

Franco Russoli:

Eugenio Carmi

[Deutscher Text: Seite 137] [Texte français: page 139]

When Eugenio Carmi showed me his graphic work, his paintings and experiments, the coherence of his style and his poetic message were at once clear to me in spite of the diversity of his work. For it is doubtless a poetic utterance that characterises the output of this serious and conscientious artist, to whom an organisation as important industrially as Cornigliano has entrusted the planning and management of all its graphic art and publicity.

Carmi has succeeded in reconciling the functional demands of a utilitarian assignment with those of art for its own sake. And this is no small achievement. He himself assured me that in his graphic work he aims at 'thematic abstraction', which might at first glance seem a contradiction in terms; but in fact Carmi's covers and posters, commercial folders and reviews have an immediate clarity, equilibrium and freedom from allusive elements that lend them a validity quite apart from their practical purpose. Though the graphic symbol of the industrial activity they illustrate continually recurs in them, the real facts are translated not into merely decorative terms but into a self-sufficient graphic language.

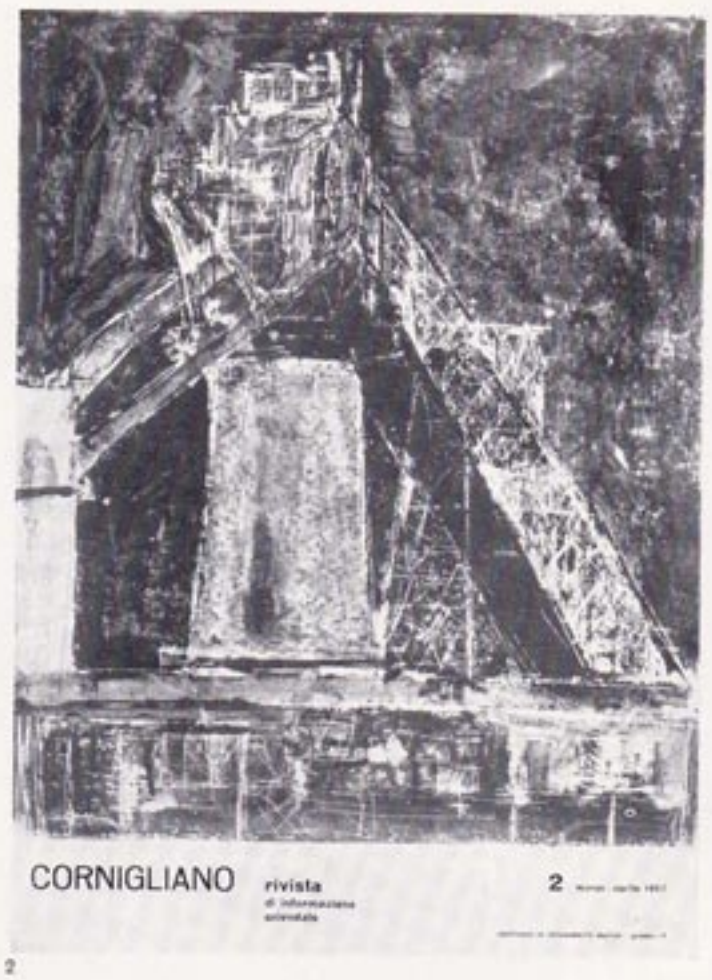
• EUGENIO CARMI was born in Genoa in 1920. He studied chemical engineering, attended the School of Arts and Crafts in Zurich and the Art Academy in Genoa. He was a student of Casorati. Now works in Genoa as a painter, advertising artist and textile designer and specialises in enamel painting on steel plates. Is a member of the AGI. *Editor*

• EUGENIO CARMI, geb. 1920 in Genua. Studium als Chemie-Ingenieur, Besuch der Kunstgewerbeschule Zürich und der Kunstakademie Genua. (Schüler von Casorati.) Arbeitet als Maler, Gebrauchsgraphiker, Textilzeichner in Genua. Hat sich in letzter Zeit besonders der Emailmalerei auf Stahlplatten zugewandt. Mitglied der AGI. *Redaktion*

• EUGENIO CARMI est né à Gênes en 1920. Etudes d'ingénieur chimiste; élève de l'Ecole des arts et métiers de Zurich et de l'Académie des beaux-arts de Gênes. (Elève de Casorati.) Œuvre à Gênes: peintre, artiste publicitaire, dessinateur d'étoffes. S'est particulièrement consacré à la peinture d'émaux sur plaques d'acier. Membre de l'AGI. *Rédaction*

1

2

3

1)–4) Examples of covers for the bi-monthly house organ of the Italian iron and steel enterprise, Cornigliano s.p.A., Genoa.

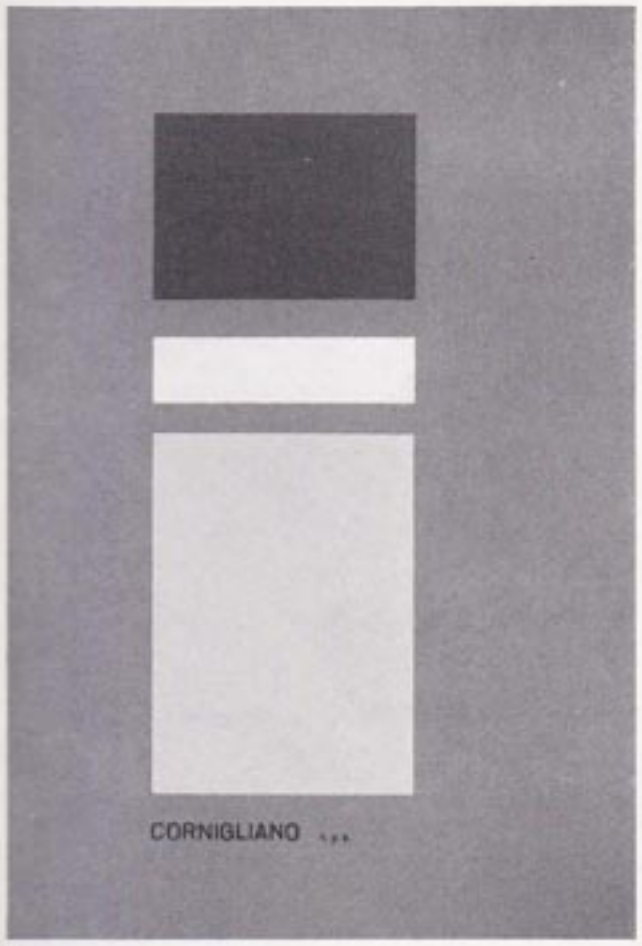
1)–4) Beispiele von Umschlägen für die zweimonatlich erscheinende Hauszeitschrift des italienischen Eisen- und Stahlunternehmens Cornigliano s.p.A., Genua.

