

Marius Tița

Omni
Corin

Machetă și concepție grafică: Marius Tița
Foto: Ruxandra Ciocoiu, Andreas Herrmann
DTP: Radu Ciubotaru
Traducere: Daniel Bilț
ISBN 978-973-0-21408-6

Administrația Prezidențială
Muzeul Național Cotroceni

Marius Tița

Emil Ciocoiu

Natura - Omul - Universul

pictură

București
2016

A fost, pentru mine, o mare bucurie să-l întâlnesc, acum 15 ani, la Bruxelles, pe Emil Ciocoiu, un artist român de o puternică expresie. Opera sa, de o evidentă autenticitate, impresionează prin mesajul de mare respirație universală. Artă sa este un imn înălțător adus libertății, frumuseții, toleranței și înțelegerii între oameni, indiferent de culoare, religie sau etnie. Este în egală măsură o expresie a aspirațiilor lor către mai bine.

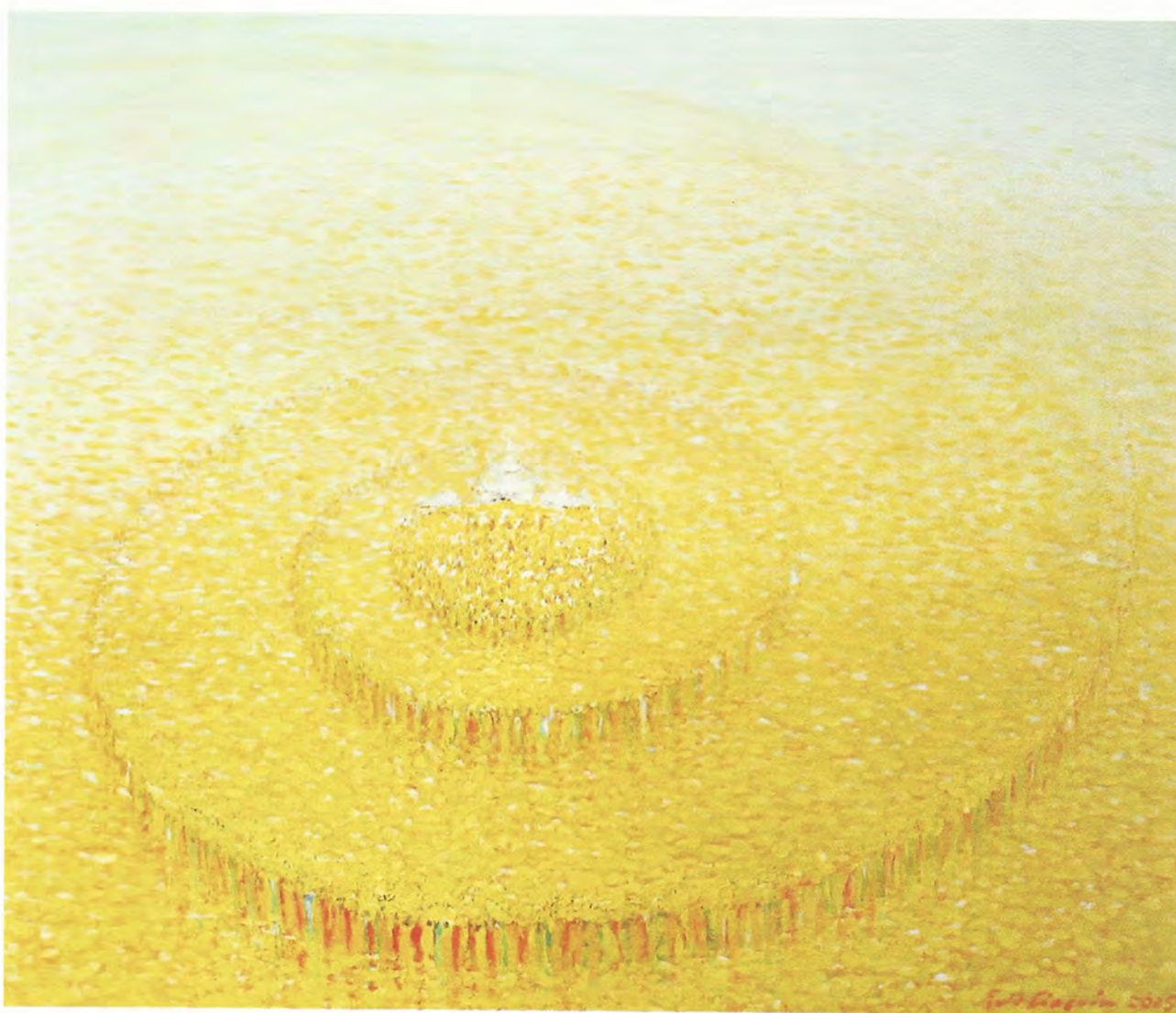
Prin creațiile sale, Emil Ciocoiu se plasează cu siguranță, printre cei mai valoroși artiști plastici contemporani.

