RECUPERO DI VECCHI SCHEMI E NOVITÀ

ANNI '80: FASE AMBIGUA

- caratterizzata da
  - il CAPITALISMO occidentale
    - poi globalizzazione
  - i conservatori
    - il presidente Ronald Reagan in USA
    - il primo ministro inglese Margaret Thatcher
  - un LIBERALISMO ESTREMO
    - conquista del mercato finanziario e anche artistico
- si creano 2 filoni di post-moderno
  - prosecuzione dell'analisi post-strutturalista
    - concentrata sui NUOVI MEDIA
  - ARTE NEOCONSERVATIVA POST-MODERNA
    - è basata sul ritorno
      - DELL'ARTISTA IN MODO EROICO
      - DELLA MEMORIA STORICA
      - DEI VALORI TRADIZIONALI
      - gli artisti usano riferimenti storico-artistici
        - ma in maniera DECORATIVA e NON DISTURBANTE
    - lo stile è un MIX di
      - stili passati
      - strutture contemporanee
    - esempi
      - Francesco Clemente - "Waiting" - 1982
        - abbastanza convenzionale
          - recupera tecniche artistiche arcaiche e piene di autorialità
            - l'opposto dell'assenza dell'autore del modernismo
      - Sandro Chia - "Hands Game" - 1981
        - fluttuante
          - tra
            - neoespressionismo
            - neoconservatorismo
        - sembra una danza
        - MA è un uomo che picchia una donna o la ferisce
        - l'obiettivo è creare ARTE DECORATIVA E NON DISTURBANTE
    - L'ARTE SI BASA SUL VALORE COMMERCIALE
      - gli artisti si impegnano per riconciliarsi con il pubblico e con i collezionisti
        - disturbati/infastiditi dall'arte concettuale degli anni '60 e '70
        - seguendo i loro DESIDERI per vendere di più
          - eliminano l'aspetto critico dell'arte che non piace ai neoconservatori
          - ripropongono tradizioni culturali e artistiche antiche
            - troppo vecchie per la nuova società
      - l'artista non rimasce come genio, ma diventa STAR
        - posta in primo piano nel mercato artistico
          - Julian Schnabel - "Exile" - 1980
            - da un lato usa tecniche moderne e post-moderne
              - stile neoespressionista
              - elementi reali aggiunti al dipinto
            - dall'altro riprende modelli artistici tradizionali
              - il dipinto
              - la rappresentazione di Bacco è un richiamo alle belle arti
            - Schnabel vuole emergere come artista genio, eroico, machista
              - MA
                - in realtà lui non fa niente di straordinario o sconvolgente
                - è solo ciò che basta per essere una CELEBRITÀ NELLA SOCIETÀ
            - = ARTE MANIERISTA
              - non riflette su se stessa ma riprende altri stili e modelli
          - Jeff Koons
            - è un operatore di borsa che si reinventa come artista
            - rende equivalente un'OPERA D'ARTE con un BENE DI CONSUMO
              - perché nel mondo capitalistico occidentale non c'è più distinzione tra forme "alte" e "basse"
              - "Two Ball total Equilibrium Tank" - 1985
                - ambiguità
                - da un lato richiama il desiderio legato ai BENI DI CONSUMO
                - dall'altro il MONDO DELLE CELEBRITÀ proposto dai mass media
                - questi due aspetti sostituiscono
                  - l'aura dell'opera d'arte
                  - l'ispirazione degli artisti

META' ANNI '80: ARTE POST-COLONIALE

- l'obiettivo è quello di scardinare i CANONI OCCIDENTALI DELL'ARTE
  - con il modernismo europeo e statunitense si afferma l'idea che tutto ciò che NON è arte occidentale è PRIMITIVO e SENZA VALORE
    - diversi artisti negli anni '80 tentano di cambiare questa idea
      - creando arte che sia a metà tra occidente e altre culture
        - creando così un luogo IBRIDO e MULTICULTURALE
- David Hammons (afroamericano)
  - "Bliz-aard Ball Sale" - 1983
    - vende palle di neve a Manhattan
      - CREA UNA PARODIA DEL COMMERCIO
      - DIMOSTRA CHE OGNI DISTINZIONE è ARTIFICIALE
        - tra cose di valore e cose senza valore
        - tra spazi pubblici e di vendita
        - tra ciò che è arte e ciò che non lo è
        - LE DISTINZIONI FANNO COMODO SOLO A CHI è GIÀ PRIVILEGIATO
- Gabriel Orozco - "Home Run" - 1993
  - chiede a tutti i residenti che vivono attorno al Museum of Modern Art (MOMA) di mettere sui davanzali un'arancia
    - così crea un'INSTALLAZIONE CHE SUPERA LO SPAZIO FISICO DEL MUSEO
      - è uno spazio ibrido e di relazione tra pubblico e privato
  - è una critica alle istituzioni
    - ma attuata in modo delicato
- Rirkrit Tiravanija - "Untitled" - 1992
  - si svolge nella galleria 303 a New York
    - porta nelle sale espositive della galleria tutto ciò che sta nel back office
    - lei si mette negli spazi privati della galleria che vengono aperti al pubblico
      - e cucina verdure e riso per tutti
        - quindi offre la possibilità a chiunque di partecipare a un momento di INCONTRO, la nascita di relazioni
- Liam Gillick - "Big Conference Platform" - 1998
  - costruisce una struttura minimal
    - con questa semplice copertura CREA UN AMBIENTE che evoca un palco scenico
      - ARTE RELAZIONALE =
        - lei sta costruendo relazioni attraverso l'arte
        - è interessata alla società e a ricreare ambienti in cui ci si incontra e ci si mette in relazione

