PERFORMANCE ART

ANNI '60 DEL 1900

Joseph Beuys

- crea una mitologia attorno alla sua vita e al suo passato
  - si presenta come artista che può salvare la società
- inizia da Fluxus
  - ha uno spirito ANARCHICO E NICHILISTA
  - = "concetto espanso dell'arte"
    - l'arte comprende la vita intera
    - ciò che compie l'artista è DARE FORMA ALLA SOCIETÀ
      - = L'ARTISTA SALVA LA SOCIETÀ
        - perché si dedica a migliorarla
  - è il principale rappresentante europeo di Fluxus
    - dal 1962 è docente all'accademia di Düsseldorf
- le sue performances
  - usa spesso materiali vitali/organici e simbolici
    - come
      - feltro
      - grasso
      - miele
      - foglia d'oro
    - "Stuhl mit Fett" - 1964-85
  - "Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt" - 1965
    - è ricoperto di miele e foglia d'oro
    - gira per la stanza spiegando ad un coniglio morto i suoi disegni
- si va oltre la PERFORMANCE
  - Boeuys è in veste SCIAMANICA
    - compie un RITO
    - collega il mondo fisico con quello spirituale
    - in questo modo non vale più l'idea di Fluxus che TUTTI POSSONO FARE ARTE
      - in questo caso Beuys è uno SCIAMANO che guida e mette in contatto il pubblico con l'arte
- nel 1972 viene licenziato dall'accademia d'arte
  - perché VUOLE SOSPENDERE IL NUMERO CHIUSO
    - ed aprire la formazione artistica a chiunque « alla società
  - = fonda "Ufficio Politico"
    - un'organizzazione per la democrazia diretta attraverso referendum popolare
      - dibatte con il pubblico
        - di politica
        - di come l'arte può migliorare la società
    - in occasione di Documenta 5 (1972)
    - organizza anche incontri di boxe
- attivista e presa di posizione politica
  - è una performance
    - "I like America and America likes me" - 1974
      - CONTRO LA GUERRA IN VIETNAM
      - da quando atterra negli Stati Uniti si fa avvolgere in una coperta
        - e portare alla galleria senza vedere nient'altro
      - nella galleria sta assieme ad un coyote per giorni
        - il coyote è il simbolo americano
        - e tenta di convivercі e renderlo docile
  - è fondatore del partito dei verdi in Germania
  - in occasione di Documenta del 1982-87 fa piantare 7000 querce
    - fa scaricare 7000 pietroni davanti al Museum Fridericianum a Kassel
      - e li fa togliere solo dopo aver piantato le 7000 querce
        - vuole che la natura si riprenda gli spazi che le hanno rubato l'economia e la politica