Lazăr Comănescu

It was with great joy to have met in Brussels 15 years ago Emil Ciocoiu, a Romanian artist of powerful expression. His work of visible authenticity is impressive through the message of great universal respiration it conveys. His art is an inspiring hymn to liberty, beauty, tolerance and understanding among people irrespective of colour, religion and ethnicity. It is equally an expression of their aspiration for something better.

Through his works Emil Ciocoiu can be placed among the most valuable fine artists of our present time.

Lazăr Comănescu

Stradă în București

Street in Bucharest

Guten Morgen, Aachen!

Pictând cu astre

Marius Tița

Un punct răstoarnă, dar și crează Universuri iar o operă plastică pleacă de la o primă tușă, o primă atingere a pânzei imaculate cu penelul înmuiat în culoare. În acest prim pas și în fiecare dintre tușele ce vor veni este toată magia Universului, concentrare și vibrație, este știința construcției și arta metaforei, măreția creației și stăruința hipnotică a trudei. Iar pictura lui Emil Ciocoiu este făcută din nenumărate atingeri de culoare, din jocuri exuberante și accente esențiale, din universuri și orizonturi. Din această primă atingere se naște *Izvorul* unui *Uni-versum* de energii creatoare și frământări interioare imaginate în creația picturală.

Cu exuberanța unui copil botezat în apa oceanului primordial, artistul zvârle puzderie de tușe în vortexul orizontului născător de lumi, cu gesturi largi, de dirijor, sau magice, de pictor, iar energiile și magnetismul lumilor le așază în constelații, amfiteatre, soliflore sau în gânduri și amintiri. Raportarea este perfect subiectivă și tocmai de aceea ne întâlnim cu arta pictorului doar printr-o înaltă rezonanță și comuniune.

Amplitudinea propunerii spirituale a pictorului Emil Ciocoiu depășește reflectarea vizuală directă. Pictura lui Emil Ciocoiu privește spre astre tot așa cum o facem fiecare dintre noi, instinctiv, cu reverie, cu bucurie sau disperare, cu speranță și recunoștință. Acolo, în cerurile nesfârșite ne regăsim ca ființe umane capabile de aspirații și căutări.

Prin formă și conținut, pictura lui Emil Ciocoiu este o alegorie a spațiilor înalte și a admirației profunde. De la aule carolingiene și castele italiene, la palate ale Europei unite și mari muzee ale României, creația artistului conturează și susține simeze-eveniment ce se constituie în momente de mare profunzime spirituală. De-a dreptul cu reverie, evoc expoziția din 1996, care l-a readus pe artist în țara sa natală, în sălile impunătoare ale Palatului Regal al României. Pentru publicul de la care ne revendicăm a fost, de fapt, o descoperire a artistului și a operei sale, a drumului său cel nou pe care l-a construit pas cu pas și zbor cu zbor, acolo, în libertate. Vedeam, pe simeza regală a celui mai mare muzeu de artă al românilor, o pictură complexă, de anvergură și profundă determinare. În creația sa, UN Univers infinit de vibrație cromatică se dezlănțuie în abisuri și plutiri, în curgeri și învăluri, în forme cosmice.

