

Pinacoteca cantonale Giovanni Züst

Via Pinacoteca Züst 2
6862 Rancate (Mendrisio)
Canton Ticino, Svizzera

Tel. +41 (0)91 816 47 91
decs-pinacoteca.zuest@ti.ch
www.ti.ch/zuest

Orari/Öffnungszeiten/Horaires/Opening hours: 10-12 / 14-17
Luglio-Agosto/Juli-August/Juillet-Août/July-August: 14-18
Chiuso il lunedì/Montags geschlossen/Fermé le lundi/Closed Monday

Per orari aggiornati consultare il sito web o telefonare.
Aktuelle Öffnungszeiten im internet oder telefonisch erfragen.
Pour les horaires mis à jour, consulter le site web ou téléphoner.
Check the website or telephone for possible changes to opening hours.

Copyright © 2012, Pinacoteca cantonale Giovanni Züst
Grafica: Mario Mondo, Stefano Soldini - Fotografie: Massimo Pacciorini - Job, Giubiasco

Pinacoteca cantonale Giovanni Züst

ITALIANO

La Pinacoteca cantonale Giovanni Züst nasce grazie al gesto di grande generosità con il quale Giovanni Züst (Basilea 1887 – Rancate 1976) decise di legare il suo nome al piccolo borgo del Mendrisiotto che per anni lo aveva ospitato. Trapiantato nel Ticino per lavoro – sua la ditta di trasporti Züst&Bachmeier di Chiasso – aveva adibito la sua bella villa di Rancate, costruita nell'Ottocento in stile russo dagli architetti Botta, già attivi alla corte degli zar, a vero e proprio museo privato. Oltre che dai dipinti, dal XVII al XX secolo, donati allo Stato nel 1966, le sue collezioni erano composte da argenti antichi, lasciati all'Historisches Museum di San Gallo (1969), e oggetti d'arte etrusca e greca, che costituirono il primo nucleo dell'Antikenmuseum di Basilea (1959).

Züst cominciò con il collezionare quadri di Antonio Rinaldi (1816-1875), pittore nativo di Tremona, a pochi passi da Rancate, che con quasi cento dipinti e oltre duecento disegni rappresenta ancora oggi l'anima più locale della Pinacoteca. Rinaldi condivise con gli altri artisti dell'Ottocento ticinese, ben rappresentati in collezione – Luigi Rossi, Adolfo Feragutti Visconti, Pietro Anastasio, Ernesto Fontana, Gioachimo Galbusera, solo per citarne alcuni – la frequentazione dell'Accademia di Brera a Milano, vera fucina di talenti e fecondo crogiolo che stimolava i confronti culturali tra giovani provenienti da aree distanti. Al contrario di pittori come Rossi e Feragutti Visconti, che trovarono fama internazionale, Rinaldi, nonostante la buona qualità del proprio lavoro, rimase relegato nel Mendrisiotto, ritraendo la borghesia locale, affrescando chiese o realizzando gustose scene di genere.

Sebbene il secolo maggiormente rappresentato sia il XIX, la Pinacoteca è anche il museo pubblico che possiede il nucleo più cospicuo di opere – tutte di ottimo livello – di Giuseppe Antonio Petrini di Carona (1677-1758/1759), protagonista del Settecento ticinese e lombardo.

Il vertice della collezione è tuttavia costituito dal terzetto di capolavori caravaggeschi dell'asconese Giovanni Serodine (1594/1600-1630), per Roberto Longhi «non soltanto il più forte pittore del Canton Ticino, ma uno dei maggiori di tutto il Seicento italiano»: il *San Pietro in meditazione* («una capsula di dinamite gettata in un fornello»), la *Vergine dei Mercedari* e il *Ritratto di giovane disegnatore*. Nonostante il breve arco di attività – Wilhelm Suida lo definì «una luminosa meteora improvvisamente apparsa e troppo presto spentasi» – e lo scarso numero di tele autografe conosciute – meno di venti –, l'opera di Serodine si pone al vertice della pittura europea degli inizi del XVII secolo.

