

WHERE FOLLY DARES

by Antonella Reina

Some jewels are created to decorate, embellish, celebrate a common idea of beauty.
Others, to subvert, shock, cross the boundaries of the predictable. In the minds of those who dare
the unthinkable: space is in discord between the preciousness of the material and the irreverence of
intuition, the physicality of an object and the impetuosity of an idea

Folly is an essential and beneficial element of humanity, according to Erasmus of Rotterdam who, in his famous "In Praise of Folly," wrote: «The best ideas do not come from reason, but from a lucid, visionary madness.» Far from wanting to venture into intricate philosophical issues, we have borrowed this statement to explore "crazy thinking," taken in its most positive meaning as the inspiring principle behind jewelry that crosses the boundaries of rationality. A powerful genetic prerogative of a few creative artists polarized toward daring, complex, out-of-the-box exploration. Their courage defies technical limits and market rules to generate unthinkable, yet possible aesthetics, the result of unpredictable ideas, shapes and materials. Alessandro Dari, Lydia Courteille and Alessio Boschi are among them. «Experimental jewelry may be the prelude to a new life that no one knows yet,» says Dari, master in goldsmith arts, sculptor and musician, one of Italy's most visionary artist/designers, who pushes his work to emotional and conceptual depths. In his opinion, folly is a gift: «The third eye, the one that sees and feels everything in a form very close to a truth of the moment, but is historical in memories. This is where emotions are born, this is where I work with shapes.» His creations are living structures, organisms in which matter becomes mechanism, where metal comes alive and expresses the unspeakable. More than looking for wonder in itself, the intention is to give form to what is intangible. «I have made jewelry that is bold in shape and size. It brought real machinery to life that can tell a story by moving and interacting in the resulting shapes.» An example of utopian engineering. As in the large chalice in Fiesole Cathedral, a sculpture that subverts the logic of resurrection. «Christ's tomb was closed. He was outside, protecting the lives of parentless children.» A theological and symbolic reversal, a game of inversions that forces one to look with new eyes.

This page. Gold Maria del Fiore ring with rubies and diamonds. 1996, Florence. Alessandro Dari. Opening page. Gold and bronze Firenze Alchemica ring, with enamel, diamonds and rubies. A unique piece, 2008, Florence. Alessandro Dari.

While in Dari's opinion, folly gives access to a higher dimension, according to Lydia Courteille, it is a form of provocation, born from an irreverent, cultured and refined attitude. For more than twenty years, the French designer's language has taught us that anything can happen. «I create what I would like to have in jewelry. I love to push the boundaries to introduce unusual pieces and subjects. My creations are the syncretism of my brain.» Syncretism that generates pieces in which eras, iconographies and cultures meet, creating parallel universes. According to Alessio Boschi, another prolific exponent of imaginative jewelry, «Each piece of jewelry is a challenge between the material and the idea, a way to express something new. Folly is the tool that allows us to go beyond the boundaries of

This page. Mokume gane and emeralds Cedar earrings with champagne and white diamonds, Alessio Boschi.

convention.» Boschi experiences creation as an act of transformation, working with innovative and unconventional materials that are often difficult to handle. The designer overturns the rules of tradition, even though he respects them, in authentic works of visual and sensory communication. A "way of doing" that, by mixing experimentation and rigorous attention to technique, generates jewels brimming with stories that ignite fertile flashes of reflection. But can out-of-the-box thinking deal with reality? Sometimes the answer is not obvious. «When I created my "Me Too" ring - with open lips and street signs inside - I thought I would develop an entire collection,» Courteille says. «I only produced that one piece, as it was never adequately promoted in the media.» A piece of jewelry can sometimes express too much, be disturbing, or rejected. Yet, "crazy thinking" always finds a way, even when unexpected obstacles need to be overcome. As in her Erotic collection, where she faced a paradox between creative freedom and personal censorship: «The sculptor was hesitant to sculpt erotic scenes inspired by the Kamasutra due to personal beliefs. In the end, I found someone else and was able to produce the ring that earned me many customers.» The supremacy of an untamed freedom also affects Boschi's work. «In developing my ideas, I have