1)–4) Couvertures de la revue d'entreprise bimensuelle de la Société Cornigliano, fers et aciers, Gênes.

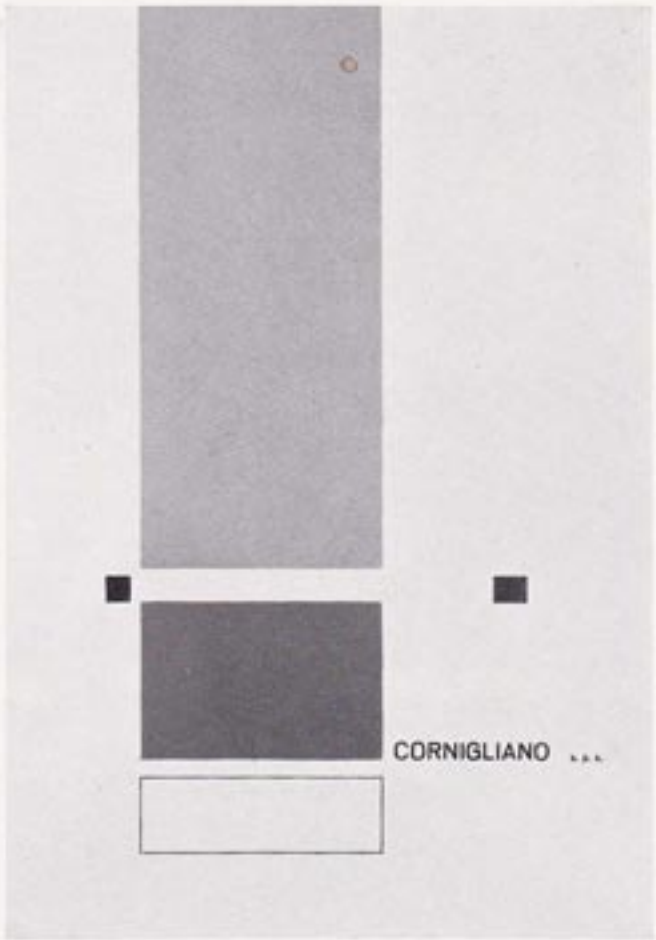
Lines and colours are here poetic emblems for the modern everyday world. The vibrant, angular surfaces, the rhythmic and repeated signs in the framework of the typography reveal an artist intent on pictorial experiment. In this he is only following in the best tradition of publicity art from the eighteenth century onwards; for it means that in spite of the functional nature of his work he continually avoids clichés and accepted formulations in favour of a truly creative approach. He feels the need to do more than transmit a message in a harmonious composition, and ends by achieving poetic utterance.

carmi

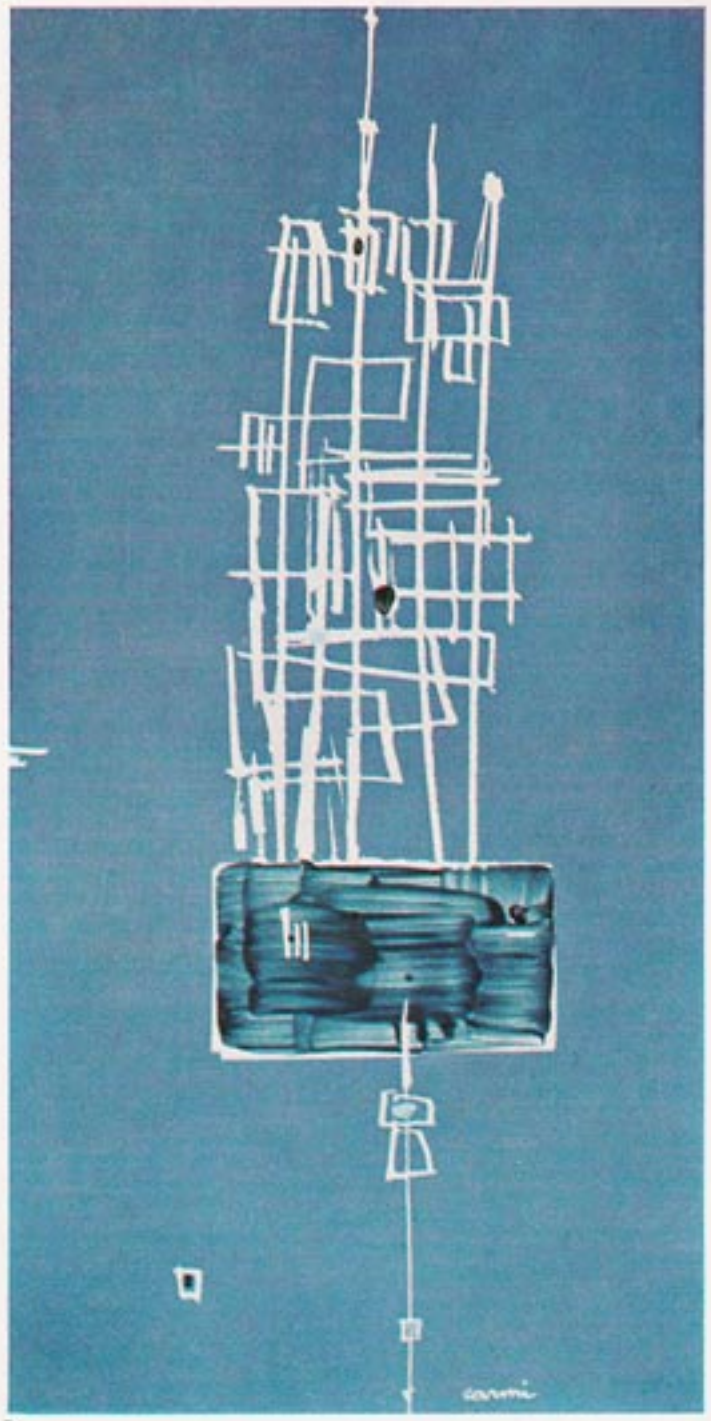
EUGENIO CARMI

5

6

7

Carmi has a speciality which deserves individual mention: his compositions in enamel on steel sheet. The problem of adapting style and expression to the material employed is one that has occupied modern artists intensely. It has helped to put painters, sculptors and architects in touch with contemporary reality and on the track of new forms of expression, while safeguarding them against the danger of trying to make new statements in an outworn phraseology. There is in fact no need to mask new material; the only problem is to make it capable of bearing the poetic image.

