

Che cos'è l'arte contemporanea

Presentazione della 3F LSU

Anno Scolastico 2020/2021

Percorso di Educazione al Patrimonio
con le proff. Auteri e Travaglini

L.H.O.O.Q.

- Tutto ebbe inizio con Marcel Duchamp. L'arte come idea, come oggetto comune riutilizzato con altra funzione, che si fa con tutto e che possono fare tutti: l'arte contemporanea.
- L'opera è stata realizzata nel 1919 e il titolo è sostanzialmente un gioco di parole, infatti le lettere L.H.O.O.Q. pronunciate in francese danno origine alla frase *Elle a chaud au cul*, che significa sostanzialmente che "*Lei si concede facilmente*".
- Si tratta di una riproduzione fotografica della Gioconda di Leonardo Da Vinci alla quale sono stati aggiunti provocatoriamente dei baffi e un pizzetto.

Marcel Duchamp

- Marcel Duchamp nasce a Blainville-Crevon il 28 luglio del 1887.
Egli è considerato uno degli artisti più importanti dell'intera storia dell'arte, anticipatore e creatore di tendenze che sono ancora attuali. Pioniere dell'**arte concettuale** ed esponente di spicco del **dadaismo**, la sua arte si contraddistingue per una profonda ironia, che invita alla riflessione, tanto che ancora oggi i suoi lavori si prestano a interpretazioni diverse. Nella sua carriera ha sperimentato tutte le avanguardie del momento, per poi superarle e dare vita a qualcosa di totalmente nuovo con i **ready-made**. In lui tutto è materiale artistico per la mente, a partire dai titoli in cui utilizzava uno stile fatto di giochi di parole e frasi omofone, veri e propri rebus che per ogni opera possono condurre a diversi significati.
- Morì il 2 ottobre 1968.

La Monnalisa con i baffi è una provocazione?

- I baffi rendono la figura duplice perché causa incertezza sul sesso della Monnalisa. Questo fatto crea scandalo ed era proprio questo che Duchamp voleva ottenere. Bensì non solo i baffi danno scandalo, ma anche la scritta in basso.
- Un'altra chiave di lettura che ci ha affascinato è quella alchemica. Quelli che sostengono questa teoria credono che la scritta sia un messaggio che allude all'ambiguità sessuale: un riferimento all'accoppiamento e alla vita.

Marcel Duchamp

Duchamp contro il conformismo:

- L'opera può essere considerata un manifesto contro il **conformismo**. Dissacrando uno dei miti artistici più consolidati, Duchamp non intende ripudiare l'arte di Leonardo Da Vinci, bensì onorarla, a modo suo, mettendo in ridicolo gli estimatori superficiali e ignoranti che apprezzano la Gioconda solo perché canone tipico della bellezza femminile, conformandosi acriticamente così al gusto della maggioranza delle persone.