"SENSATION" - 1997

- è una mostra tenuta alla Royal Academy di Londra
- molti lavori sono degli Young British Artists
  - un gruppo di giovani artisti provenienti da tutta la Gran Bretagna
  - che tendono ad un'arte con influenze POP, della cultura di massa e intrattenimento
    - uniti al concettualismo
  - le loro opere sono spesso esagerate e scandalose
- FA SCALPORE
  - perché è un caso eccezionale in cui la Royal Academy mette a disposizione le sale
    - per una collezione di un privato
      - l'imprenditore Charles Saatchi
  - esempi
    - perché le opere presentate sono scandalose
    - Marc Quinn - "Self"
      - è un autoritratto che Quinn crea con il suo stesso sangue congelato
    - Marcus Harvey - "Myra"
      - dipinto realizzato con impronte di mani di bambino
        - che creano un ritratto di un'infanticida seriale
    - Chris Ofili - "Holy Virgin Mary"
      - è una rappresentazione alternativa della vergine Maria
        - la figura centrale della madonna è circondata da elementi che ricordano gli angeli
          - in realtà se si guarda bene sono sederi presi da riviste porno
        - tra i materiali usa anche lo sterco di elefante
    - Damien Hirst - "The physical Impossibility of Death in the Mind of Someone living"
      - detto "squalo in formaldeide"
- è la mostra di arte contemporanea più visitata da oltre 50 anni
  - dove farà meno scalpore
    - nel 1998 viene portata a Berlino alla Hamburger Bahnhof
  - dove il sindaco tenterà di censurarla del tutto o almeno alcune opere
    - nel 1999 viene presentata a New York al Brooklyn Museum

IL CAMBIAMENTO PEDAGOGICO DAGLI ANNI '80

- si vive anche un cambio DEMOGRAFICO
  - il Baby Boom degli anni '60
    - molti studenti d'arte provengono dal proletariato
  - cominciano ad esserci molte studentesse d'arte
    - si passa dal 25% di laureate al 36% in 10 anni
- iscriversi in USA e Gran Bretagna nascono molti Liberal Arts College
  - SI PUNTA VERSO L'ARTE DI GRUPPO
    - creando un'alternativa al mercato artistico basato sullo "Star System"
  - con NUOVI INSEGNANTI che sono stati partecipanti attivi dell'arte contemporanea degli anni '60 e '70
- portano nuova esperienza ai giovani artisti
  - gli artisti a scuola si trovano a sperimentare un po' di tutto
  - come la comprensione dell'artista che deve essere anche ETNOGRAFO
    - studioso attento della società =
- come la VIDEOARTE e altri media
- LE SCUOLE D'ARTE DIVENTANO MENO ELITARIE
  - sono luoghi aperti a nuovi confronti ed esperienze
- artiste donne
  - Gillian Wearing - "Signs that say what you want them to say and not Signs that say what someone else wants you to say" - 1992-3
    - l'artista chiede a delle persone comuni di scrivere su un foglio quello che pensano/sentono
      - ELIMINANDO I FILTRI E LE MASCHERE SOCIALI
    - è una DOCUMENTAZIONE ANTROPOLOGICA
      - che si concentra sui problemi di disoccupazione e disagio sociale
  - Tracey Emin - "Everyone I have ever slept with 1963-1995" - 1995
    - all'interno di una tenda da campeggio cuce tutti i nomi delle persone con cui ha dormito
      - quindi non solo persone con cui è andata a letto ma anche amici, familiari ecc. con cui ha dormito
    - è un'opera intima
      - racconta la fragilità e anche la forza femminile
        - e fa emergere la libertà che la donna ha nel gestire la sua vita
  - Rachel Whiteread - "House" - 1993
    - vince il TURNER PRIZE
      - è un premio dato ad uno di 4 finalisti che organizzano una mostra alla Tate Gallery
        - visitata da pubblico e giudici
      - è la 1° volta in assoluto che vince una donna
    - è UN MOMENTO DI SVOLTA
      - dal 1991 il Turner Prize diventa più mondano
        - seguito in tv in diretta
      - dopo la vittoria della Whiteread nascono delle polemiche da parte dei giornalisti nel 1996
        - perché i 4 finalisti tornano ad essere tutti uomini
          - per riparare, nel 1997 la finale è dedicata a 4 donne artiste
            - CAMBIANO DEFINITIVAMENTE GLI EQUILIBRI DI GENERE
    - lei fa parte degli Young British Artists
      - anche se non si sentirà mai parte integrante del gruppo
    - crea un calco in negativo di un'intera casa in una zona di Londra in cui si stavano abbattendo costruzioni di epoca vittoriana
      - è un'opera che provoca molto scandalo e viene abbattuta
      - comprende e sintetizza pienamente il linguaggio minimalista e concettuale degli anni '60 e '70

Presented with xmind