La două decenii de la această revelație spirituală, aflăm cu bucurie pictura lui Emil Ciocoiu sub prestigioasele acolade de la Palatul Cotroceni, într-un discurs magistral despre măreția Omului, despre perfecțiunea Naturii și despre splendoarea Universului. Vortexurile energetice nasc lumi de constelații

ce se înlățuie în triptic, se apleacă peste orizonturi sau radiază în amfiteatre. Unice sunt „Orașele“ lui Emil Ciocoiu, alcătuirii luminoase în care artistul conturează accentul de originalitate și specificul cultural-vizual al numitului și identificabilului colț de lume. Orizontul se curbează în infinituri de dominante cromatice ce ne dezvăluie drumuri de ape, de stele, de flori. Intensa răscolire se întinde pe toată suprafața picturală în aburi de savante prețuriri și propuneri nețârmurite, puse în planuri exacte.

Discursul artistic al pictorului Emil Ciocoiu este completat de reveniri și accente, de aparente contradicții sau ruperi de ritm. Revelația Universului interior aduce Omul în centrul discuției, alături de o floare singură pe stânci, ce adună în ea toată filosofia vizuală, de muzică și muzicieni, de portrete. Ca într-o perfectă metaforă a imaginarului, tușele prelungi se transformă în mulțimi umane, în pânze de mari dimensiuni unde nimic nu este întâmplător, nu există grabă și nici neadevăr. Apar, astfel, marile teme ale operei lui Emil Ciocoiu, observații profunde ale unui umanist deplin. Simpla convergență spre accesul în sălile de concert sau la temple spirituale precum Luvrul sau Galeria Uffizi devine propunere artistică din partea pictorului. La fel sunt „Străzile“, obiective recognoscibile din marile orașe constituite de artist din mulțimi de tușe-oameni, adăugate spre un infinit spațial, dar și temporal, pe o pânză pictată ce nu se încheie niciodată. De fapt, toate aceste vibrații cromatice suntem noi, cei integrați măreției unui Univers în care existăm și pe care îl alcătuim. Pictorul îi dă formele ce ni se relevă, are harul de a-l pune în minunate forme vizuale, generoase în semnificații.

În pictura lui Emil Ciocoiu este esențială puterea și frumusețea credinței religioase, ca formă maximală de rezonanță spirituală a ființei umane. Marile religii își unesc simbolurile într-o armonie universală. Este acel *Verständigung* propus de artistul plastic, comuniune și consens ale universului simțirii religioase, contopire în diversitate ca o odă a spiritului uman capabil de iubire a aproapelui. Îi recunoaștem opera pictorului în alegoriile de aur ale marilor religii, în care credincioșii construiesc simboluri autentice sau se întâlnesc în prim-planuri ecumenice sau programatice, în care se vorbește de frumusețea sentimentului religios.

Într-o lume brăzdată până și pe retină de ziduri, garduri și frontiere, pictura lui Emil Ciocoiu abolește aceste limite stridente și ne cheamă să privim în sus, spre înălțimea adevărată a Omului, spre nesfârșitul Universului, în armonii puternice de culoare pură, pictură adevărată pentru înălțare spirituală.

Painting with stars

Marius Tița

It is that first stroke that overturns and yet creates universes; a work of fine art begins with the first brushstroke, a first touch of the immaculate canvas with the brush dipped into paint. It is in this first step, as well as in those that are soon to follow, that all the magic of the Universe lies, that concentration and vibration; it's the science of construction and the art of metaphor, the greatness of creation and the hypnotic endeavour of perseverance. And the painting of Emil Ciocoiu is made out of innumerable colour touches, exuberant games and essential accents, out of universes and horizons. Out of this first touch comes the *Spring* of a *Uni-versum* of creative energies and inner unrest moulded into painting.

Grădina din Gemmenich

The Garden from Gemmenich

With the exuberance of a child baptized in the waters of the primeval ocean, the artist throws a plethora of touches into a world-making vortex, with ample gestures like the conductor of an orchestra or with magic gestures like those of a painter and he shapes the energies and magnetism of these worlds into constellations, amphitheatres, flowers or into thoughts and memories. Any reference to his art is purely subjective and for this reason if we want to understand the painter's art we must stay in perfect tune and communion because the amplitude of Emil Ciocoiu's spiritual proposal transcends the mere visual reproduction of reality.