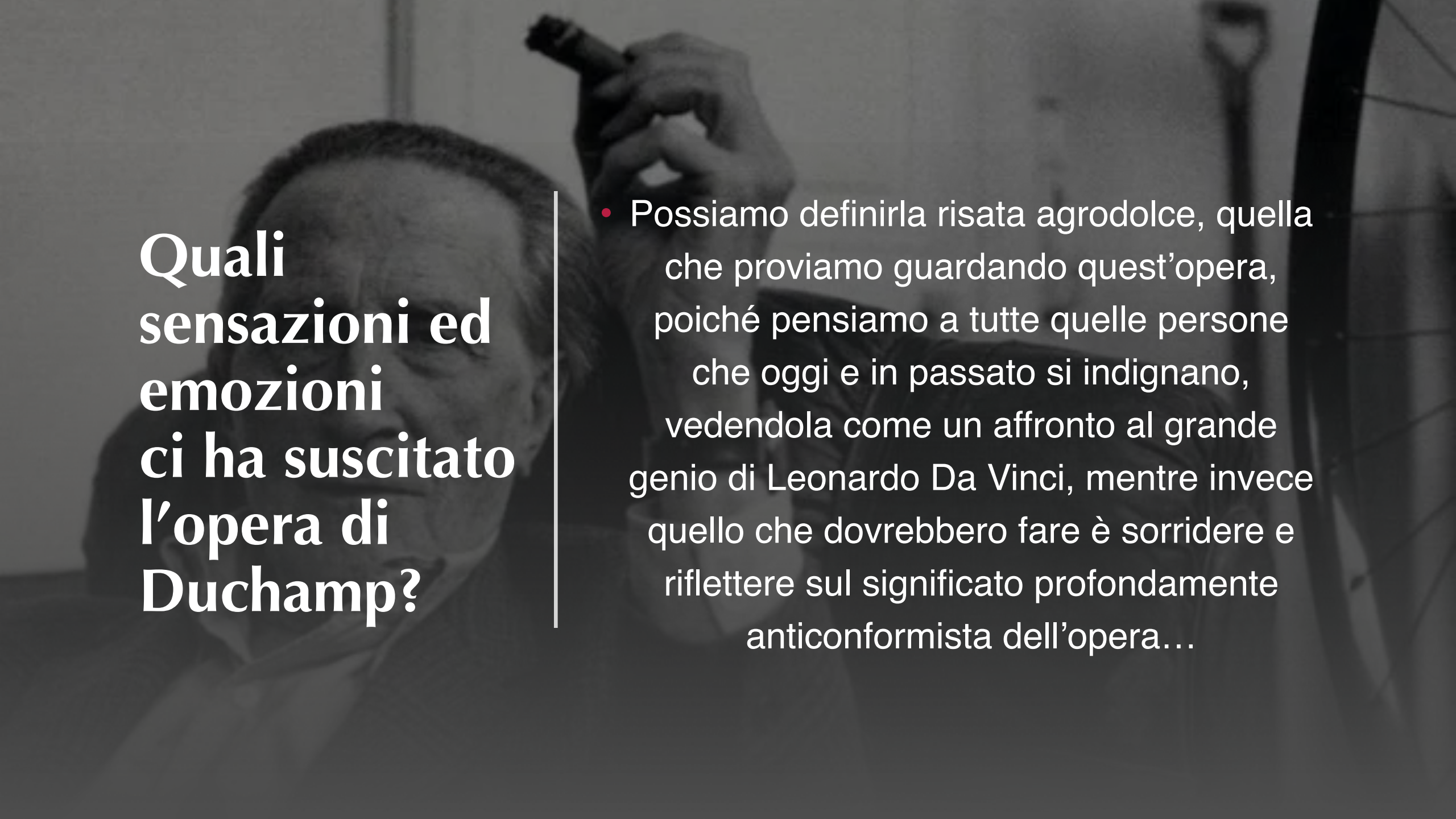

Possiamo riconoscere l'opera come opera d'arte?

Sì, viene riconosciuta come opera d'arte perché è stata realizzata da un artista e ha alla sua base un'idea, uno scopo e rappresenta un certo tipo di concezione dell'arte. Duchamp è solito prendere oggetti quotidiani o appartenenti alla cultura popolare e apportare minime modifiche, che però stravolgono il loro significato.

«L'arte non è l'applicazione di un canone di bellezza, ma ciò che l'istinto e il cervello elabora dietro ogni canone».

Picasso.

Quali sensazioni ed emozioni ci ha suscitato l'opera di Duchamp?

- Possiamo definirla risata agrodolce, quella che proviamo guardando quest'opera, poiché pensiamo a tutte quelle persone che oggi e in passato si indignano, vedendola come un affronto al grande genio di Leonardo Da Vinci, mentre invece quello che dovrebbero fare è sorridere e riflettere sul significato profondamente anticonformista dell'opera...

Altre opere scelte di arte contemporanea

I cretti di Alberto Burri.

L'opera di Burri ha la forma di un poliedro alto più di 7 metri, composto da sei elementi in acciaio scatolare, verniciato nero; l'elemento alla sommità, contiene una lunetta, che ruota grazie a un meccanismo azionato elettricamente. La serie dei Cretti fu realizzata anche in cemento bianco sulla pianta fedele per dimensioni dell'intera città di Gibellina scomparsa nel terremoto del 1968. L'artista immaginò la colata come un sudario funebre, un lenzuolo sulle macerie destinate a scomparire.