Le collezioni continuano ad accrescersi grazie ad acquisti, donazioni e depositi: tra questi si ricorda quello della raccolta Molo, che comprende capolavori di arte italiana (Fattori, Segantini, Previati, Mosè Bianchi, Cabianca, ecc.).

Pinacoteca cantonale Giovanni Züst

DEUTSCH

Die Pinacoteca Züst verdankt ihre Entstehung der Grosszügigkeit Giovanni Züsts (Basel 1887 – Rancate 1976), der den Entschluss fasste, seinen Namen mit dem Dorf zu verbinden, das seine neue Heimat geworden war. Aus beruflichen Gründen im Tessin ansässig geworden – ihm gehörte die Transportfirma Züst & Bachmeier aus Chiasso – machte er seine schöne Villa in Rancate, im 19. Jh. von den bereits am Zarenhof tätigen Architekten Botta im russischen Stil gebaut, zu einem echten Privatmuseum. Nicht nur die 1966 dem Kanton als Schenkung überlassene Bilder aus dem 17. bis zum 20. Jahrhundert gehörten dazu, sondern auch wertvolle silberne Objekte, die er dem Historischen Museum in Sankt Gallen vermachte (1969), sowie etruskische und griechische Kunstobjekte, die später den Grundstock des Antikenmuseum in Basel bilden sollten (1961).

Züst begann seine Sammlertätigkeit mit dem Erwerb von Bildern Antonio Rinaldis (1816-1875), einem aus Tremona (nur wenige Kilometer von Rancate entfernt) stammenden Maler. Dessen gut hundert Bilder und über zweihundert Zeichnungen bilden heute noch die im engen Sinn lokale Seele der Pinakothek. Wie die anderen in der Pinakothek bestens vertretenen Künstler des Tessiner Ottocento – Luigi Rossi, Adolfo Feragutti Visconti, Pietro Anastasio, Ernesto Fontana, Gioachimo Galbusera, um nur einige zu nennen –, hatte Rinaldi die Accademia di Brera in Mailand besucht, eine Schmiede neuer Talente und ein fruchtbarer Schmelztiegel, in dem junge Menschen von unterschiedlicher geografischer Provenienz sich kulturell austauschen konnten. Anders als Maler wie Rossi und Feragutti Visconti, die zu internationalem Ruhm gelangten, blieb Rinaldi – trotz der guten Qualität seines Werkes – dem Mendrisiotto verhaftet: Er portraitierte die lokale Bourgeoisie, malte Fresken in Kirchen und schuf unterhaltsame Genrebilder.

Wenn auch der Fokus auf das 19. Jahrhundert liegt, kann sich die Pinacoteca Züst rühmen, als öffentliches Museum die meisten Werke – alle von höchstem Niveau – von Giuseppe Antonio Petrini aus Carona (1677-1758/1759) zu besitzen, einem der Hauptakteure des Settecento im Tessin und in der Lombardei.

Höhepunkt der Sammlung bilden die drei an Caravaggio erinnernden Hauptwerke Giovanni Serodines aus Ascona (1594/1600-1630), den Roberto Longhi als „nicht nur den stärksten Maler des Kantons Tessin, sondern einen der grössten des ganzen italienischen Seicento“ bezeichnete: der *Heilige Petrus in Meditation* („eine Dynamitkapsel in einen kleinen Ofen geworfen“), die *Jungfrau Maria der Mercedari* und das *Portrait eines jungen Zeichners*. Obwohl Serodine nur eine kurze Schaffensperiode hatte – Wilhelm Suida nannte ihn „einen strahlenden Meteorit, plötzlich erschienen und zu früh erloschen“ –, und nur eine kleine Anzahl seiner Bilder (weniger als zwanzig) bekannt ist, gehört sein Werk zur Spitze der europäischen Malerei des frühen 17. Jahrhunderts.