Emil Ciocoiu's painting looks at the stars the way all of us do instinctively, with reverence, joy or despair, with hope and gratefulness. There, in the infinity of skies, we regain ourselves as human beings capable of aspirations and seeking. Through shape and content, Emil Ciocoiu's painting is an allegory of higher spaces and profound admiration. Showcased in many prestigious places, from Carolingian halls and Italian castles to palaces of the United Europe and major Romanian museums, the artist's creation materializes into various exhibitions, which turn into a real event and become genuine moments of deep spirituality. I am evoking with delight the exhibition of 1996, the one that brought the artist back to his native country right into the imposing halls of Romania's Royal Palace. For us, art lovers in Romania, the event proved to be a revelation of the artist himself and of his works, of the new way he had built step by step or flight by flight, abroad in freedom. We saw back then, in the exhibition hosted by the Romanians' largest fine arts museum, a complex and generous painting of profound determination. In his creation, an endless Universe of chromatic vibration comes out of abysses, drifting, turning and winding into cosmic shapes. Two decades on from this spiritual revelation we have again fond Emil Ciocoiu's painting under the prestigious arches of the Cotroceni Palace in a masterly discourse about the greatness of Man, the perfection in Nature and the magnificence of the Universe. Energy vortexes are shaping up worlds that are knitting themselves or bending over horizons or simply glowing in amphitheatres of light.

Uniqueness is the right word to describe Emil Ciocoiu's „Cities“, luminous structures, in which the artist with originality pours the cultural-visual tinge of a specific and identifiable location. The horizon bends into an infinite range of dominant colours turning into waterways, supernovas, flowers. An intense unrest has thus become visible on the entire painting surface with intertwined fumes of priceless conclusions and boundless proposals in keeping with accurate perspective.

Painter Emil Ciocoiu's artistic discourse is completed with added contours and touches of apparent contradiction and disrupted rhythms. A revelation of the inner Universe sets Man into the centre together with a solitary flower grown on rocks, bringing together all the visual philosophy of music, musicians and portraits. Like in a perfect metaphor of the imaginary, long brushstrokes turn into multitudes of people on large canvases where nothing is left at random, where there is neither rush, nor falsehood. So Emil Ciocoiu's main themes, profound observations of a thorough humanist, have sprung into life. The idea of painting multitudes heading in queues for concert halls or spiritual temples, such as the Louvre or the Uffizi Galleries, turns into a philosophical concept the painter exploits in a most masterly manner. The same happens with the „Streets“, recognisable sites in big cities, which in his paintings are made out of many human shapes heading for an infinite space and time on a never-ending canvas. In fact, all these chromatic vibrations are we, those integrated into the greatness of a Universe that we occupy and are part of. The painter has shaped it into the forms we are seeing now, and he has the gift of pouring it into marvellous visual moulds abounding in symbols.

What is essential in Emil Ciocoiu's painting is the power and beauty of the religious belief, as the human being's highest form of spiritual resonance. Symbols of the main religions are blending in

universal harmony. It is the *Verständigung* this fine artist proposes, the communion and consensus of the religious feeling, blending in diversity, as an ode to the human spirit capable of loving their neighbour. Golden allegories of the main religions are visible in Ciocoiu's painting; in it believers are building authentic symbols or have come together in ecumenical or programmatic close-ups depicting the beauty of the religious feeling. In a world fraught with walls, fences and barriers, Emil Ciocoiu's painting abolishes all these harsh limits inviting us to glance up and see the real greatness in Man, the Universe's endless space in strong harmonies of pure colour, genuine painting of spiritual ascension.

Pescăruși

Seagulls

Der 1948 in Rumänien geborene Emil Ciocoiu hat vor vielen Jahren in Deutschland eine neue Heimat gefunden. In Aachen lebt und arbeitet er, hat die Freiheit, sich und seine Kunst im Kontext des Dreiländerecks von Deutschland, Belgien und den Niederlanden zu entfalten. Im Herzen aber trägt er seine rumänischen Wurzeln, die ihn dorthin zurückführe. Emil Ciocoius Kunst versprüht Optimismus, strahlt dennoch Tiefe aus. Sie vereint Menschen, Religionen, Weltanschauungen, überwindet Grenzen. Wie der Künstler selbst.

