

**OPERE ARTISTICHE DI GIAN LUIGI CASTELLI
RELATIVE AL PERCORSO
DI VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA
e indicante una via per la pace e la sicurezza
con didascalie**

Delle opere artistiche relative ai temi: “Umanesimo trascendentale”, “Coscienza del sé e del connesso non sé” e “Amore comprensivo e disinteressato” si riportano nuovamente le seguenti opere già illustrate nella sezione opere artistiche pietre miliari del Plurispazialismo e del percorso artistico e di pensiero di Castelli

- . i dipinti **“Ulisse”** e **“Umano e Divino”** del tema “Umanesimo trascendentale”
- . i dipinti **“Demian”** e **“Siddharta”** del tema “Coscienza del sé e del connesso non sé”
- . il dipinto **“Marie e Pierre Curie** del tema “Amore comprensivo e disinteressato”

Si riportano nuovamente le seguenti opere già inserite nella sezione opere artistiche pietre miliari del Plurispazialismo e del percorso artistico e di pensiero di Castelli

- . il dipinto **“Evoluzione: dal Matriarcato e dal Patriarcato all’era della persona (“Personarcato”) e oltre”**,
- . l’installazione **“Dallo scontro alla collaborazione, una via per la pace e la sicurezza”**,
- . il dittico pittorico **“Trasformazione e superamento intelligente degli ostacoli collaborando con gli altri ed evitando di erigere muri”**

TEMA “Umanesimo trascendentale”

serie di opere che, rifacendosi anche ai miti, evidenziano la capacità umana di dare ordine al caos e di sviscerare, nel rispetto del trascendente, il trascendentale che può apparire irraggiungibile e dare scacco alla ragione

Apollo e Dafne olio su tela 50x70 del 2001
tratta gli istinti primordiali e il loro inquadramento in un contesto indicante la necessità di sentimenti elevati per un armonioso rapporto

Pigmalione olio su tela 60x70 del 2001
tratta l'asservimento alle proprie creazioni materiali e il suo superamento

Orfeo ed Euridice olio su tela 60x70 del 2001
tratta la conoscenza conquistata passo passo abbandonando le verità parziali a cui si è affezionati

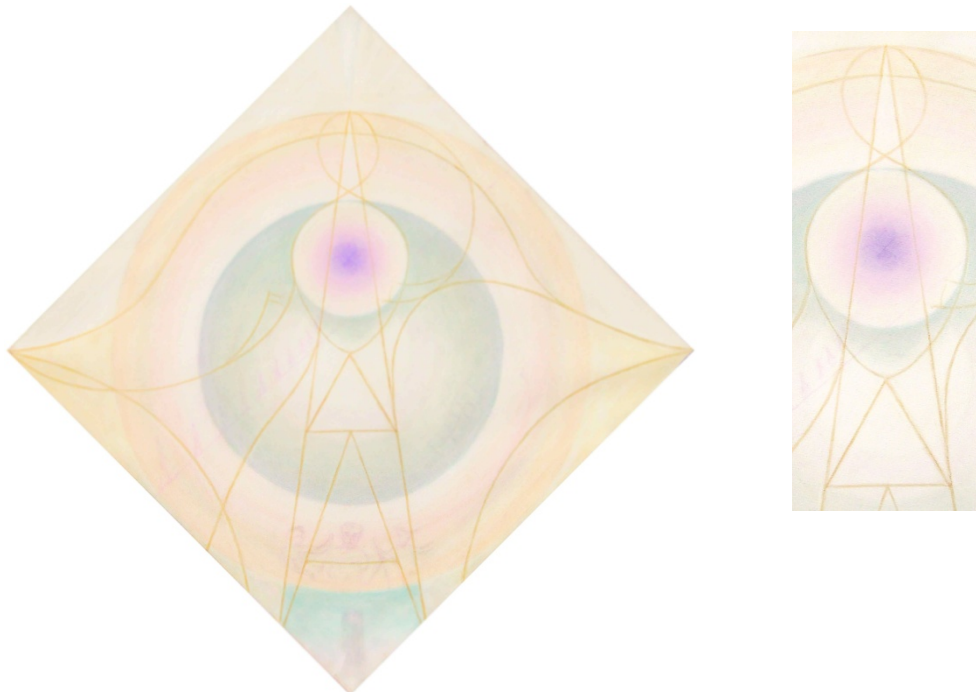

Afrodite olio su tela 50x60 del 2001
tratta l'amore procreatore che prevale sulle forze distruttive e il coraggio di guardare negli occhi i mostri che accompagnano il nostro cammino in modo che lascino il posto all'espressione serena del saggio, il quale inquadra il ciclo della vita nell'ambito di un disegno trascendente