Forme uniche della continuità nello spazio.
U. Boccioni.

Dopo la scomparsa di Boccioni, Filippo Tommaso Marinetti volle dar seguito al desiderio dell'artista promuovendo la realizzazione dell'opera. Se si osserva lateralmente la scultura, si può riconoscere facilmente una figura umana in cammino priva però di alcune parti (ad esempio le braccia); La figura appare come una "macchina", come un ingranaggio in movimento. L'interno stesso della statua è attraversato da spigoli che "tagliano" i piani, come se le figure fossero più di una e si sovrapponevano di continuo.

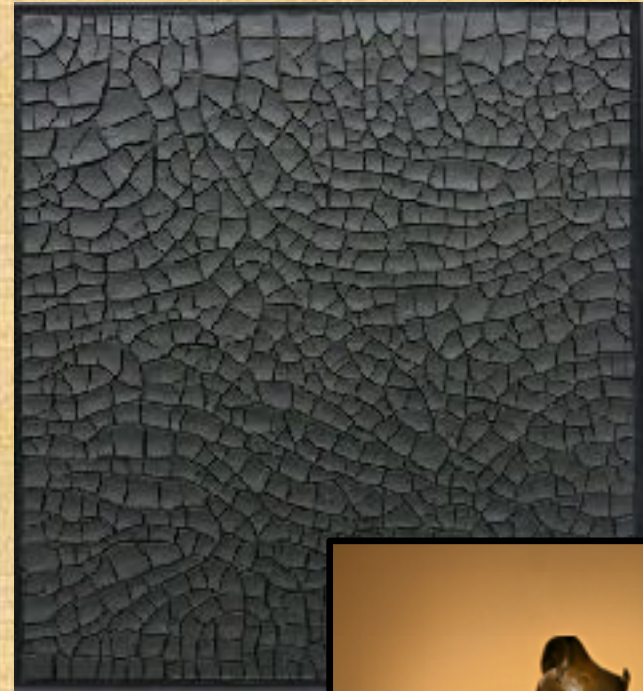
Quali sensazioni o emozioni suscitano in te?

Sensazioni de «Il cretto nero» di Burri

Il cretto nero provoca in noi un senso di inquietudine, di vuoto e anche di dispersione. Inoltre l'opera esprime in noi disordine perché in natura lo staccamento della terra non sarebbe inscritto dentro una forma geometrica perfetta come il quadrato.

Sensazioni di «Forme uniche della continuità nello spazio» di Boccioni

La statua provoca in noi un senso di movimento, come abbiamo visto ad esempio nel Discobolo di Mirone. L'opera trasmette quindi il movimento perché le parti del corpo sono allungate.

Gli angeli di Banksy sul confine israelo-palestinese

❓ ANGELI: simbolo di pace e fratellanza (uno israeliano e uno palestinese)

❓ Sono nudi, quello a destra indossa un capello, l'altro a sinistra una bandana che copre la bocca

❓ Realizzata da Banksy, maggiore esponente della street art

[?] fu costruito nel 2002, da Israele, è lungo 570 km e prevalentemente sulle terre palestinesi.

PERCHE'?

[?] Nel 2000 i palestinesi rianimano un conflitto mai sopito dalla notte dei tempi per reagire all'occupazione israeliana dei loro territori. Israele scatena il suo esercito.

[?] Migliaia di palestinesi e israeliani morirono e continuano a morire ancora oggi.

CONSEGUENZA

Nel 2002 Israele comincia a costruire la barriera per separare i due stati con lo scopo di impedire gli attentati, senza riuscirci. Un argomento di grande attualità in questi giorni in cui Israele bombarda i civili palestinesi e chi vuole che ritorni la pace grida a gran voce: DUE POPOLI, DUE STATI. Due angeli fratelli.

- L'opera di Banksy ebbe un impatto molto forte sulla vita delle persone, ogni giorno migliaia di palestinesi sono costretti a fare lunghe file ai checkpoint controllati dall'esercito israeliano per andare a lavorare in Israele.

❓ E' un opera di Richard Long che è stata realizzata nel 1996 a Verzegnis. L'opera è un cerchio di sassi che sostavano lungo il fiume Tagliamento e sono stati poi collocati all'interno dell'omonimo art park.