Marcel Philipp, Oberbürgermeister der Stadt Aachen

Născut în România, în 1948, Emil Ciocoiu și-a găsit de mulți ani o nouă patrie în Germania. Trăiește și lucrează la Aachen, având libertatea de a-și desfășura plenar arta în «țara celor trei granițe» între Germania, Belgia și Olanda. În suflet păstrează însă rădăcinile românești care îi poartă pașii înapoi spre țară. Arta lui emană optimism și totodată o profunzime strălucitoare. Ea aduce împreună oameni, religii, mentalități, transgresează granițele. La fel ca Artistul însuși.

Marcel Philipp, Primarul General al Orașului Aachen

Born in Romania back in 1948, Emil Ciocoiu has for many years now had another homeland, Germany. He lives and works in Aachen and enjoys the freedom of practicing his art in the land of the three borders, between Germany, Belgium and the Netherlands. However, deep in his heart he carries his Romanian roots, which take him back to his native country. His cross-border art radiates optimism and a glowing profoundness bringing together people, religions, outlooks. Just like the Artist himself.

Marcel Philipp, Mayor General of the city of Aachen

Natura

În pictura lui Emil Ciocoiu, lumina este esențială din tot atât de multe puncte de vedere câte tușe a așternut pe pânză. El o modelează, o recrează, o invocă și o venerază. În fiecare pictură a sa, ca un adevărat păstor pe câmpiile infinite, artistul cheamă umanitatea să vină și să ia lumină.

Marius Tița, critic de artă

In Emil Ciocoiu's painting, light is essential from as many points of view as there are in his canvases' touch lines. He models, recreates, invokes and venerates it. At each display of his images, as a trustworthy shepherd on the endless fields, the artist calls for the mankind to come and take light.

