

Jean Mason

Il lato solare di una vita d'arte e musica

di Marco Maimeri

*Per lei creare è come respirare: usuale e irrefrenabile
Sua madre era una pittrice, come pure la nonna di sua madre
della quale conserva tavolozza, portamatite e quadri
Fin da piccola inebriata dall'odore di colori nella galleria materna
i suoi dipinti sono gioiosi "on the sunny side of... life!"*

Come hai iniziato a dipingere?

Non l'ho mai considerato qualcosa di insolito: mia madre era una pittrice, mio padre un ufficiale dell'Aviazione Militare e mi hanno sempre appoggiato, abbiamo avuto una vita eccitante, vivendo in splendidi posti. Mia madre passava la notte a dipingere, mio padre a volare sul mondo: ora capisco che ci sono persone che nascono con qualcosa di creativo dentro che non si può rinnegare o respingere. Musicisti e pittori lo sanno: creare, respirare sono la stessa cosa.

La famiglia è stata importante per la tua arte?

Un artista prospera quando ha incoraggiamento e stabilità. Mi sono sposata 28 anni fa: mio marito è un uomo d'affari ma pure un creativo *per default*, dopo

tante presentazioni da "marito dell'artista"! I miei figli sono stati meravigliosi nel capire le mie esigenze: una volta cresciuti, hanno anche posato per me.

Quali sono stati i tuoi primi lavori?

Disegnavo soprattutto nature morte, poi a 11 anni le prime lezioni, quindi ho frequentato l'Università del Kansas, continuando ad imparare: ho lavorato anche come designer grafico e illustratore tecnico per un'industria di biciclette.

Al college ti sei interessata al design realizzando grandi fondali teatrali...

Sì, non mi ha mai impressionato cimentarmi con opere a larga scala: il lavoro scientifico di mio padre

mi ha fatto capire cose come il supporto strutturale o quanta vernice comprare. Quell'esperienza teatrale è responsabile del mio lavoro di oggi: l'attività e la musica mentre lavoro, la gente, i rumori, il gioco positivo dell'energia fra discipline creative.

Come hai iniziato a dipingere soggetti musicali?

La musica sviluppa i sensi: devo "sentire" prima di dipingere. È un linguaggio universale: chiunque, di qualunque cultura sia, ascolta qualcosa chiamata musica. Non importa cosa provano le persone nel guardare i miei quadri, basta che ascoltino la loro interiorità. È impossibile separare musica e arte.

Sai catturare l'emozione di jazzisti e bluesmen: cosa tenti di cogliere nei musicisti che dipingi?

Essendo dediti all'improvvisazione, i performer blues e jazz sono meno prevedibili. Per ispirarmi nulla è meglio di un concerto live e ci sono solisti che non smetterei mai di guardare: le loro movenze sono trasferibili su tela. A volte penso che non si accorgano di me, mentre li fotografo o faccio loro uno schizzo, invece poi scoprono chi sono. E sapendo che presto compariranno su una mia tela, vengono alle mie inaugurazioni e si interessano al mio lavoro.

I tuoi dipinti sembrano narrare storie dalle tinte calde e accese. A cosa ti ispiri?

Realtà, sincerità ed onestà: passioni genuine che

chiunque può provare. I miei musicisti si toccano, si sfiorano, suonano l'uno sull'altro. I miei amici ridono dicendo che non potrebbero stare così attaccati, ma ciò che a me preme mostrare è il connubio umano: i musicisti riescono ad irretire un'intera folla; io voglio creare un legame con una persona per volta.

È vero che ti ispiri anche a testi, note di libretti interni o recensioni musicali?

Ho sempre trovato fascinosa il modo in cui chi scrive descrive la musica. Leggendo una recensione, per quanto scritta bene, non puoi sentire la musica, ma, se leggi qualcosa di toccante e pensi "che bella immagine!", la puoi visualizzare e dipingere. Potrei realizzare un set intero ispirato a "Into the Mystic" di Van Morrison. Anche Ben Harper scrive bei testi: ne ho alcuni affissi alle pareti dello studio per usarli al momento giusto.

Lavori anche su più dipinti alla volta. Come descriveresti il tuo metodo?

Una tempesta che rimesta! Raduno e stendo tele, gesso, idee, poi allineo le tele bianche e accendo la musica. Le prime pennellate trafiggono la tela, l'immagine prende vita. Come diceva John Coltrane: «parto a metà di una frase e mi muovo in entrambe le direzioni». Non potrei mai lavorare su una sola tela. Il tempo perde significato, il sole sorge e tramonta e pian piano i musicisti che dipingo diventano più reali.

Che musica ascolti durante il processo creativo?
Solitamente qualcosa che mi dia la carica: Jean Luc Ponty, Boney James, Dave Koz, Al Jarreau, Luther Vandross, Peter Dinklage, Josh Groban, Norah Jones, Ben Harper, Tito Puente, Santana, ecc. Ascolto anche cd tratti da festival jazz o blues, li trovo uno sviluppo del concerto. Ora ho scoperto Xavier Rudd: vedremo come andrà la sua trasposizione su tela.

Quale musica ti ispira di più e che relazione si crea fra ascolto e pittura?

Amo i pezzi strumentali con assoli di sax e piano. Quelli cantati li preferisco in lingua straniera, specie in Italiano: se non conosco l'idioma, mi concentro di più su suono e bellezza estetica. L'autunno scorso ho dipinto un set di quadri ispirati alla musica "emo" di mia figlia: è venuto fuori scuro e lunare, con tonalità nero-grigie e scoppi di rosso sulle chitarre. Ovvio che non stavo ascoltando Santana! Norah Jones, invece, realizza pezzi caldi e struggenti, e quando la ascolto in sottofondo, i miei lavori appaiono proprio così.

Fra le tue opere c'è anche una scultura dipinta chiamata "Prairie Dog Blues": come è nata?

È una scultura tridimensionale alta 5 piedi, situata su un marciapiede di Sioux City, Iowa, per restare esposta al pubblico: l'idea è che anche gente poco abituata a frequentare musei o gallerie possa apprezzare l'arte. Ho pure creato una sagoma umana a grandezza naturale, ad Omaha, Nebraska, intitolata "Do, re, mi", con la campana di un trombone sulla faccia.

Pensi di continuare con la scultura?

Possibile. Mi piacciono le superfici multiple e soprat-

tutto mi diverte vedere la gente interagire con esse. Ora mi sto dedicando a grandi costruzioni in cemento con copertura in mosaico: sto realizzando una cascata a due livelli per casa mia e un'enorme testa dell'Isola di Pasqua per il giardino.

Illustrazioni

Nella prima pagina, in alto a sinistra: l'artista; in basso: **"Sweet Release"** (2007), olio su tela.

Nella pagina precedente, in alto: **"Surrender"** (2008), olio su tela.

In questa pagina, in alto a destra: **"Power of Music"** (2008), olio su tela; qui a fianco: **"Just Wanna Be Near You"** (2004), acrilico su tela.

Per ulteriori informazioni:
www.jeanmason.com