

La Forma dell'Inafferrabile

Valente Cancogni tra il silenzio di Giacometti e la materia di Fontana

Quando ho iniziato ad analizzare l'universo artistico di Valente Cancogni, mi sono reso conto fin dai primi istanti di non trovarmi di fronte a un semplice scultore o pittore toscano ancorato alla pur grandiosa tradizione della sua terra, ma a un catalizzatore di energie e suggestioni che hanno segnato le vette più alte del Novecento.

Nel mio lavoro di lettura critica della sua opera, ho voluto fortemente scardinare l'idea della sterile citazione per mettere in luce una sinergia profonda, quasi sotterranea eppure evidentissima, che lega Cancogni a due giganti assoluti dell'arte del XX secolo: Alberto Giacometti e Lucio Fontana.

Il mio sguardo si è posato inizialmente sulla materia e sulla carne o meglio, sull'assenza della stessa delle sue sculture, ed è stato inevitabile per me tracciare un filo rosso che conduce direttamente ad Alberto Giacometti. Credo che Cancogni condivida con il maestro svizzero una medesima urgenza esistenziale, quel bisogno quasi ossessivo di spogliare la figura umana da ogni orpello, da ogni compiacimento estetico o accademico, per arrivare alla sua struttura ossea, spirituale, più intima. Quando osservo le sue figure filiformi, così drammaticamente allungate, avverto la stessa identica tensione verticale, quel tentativo di resistere al peso del mondo elevandosi verso l'alto.

Ma ciò che più mi affascina e che ho voluto evidenziare nelle mie riflessioni è la texture della sua materia: superfici tormentate, rugose, solcate da ferite che sembrano catturare e frammentare la luce in un gioco continuo di ombre. Non c'è pace in quella superficie; c'è invece il racconto della fragilità dell'essere, un'energia vitale e precaria che vibra con la stessa intensità delle creature giacomettiane, ma che Cancogni riveste di una propria, personalissima poetica creativa e di pensiero. Spostando la mia attenzione sulla sua produzione pittorica e, in particolare, sui suoi lavori in ceramica, ho avvertito una forte sensazione che mi ha riportato direttamente a Lucio Fontana.

The Ungraspable Form

Valente Cancogni Between Giacometti's Silence and Fontana's Matter

From the moment I began to study the artistic universe of Valente Cancogni, it was clear that I was not in the presence of a mere Tuscan sculptor or painter working, however magnificently, within the tradition of his native land, but of an artist who channels the energies and intuitions that marked the highest peaks of twentieth-century art.

In undertaking this critical reading of his work, I set out to move beyond the sterile notion of citation, in order to uncover a deep, almost subterranean yet unmistakable affinity linking Cancogni to two absolute giants of twentieth-century art: Alberto Giacometti and Lucio Fontana.

My attention turned first to matter itself — to flesh, or rather to its absence, in his sculpture — and from there it was inevitable that I should trace a direct line to Alberto Giacometti. Cancogni, I believe, shares with the Swiss master the same existential urgency: an almost obsessive need to strip the human figure of every ornament, every aesthetic or academic indulgence, until it reaches its most intimate, spiritual, skeletal structure. In his elongated, filiform figures, so dramatically attenuated, I recognise the same vertical tension found in Giacometti's work — the same attempt to resist the weight of the world by rising toward the sky.

What fascinates me most, however, and what I have sought to underscore throughout these reflections, is the texture of his material: tormented, rough-hewn surfaces furrowed by wounds that seem to capture and fracture light in a continuous play of shadow. There is no repose in that surface — only the narrative of the fragility of being, a precarious vital energy that vibrates with the same intensity as Giacometti's figures, though here re clothed in Cancogni's own, deeply personal poetics of form and thought.

Turning to his work in painting, and above all to his ceramics, I was struck by a different but equally powerful sensation — one that led me directly to Lucio

Fontana: not the Fontana of the Spatial Concepts alone, but the Fontana of the extraordinary abstract, informal, powerfully material ceramic production, where his affinity with Cancogni becomes most intimate and most revealing.

In his ceramics, Fontana models the earth with an explosive vehemence, producing clotted surfaces, craters, and iridescent glazes in which matter seems caught at the very moment of its genesis. Cancogni, in this respect, takes up that legacy. In his own ceramic work, the Tuscan artist does not pursue defined form or figurative constraint, but proceeds instead through extrusion, dense compounds of material, and deliberate fissures. In both artists, matter ceases to be a static boundary and becomes instead a dynamic threshold. That abstraction — so tactile, so tormented — does not foreclose the meaning of the work but throws it open: free of any didactic handhold, the density of earth and colour leaves the viewer entirely free to wander. The spectator becomes a mental explorer, a wayfarer who loses and finds himself among the folds, the voids, and the reliefs of the surface, undertaking an imaginative journey with no predetermined boundary.