Marius Tița, Art Critic

Rapsodia albastră

Rhapsody in Blue

Trilogia Dobruşa
Dobruşa Trilogy

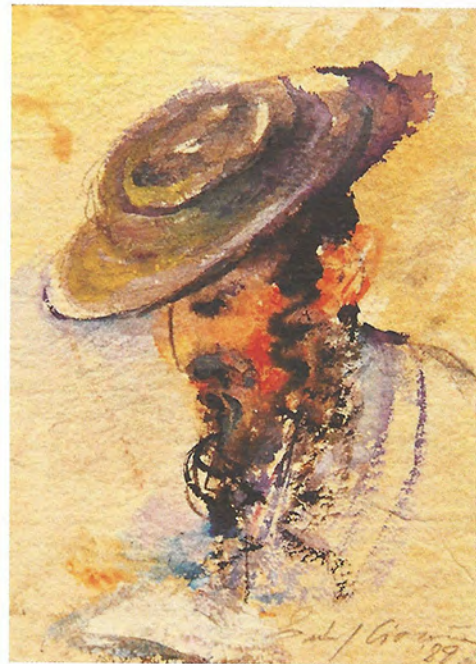
Omul

Călugăr

Monk

Budist

Buddhist

Imam

Imam

Rabin

Rabbi

Má vlast

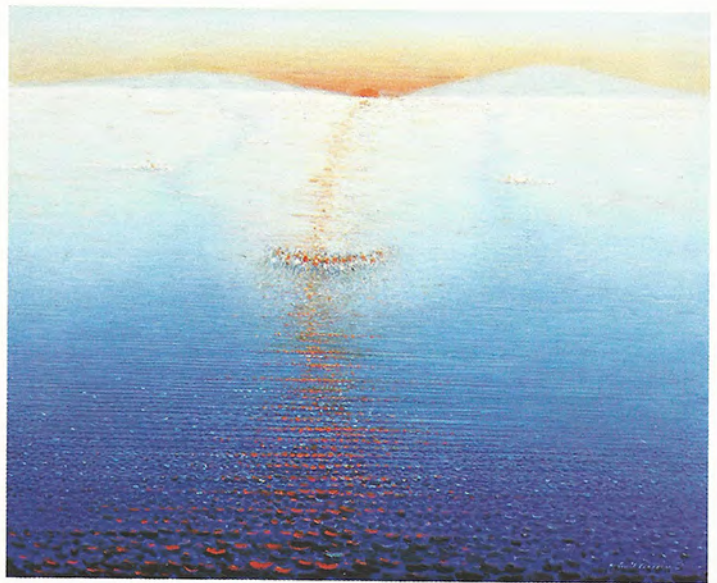
Duminică, 20 și luni, 21 martie 2016, Orchestra simfonică din Aachen a interpretat, în prestigioasa sală Eurogress din localitate, cele 6 poeme simfonice ce alcătuiesc seria *Má vlast* (Patria mea) de Bedřich Smetana. Pentru acest eveniment, pictorul Emil Ciocoiu a realizat 6 picturi de mari dimensiuni, inspirate de aceste poeme, care au fost proiectate pe un ecran uriaș, în timpul performanței muzicale. În debutul manifestărilor, picturile au fost prezentate spectatorilor, în cursul unei întâlniri-vernisaaj cu pictorul Emil Ciocoiu. Ideea acestui eveniment care a reunit emoția vizuală a picturii lui Emil Ciocoiu și vibrația muzicii lui Smetana, în momente de rară trăire spirituală, a aparținut directorului general al Aachener Sinfonieorchester, dirijorul Kazem Abdullah.

On Sunday 20th and Monday 21st of March, the Philharmonic Orchestra in Aachen performed in the prestigious Eurogress Hall in Aachen the 6 symphonic poems making up Bedrich Smetana's *Má vlast* (My Homeland). On this occasion, painter Emil Ciocoiu made 6 large pictures inspired by these poems and they were being projected on a huge screen during the musical performance. The paintings were introduced to the public during a first-night event hosted by the painter himself right before the music performance. The idea of such an event, uniting the visual emotion of painter Emil Ciocoiu's art with Smetana's musical vibration, a unique spiritual experience, belonged to conductor Kazem Abdullah, director general of Aachener Sinfonieorchester.

Vyšehrad

Vltava (Die Moldau)

Universul

Pictura lui Ciocoiu este o prefigurare intuitivă a ordinii, încărcată de misterul vieții manifestată în diversitate.