encountered obstacles at every stage: from stone setting and cutting, from manufacturing to mechanisms and CAD designers. But I have looked for excellence in each technique, because I believe that everything is possible in jewelry; it's just a matter of time and money. I have waited months for creations, giving even my late-night hours to work with my goldsmiths, making sure they were rightly compensated, despite the sacrifices. In the end, we have managed to create truly admirable pieces.» The balance between the willingness to challenge codes and the need to remain understandable on the market is extremely delicate. A jewel may dare, but how willing is the audience to accept it? Dari and Courteille know that the public is always one step behind the vision, but they also know that uniqueness finds the results it deserves. «My clients are often in search of bold jewelry that gives them emotions,» says Dari. And Courteille confirms, «Some of my creations propose controversial themes, but I think my clients appreciate provocation. We are on the border of art, and art needs provocation.» While Boschi says, «My clients today have become accustomed to being surprised. After getting to know me, they expect to discover the mechanisms and secrets hidden behind my creations.» Hence the quest

for not being repetitive, for surprising again and again, becomes the driver of a creative process that evolves over the years and with experience. «The more honest and pure one is, the more the universe will lead us to meet customers who share our same values,» Boschi asserts. But how far can the ideas of those who dare to think the unthinkable go? Goldsmith art could experience metaphysics by following the mind of Dari, whose secret dream is «to create forms of pure energy without the use of matter. Only perception can feel them in a sacred, indescribable geometry: it is the look of your eyes 100 years from now, living in the Middle Ages.» Fine jewelry could expand limitlessly by pandering to Courteille's will: «My dream is a collection full of blue diamonds! But given the size of my pieces, that can't happen yet.» And, crossing into a surreal dimension with Alessio Boschi: «For at least 40 years I have been making surreal designs, set among Hieronymus Bosch-like stills and acanthus and thistles leaves, among fanciful botanics, chiaroscuro swirls and precious stones with particular cuts. Perhaps they come from my brain or from another energy and dimension. It is my wish to create some of them, sooner or later.»

This page. Udjat Eyes necklace with 6 authentic Ancient Egyptian amulets from circa 2000 BC, each one surrounded by fancy sapphire snakes. The Egyptomania collection. Lydia Courteille.

La follia è un elemento essenziale e benefico per l'umanità, secondo Erasmo da Rotterdam che, nel suo celebre "Elogio della Follia", scriveva: «Le idee migliori non vengono dalla ragione, ma da una lucida, visionaria follia». Lungi dall'intrometterci in intricate questioni filosofiche, prendiamo in prestito questa affermazione per esplorare il "pensiero folle", inteso nella sua accezione più positiva, come principio ispiratore di una gioielleria che valica i limiti della razionalità. Un potere genetico appannaggio di pochi creativi, polarizzati verso un'esplorazione audace, complessa, fuori dai consueti schemi. Il loro coraggio sfida limiti tecnici e regole del mercato, per dar vita a estetiche impensabili, eppure possibili, frutto di idee, forme e materiali imprevedibili. Alessandro Dari, Lydia Courteille e Alessio Boschi sono tra questi. «I gioielli sperimentali, forse, sono il preludio di una nuova vita che nessuno conosce ancora», afferma Dari, maestro in arti orafe, scultore e musicista, uno dei più visionari artisti/designer italiani, che spinge il suo lavoro verso abissi emozionali e concettuali. Per lui, la follia è un dono: «Il terzo occhio, quello che vede e sente tutto in una forma molto vicina a una verità del momento, ma storica nei ricordi. Qui nascono le emozioni, qui lavoro con le forme». Le sue creazioni sono strutture vive, organismi in cui la materia diventa ingranaggio, il metallo si anima e narra l'inenarrabile. Più che cercare la meraviglia in sé, l'intenzione è di dare un corpo a ciò che è impalpabile. «Ho realizzato gioielli audaci nella forma e nella grandezza. Hanno dato vita a macchinari veri e propri, che riescono

a raccontare una storia, muovendosi e interagendo nelle forme ottenute». L'esempio di un'ingegneria utopica. Come nel grande calice del Duomo di Fiesole, una scultura che sovverte la logica della resurrezione: «Il sepolcro di Cristo era chiuso, Lui fuori, nel proteggere la vita di bimbi soli». Un ribaltamento teologico e simbolico, un gioco di inversioni che costringe a guardare con occhi nuovi. Se per Dari la follia è l'accesso a una dimensione superiore, per Lydia Courteille è una forma di provocazione, nata da un'attitudine irriverente, colta e raffinata. Da oltre vent'anni, il linguaggio della designer francese ci ha insegnato che tutto può accadere. «Creo ciò che vorrei avere in gioielleria. Amo spingere i limiti per introdurre pezzi e soggetti inusuali. Le mie creazioni sono il sincretismo del mio cervello». Sincretismo che dà vita a pezzi in cui epoche, iconografie e culture si incontrano creando universi paralleli. Per Alessio Boschi, altro esponente prolifico di una gioielleria immaginifica: «Ogni gioiello è una sfida tra il materiale e l'idea, un modo per esprimere qualcosa di nuovo. La follia è lo strumento che permette di superare i confini della convenzione». Boschi vive la creazione come un atto di trasformazione, lavorando con materiali innovativi, non convenzionali e spesso difficili da maneggiare. Il designer stravolge le regole della tradizione, pur preservandone il rispetto, in vere e proprie opere di comunicazione visiva e sensoriale. Un "fare" che, mescolando sperimentazione e rigorosa attenzione alla tecnica, genera gioielli generosi di storie che accendono lampi di riflessione fertili. Ma può un pensiero fuori dagli schemi