In composing this critical trajectory, my aim has never been to present Cancogni as a belated imitator, but as an artist who has metabolised and internalised the languages of the avant-garde, fusing them with the artisanal knowledge and plastic manual skill native to his Tuscan origins. I regard his art as an extraordinary and balanced point of convergence: on one side, the solemn silence of Giacometti's figures; on the other, the material abstraction and boundless inner freedom of Fontana's ceramics. Valente Cancogni demonstrates that dialogue with the masters need not be a weight that crushes creativity, but can be a vital sap which, understood and reworked with authenticity, still gives form and voice today to the deepest, most elusive folds of the contemporary soul.

Quando parlo di Fontana parlo del maestro della sua straordinaria produzione ceramica astratta, informe, potentemente materica: è qui che il legame con Cancogni si fa intimo e rivelatore. Nelle sue ceramiche, Fontana modella la terra con una foga dirompente, creando superfici grumose, crateri e smalti iridescenti dove la materia sembra essere colta nel momento stesso della sua genesi. In questo percorso vedo Cancogni raccogliere quel testimone. Nei suoi lavori in ceramica, l'artista toscano non cerca la forma definita o la gabbia figurativa, ma opera per estrusioni, impasti densi e fenditure. In entrambi gli artisti la materia cessa di essere un limite statico e si trasforma in un portale dinamico. Quell'astrazione così tattile e tormentata non chiude il senso dell'opera, ma lo spalanca: priva di appigli didascalici, la densità della terra e del colore lascia a chi osserva una totale, assoluta libertà di viaggiare. Lo spettatore diventa un esploratore mentale, un viandante che si perde e si ritrova tra le pieghe, i vuoti e i rilievi della superficie, compiendo un viaggio immaginativo che non ha confini prestabiliti.

Nel comporre questo mio percorso critico, l'obiettivo non è mai stato quello di presentare Cancogni come un imitatore tardivo, bensì come un artista che ha saputo metabolizzare e interiorizzare i linguaggi delle avanguardie per fonderli con la sapienza artigiana e la manualità plastica tipiche delle sue origini toscane. Considero la sua arte un punto di convergenza straordinario ed equilibrato: da un lato il silenzio solenne delle figure di Giacometti; dall'altro l'astrazione materica e la sconfinata libertà di viaggio interiore delle ceramiche di Fontana. Valente Cancogni dimostra che il dialogo con i maestri non è un peso che schiaccia la creatività, ma una linfa vitale che, se compresa e rielaborata con autenticità, permette ancora oggi di dare forma e voce alle pieghe più profonde e inafferrabili dell'anima contemporanea.

Fontana: not the Fontana of the Spatial Concepts alone, but the Fontana of the extraordinary abstract, informal, powerfully material ceramic production, where his affinity with Cancogni becomes most intimate and most revealing.

In his ceramics, Fontana modelled clay with an explosive vehemence, producing clotted surfaces, craters, and iridescent glazes in which matter seems caught at the very moment of its genesis. Cancogni, in this respect, takes up that legacy. In his own ceramic work, the Tuscan artist does not pursue defined form or figurative constraint, but proceeds instead through extrusion, dense compounds of material, and deliberate fissures.

In both artists, matter ceases to be a static boundary and becomes instead a dynamic threshold. That abstraction — so tactile, so tormented — does not foreclose the meaning of the work but throws it open: free of any didactic handhold, the density of earth and colour leaves the viewer entirely free to wander. The spectator becomes a mental explorer, a wayfarer who loses and finds himself among the folds, the voids, and the reliefs of the surface, undertaking an imaginative journey with no predetermined boundary.

In composing this critical trajectory, my aim has never been to present Cancogni as a belated imitator, but as an artist who has metabolised and internalised the languages of the avant-garde, fusing them with the artisanal knowledge and plastic manual skill native to his Tuscan origins. I regard his art as an extraordinary and balanced point of convergence: on one side, the solemn silence of Giacometti's figures; on the other, the material abstraction and boundless inner freedom of Fontana's ceramics. Valente Cancogni demonstrates that dialogue with the masters need not be a weight that crushes creativity, but can be a vital sap which, understood and reworked with authenticity, still gives form and voice today to the deepest, most elusive folds of the contemporary soul.