FLUXUS

- è una corrente artistica
  - = in cui ARTE e VITA non sono più due cose distinte
    - L'ARTE COMPRENDE TUTTO QUELLO CHE FA PARTE DELLA VITA
  - il nome viene definito da George Maciunas
    - Fluxus rappresenta il FLUIRE COSTANTE DI AVVENIMENTI E PROCESSI
      - CONTINUAMENTE IN DIVENIRE E MUTEVOLI
- elementi chiave
  - vogliono superare il concetto borghese occidentale di "arte"
    - rompono la CERTEZZA FONDATIVA DEL LINGUAGGIO
    - non ci si concentra sull'oggetto, ma sulla PERFORMANCE
      - i gesti e le attività sono quelli quotidiani, della vita comune
      - importanza degli eventi casuali che prendono forma durante la performance
    - si insiste sulla partecipazione dei presenti
      - si crea uno "spartito" che dà delle indicazioni per l'avvio dell'opera
        - grazie a questo lo spettatore può decidere di DIVENTARE PROTAGONISTA/CREATORE lui stesso
  - è diverso dalla Pop Art
    - gli artisti Pop portano nell'arte oggetti della cultura di massa
      - MA
        - sempre in un ambiente artistico tradizionale
    - per Fluxus l'arte è vita e la vita è arte
      - gli oggetti si trasformano in eventi e fanno parte sia della vita che dell'arte
  - si porta in scena QUALSIASI COSA
    - perché TUTTO è ARTE
      - (si staccano dall'Abstract Expressionism, che invece glorifica l'artista e la sua azione sulla tela)
      - è anche una SPROFESSIONALIZZAZIONE DELL'ARTE
        - chiunque può essere artista perché l'arte è la vita
    - è contro l'istituzionalizzazione dell'arte
      - l'arte non è separata dalla vita
  - è INTERNAZIONALE
    - è un mix di tradizioni culturali diverse
      - UNITE IN UNO SPIRITO ZEN
    - molti artisti sono in esilio forzato dalle proprie società
      - sono emarginati
  - ci sono anche molte donne artiste
    - anche in questo senso è una critica alle convenzioni
      - è l'opposto dell'arte tipicamente machista dell'Abstract Expressionism
- esempi
  - "Nam June Paik - "Zen for Head" - 1962
    - emerge i capelli in una bacinella di colore
      - e poi crea una striscia di colore con la testa su un tessuto steso
    - esempio di attività ordinaria che può diventare arte
  - Alison Knowles - "Make a Salad" - 1962
    - si compie in gruppo un'azione quotidiana come fare un'insalatona e mangiarla
      - VITA = ARTE

Allan Kaprow

- nel 1958 pubblica il saggio "The Legacy of Jackson Pollock"
  - l'Abstract Expressionism è ormai finito
    - ma Kaprow individua la possibilità di RIPRENDERLO e SVILUPPARLO
  - secondo Kaprow, Pollock distrugge la pittura
    - = Pollock fa sì che l'AZIONE personale sulla tela diventi portatrice di forma e significato
      - ma nell'azione sulla tela l'artista perde la sua identità
        - così rimane solo L'AMBIENTE/ L'ENVIRONMENT lasciato dall'azione conclusa
          - ci sono 2 possibilità
            - si segue Pollock e dalla pittura si arriva all'ambiente
            - si smette di dipingere e si mantiene SOLO l'ambiente
              - perché ormai LA PITTURA COME TECNICA ORIGINALE NON ESISTE +
                - si è DISSOLTA NELL'AMBIENTE

INIZIA UNA NUOVA STAGIONE ARTISTICA

- caratteristiche
  - negli AMBIENTI si usa QUALSIASI TECNICA
  - NON ci sono più distinzioni tra discipline artistiche
    - SONO TUTTI ARTISTI / CREATORI
      - (non pittore, poeta ecc.)
  - SI ELIMINA QUALSIASI GERARCHIA E SISTEMA DI VALORI
  - SOPPRESSIONE DEL "MEDIUM SPECIFICITY"
    - = non ci si concentra su solo una tecnica
    - = si tenta un'INCLUSIONE SIMULTANEA DI ELEMENTI
      - che entrano nella sfera sensibile ed estetica

nel 1957 Allan Kaprow crea ENVIRONMENT SPAZIALI

- = chiamati "Action Collages"
  - cioè collage che implicano l'AZIONE DELL'ARTISTA di accumulare materiali
- "Yard" - 1961
  - AZIONE
    - = l'artista accumula pneumatici in un cortile
      - per creare un ambiente
        - = l'artista è DENTRO L'OPERA
          - tipico di Fluxus

