

Milena Rigolli Arte y Geometría Geometry and Art

LHoxa
InternationalART

Estado profundo del arte hoy
N.63 Julio/July 2024
lhoxa.art

Milena Rigolli
Arte y Geometría
Arte e Geometria
Geometry and Art

L'Hoxa. No.63
Julio 2024

Editores:
Rolando Castellón / Costa Rica-Nicaragua
Peter Foley / Estados Unidos
Melissa Panages / Estados Unidos
LFQ / Costa Rica

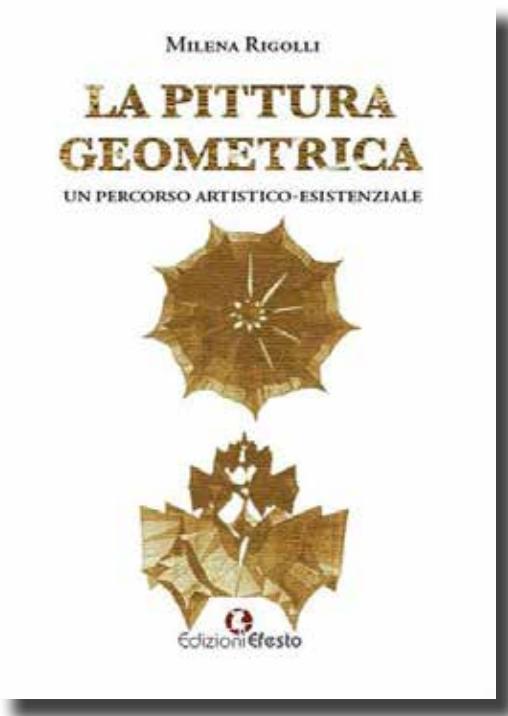
Diseño Gráfico LFQ

L'Hoxa No. 63 July 2024

Editors:
Rolando Castellón / Costa Rica-Nicaragua
Peter Foley / United States
Melissa Panages / United States
LFQ / Costa Rica

*Graphic Design LFQ
Follow us on the web archive: lhoxa.art
All rights reserved*

El arte geométrico de Milena Rigolli

Milena Rigolli, autora del libro
La Pintura Geométrica
Milena Rigolli, author of the book
Geometric painting

Milena Rigoli: Geometría y Arte

Esta artista italiana, Milena Rigolli, pinta la geometría visible, exterior, que los pintores y arquitectos del Renacimiento idearon para sostener con estructuras intangibles e intuitivas sus cuadros, esculturas, pero también cúpulas, templos, ciudades, mobiliario. Se recuerda a Fillipo Brunelleschi, a Leon Battista Alberti, a Piero della Francesca, al alemán Alberto Durero, quienes legaron el conocimiento y manejo del lenguaje de la armonía el cual origina la armazón del arte. Entonces, si aquellos maestros lograron repensar la teoría de las estructuras que subyacen a todo cuerpo, Milena, conocedora del oficio del geómetra elabora lo que se trasciende en formas esenciales, como el triángulo equilátero, que da cuerpo a las paredes del tetraedro, octaedro e icosaedro, cuerpos piramidales o poliédricos que también están en el universo.

Si hoy la energía está sintetizada en el pixel en la pantalla de la virtualidad, para el Renacimiento fue el ángulo, la línea, el plano y espacio físico, de manera que importan mucho esos esquemas creados por esta artista que bien podrían ser productos de esta cultura que emergen en el plano aplicativo y como en este caso originados en la pintura.

Mi comprensión de la geometría es la racionalización y síntesis del pensamiento donde no existen límites, y todo final

Milena Rigolli junto al teórico del arte, arquitectura y diseño Attilio Marcolli.
Foto cortesía de la artista. / Milena Rigolli with the theorist of art, architecture
and design Attilio Marcolli. Photo courtesy of the artist.

es un inicio como en el pensamiento de la Complejidad, porque siempre vendrá algo más, como los esquemas de Benoît Mandelbrot "La geometría fractal" que proviene de la naturaleza.

Pero procede además el enigma de la paradoja: aquello que hago me hace, depende de mi grandilocuencia o testarudez, como diría Mitscherlich en el *Fetice Urbano* (1968). y que representó Escher en aquella mano (1948 circa), que se dibuja a sí misma.

Importan además razonamientos como los de Matila Ghyka, Estética de las proporciones; György Doczi, El poder de los límites; Dan Pedoe, La Geometría en el arte; Atilio Marcolli con la Teoría del Campo, quien afina otras aristas de teorización del campo visual, morfogenético plano y el esférico. Por cierto importa agregar que Milena asistió a las clases de Attilio Marcolli en el Politécnico de Milán y de ahí quizás la gran motivación que ella profesa hacia esta sensibilidad tan singular del arte geométrico.