MA PERCHE' UN
CERCHIO?

[?] Per l'artista figure come la linea e il cerchio hanno un potere molto forte. È lui stesso ad affermarlo: “nel mio lavoro ho sempre messo in competizione forme idealizzate, come il cerchio e la linea, contro l'idea che ogni cerchio che realizzo è diverso perché ogni luogo del mondo è diverso.”

- Il lavoro di Richard Long nasce dall'amore per la Terra che abitiamo e sulla superficie possiamo lasciare solo un segno temporaneo del nostro viaggio mondano.
- Attratto sin da piccolo dalla vita all'aria aperta, ama trascorrere ore da solo immerso nella natura. Lui identifica la sua attività artistica con la pratica del camminare nell'ambiente naturale, come atto creativo e di scoperta. Quindi decide di utilizzare materiali presenti in natura, come i sassi, per rappresentare le sue sensazioni.

Che cos'è l'arte contemporanea?

Le opere che vi abbiamo illustrato sono di arte contemporanea, appartengono cioè all'insieme di correnti artistiche che si sono sviluppate dagli inizi del Novecento ad oggi. È caratterizzata da opere prodotte con tecniche e linguaggi interdipendenti: videoarte, pittura, fotografia, scultura, arte digitale, disegno, musica, installazioni...

Chi decide che cosa è arte?

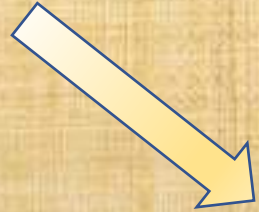
- Noi amiamo pensare che decidere cosa sia arte o meno stia nella soggettività di ognuno, ma la realtà di oggi è diversa: chi decide chi è un artista o no è il mercato dell'arte. Perché vale di più, perché è esposto di più, perché è più capillare, perché ha un messaggio con più cassa di risonanza quindi raggiunge più persone.

Come possiamo riconoscere l'opera come "opera d'arte"?

Se si intende per opera d'arte una creazione che rappresenti non solo una sfera materiale ma anche l'illusione dell'artista che consente di creare un dibattito, di apprezzarla o meno, di dialogare con l'oggetto ma soprattutto con se stessi, con l'io interiore. La risposta deve essere :

Alberto Burri
Cretto nero
1979
Acrovinilico su cellothek
Monaco di Baviera
Pinakothek der Moderne,
Sammlung Moderne Kunst