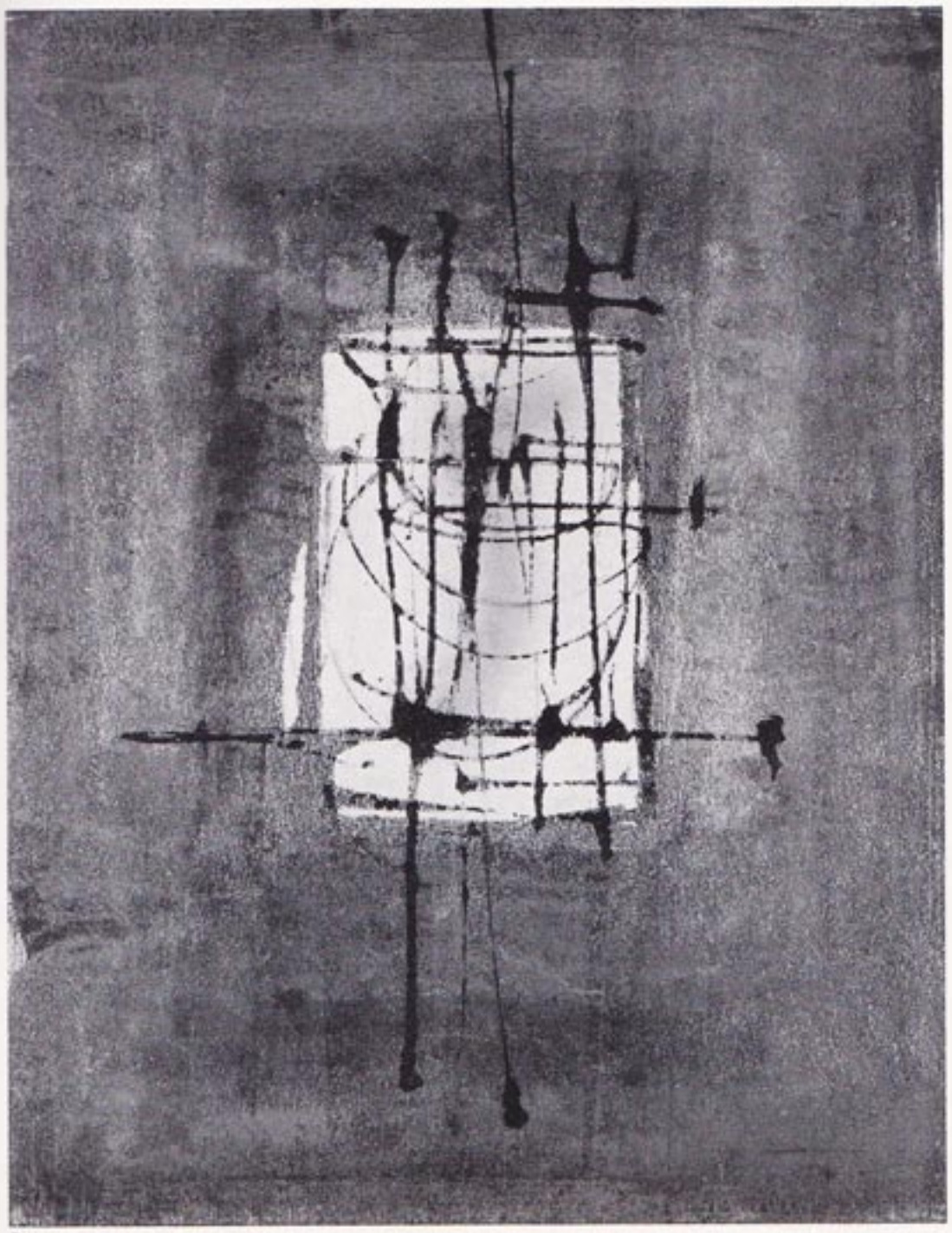
This is Carmi's starting-point as he ventures to assay a new technique with all its charms and pitfalls. The technique has many difficulties and demands pictures consonant with its function. It is not a matter of producing traditional images by a new means, but of creating a language suited to this means. And the points of contact of the material with the contemporary social scene are clearly evident points of allusive and poetic contact quite apart from the question of practical function.

The symbols inserted in the crystalline abstraction of the coloured surface have a vibrant force, and the glazing lends them a non-geometrical depth. Carmi's compositions succeed in imparting something of the spiritual inquietude, the dark sense of new dimensions, which characterise the condition of modern humanity. Even the choice of such a cold and 'inhuman' material has a certain poetic relevance to the struggle between technical principles and the anxious spirit, between machine and man. Expressed in any other language, the picture would lose some of its essential truth: embodying as it does the confrontation of an objective material with the crises and dreams of the individual.

5) 6) Covers in three colours for internal publications of Cornigliano. 7) Examples of Carmi's new experiments in enamel painting. The artist applies the enamel colours directly to the steel plate; firing makes them especially bright and shining. These enamel paintings can be used as an element of decoration, for separating walls, table-tops, etc. — 8) Drawing in Indian ink. — 9) 10) Two of a series of half-page advertisements, showing the many-sided suitability of steel. — 11) Coloured cover of a guide to Genoa (1950). — 12) Cover illustration for a special issue of the Italian magazine *Itinerari*.

5) 6) Dreifarbige Umschläge für interne Druckschriften der Cornigliano. 7) Beispiele von Carmis neuen Experimenten auf dem Gebiete der Emailmalerei: der Künstler trägt die Emailfarben direkt auf das Stahlblech auf; durch das Einbrennen erhalten sie eine ganz besondere Leuchtkraft. Dieser Werkstoff kann als Dekorationselement, z. B. für Trennungswände, Tischplatten usw., verwendet werden. — 8) Tuschmalerei. 9) 10) Aus einer Serie von halbseitigen Zeitungsinseraten, die die vielseitige Verwendbarkeit des Stahls zeigen. — 11) Farbiger Umschlag für einen Genuaführer (1950). — 12) Illustration aus einem Umschlag für eine Sonderausgabe der Zeitschrift *Itinerari*.