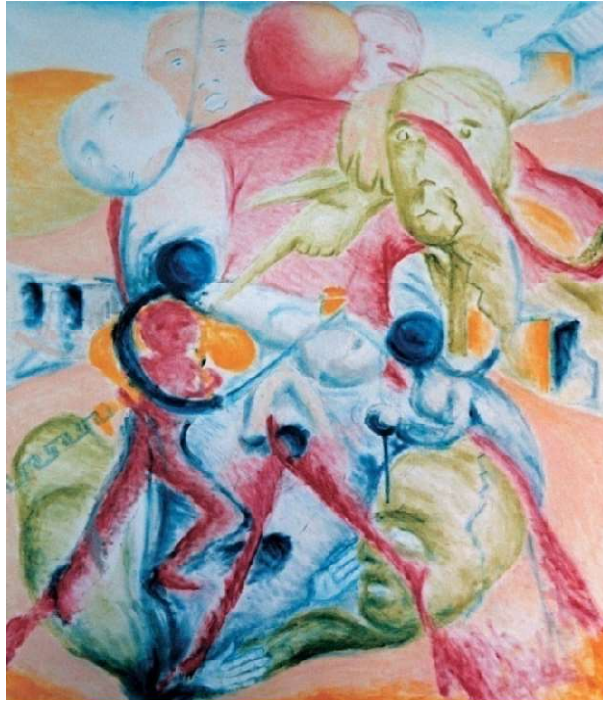
Acrisio e Perseo olio su tela 60x70 del 2001

tratta le problematiche della gestione dei rapporti umani la cui conoscenza, accompagnata dal rispetto responsabile e trasparente dei valori trascendenti, apre alla gestione del destino e alla libertà

Umano e Divino olio su tela, cm 60x60 del 2001

tratta la tensione e il cammino degli esseri umani verso la trascendenza, supportati da una conoscenza consapevole e con aperture all'alterità; l'infinito è simboleggiato, è supportato in continuità di segno da un simbolico triangolo equilatero e comprende un simbolico cerchio

Laio ed Edipo olio su tela 60x70 del 2002

tratta le conseguenze di ignoranza, malafede e insinuazioni in contrapposizione rispettivamente a conoscenza, sincerità e trasparenza, la cui presa di coscienza rende consapevoli e responsabili

Salomè olio su tela 66,5x83 del 2002

tratta l'attribuzione della responsabilità di nefandezze soltanto a chi le compie materialmente, lasciando nel breve indenne "pulito" che ne è la causa prima

Ulisse olio su tela 70x60 del 2002

tratta il tormentato cammino di conoscenza verso l'ignoto alla scoperta del trascendentale che sembra dare scacco o dà scacco alla ragione; incontrati i valori trascendenti Ulisse non li fa propri, uccide e non viene più riconosciuto dal figlio avuto da Circe che gli aveva aperto la strada verso la trascendenza

TEMA: “Coscienza del sé e del connesso non sé”

Serie di opere ispirate anche a scritti famosi
che portano ad atteggiamenti consapevoli e responsabili

Il cammino verso l'essere cosciente di sé, delle proprie capacità, del proprio ruolo sociale, della dipendenza dagli altri, delle proprie responsabilità e del non sé, raccontato tramite le opere, è effettuato:

Robinson Crusoe

olio su tela 70x60 del 2003

- da Robinson Crusoe attraverso l'esperienza travagliata di una vita solitaria e il contributo degli altri, anche se lontani;

La donna mancina

olio su tela 60x60 del 2004

- dalla donna mancina con una solitaria e circoscritta realizzazione individuale e in un'armonia che recano contentezza, ma non felicità;

Tonio Kroger

olio su tela 60x60 del 2004

- da Tonio Kroger passando attraverso l'armonizzazione della posizione del letterato puro con l'assaporamento viscerale della vita e la scoperta di essere diventato un artista più completo;

Narciso e Boccadoro

olio su tela 70x60 del 2004

- da Narciso e Boccadoro rispettivamente attraverso due vie complementari: quella spirituale e quella dei sensi che, relazionandosi, portano a una maggiore completezza;

Il visconte dimezzato

olio su tela 60x70 del 2003

- dal visconte attraverso le vie del bene e del male vissute separatamente in un'opposizione che, superata, porta all'equilibrio del saggio operante;