A Roger Penrose le fue otorgado el Premio Nobel de la Física compartido con Hawking en 1998, por el dominio de las matemáticas creativas, como las figuras de Escher, basadas en ilusiones visuales generadas por la interacción fondo-figura, irreversibilidad infinita, recuérdese el “triángulo de Penrose o la escalera de Penrose”.

Tal y como comenté respecto a la pintura del mexicanp Carlos Génova en la revista Meer, hay referencias (in)conscientes a la segunda ley de la termodinámica o el principio de entropía, con conos de luz en el espacio-tiempo, destino último de un universo en expansión y aceleración, modelos cosmológicos ubícuos de la radiación cósmica de microondas tal y como lo definen los estudiosos de la Física.

Digámoslo de esta manera para concluir: la pintura de esta artista es una arquitectura que se manifiesta en el espacio simbólico y que se interpreta en retículas de manera geométrica, en una visión ortogonal de las coordenadas donde gravita su trabajo creativo, a veces regido por la sensata simetría, o por la impetuosa asimetría, porque de todo existe en la naturaleza, fuente eterna de inspiración para todos los tiempos.

LFQ. Julio 2024

Milena Rigoli: Geometry and Art

This Italian artist, Milena Rigolli, paints the visible, exterior geometry that Renaissance painters and architects devised to support their paintings, sculptures, but also domes, temples, cities, and furniture with intangible and intuitive structures. We remember Fillipo Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Piero della Francesca, the German Albrecht Dürer, who bequeathed the knowledge and management of the language of harmony which originates the framework of art. So, if those teachers managed to rethink the theory of the structures that underlie every body, Milena, an expert in the geometer's craft, elaborates what is revealed in essential forms, such as the equilateral triangle, which gives body to the walls of the tetrahedron, octahedron and icosahedron, pyramidal or polyhedral bodies that are also in the universe.

If today energy is synthesized in the pixel on the screen of virtuality, for the Renaissance it was the angle, the line, the plane and physical space, so those schemes created by this artist that could well be products of this matter a lot. culture that emerge on the applicative level and, in this case, originated in painting.

My understanding of geometry is the rationalization and synthesis of thought where there are no limits, and every end is a beginning as in the thought of Complexity, because something more will always come, like Benoît Mandelbrot's schemes "Fractal geometry" that comes from of the nature.

But the enigma of paradox also arises: what I do makes me depend on my grandiloquence or stubbornness, as Mitscherlich would say in Fetice Urbano (1968). and that Escher represented in that hand (1948 circa), which draws itself.

Also important are arguments such as those of Matila Ghyka, Aesthetics of proportions; György Doczi, The Power of Limits; Dan Pedoe, Geometry in art; Atilio Marcolli with the Field Theory, who refines other edges of theorization of the visual, flat morphogenetic and spherical field.

By the way, it is important to add that Milena attended Arrilio Marcolli's classes at the Milan Polytechnic and perhaps hence the great motivation that she professes towards this very unique sensitivity of geometric art.

Roger Penrose was awarded the Nobel Prize in Physics shared with Hawking in 1998, for the mastery of creative mathematics, such as Escher's figures, based on visual illusions generated by the background-figure interaction, infinite irreversibility, remember the "Penrose triangle or Penrose ladder.

As I commented regarding the painting of the Mexican Carlos Génova in Meer magazine, there are (un)conscious references to the second law of

Milena Rigoli, EU/say

thermodynamics or the principle of entropy, with cones of light in space-time, the ultimate destiny of a expanding and accelerating universe, ubiquitous cosmological models of cosmic microwave radiation as defined by Physics scholars.

Let's say it this way to conclude: this artist's painting is an architecture that manifests itself in symbolic space and is interpreted in geometrically grids, in an orthogonal vision of the coordinates where her creative work gravitates, sometimes governed by the sensible symmetry, or by impetuous asymmetry, because everything exists in nature, an eternal source of inspiration for all times.

Milena Rigoli: Geometria e Arte

Questa artista italiana, Milena Rigoli, dipinge la geometria visibile ed esterna che i pittori e gli architetti del Rinascimento hanno ideato per supportare i loro dipinti, sculture, ma anche cupole, templi, città e mobili con strutture intangibili e intuitive. Ricordiamo Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Piero della Francesca e il tedesco Albrecht Dürer, che hanno lasciato in eredità la conoscenza e la gestione del linguaggio dell'armonia da cui origina il quadro dell'arte. Così, se quei maestri riuscirono a ripensare la teoria delle strutture che stanno alla base di ogni corpo, Milena, esperta del mestiere di geometra, elabora ciò che si rivela in forme essenziali, come il triangolo equilatero, che dà corpo alle pareti del tetraedro, ottaedro e icosaedro, corpi piramidali o poliedrici che si trovano anche nell'universo.