5) 6) Couvertures en trois couleurs d'imprimés réalisés pour les services internes de la Société Cornigliano. — 7) Exemples des récentes expériences entreprises par Carmi dans le domaine des émaux; l'artiste applique directement sur acier les couleurs d'émail; le passage au feu leur confère une particulière luminosité. Ces émaux peuvent servir d'éléments décoratifs, par exemple pour des parois, des tables, etc. 8) Encre de Chine. — 9) 10) Deux annonces sur demi-page, d'une série consacrée aux nombreux usages de l'acier. — 11) Couverture en couleur d'un guide de Gênes (1950). — 12) Illustration de la couverture d'un numéro spécial de la revue italienne *Itinerari*.

8

ogni metallo è prezioso

È l'uso soltanto, che ne determina il valore.

Il lavoro fuso
nelle sculture d'ogni tempo.
l'argento intonato
in un gioiello,
l'oro, se considerato
nel suo valore monetario:
tutti i metalli
possono trovar pregio.
L'acciaio
per le sue infinite
utilizzazioni
e l'elemento base
della meccanica,
il più prezioso strumento
della civiltà contemporanea
al servizio dell'uomo.

La Cornigliano produce
lamierati piani
a caldo e a freddo,
bande stagnate
e lamierini sinuosi.
Un insieme
che rappresenta il 45,4%
della corrispondente
produzione nazionale.

CORNIGLIANO s.p.a.

gruppo FINSIDER

l'acciaio per il progresso

9

l'acciaio

una
all'uomo contemporaneo
innumerevoli possibilità
di utilizzazione.
Dal minuscolo chiodo
all'immane chiavegio,
dagli strumenti di precisione
all'automobile.
Ieri di piccolo ornamento
nelle mani di un bimbo.
l'acciaio è partecipe
della nostra vita.

La Cornigliano produce
lamierati piani
a caldo e a freddo,
bande stagnate
e lamierini sinuosi.
Un insieme
che rappresenta il 45,4%
della corrispondente
produzione nazionale.

CORNIGLIANO
s.p.a.

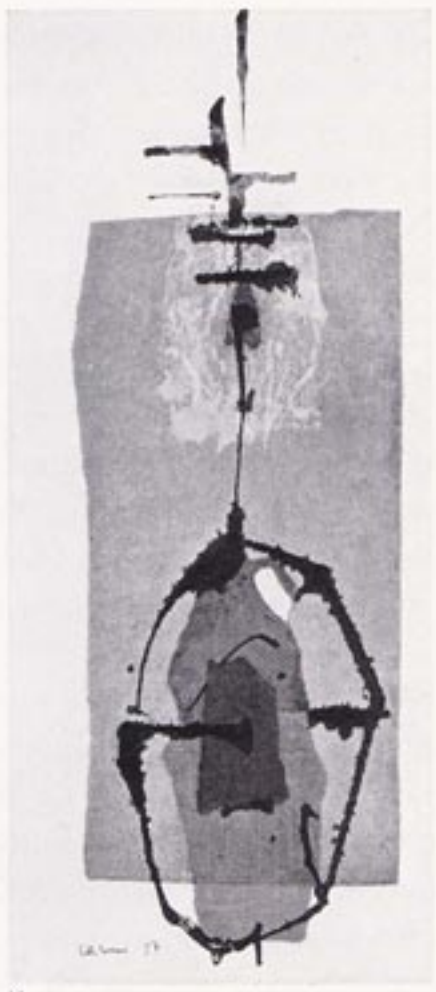
gruppo FINSIDER

l'acciaio per il progresso

10

11

12

Als ich zum erstenmal Gelegenheit hatte, in Carmis gebrauchsgraphische Arbeiten, in die Malereien und seine jüngsten Versuche Einblick zu nehmen, wurde mir bei all ihrer Verschiedenartigkeit doch sogleich der innere Zusammenhang ihres Stils und ihrer poetischen Aussage bewusst. Denn tatsächlich ist die poetische Tonart ein Charakteristikum dieses ernsthaft arbeitenden Künstlers, dem ein so bedeutendes Unternehmen der Metallindustrie, wie es die Cornigliano-Werke sind, die gesamte Planung und künstlerische Leitung ihrer Werbung und ihrer graphischen Gestaltung anvertraut hat.

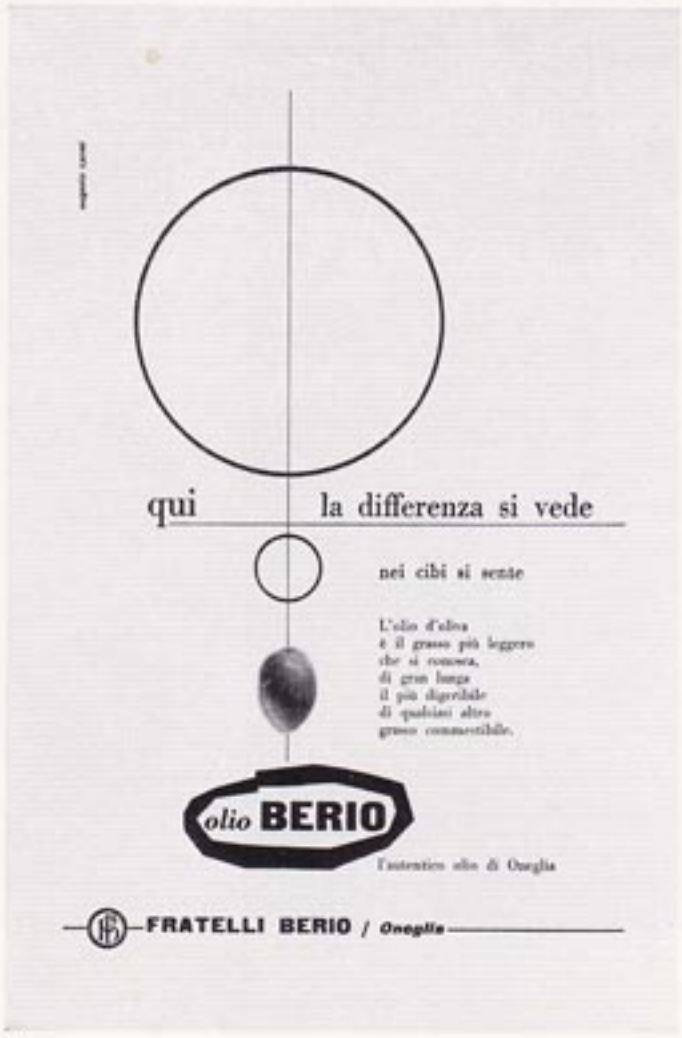
Carmi ist es gelungen, die Erfordernisse rein utilitaristischer Funktionen mit den Forderungen eines eigenständigen künstlerischen Werkes in Einklang zu bringen. Und dies ist nicht wenig. Er selbst erklärte mir, dass er in seiner Graphik eine »thematische Abstraktion« anstrebe, was auf den ersten Blick zwar ein Widerspruch zu bedeuten scheint, in Tat und Wahrheit aber Carmis Umschlägen und Plakaten, Prospekten und Zeitschriftengestaltungen Klarheit und Ausgewogenheit verleiht, so dass sie neben ihrer Zweckgerichtetheit auch noch einen eigenen Wert besitzen. Wenn er auch das graphische Symbol für die industrielle Tätigkeit, die es versinnbildlichen soll, immer wieder verwendet, drückt er