Nicola Micieli, critic de artă, Pisa, Italia

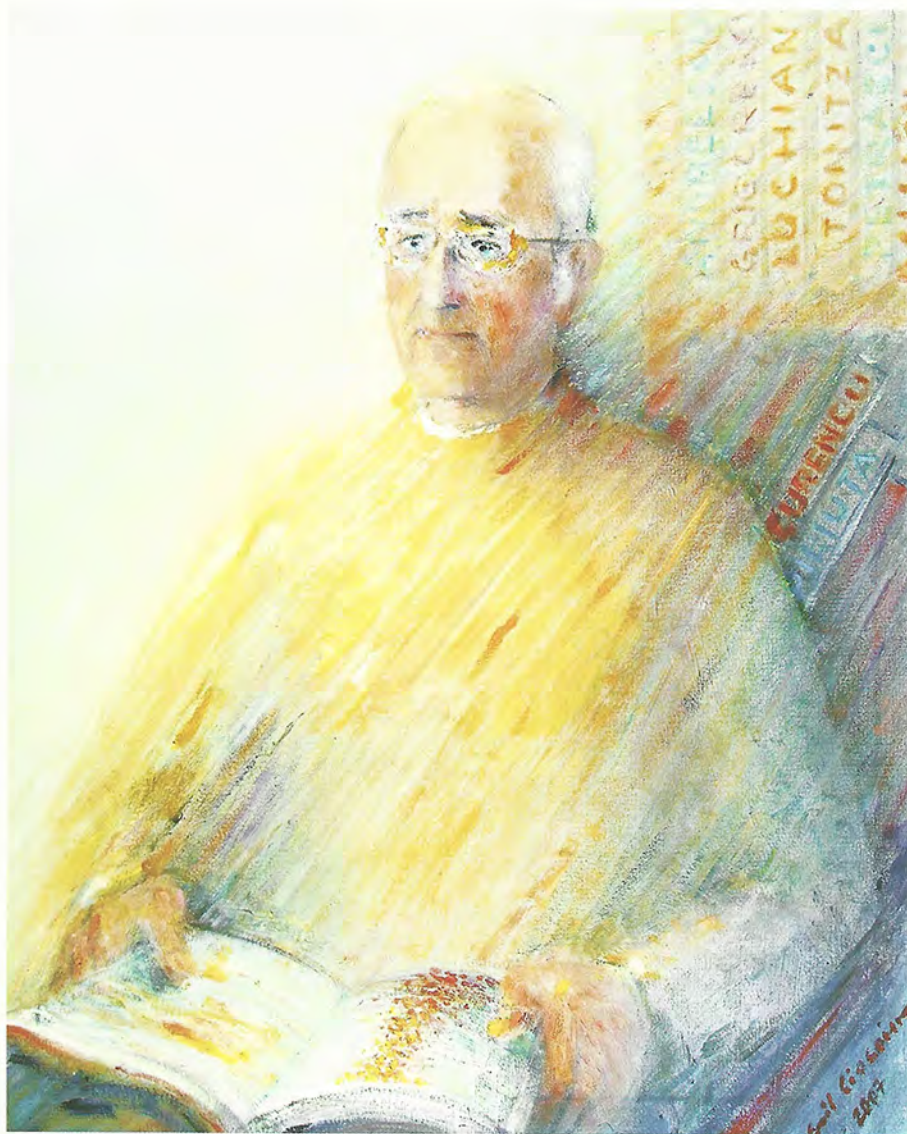
Ciocoiu's painting's the intuitive foreshadowing of the order, loaded with the mystery of life which manifests in diversity.

Nicola Micieli, Art Critic, Pisa, Italy

Uni-Versum

Omagiu profesorului Ionel Constantinescu

Profesorul

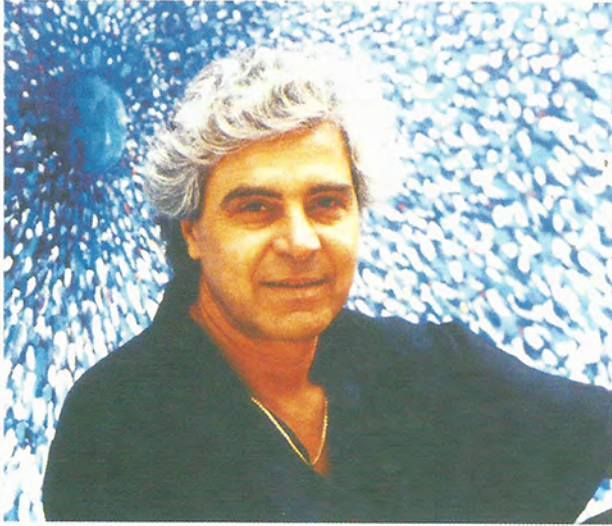
The Professor

Emil Ciocoiu, demn continuator al tradițiilor culturale ale Gorjului, plasate de Brâncuși atât de sus în patrimoniul umanității, a metamorfozat „Coloana infinitului“ în „Coloana de foc“, redând cu o maiestrie caracteristică numai marilor pictori, esența acesteia, care-i permite să urce încă o treaptă în devenirea sa ca bun al picturii europene.

Profesor Univ. Dr. **Ionel Constantinescu**, colecționar de artă

Emil Ciocoiu, worthy successor of Gorj cultural traditions, placed so high in humanity's heritage by Brancusi, has metamorphosed „The Endless Column“ in „The Fire Column“, representing its essence with a mastery only specific to the great painters, and thus allowing him to climb the steps of universal values.

Professor Dr. **Ionel Constantinescu**, Art Collector

ISBN 978-973-0-21408-6

EMIL CIOCOIU

Mariahlfstrasse 8
52062 Aachen - Germany
Tel: +40 727 122 857
Tel: +49 173 865 7511
E-mail: emil@ciocoiu.eu
www.ciocoiu.eu