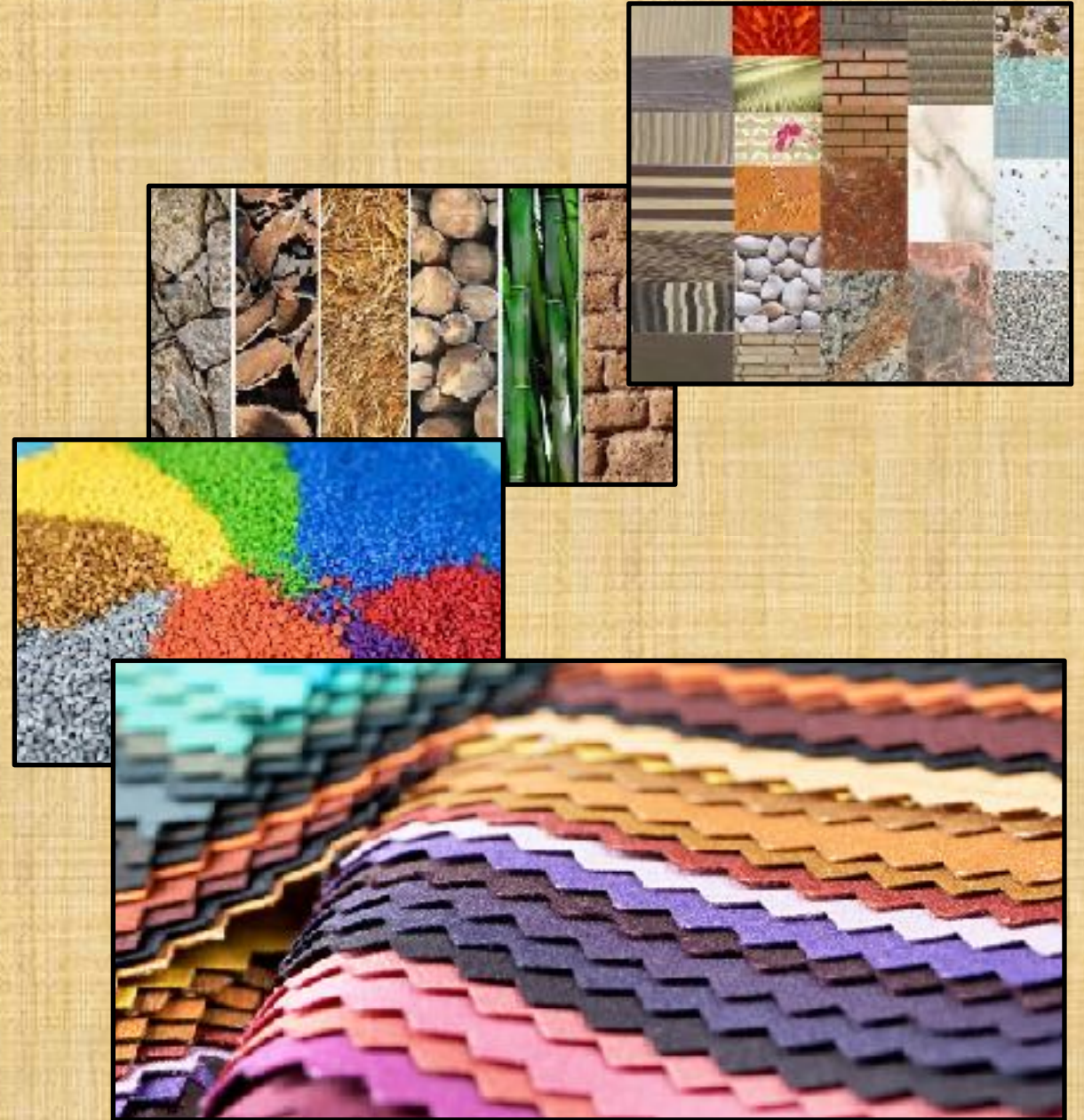

U. Boccioni
Forme uniche della continuità nello spazio
1913
Bronzo
112 cm.
Milano
Museo del Novecento

Quali sono i materiali della contemporaneità?

I materiali della contemporaneità sono molteplici. Quelli più utilizzati sono i materiali plastici e sintetici, sono utilizzati anche stucchi, imprimiture, la carta e gli inchiostri.

Nell'arte contemporanea vengono utilizzati diversi materiali e in questo caso ogni materiale possiede lo stesso valore di un altro apparentemente più «costoso»; infatti l'oro è un materiale tanto pregiato quanto lo è la carta, la plastica, il piombo, il sughero, il vetro, il legno e gli stracci.

Qual è il valore di un'opera?

Il collezionista ha un ruolo nella produzione dell'opera d'arte?

Per stabilire il prezzo di un'opera (dipinti, fotografie, sculture) in teoria si usa una formula matematica: la somma della base e dell'altezza dell'opera per il coefficiente (il coefficiente è un numero che viene attribuito all'artista in base a quelle che sono le sue opere esposte in importanti, o meno, mostre collettive, ovviamente il coefficiente può cambiare nel corso del tempo) moltiplicato dieci.

Spesso però si trascura il fatto che un'opera ha un valore morale perché in essa l'artista può esprimere le proprie emozioni e mettere sé stesso nella sua opera.

Il collezionista può influire su future produzioni, in quanto egli aumenta la visibilità dell'opera, di conseguenza può essere presa come fonte d'ispirazione per la produzione di altri artisti.

La Collezione d'Arte Cagnola.
Gazzada Schianno(va)

Che ruolo ha il mercato dell'arte?

Quali scelte stimolano l'acquisto, in relazione alla sua raccolta?

