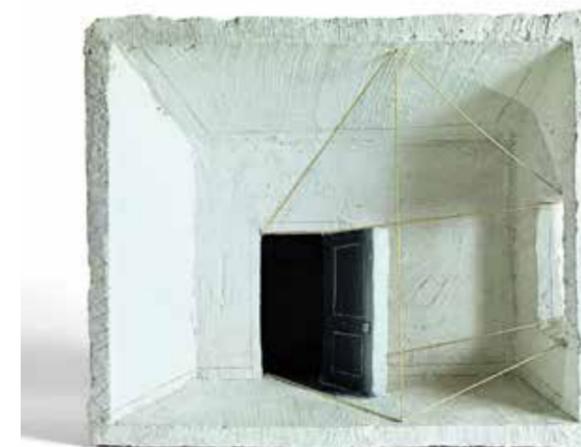
ニヴォラにとって空間は常に研究と考察の源だった。「瞑想の部屋」は描画、塗り、彫刻の部屋をテーマに具体化した作品 [10] だ。この部屋は正面が広く開いたシンプルで幾何学的な形で、光が入る小さな窓があり、空間そのものの知覚を変える。アントニオ・グラムシの記念碑を考案した際に、ニヴォラは物理的および象徴的な空間のコンセプトに磨きをかけ、修正した。パブリックアートの領域から踏み出し、個人的、実存的に再解釈した。最小限の巣、理想的な空間、明確で正確な形状が不

[8] カリアリのサルデーニャ地方評議会の建物1階にある「偉大な母親」と「男性像」。
Grandi Madri e Figura Maschile, Palazzo del Consiglio Regionale di Cagliari, 1985-88. Foto di Yuki Sugihara.



Bello e *balente* Costantino Nivola, cresciuto nei primi anni del Novecento in un piccolo villaggio della Sardegna, trapiantato poi nel variegato mondo metropolitano di Milano e di New York, ha sempre guardato con nostalgia a quel modello di società quasi primitivo, dove si riusciva a vivere in unione con gli altri, dove la solidarietà e la coesione, inconsapevolmente erano la base del quotidiano vivere e che, con l'avanzare della modernizzazione, rischiava di azzerarsi definitivamente. Sviluppa ed elabora progetti, che sono di estrema attualità ancora oggi. *Pergola-village* [9] è un progetto pensato e ideato per il suo paese natale, Orani. L'artista immagina di collegare tutte le case, con una serie di pergole, trasformando le strade le piazze in spazi intimi quasi riservati, vivibili collettivamente dagli abitanti. Utilizza la scultura, la pittura, l'architettura, che concorrono armoniosamente a creare una perfetta *sintesi delle arti*, al fine di incidere concretamente con segni precisi e definiti sullo svolgimento della vita quotidiana. Crea spazi dove il senso di comunità possa essere vissuto con facilità e democrazia.

Lo spazio è da sempre fonte di ricerca e di riflessione per Nivola. Rovello che si concretizza nel tema delle stanze che disegna, dipinge e scolpisce [10]. Le stanze sono semplici forme geometriche aperte sul lato frontale, con piccole finestre che lasciano entrare la luce modificando la percezione dello spazio stesso. Nivola affina e rielabora il concetto di spazio fisico e simbolico, così come l'aveva ideato per il monumento a Gramsci; lo sottrae alla sfera dell'arte pubblica e lo reinterpreta in chiave privata ed esistenziale. Nido minimale, spazio ideale, tempo sospeso nel quale forme definite e precise convivono con il caos di indefinite spaccature. Spazi ideali



[10] 「瞑想の部屋」
La stanza di meditazione, scultura in polistirolo rivestito con gesso, Museo Nivola a Orani (NU), 1980.

luoghi dell'anima, dove il muro diventa incinto o si storia di segni, sabbia e cemento. Il giardino sezionato in stanze da vivere, convivere, lavorare, giocare. Come *le stanze* dove la luce si dilata tra rette, cubi e linee spezzate per dare spazio ideale ad un tempo onirico e subliminale.

“Mi muovo comodamente in qualsiasi ambiente, ma come la sento in Sardegna non l'ho mai sentita in alcun altro luogo, la sensazione di appartenenza: di natura, di affinità, col clima, piante, natura, biologia. Se passo per la Sardegna in auto, mi vedo coricato in qualsiasi posto, e in quel posto come parte integrante. Sensazione di appartenere atavicamente”.

コスタンティノ・ニヴォラ年表

Biografia di Costantino Nivola

1960
イェール大学モースカレッジ内に設置した彫刻の一つ。
Scultura del Morse and Stiles College di Yale,
New Haven, 1960-62.
Foto di FCikiw, Wikimedia Commons.



1968
「平和の男」オリンピック開催地メキシコとイタリアの国旗の色を用いた彫刻。
Uomo di pace, scultura realizzata per rappresentare
l'Italia alle Olimpiadi di Città del Messico, 1968.
Foto di Imviann, Wikimedia Commons.