Die Sammlungen werden beständig erweitert dank neuer Ankäufe, Schenkungen und Leihgaben – darunter die Leihgabe der Sammlung Molo, die Hauptwerke italienischer Malerei enthält (Fattori, Segantini, Previati, Mosè Bianchi, Cabianca und andere).

Pinacoteca cantonale Giovanni Züst

FRANÇAIS

La pinacothèque cantonale Giovanni Züst a vu le jour grâce au geste généreux par lequel Giovanni Züst (Bâle, 1887 – Rancate, 1976) a décidé de lier son nom au petit village de la région de Mendrisio qui l'a accueilli pendant de nombreuses années. Transplanté dans le Tessin pour des raisons de travail – il était propriétaire de la compagnie de transport Züst&Bachmeier de Chiasso –, il avait transformé en un véritable musée privé sa belle villa de Rancate, construite au XIXe siècle en style russe par les architectes Botta, qui avaient exercé auparavant leurs talents à la cour des Tsars. Ses collections étaient composées de peintures du XVIIe au XXe siècle, données à l'État en 1966, mais aussi d'argents anciens, légués à l'Historisches Museum de San Gallo (1969), et d'objets d'art étrusque et grec qui ont constitué le premier noyau de l'Antikennmuseum de Bâle (1959).

Giovanni Züst a commencé par collectionner des tableaux d'Antonio Rinaldi (1816-1875), un peintre natif de Tremona, une localité proche de Rancate: avec plus de cents tableaux et de deux cents dessins, cet ensemble constitue encore aujourd'hui l'âme la plus locale de la Pinacothèque. Rinaldi a en commun avec les autres artistes du XIXe siècle, qui sont bien représentés dans la collection – mentionnons les noms de Luigi Rossi, Adolfo Feragutti Visconti, Pietro Anastasio, Ernesto Fontana et Gioachimo Galbusera, pour n'en citer que quelques-uns –, la fréquentation de l'Académie de Brera à Milan, véritable creuset de talents et foyer fécond qui stimulait les rapports culturels entre de jeunes artistes provenant de régions éloignées. Contrairement à des peintres comme Rossi et Feragutti Visconti, qui ont connu une renommée internationale, Rinaldi, malgré la bonne qualité de son travail, est resté relégué dans la région de Mendrisio où il a portraité la bourgeoisie locale, orné les églises de fresques et réalisé de savoureuses scènes de genre.

Bien que le XIXe siècle soit la période la mieux représentée, la Pinacothèque est également la structure publique qui possède le plus grand ensemble d'œuvres – toutes d'excellent niveau – de Giuseppe Antonio Petrini di Carona (1677-1758/1759), une personnalité importante du XVIIIe siècle tessinois et lombard.

Le sommet de la collection est toutefois constitué par les trois chefs-d'œuvre caravagesques du peintre Giovanni Serodine, originaire d'Ascona (1594/1600-1630), dont Roberto Longhi a dit qu'il était «non seulement le peintre le plus puissant du Canton du Tessin, mais l'un des plus importants de tout le XVIIe siècle italien»: *Saint Pierre en méditation* («une capsule de dynamite jetée dans un fourneau»), la *Vierge des Mercedari* et le *Portrait d'un jeune dessinateur*. Malgré sa courte période d'activité – Wilhelm Suida voit en lui «un météore lumineux soudainement apparu et trop vite éteint» – et le petit nombre de ses toiles autographes connues – moins de vingt –, l'œuvre de Serodine est un des sommets de la peinture européenne des débuts du XVIIe siècle.

Les collections continuent à se développer grâce à des achats, des donations et des dépôts: parmi ceux-ci, mentionnons celui de la collection Molo, qui comprend des chefs-d'œuvre de l'art italien (Fattori, Segantini, Previati, Mosè Bianchi, Cabianca...).