Uno dei principali ruoli del mercato dell'arte sarebbe quello di diffondere la cultura, oppure, fare in modo che gli artisti possano sentirsi appagati dal proprio lavoro attraverso il riconoscimento che le altre persone hanno verso le loro opere. Possono esserci due tipi di mercato:

- **Il mercato primario:** dove le opere nuove vengono proposte per la prima volta.
- **Il mercato secondario:** dove le opere vengono rivendute, solitamente attraverso case d'asta o gallerie.

Se nel secondo tipo di mercato i prezzi sono più trasparenti, il primo viene definito "opaco", conoscere il costo di un lavoro in vendita non è facile e soprattutto i prezzi non equivalgono a un valore comprovato!

La scelta di un'opera d'arte spesso è condizionata dall'istinto, dalla passione, da un approccio scientifico e da alcune considerazioni economiche (costo dell'opera); l'aspetto che più influisce sull'acquisto di un'opera è l'amore del collezionista verso l'opera. Solitamente un collezionista è spinto da due aspetti principali: la qualità del lavoro, la reputazione dell'artista.

Le opere d'arte contemporanea hanno talvolta dimensioni monumentali, sebbene non siano monumenti: quali problemi si pongono nella loro conservazione ed esposizione?

Le opere d'arte contemporanea spesso vanno incontro a diversi problemi di conservazione:

Uno di questi è il materiale utilizzato che dev'essere resistente e conservativo, il materiale varia a seconda del luogo in cui viene realizzata l'opera.

Un altro problema è legato alle condizioni atmosferiche e alla temperatura, per esempio una scultura creata in ferro, dopo un lungo periodo di piogge potrebbe arrugginirsi e perdere il suo fascino. Inoltre l'aria inquinata potrebbe col tempo danneggiare l'opera d'arte.

Un altro problema che può insorgere riguarda le persone che visitano il monumento perché, purtroppo non tutti hanno il buon senso di non danneggiare un'opera.

coniglio rosa di 50 metri su una montagna in Piemonte

L'opera di Land Art, realizzata nel 2005 da un collettivo artistico austriaco, mira a stupire i visitatori mettendo in discussione la loro visione delle dimensioni del mondo

Venezia, le "mani" di Quinn

Per l'artista antico erano le opere pubbliche a decretarne il successo, secondo voi come emerge l'artista contemporaneo?

- *L'opera deve avere originalità, quindi non dev'essere qualcosa di già visto.*
- *L'originalità deve quindi attirare l'attenzione di più persone possibili.*
- *L'opera deve trattare un argomento su cui riflettere, magari contemporaneo a chi la osserva, comunque qualcosa di reale interesse e può farlo ad esempio, in maniera ironica con il fine di esprimere il proprio pensiero...*

Ci sono problemi di interazione tra chi osserva un'opera d'arte contemporanea?