confrontarsi con la realtà? A volte, la risposta non è scontata. «Quando ho creato il mio anello "Me Too" - con labbra aperte e segnali stradali all'interno - pensavo di sviluppare un'intera collezione», racconta Courteille. «Ho prodotto solo quel pezzo, poiché non è mai stato adeguatamente valorizzato dai media». Un gioiello può talvolta esprimere troppo, risultare disturbante, oppure venire rifiutato. Eppure, il "pensiero folle" trova sempre una strada, anche quando deve superare ostacoli inattesi. Come nel caso della sua collezione erotica, in cui ha dovuto affrontare un paradosso tra libertà creativa e censura personale: «Lo scultore esitava a scolpire scene erotiche ispirate al Kamasutra, a causa di convinzioni personali. Alla fine, ho trovato qualcun altro e sono riuscita a produrre l'anello, che ha conquistato molti clienti». La supremazia di un'indomita libertà interessa anche il lavoro di Boschi: «Per sviluppare le mie idee, ho incontrato ostacoli in ogni fase: dalle incassature ai tagli delle pietre, dalla manifattura ai meccanismi, fino ai CAD designers. Ma ho cercato le eccellenze di ogni tecnica, perché credo che in gioielleria tutto sia possibile, è solo questione di tempo e denaro. Ho aspettato mesi per le realizzazioni, dedicando anche io ore notturne al lavoro dei miei orafi, e assicurando loro un giusto compenso, nonostante i sacrifici. Alla fine, siamo riusciti a creare pezzi davvero ammirevoli». È molto delicato l'equilibrio tra la volontà di sfidare i codici e la necessità di restare comprensibili al mercato. Un gioiello può osare, ma quanto è disposto il pubblico a seguirlo? Dari e Courteille sanno che il pubblico ha sempre un passo di ritardo rispetto alla visione, ma sanno anche che l'unicità trova i riscontri che merita. «I miei clienti cercano spesso gioielli audaci, che diano loro emozione», dice Dari. Courteille conferma: «Alcune delle mie creazioni propongono temi controversi, ma credo che i miei clienti apprezzino la provocazione. Siamo al confine dell'arte, e l'arte ha bisogno di provocazione». Mentre Boschi afferma: «I miei clienti, oggi, si sono abituati a essere sorpresi. Dopo avermi conosciuto, si aspettano di scoprire i meccanismi e i segreti nascosti dietro le mie creazioni». Così, la ricerca di non ripetersi, di sorprendere sempre più, diventa il motore di un processo creativo che evolve con gli anni e l'esperienza. «Più si è onesti e puri, più l'universo ci metterà al cospetto di clienti che condividono i nostri stessi valori», asserisce Boschi. Ma fino a dove possono spingersi le idee di chi ha il coraggio di pensare l'impensabile?

This page. Kali ring featuring an enamel miniature portrait of the Indian Goddess Kali, set within a precious frame of golden swords, adorned with lapis lazuli skulls and rose spinels. Lydia Courteille.

L'arte orafa potrebbe sperimentare la metafisica seguendo la mente di Dari, il cui sogno segreto è «creare forme di sola energia senza l'uso della materia. Solo la percezione può sentirli in una geometria sacra non descrivibile: è lo sguardo dei tuoi occhi fra 100 anni, vivendo nel Medioevo». L'alta gioielleria potrebbe espandersi senza limiti assecondando le volontà di Courteille: «Il mio sogno è una collezione piena di diamanti blu! Ma viste le dimensioni dei miei pezzi, questo non può ancora accadere». E sconfinare in una dimensione surreale con Alessio Boschi: «Da almeno 40 anni faccio disegni surreali, ambientati tra alambicchi alla Hieronymus Bosch e foglie di acanto e cardi, tra botaniche fantasiose, volute in chiaroscuro e pietre preziose con tagli particolari. Arrivano forse dal mio cervello o da un'altra energia e dimensione. È mio desiderio realizzarne alcuni, prima o poi». ♦