die Tatsache doch nicht bloss in dekorativen Formen aus, sondern in einer selbständigen graphischen Sprache. Die Linien und Farben sind für ihn poetische Zeichen des modernen Alltags. Die vibrierenden Flächen, die rhythmischen Motive innerhalb des typographischen Rahmens beweisen Carmis Neigung zum malerischen Experiment. Er folgt dabei den besten Überlieferungen der Werbekunst seit dem 18. Jahrhundert, denn trotz der funktionellen Natur seiner Arbeiten vermeidet er jegliche Schablone zugunsten einer wirklich kreativen Aussage.

An dieser Stelle sei auch noch auf die neuesten Versuche von Carmi hingewiesen: seine Kompositionen in Email auf Stahlblech. Das Problem, Stil und Ausdrucksform

13

14

15

13) 14) 15) Examples from a series of advertisements for *Berio* cooking oil. 16) Press advertisement for Italian cigarettes. — 17) Advertisement for the Italian branch of *Esso Standard*. — 18) Coloured poster for the XI. *Triennale* of Milan.

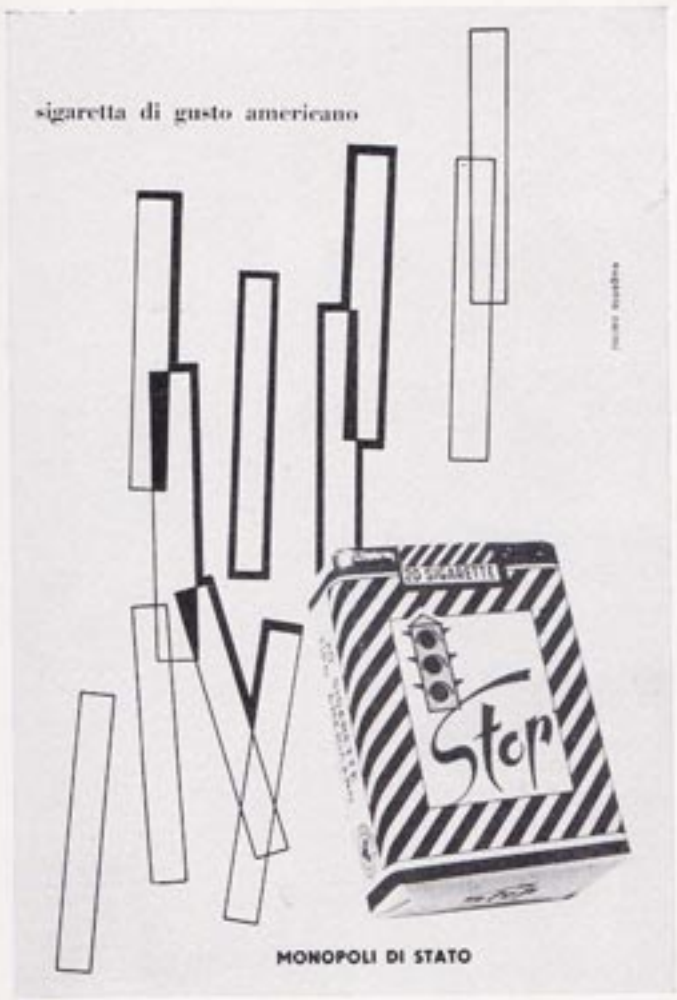
13) 14) 15) Beispiele aus einer Serie von Inseraten für *Berio*-Olivenöl. — 16) Inserat für Zigaretten nach amerikanischem Geschmack. — 17) Inserat für die italienische *Esso-Standard*-Gesellschaft. — 18) Farbiges Plakat für die XI. *Triennale* von Mailand.

13) 14) 15) Trois des annonces d'une série en faveur d'une huile d'olive. 16) Annonce pour des cigarettes de goût américain. — 17) Annonce pour la société italienne *Esso Standard*. — 18) Affiche en couleur pour la XIe *Triennale* de Milan.

dem Material anzupassen, ist eines der Hauptanliegen der Künstler unserer Zeit. Es hat dazu geführt, dass sich die Maler, Bildhauer und Architekten mit der heutigen Wirklichkeit auseinandersetzen und neue Ausdrucksmittel suchen. Dies bewahrt sie vor der Gefahr, Neues in einer überlieferten Sprache auszusagen. Die neuen Werkstoffe sollen durchaus nicht maskiert werden; das Problem besteht darin, sie zu Trägern der poetischen Bildsprache zu machen.

Hiervon ging Carmi aus, als er sich auf das Abenteuer dieser neuen Technik einzulassen begann. Sein Streben geht wiederum nicht nach dem bloss Dekorativ-Handwerklichen, sondern nach einer schöpferischen Tat. Die Emailtechnik birgt mancherlei Schwierigkeiten in sich und verlangt eine ihr entsprechende Bildsprache. Es geht nicht darum, herkömmliche Bilder mit neuen Mitteln hervorzubringen, sondern den neuen Mitteln eine passende Sprache zu geben. Die Berührungspunkte von neuem Material mit dem modernen Gesellschaftsleben liegen klar zutage: neben ihrer praktischen Funktion soll auch der poetische Kontakt gewahrt sein.