Pinacoteca cantonale Giovanni Züst

ENGLISH

The origin of the Giovanni Züst Cantonal Gallery was the act of great generosity whereby Giovanni Züst (Basel, 1887 – Rancate, 1976) decided to link his name permanently to the small town in the municipality of Mendrisio that had been his home for years. Having moved to Ticino for work, the owner of the Chiasso-based Züst & Bachmeier transport company made an authentic private museum out of his beautiful villa at Rancate, built in the Russian style in the 19th century by the Botta firm of architects, previously active at the court of the Tsar. In addition to the paintings from the 17th-20th centuries donated to the state in 1966, his collections comprised ancient silverware, bequeathed to the Historisches Museum of San Gallo (1969), and objects of Etruscan and Greek art, which constituted the initial nucleus of the Antikenmuseum, Basel (1959).

Züst began by collecting the work of Antonio Rinaldi (1816-1875), born near Rancate in Tremona, a corpus of nearly 100 paintings and over 200 drawings that still highlights the gallery's local roots today. Like the other 19th-century artists from Ticino featured in the collection, including Luigi Rossi, Adolfo Feragutti Visconti, Pietro Anastasio, Ernesto Fontana and Gioachimo Galbusera, to name just a few, Rinaldi studied at the Brera Academy in Milan, an authentic cradle of talent and fertile melting pot that stimulated cultural interchange between young people from areas far apart. Despite the high quality of his work, Rinaldi remained confined to Mendrisio, producing portraits of the local bourgeoisie, frescoes for churches and very enjoyable genre scenes, whereas painters like Rossi and Feragutti Visconti attained international renown.

While the primary focus is on the 19th century, the gallery is also the public institution with the largest number of works – all of excellent standard – by Giuseppe Antonio Petrini (Carona, 1677-1758/59), a leading artist in Lombardy and Ticino during the 18th century.

The pride of the collection is, however, a trio of Caravaggesque masterpieces by Giovanni Serodine from Ascona (1594/1600-1630), described by Roberto Longhi as “not only the most talented painter of the Canton Ticino but one of the greatest in 17th-century Italian art as a whole”: Saint Peter in Meditation (“a stick of dynamite thrown into a stove”), the Virgin of the Mercedarians and Portrait of a Young Draughtsman. Despite the very short career of this “glowing meteor that suddenly appeared and vanished all too soon” (Wilhelm Suida) and the fact that less than 20 autograph canvases are known today, Serodine's work is considered among the best in European painting at the beginning of the 17th century.

The collection continues to grow as a result of purchases and donations as well as loans, including the Molo collection with its masterpieces of Italian art by painters such as Fattori, Segantini, Previati, Mosè Bianchi and Cabianca.

PINACOTECA CANTONALE GIOVANNI ZÜST

Rancate (Mendrisio), Canton Ticino, Svizzera

■ «Donazione che, mi si consenta l'immodestia, servirà a estendere in misura notevole il patrimonio artistico e culturale tanto del Comune di Rancate quanto di tutto il Canton Ticino.»

Giovanni Züst (Basilea 1887 – Rancate 1976)

■ „Eine Schenkung – man verzeihe mir die Unbescheidenheit –, die dazu dienen wird, sowohl das Kulturgut des Ortes Rancate als auch des ganzen Kantons Tessin in beträchtlichem Masse zu vermehren.“

Giovanni Züst (Basel 1887 – Rancate 1976)

■ «Une donation qui servira – que l'on me permette ce manque de modestie – à augmenter considérablement le patrimoine artistique et culturel de la Ville de Rancate et de l'ensemble du Canton du Tessin.»

Giovanni Züst (Bâle 1887 – Rancate 1976)

■ “With no false modesty, this donation will mean a considerable increase to the artistic and cultural heritage of Rancate as well as the Canton Ticino as a whole.”