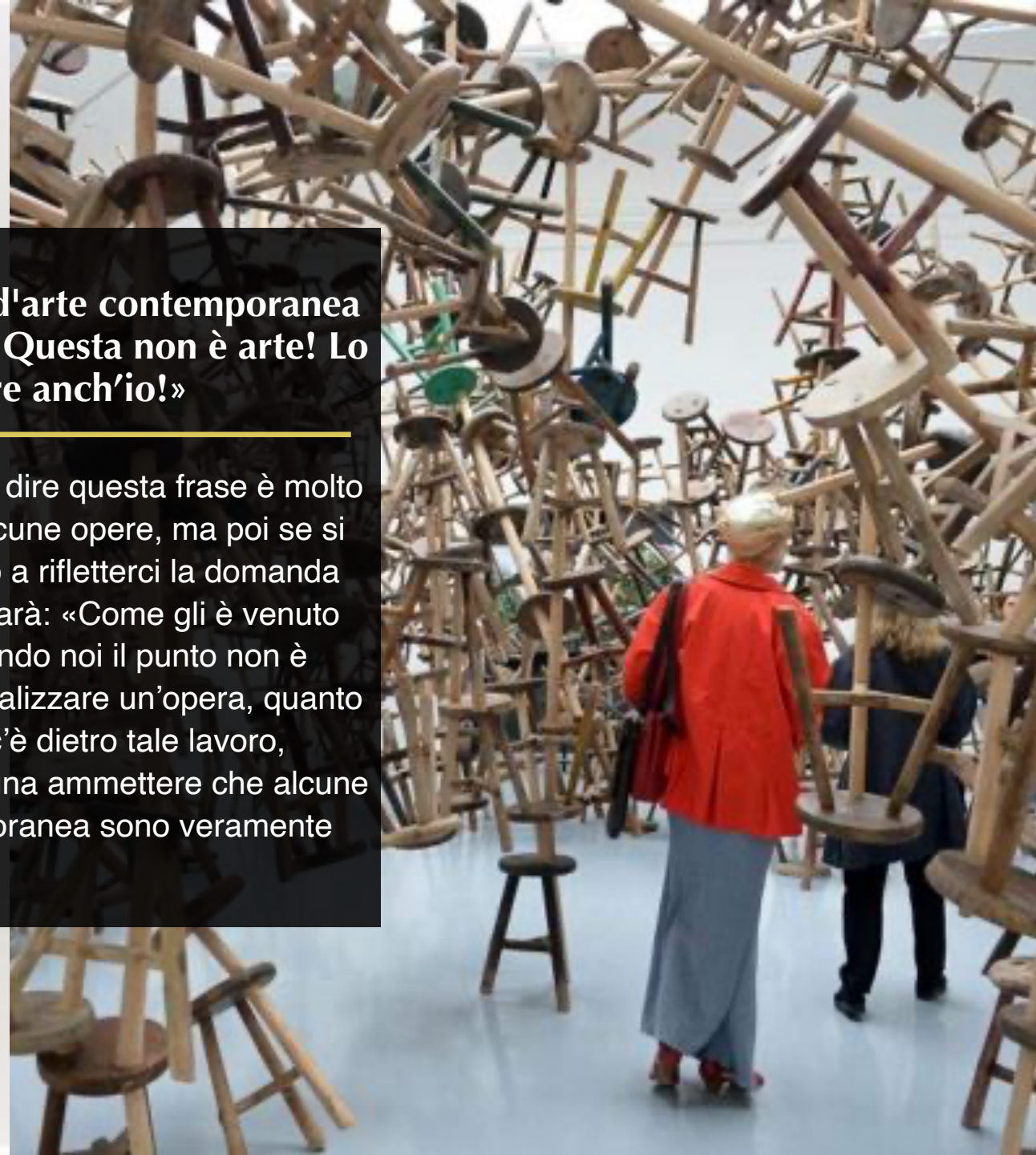
- Sì, perché spesso per cogliere gli aspetti più intrinseci dell'opera bisogna conoscere l'artista e le sue inclinazioni artistiche. Soprattutto anche la stessa opera può suscitare qualcosa di diverso in ognuno di noi: questo avviene frequentemente nell'arte contemporanea. Secondo noi ogni arte è così. Prendendo ad esempio una canzone; anche quando sono certo di quello che il cantante vuole comunicare tramite il testo, a me comunque può suscitare qualcosa di diverso rispetto al pensiero dell'autore.

Davanti a un'opera d'arte contemporanea si pensa: «Ma come! Questa non è arte! Lo potevo fare anch'io!»

È vero, la tentazione a dire questa frase è molto forte soprattutto per alcune opere, ma poi se si rimane qualche minuto a rifletterci la domanda che verrà spontanea sarà: «Come gli è venuto in mente?». Cioè secondo noi il punto non è tanto la difficoltà nel realizzare un'opera, quanto il pensiero, l'idea che c'è dietro tale lavoro, faticoso o meno. Bisogna ammettere che alcune opere di arte contemporanea sono veramente geniali!!!

**CLICCATE SUL FAGIOLO PER VEDERE UN VIDEO
SULL'ARTE CONTEMPORANEA AUTOPRODOTTO!
VISITATE I MUSEI, VIAGGIATE MOLTO,
SIATE CURIOSI SEMPRE!!!**

E GRAZIE PER L'ATTENZIONE!!!

L'Arte contemporanea secondo la 3F LSU 2021

Il video si focalizza su due fattori fondamentali: l'apparente semplicità dell'Arte contemporanea e la forte spettacolarizzazione a discapito della sua reale comprensione.
(Le opere prese in esame sono Attesa Concetto Spaziale di Lucio Fontana e The Bean di Anish Kapoor)