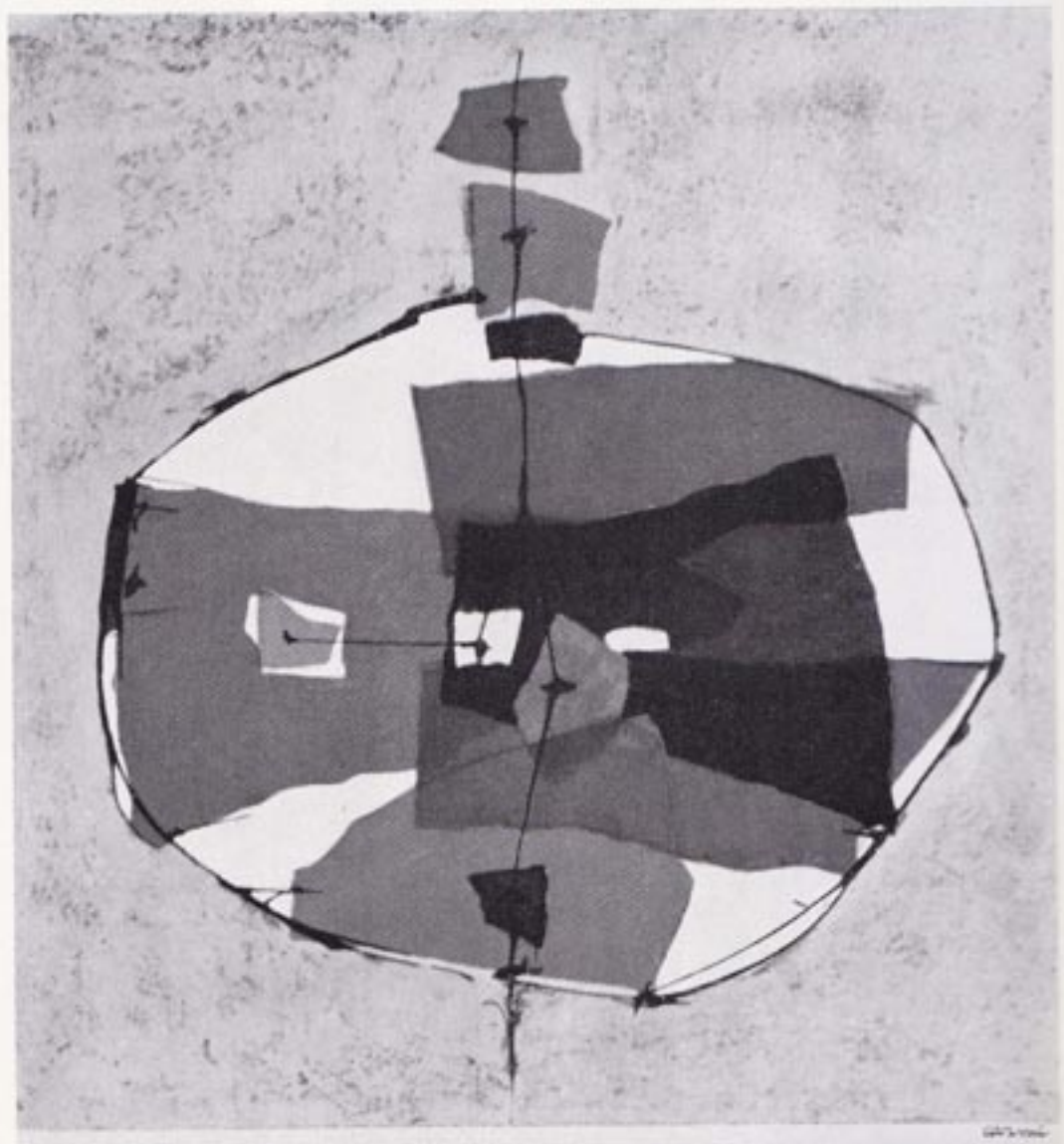
In der kristallenen Abstraktion der farbigen Oberfläche schimmern und vibrieren die Zeichen, deren Schmelz ihnen eine ungeometrische Tiefe verleiht. Carmis Email-Kompositionen vermitteln etwas von der geistigen Unruhe, dem dunkeln Sinn der neuen Dimensionen, die für die moderne Menschheit so charakteristisch sind. Selbst die Wahl des kalten und »inhumanen« Materials steht in einer gewissen poetischen Beziehung zum Ringen zwischen Technik und Geist, zwischen Maschine und Mensch. In jeder andern Ausdrucksform würde das Bild an Wesentlichkeit verlieren: es wäre weniger als die Begegnung eines gefühllosen Materials mit den Krisen und Träumen des Menschen.

16

17

XI Triennale di Milano

esposizione internazionale
delle arti decorative e industriali moderne
e dell'architettura moderna

palazzo dell'arte al parco

dal 27 luglio al 4 novembre 1957 — riduzioni ferroviarie

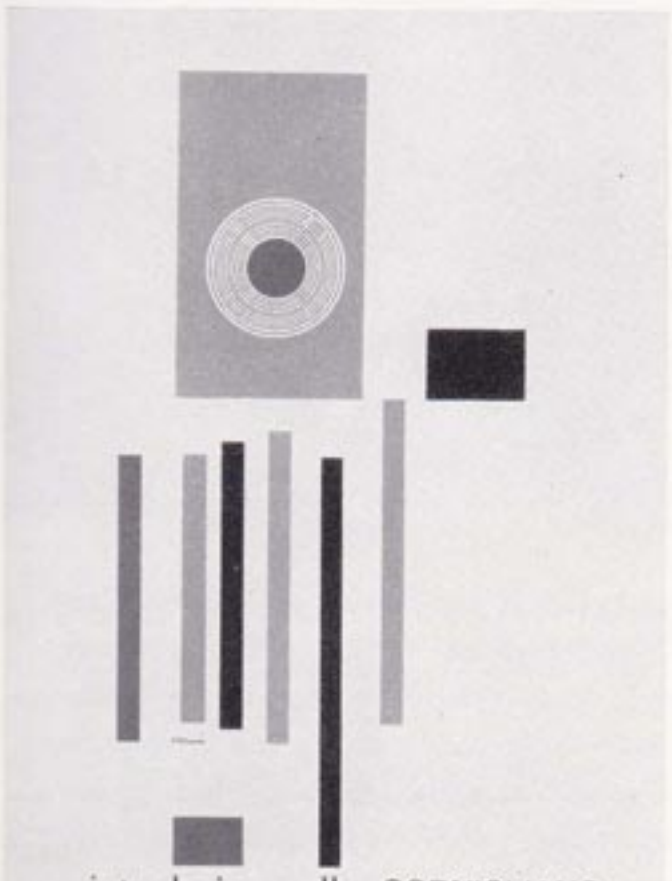
18

La première fois qu'Eugenio Carmi me fit voir ses œuvres d'artiste graphique, de peintre et de « créateur d'expériences expressives », j'eus, en dépit de la variété de tant de manifestations, tout de suite conscience de la cohérence de son style et de l'unité de son message poétique. Car c'est assurément le ton poétique qui constitue la caractéristique indélébile de cet artiste sérieux et conscient auquel une organisation industrielle aussi importante que les Ateliers métallurgiques Cornigliano a confié la direction de toute sa section d'art graphique et de publicité.