Giovanni Züst (Basel 1887 – Rancate 1976)

Gioachimo Galbusera, *I papaveri*

Luigi Rossi, *La raccolta delle ostriche e Ritratto della signora Andreazzi*

Adolfo Feragutti Visconti, *Testa di indio della Terra del Fuoco e I funghi*

Antonio Rinaldi, *Il gattino e Ritratto della carta squarciata*

Giuseppe Antonio Petrini, *San Matteo*

Giuseppe Antonio Petrini, *Davide con la testa di Golia*

Giovanni Serodine, *Ritratto di giovane disegnatore*

Giovanni Serodine, *San Pietro in meditazione*

■ Forte di una ricca collezione permanente esposta a rotazione, la Pinacoteca Züst rappresenta oggi nel Canton Ticino il principale polo di studio per l'arte antica, dal Rinascimento al XIX secolo. Negli spazi suggestivi della ex casa parrocchiale, rinnovata e ampliata dall'architetto Tita Carloni (1967) e ristrutturata dall'architetto Claudio Cavadini (1990), si possono ammirare dipinti dei principali artisti di area lombarda e ticinese dal XVII al XIX secolo: Giovanni Serodine, Giuseppe Antonio Petrini, Antonio Rinaldi, Luigi Rossi, Adolfo Feragutti Visconti, Gioachimo Galbusera e molti altri. Si organizzano due mostre temporanee all'anno, sempre curate da personalità di spicco del mondo dell'arte.

■ Dank einer umfangreichen ständigen Sammlung, die nach einem ausgeklügelten Rotationsprinzip gezeigt wird, ist die Pinacoteca cantonale Giovanni Züst die wichtigste Forschungsstelle für die Kunst der vergangenen Jahrhunderte im Tessin. Sie befindet sich in den eindrucksvollen Räumlichkeiten des ehemaligen Pfarrhauses – 1967 vom Architekten Tita Carloni restauriert und erweitert, 1990 vom Architekten Claudio Cavadini grundlegend umstrukturiert – und präsentiert Werke der wichtigsten Künstler aus der Lombardei und aus dem Tessin vom 17. bis zum 19. Jahrhundert: darunter Giovanni Serodine, Giuseppe Antonio Petrini, Antonio Rinaldi, Luigi Rossi, Adolfo Feragutti Visconti, Gioachimo Galbusera. Jährlich werden zwei Wechselausstellungen gezeigt, die stets von hochkarätigen Kunstwissenschaftlern kuratiert werden.

■ Forte d'une riche collection permanente exposée par rotation, la Pinacothèque Züst constitue aujourd'hui le principal pôle d'étude pour l'art ancien dans le Canton du Tessin. Les espaces suggestifs de l'ancienne maison paroissiale, rénovée et agrandie par l'architecte Tita Carloni en 1967 et réaménagée par l'architecte Claudio Cavadini en 1990, offrent à l'admiration du public des tableaux des principaux artistes de la Lombardie et du Tessin des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles: Giovanni Serodine, Giuseppe Antonio Petrini, Antonio Rinaldi, Luigi Rossi, Adolfo Feragutti Visconti, Gioachimo Galbusera et bien d'autres. Deux expositions temporaires sont organisées chaque année par des personnalités importantes du monde de l'art.

■ With its rich permanent collection exhibited on a rotating basis, the Züst Gallery is today the primary centre for studying art of the period from the Renaissance to the 19th century in the Canton Ticino. A former parish house renovated and enlarged by the architect Tita Carloni (1967) and refurbished by the architect Claudio Cavadini (1990) provides a splendid setting for paintings by the major artists of Lombardy and Ticino from the 17th century to the 19th, including Giovanni Serodine, Giuseppe Antonio Petrini, Antonio Rinaldi, Luigi Rossi, Adolfo Feragutti Visconti and Gioachimo Galbusera among many others. The gallery also presents two temporary exhibitions a year curated by outstanding figures in the world of art.