fino al 1968 si organizzano gli HAPPENING

- =
  - sono sempre azioni con l'aggiunta della DIMENSIONE SONORA
- Kaprow ne organizza molti
  - non vengono mai ripetuti più di una volta
    - per mantenere la loro unicità e spontaneità
    - richiede la presenza del pubblico in quel momento irripetibile
      - è una dichiarazione contro la MERCIFICAZIONE DELL'ARTE e LA SOCIETÀ DEI BENI DI CONSUMO
  - ispirato da John Cage
    - che consiglia ai suoi allievi di inserire la CASUALITÀ e SPONTANEITÀ come elementi compositivi
  - "18 Happenings in 6 Parts" - 1959
    - si sviluppano durante 6 serate
    - in 3 stanze 6 partecipanti svolgono AZIONI CHE EVOLVONO
      - non c'è narrazione
        - è SOLO SIMULTANEITÀ DI AVVENIMENTI IN TRE SPAZI VICINI
    - è innovativo perché
      - SI ROMPONO LE BARRIERE TRA
        - PUBBLICO
        - PERFORMER
      - SONO AZIONI SIMULTANEE
      - NON c'è il senso del tempo
      - NON c'è relazione causa-effetto
      - tutto accade nel PRESENTE
        - DIVERSO DAL MODERNISMO
- sono fondamentali per dare avvio alla PERFORMANCE ART

Claes Oldenburg

- negli anni '60 organizza una serie di HAPPENINGS / PERFORMANCES a New York
  - VUOLE ATTACCARE ESPLICITAMENTE LA SOCIETÀ CAPITALISTICA E IL CONSUMO
    - lo fa prendendo oggetti scartati che non hanno valore economico o di uso
      - e li fa diventare MATERIA PREZIOSA
  - "The Street" - 1961 è il 1° evento
    - crea oggetti con materiali di scarto trovati per strada
      - tutti questi scarti diventano la PARODIA DEI PRODOTTI DI CONSUMO QUOTIDIANI
        - "Empire (Papa) Ray Gun" - 1959
          - è la parodia di un giocattolo
          - diventa simbolo di tutti i prodotti di massa che non hanno valore di per sé
            - come il denaro che non ha valore in sé
              - ha solo il valore che gli viene attribuito dal capitalismo
  - 1961 - 62 crea "The Store"
    - è la parodia di un negozio
      - dove espone le sue parodie di oggetti commerciali
        - sono spesso repliche di PRODOTTI EFFIMERI quotidiani
          - cose che si trovano nei grandi magazzini
          - cibo
          - vestiti
            - lo scopo è quello di denunciare esplicitamente la società del consumo
              - a lui non interessa che i suoi oggetti vengano considerati opere d'arte
                - VUOLE SOLO CREARE OGGETTI CARICHI DI UN SIGNIFICATO/VIVENTI
    - l'operazione riesce grazie al sostegno della Martha Jackson Gallery
- fa una mostra alla Green Gallery nel 1963
  - ancora una volta mostra il CARATTERE EFFIMERO DEI BENI DI CONSUMO
    - e il rapporto MORBOSO e FETICISTA dei consumatori
      - nei confronti dei prodotti di massa
  - "SOFT OBJECTS"
    - riproduce oggetti della vita quotidiana
      - ALCUNI LI GONFIA/INGRANDISCE
        - = rappresenta l'aumento del DESIDERIO DI CONSUMO
        - "Floor Burger (Giant Hamburger)" - 1962
          - è uno dei tanti esempi di cibo gigante di Oldenburg
            - il cibo gigante rappresenta il grande desiderio di consumo
      - ALTRI LI SGONFIA
        - = rappresenta il momento in cui passa il desiderio e PERDONO LA LORO FUNZIONE/ ATTRATTIVITÀ
        - "Soft Bathtub" - 1966
          - è una vasca da bagno
            - quindi oggetto legato all'intimità dell'essere umano
            - sgonfiata e deformata
              - RAPPRESENTA TUTTO IL DESIDERIO DI CONSUMO DELLE MERCI
                - CHE è ANCHE DESIDERIO EROTICO
                - QUESTI OGGETTI
                - perdono la loro struttura originaria
                - mantengono la loro carica erotica
                - perché
                - legati all'intimità (water, vasca ecc.)
                - consumati (cibo)

Presented with xmind