Carmi a su concilier les exigences utilitaires d'un travail, par définition, pratique, et celles d'un art désintéressé tendant rigoureusement vers un « abstractatisme à thème », ce qui peut paraître, au premier abord, une contradiction dans les termes. Mais en fait les couvertures et les affiches de Carmi, ses dépliants et ses brochures ou revues témoignent d'une clarté immédiate, d'un équilibre dans l'utilisation des éléments allusifs et d'une liberté si souveraine que la valeur en est complètement indépendante du but économique également servi par ces ouvrages. Bien que reproduisant toujours et partout le symbole de l'activité industrielle qu'il s'agit d'évoquer, Carmi ne se préoccupe pas de donner une transposition seulement décorative des faits réels, mais les exprime dans une langue graphique propre. Les lignes et les couleurs sont

EUGENIO CARMI

19) Coloured cover for an introduction to the Cornigliano works, Genoa. — 20) Cover illustration for a special issue of the Italian magazine *Itinerari*. — 21) 22) Wall hangings of silk or linen, of which a limited number of 200, signed by the artist, were printed in silk-screen by the Manifattura Mita, Nervi. The artist paints directly on to the prepared printing frame. The print is therefore not a reproduction, but is directly transferred. — 23) Cover of a prospectus for spectacle glasses. — 24) Illustration from an advertisement for *San Bernardo* mineral water. (1950)

19

20

19) Farbiger Umschlag für eine Einführung in die Cornigliano-Werke, Genua. — 20) Umschlagillustration für eine Spezialausgabe der italienischen Zeitschrift *Itinerari*. — 21) 22) Im Siebdruckverfahren ausgeführte Wandbehänge aus Seide oder Leinen, die von der Manifattura Mita, Nervi, in beschränkter Auflage von 200 vom Künstler signierten Exemplaren herausgegeben werden. Der Künstler malt direkt auf den vorbehandelten Druckrahmen. Der Druck ist also keine Reproduktion, sondern wird ähnlich wie bei der Originalgraphik direkt übertragen. — 23) Prospektumschlag für Brillengläser. 24) Illustration eines Inserates für *San-Bernardo*-Mineralwasser. (1950)

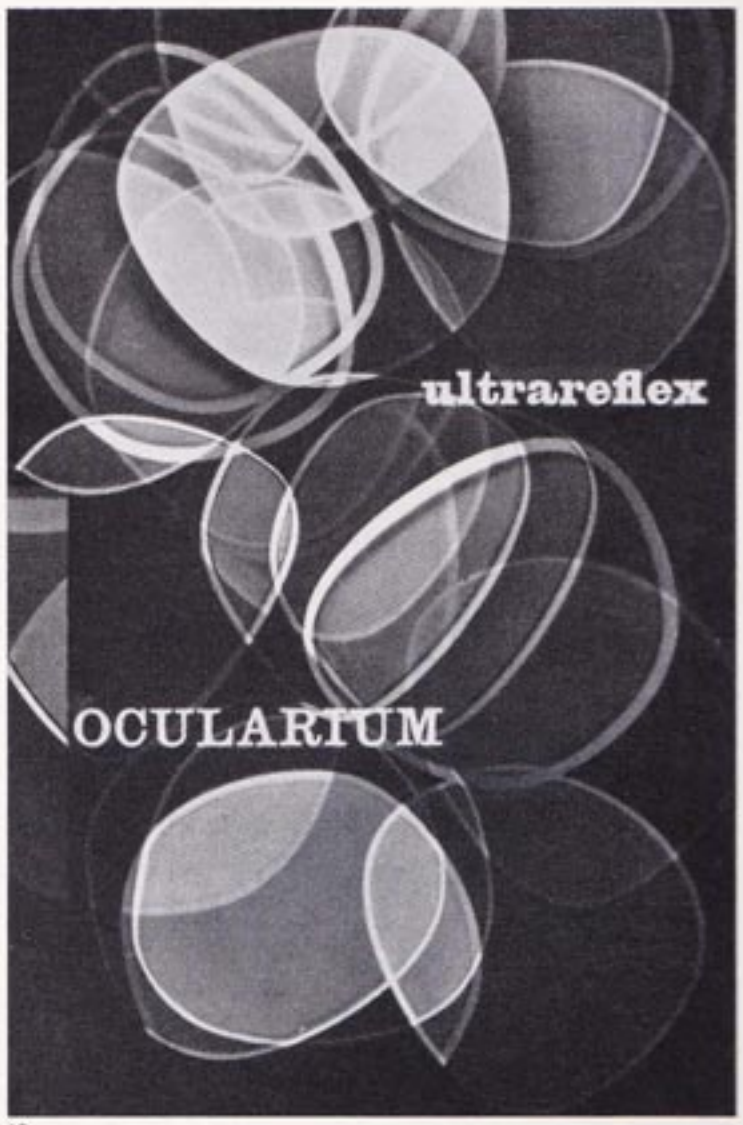
19) Couverture en couleur d'une brochure intitulée « Introduction aux Usines Cornigliano », Gênes. — 20) Illustration de la couverture d'un numéro spécial de la revue italienne *Itinerari*. — 21) 22) Etoffes de soie ou de lin pour l'ornementation murale, comportant des compositions sérigraphiques tirées à 200 ex. par la Manifattura Mita, Nervi, et signées par l'artiste. Carmi peint directement à l'intérieur du cadre préexistant. L'impression de la composition n'est donc pas une reproduction, mais un report direct, comme dans toute gravure originale. — 23) Couverture d'un prospectus pour verres de lunettes. 24) Illustration d'une annonce pour l'eau minérale *San Bernardo*. (1950)

pour lui autant de signes poétiques du moderne quotidien. Les surfaces anguleuses et vibrantes et le rythme des motifs entourés de leur cadre typographique révèlent un artiste épris d'expérience picturale. A cet égard, il est l'héritier de la meilleure tradition de l'art publicitaire remontant au XVIIIe siècle, car, en dépit de la nature fonctionnelle de son œuvre, il évite constamment tout ce qui est cliché et routine, en faveur d'un effort incessamment créateur.