1911	7月5日にオラーニ生まれ。小学校を卒業後、石工の父親と一緒に職人として働き始めた。	Nasce il 5 luglio a Orani. Dopo le scuole elementari inizia a lavorare come manovale insieme al padre muratore.
1933	モンツァ高等芸術産業研究所の広告グラフィックデザイン学科を卒業。同年2月、サッサリのペレラギャラリーで初の個展を開催。	Lascia la sezione Decorazione Pittorica dell'ISIA per quella di Grafica Pubblicitaria. Nel febbraio dello stesso anno tiene la sua prima personale, alla galleria Perella di Sassari.
1934	母校の後輩で未来の妻のルス・グッゲンハイムと出会う。	Conosce Ruth Guggenheim, studentessa dell'ISIA, e sua futura moglie.
1936	第6回ミラノ・トリエンナーレに参加し、地方建築展の一連のパネルなど装飾を担当した。ミラノのオリベッティの開発広告事務所にグラフィックデザイナーとして就職。	Partecipa alla VI Triennale milanese con alcuni interventi di decorazione, tra cui una serie di pannelli pittorici per la Mostra dell'architettura rurale. Viene assunto come grafico all'Ufficio Sviluppo e Pubblicità Olivetti di Milano.
1939	渡米。	Si trasferisce in America.
1940	インテリア誌のアートディレクターになり、グロピウス、アルバース、プロイヤー、モホリ・ナジら、建築とデザインのヨーロッパの巨匠と知り合う。	Diventa art director della rivista Interiors, lavoro che lo porta in contatto con maestri dell'architettura e del design europei quali Gropius, Albers, Breuer, Moholy Nagy.
1944	「ニュー・ペンシル・ポインツ」誌のグラフィックデザイナーとして働く。	Lavora come grafico per la rivista The New Pencil Points (diventata successivamente Progressive Architecture).
1946	ル・コルビュジエと出会い、友達になる。4年間スタジオを共有した。	Conosce Le Corbusier e ne diviene amico. Per quattro anni i due divideranno lo stesso studio.
1948-1949	イーストハンプトン付近のスプリングスの家を購入。砂浜で子供たちと遊び、砂型鑄造技術を発明した。	Compra una casa a Springs, presso East Hampton. Qui, giocando con i figli sulla spiaggia, inventa la tecnica del sand casting.
1950	ニューヨークのティボール・デ・ナジ・ギャラリーにて個展を開き彫刻家としてデビュー。	Debutta come scultore in una personale alla Tibor de Nagy Gallery di New York.
1954	ニューヨークのオリベッティショールームに作品を納入。ハーバード大学デザインワークショップのディレクターに就任。	Realizza un pannello in gesso per lo showroom Olivetti di New York. Nello stesso anno diventa direttore del Design Workshop dell'Università di Harvard.
1956-1957	ハーバード大学大学院のロビンソンホールにて展覧会を開催。コネチカット州ハートフォード相互保険会社とブルックリンのウィリアムE. グレイディ職業高校に彫刻作品を納入した。	Tiene una Mostra nella Robinson Hall della Harvard Graduate School of Design. Esegue la decorazione del Mutual Hartford Insurance Company di Hartford, Connecticut, e della William E. Grady Vocational High School di Brooklyn.

1958	故郷オラーニにて、サ・イトリア教会の外装の壁画を描いた。母親と弟の墓に彫刻を制作し、町中にも展示した。ニューヨークのアーキテクチュラル・リーグとベルサ・シェファール・ギャラリーで個展を開催。	Ad Orani esegue il graffito della Chiesa di Sa Itria, la tomba della madre e del fratello e una serie di sculture che espone nelle strade del paese. Tiene una personale alla Architectural League e una mostra alla Bertha Schaefer Gallery, entrambe a New York.
1960-1961	エーロ・サーリネンが設計したイェール大学のモースカレッジとエズラカレッジ敷地に彫刻を納入。コロンビア大学で教え始める。	Su invito di Eero Saarinen, esegue le sculture per i college Morse and Stiles della Yale University. Inizia ad insegnare alla Columbia University.
1967-1968	ニューヨークのブルックリンの公立学校や、ブロンクスの児童精神病院に彫刻を設置。メキシコオリンピックでイタリアを代表し彫刻を制作。	Lavora alle sculture per la Public School 320 di Brooklyn, l'area di ricreazione del Children's Psychiatric Hospital nel Bronx a New York e così via. Realizza la scultura che rappresenta l'Italia alle Olimpiadi di Città del Messico.
1969-1970	ボストンのチャールズF.ハーレイ雇用保障ビル壁画、ニューヨーク州ステートアイランド公立学校の彫刻を制作。	Realizza i graffiti per la Division for Employment Security Program di Boston, le sculture per la Public School 55 di State Island, New York.
1973-1975	ハーバード大学のカーペンターセンターで教え、オリベッティのパネルを移設。1974年に一連の「母親」の彫刻を大理石で作りはじめた。	Insegna ad Harvard, al Carpenter Center and moved the panels of Olivetti. Nel 1974 inizia la serie delle Madri in marmo.
1978-1980	パークレー大学で教え、個展を開催。キャリアのアルテ・デュシャン・ギャラリーにて彫刻、デッサン、陶芸職人のルイーダ・ニオイと協働した陶器を展示。	Insegna all'Università di Berkeley dove tiene anche una personale. Espone alla Galleria d'Arte Duchamp di Cagliari disegni, sculture e ceramiche eseguite col ceramista Luigi Nioi.
1981-1982	ワシントンのモービル石油本社の彫刻を制作。オランダ、ハーグの王立芸術アカデミーで教える。	Progetta le sculture per la nuova sede della Mobil Oil di Washington. Insegna all'Accademia Reale delle Belle Arti dell'Aja, Olanda.
1986-1987	キャリアのサルデーニャ地方評議会の本部に設置する複数の彫刻の制作に着手。	Inizia a lavorare alle sculture per la nuova sede del Consiglio Regionale della Sardegna a Cagliari.
1988	5月6日にロングアイランドにて逝去。	Muore a Long Island, il 6 maggio.

参考文献
Cfr. Costantino Nivola, Renato Miracco, *Costantino Nivola: 100 Years of Creativity*, Charta, 2012.