Don Chisciotte

olio su tela 70x60 del 2004

- da Don Chisciotte attraverso l'immersione quasi totale nel mondo delle idee e del sogno e in idealità personali, anche forieri di miglioramenti, che però stridono con una realtà caotica piena di ingiustizie; la resa alla quale lo fa pervenire a un appartarsi riposante anche se sofferto;

Siddharta

olio su tela 60x70 del 2004

- da Siddharta nello scoprire la parte più profonda e indistruttibile dell'io e l'unità, foriera di serenità e saggezza, tra l'anima individuale e la totalità del mondo

Demian

olio su tela cm 50x70 del 2003

- da Demian analizzando la realtà intensamente e interiorizzandola fino a emergere a rappresentante e a guida della natura continuamente volta verso il nuovo, ma quale uomo del suo tempo, con una mentalità intrisa dalla logica dello scontro, vede nella guerra il mezzo per raggiungere il nuovo, salvo ricredersi dopo aver toccato con mano le nefandezze e la atrocità proprie delle guerre

La pienezza dell'essere

olio su tela 60x70 del 2004

- tramite un'analisi cosciente e matura che porta ad andare oltre le tradizioni e le situazioni del presente, che frenano e limitano le persone nel raggiungere la pienezza del proprio essere, che tiene conto della realtà e di valori compresi e trascendenti e della totalità inscindibile e armonica della persona, sinolo di corpo e spirito e che si basa su una conoscenza aperta e consapevole e sull'amore comprensivo e disinteressato

Favorito dall'interiorizzazione cosciente di questi percorsi verso la conoscenza di se stessi, del non sé e della propria collocazione nel mondo, l'agire potrebbe diventare più libero e responsabile, evitando per quanto possibile gli errori di Ulisse e gli scontri forieri di morte.

La spinta a sviscerare il trascendentale e a partecipare e a vivere la trascendenza, la tensione verso la Fonte originaria comune a tutti gli esseri e il senso di responsabilità e di libertà raggiunti con l'essere coscienti, sono monchi se non sono pervasi dall'amore comprensivo e disinteressato che apre all'altro e al suo rispetto e che è di fondamento per quella collaborazione e aiuto reciproci che favoriscono la realizzazione dei singoli talenti in un ambito evolutivo armonico di rispetto reciproco, di condivisione, di dialogo sospensivo e di conversazione positiva lontana dallo scontro. Si è presa pertanto ispirazione da testimonianze di vita che hanno lasciato una profonda traccia e che hanno permesso evoluzioni positive e da scritti che fanno sentir il valore di tale amore.

TEMA: “Amore comprensivo e disinteressato”

Serie di opere che ricordano anche vite emblematiche e che aprono all'altro con condivisione e con la conversazione

Nelle opere relative a questo tema l'amore comprensivo e disinteressato

Jeanne

olio su tela 50x70 del 2006

- . in Jeanne, è così intenso da portarla a dedicare la propria vita a colui che, grazie a lei capendone l'anima, era arrivato a cogliere gli aspetti psicologici nei ritratti

Maria Teresa di Calcutta

olio su tela 60x60 del 2006

- in Maria Teresa di Calcutta, è illuminato dalla fede religiosa e porta ad alleviare le sofferenze fisiche e spirituali del prossimo senza distinzioni

Marie e Pierre Curie

olio su tela 60x70 del 2006

- in Marie e Pierre Curie unisce due cuori che battono all'unisono nella vita e nella ricerca scientifica e porta Marie a donare all'umanità il frutto radioso di studi e sacrifici, nella consapevolezza dei benefici connessi

Socrate

olio su tela 60x60 del 2007

- in Socrate, è volto maieuticamente verso il prossimo in una illuminante e di ampio spettro ricerca di verità per una conoscenza e presa di coscienza più estese e armoniche

Gandhi

olio su tela 50x70 del 2007

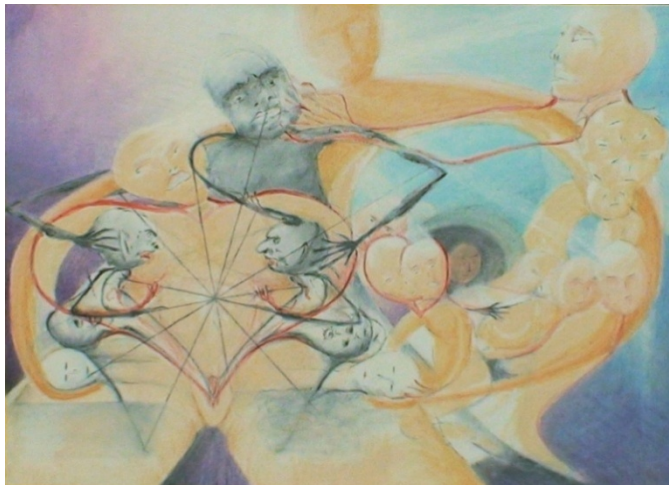
- in Gandhi, è dedicato al suo popolo, fondato su meditate convinzioni e perpetuato con dedizione e responsabile condotta di vita con un dignitoso e attivo atteggiamento comunque non violento