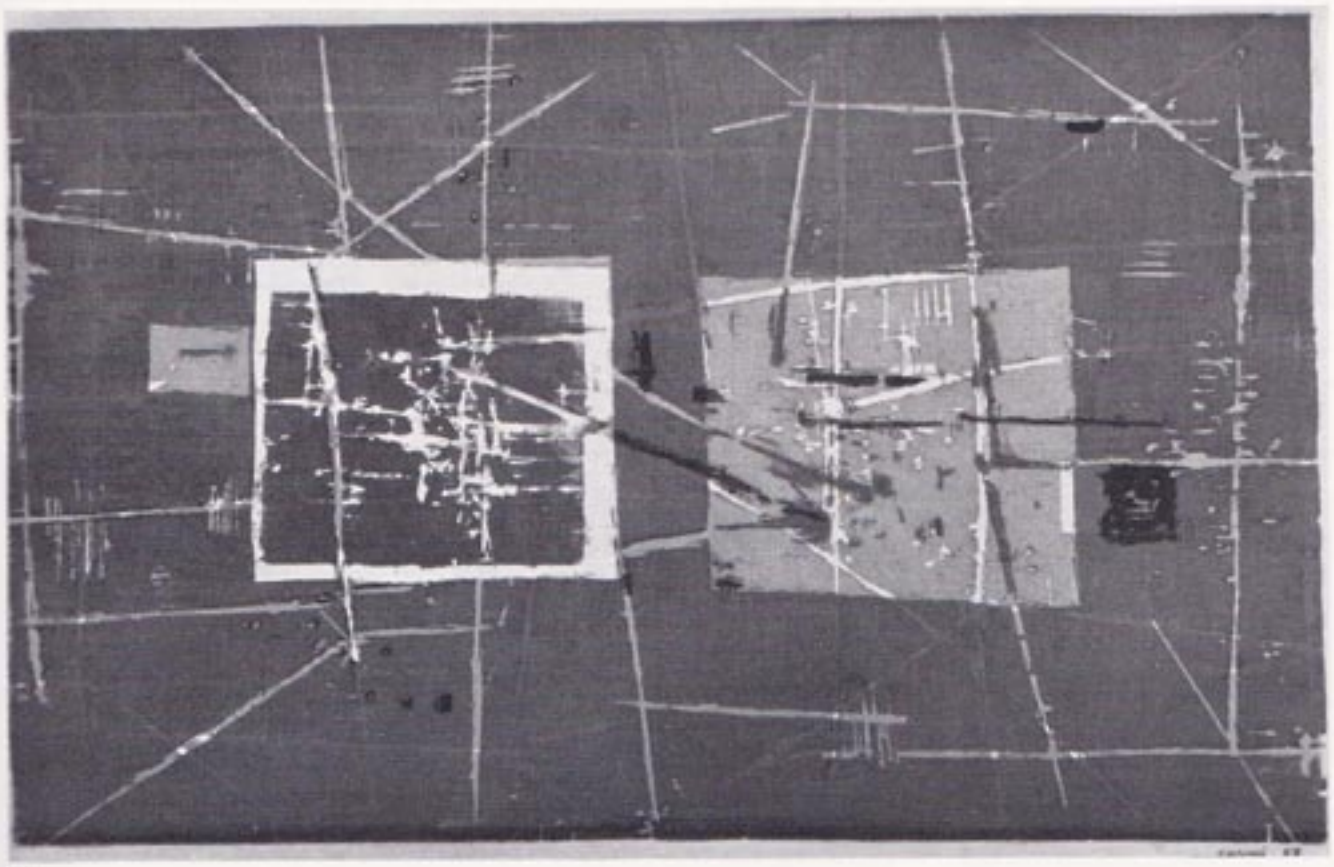
Les plus récentes recherches de Carmi l'ont amené à une innovation qui mérite d'être mentionnée à part : nous voulons parler de ses compositions d'émaux sur acier. Le souci d'accorder le style et l'expression à la matière employée est l'une des préoccupations majeures des artistes d'aujourd'hui, et a amené peintres, sculpteurs et architectes à prendre un contact immédiat avec la réalité contemporaine et à chercher à celle-ci une expression formelle adéquate, c'est-à-dire n'imposant plus aux faits de ce temps-ci une rhétorique désormais dépassée et désuète. Il ne s'agit pas de masquer les nouveaux matériaux, mais, au contraire, de les rendre capables d'incarner l'image poétique.

Telles sont les prémisses à partir desquelles Carmi s'est aventuré dans la création de cette nouvelle technique. Ici non plus, son aspiration n'est point d'aboutir au décoratif artisanal, mais à une création proprement dite. La technique de l'émail recèle bien des difficultés et exige des images, des formes qui lui soient homogènes. Loin donc de chercher à enfermer le nouveau dans des images traditionnelles, il s'agit de prêter à ce nouveau un langage qui ne le soit pas moins, afin d'en capter l'essence, de rejoindre à travers elle toute la réalité sociale dont elle procède, en une évocation poétique que son authenticité même émancipe de tout asservissement à la seule utilité.

Les symboles insérés dans l'abstraction cristalline de la surface colorée ont une puissance vibrante, et leurs coagulations leur confère une profondeur non-géométrique. Les émaux ainsi composés par Carmi participent de cette inquiétude de l'esprit, de ce sens obscur des dimensions nouvelles, de tout ce dépaysement qui est si caractéristique pour les hommes de notre temps. Même le choix d'une matière aussi froide et aussi « inhumaine » a quelque chose à faire avec la lutte entre les lois de la technique et les angoisses de l'esprit, entre la machine et l'homme. Réalisée par d'autres moyens, l'image perdrait quelque chose de sa vérité essentielle, qui est d'incarner le choc dialectique entre la matière la plus insensible et les crises, les songes de l'individu.

23

21

24

22