Se oggi l'energia è sintetizzata nel pixel sullo schermo della virtualità, per il Rinascimento era l'angolo, la linea, il piano e lo spazio fisico, quindi quegli schemi creati da questo artista potrebbero benissimo essere prodotti di questa cultura materica che emergono sul piano applicativo e, in questo caso, hanno origine nella pittura. La mia comprensione della geometria è la razionalizzazione e sintesi del pensiero dove non ci sono limiti, e ogni fine è un inizio come nel pensiero della Complessità, perché qualcosa in più verrà sempre, come

gli schemi di Benoît Mandelbrot “Geometria frattale” che deriva dalla natura.

*Ma si pone anche l’enigma del paradosso: ciò che faccio mi fa dipendere dalla mia magniloquenza o testardaggine, come direbbe Mitscherlich in *Fetice Urbano* (1968). e che Escher ha rappresentato in quella mano (1948 circa), che disegna se stessa.*

*Importanti sono anche argomenti come quelli di Matila Ghyka, *Estetica delle proporzioni*; György Doczi, *Il potere dei limiti*; Dan Pedoe, *La geometria nell’arte*; Attilio Marcolli con la *Teoria dei Campi*, che affina altri aspetti della teorizzazione dei campi visivo, morfogenetico piatto e sferico.*

A proposito, è importante aggiungere che Milena ha frequentato i corsi di Attilio Marcolli al Politecnico di Milano e forse da qui la grande motivazione che professa verso questa sensibilità così unica dell’arte geometrica.

Roger Penrose è stato insignito del Premio Nobel per la fisica condiviso con Hawking nel 1998, per la padronanza della matematica creativa, come le figure di Escher, basate su illusioni visive generate dall’interazione sfondo-figura, irreversibilità infinita, ricorda il “Triangolo di Penrose o Scala di Penrose .

Come ho commentato a proposito del dipinto del messicano Carlos Génova sulla rivista Meer, ci sono riferimenti (in)consci alla seconda legge della termodinamica o al principio di entropia, con coni di luce nello spazio-tempo, destino ultimo di un mondo in espansione e universo in accelerazione, modelli cosmologici onnipresenti della radiazione cosmica a microonde come definiti dagli studiosi di fisica.

Diciamo così per concludere: la pittura di questa artista è un'architettura che si manifesta nello spazio simbolico e viene interpretata in griglie geometriche, in una visione ortogonale delle coordinate dove gravita il suo lavoro creativo, talvolta governato dalla sensibile simmetria, o da impetuose asimmetria, perché tutto esiste in natura, eterna fonte di ispirazione per tutti i tempi.

LFQ. Luglio 2024

Declaración de la artista

Mientras navego por estos diversos campos, siempre he mantenido mis coordenadas iniciales de investigación, buscando mi propia interpretación personal, a través de la observación del mundo circundante con la lente de la geometría. Mi investigación pictórica proviene de investigaciones sobre botánica, mineralogía, morfología, observaciones de la naturaleza y el estudio de la matemática descriptiva. El material que utilizo no ha cambiado a lo largo del tiempo: papel, herramientas geométricas, pigmentos de origen mineral y orgánico, goma arábiga, aceite de linaza o agua, hiel de buey, pinceles planos de marta. Estos son los elementos básicos de mis construcciones, que tienen como célula germinal el triángulo, elemento constructivo de la elaboración de mis obras.

Artist's statement

While navigating these various fields, I have always maintained my initial research coordinates, seeking my own personal interpretation, through observation of the surrounding world with the lens of geometry. My pictorial research comes from investigations into botany, mineralogy, morphology, observations on nature and the study of descriptive mathematics.

The material I use has remained unchanged over time: paper, geometric tools, pigments of mineral and organic origin, gum arabic, linseed oil or water, ox gall, flat marten brushes. These are the basic elements of my constructions, which have the triangle as their germinal cell, the construction element of the elaboration of my works.

Dichiarazione del' artista

Pur navigando in questi vari ambiti, ho mantenuto sempre le mie coordinate iniziali di ricerca, cercando una mia personale interpretazione, tramite l' osservazione del mondo circostante con la lente della geometria. La mia ricerca pittorica nasce da indagini sulla botanica, mineralogia, morfologia, osservazioni sulla natura e studio della matematica descrittiva. Il materiale che utilizzo è rimasto invariato nel tempo: carta, strumenti geometrici, pigmenti di origine minerale ed organica, gomma arabica, olio di lino o acqua, fiele di bue, pennelli piatti di martora. Questi sono gli elementi di base delle mie costruzioni, che hanno come cellula germinale il triangolo, elemento di costruzione dell' elaborazione delle mie opere.