Martin Luther King

olio su tela 60x70 del 2008

- . porta Martin Luther King, supportato dalla moglie e aiutato dalla fede in Dio, a dedicare la vita, fino al martirio, per ottenere i diritti civili non soltanto per i neri, ma anche per tutti gli esclusi e sfruttati da un sistema poco attento, in nome del denaro e del potere, al valore della persona

Antigone

olio su tela 70x50 del 2008

- . porta Antigone a essere un paladino del rispetto della dignità indipendentemente da circostanze avverse, in nome di valori trascendenti e di rispetto della persona anche nella sua morta corporeità, considerando la persona un solo di corpo e spirito e di materia ed energia e una trascendenza che prevede il rispetto di valori e origini comuni a tutte le persone, valori etici spesso in contrasto con le leggi

Un'ottima annata

olio su tela 70x60 del 2008

- nel libro Un'ottima annata di Peter Mayle, porta a vivere in modo solidale e felice, valorizzando le individualità e rifiutando la logica dello scontro per quella collaborazione integrata dall'amore, illuminando così il mondo di luce sopra il grigiore e l'appiattimento intellettuale e culturale di comodo proprio delle spinte egoistiche e aprendo un nuovo giorno

le tematiche sopracitate che valorizzano la persona, evidenziando paradigmi indicanti su basi culturali una via per la pace e la sicurezza, aprono un percorso che sfocia nel dipinto

“Evoluzione: dal Matriarcato e dal Patriarcato all'era della persona (“Personarcato”) e oltre”

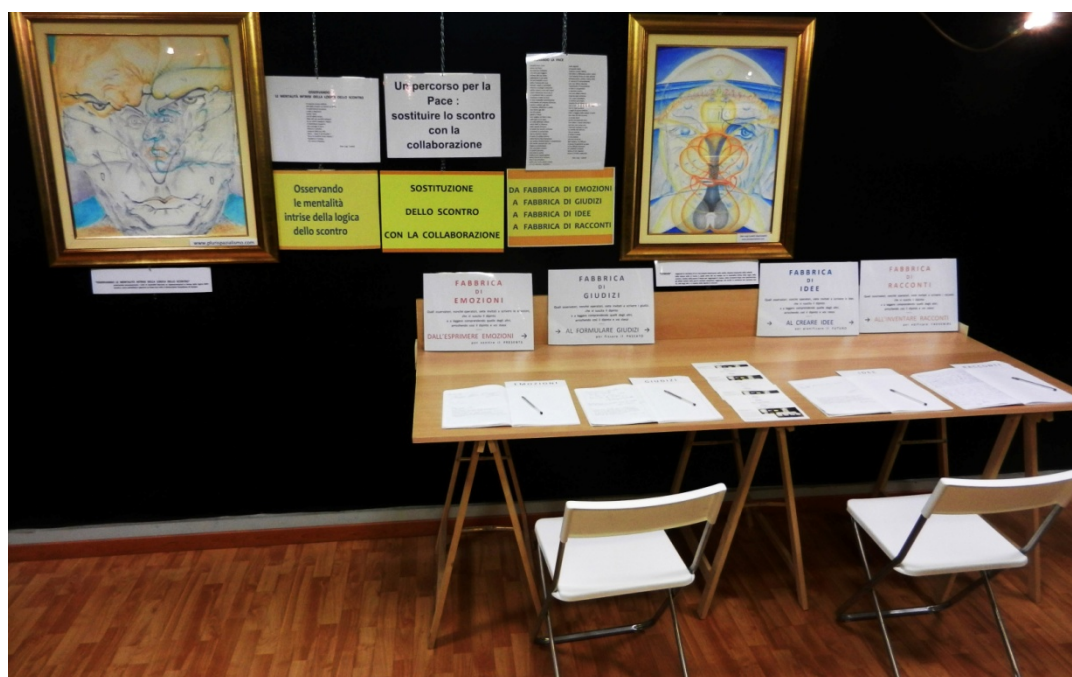
olio su tela 60x100 del 2009

dipinto che auspica l'avvento dell'era della persona denominata “Personarcato”, era in cui ciascuna persona viene valorizzata con i propri talenti nel rispetto della dignità e delle differenze, era in cui pensieri, sentimenti e linguaggi possono liberamente irradiarsi e possono essere superate classificazioni e catalogazioni labili nel tempo e anche discriminazioni sessuali, era di pace e sicurezza. Il dipinto indica sullo sfondo la presenza di futuri umanoidi messaggeri della civiltà umana nell'immensità di un universo poco adatto alla normale vita degli esseri umani, vita che si svolge su un piccolo pianeta da salvaguardare

e poi nella composita installazione interattiva

“Dallo scontro alla collaborazione, una via per la pace e la sicurezza” del

che porta a sostituire la logica dello scontro, che insanguina il mondo, con la logica della collaborazione, forier a di pace e di

sicurezza delle quali il mondo ha particolarmente bisogno: sul suo palcoscenico ciascun fruitore, nonché operatore, interagendo con gli altri fruitori, può rendersi conto che la collaborazione è più fattiva dello scontro.

Essa è composta dal dipinto *“Osservando le mentalità intrinse della logica dello scontro”* e da una installazione interattiva e da due poesie: *“Osservando le mentalità intrinse della logica dello scontro”* e *“Sognando la pace”*. Il fruitore, osservando il dipinto, può rendersi conto come apparirebbero i visi dei personaggi le cui mentalità sono intrinse della logica dello scontro se fosse tolta loro l'apparenza di facciata.

Il fruitore, nonché operatore sul palcoscenico dell'installazione interattiva, scrivendo su un quaderno le proprie emozioni, giudizi, idee e racconti ispirati da un dipinto plurispaziale* e leggendo gli scritti degli altri, si accorge che non solo il dipinto si arricchisce, ma anche se stesso e può così constatare, da questa interazione con gli altri fruitori nonché operatori, che la collaborazione è più fattiva dello scontro.

Il fruitore leggendo le due poesie di Castelli può sentire maggiormente la validità della collaborazione e della pace.

In tale installazione viene riportato l'aforisma *“Esprimere emozioni per sentire il presente, formulare giudizi per fissare il passato, creare idee per pianificare il futuro e inventare racconti per edificare l'avvenire”*.

I fruitori hanno scritto molte emozioni e molti giudizi e poche idee e pochissimi racconti, indice di una società emotiva e giudicante ma poco inclina a formulare idee e tantomeno a creare racconti.

*viene riportata la composita installazione, con l'installazione interattiva col dipinto Demian, esposta al museo Civico Giuseppe Sciorino in occasione del Premio Internazionale della Pace nel Mondo G.O.M.P.A

Affinché tale percorso non rimanesse una bella teoria, per renderlo operativo è stato creato il dittico che testimonia la volontà di agire per aprirsi agli altri evitando muri divisorii, cosa fondamentale per evitare gli scontri

Trasformazione e superamento intelligente degli ostacoli collaborando con gli altri ed evitando di erigere muri

anni 2014.2015

Nel primo dipinto un “muro” impedisce di approcciarsi, partecipare, operare e collaborare con gli altri sul palcoscenico della vita sociale, anche se la lascia intravedere e immaginare.

Nel secondo dipinto, il superamento dei blocchi e delle remore mentali fa scomparire il “muro” che si interponeva rendendo più chiara la visione della vita con le sue umane manifestazioni emotive e razionali a cui partecipare attivamente con condivisione, immergendosi ed esprimendosi apertamente.

Il dittico, prendendo spunto dal romanzo “Il lupo nella steppa” di Hesse, documenta una trasformazione evolutiva di natura psichica col superamento intellettuale di ostacoli che interferiscono col proprio avanzamento personale, ostacoli che vengono superati intelligentemente collaborando e rispettando gli altri e che rimangono positivamente nella memoria, ben diversamente da quelle distorsioni mentali che generano certi “giochi”, e non solo, che prevedono l’annientamento di ogni ostacolo che si presenta, persone comprese viste come nemici, con una mentalità intrisa della logica dello scontro e col baco di cercare il nemico a ogni costo, indice questo di mentalità malate.

Molti si “stupiscono” o “bollano giustamente” come delinquenti i bimbi e non solo i bimbi, ai quali viene propinata tale realtà virtuale che viene inculcata e recepita come riferimento formativo reale, persone e popoli che di conseguenza compiono azioni assassine eliminando con armi chi ostacola la loro realizzazione non rispettosa degli altri e in nome di un protagonismo insensato, della libertà del più forte di fare ciò che vuole e del volere imporre la propria verità di comodo anche se frutto di una visione limitata e poco libera.