

L'arte visiva come espressione dell'anima in armonia con il Creato

Prof. Maurizio Vanni

*Direttore del Lu.C.C.A. Museum, Docente
di Marketing non convenzionale e
Marketing museale*

IL MODO MIGLIORE DI VIAGGIARE È LASCIARE TRACCE LEGGERE.
IL MODO MIGLIORE DI VIVERE È AVERE UN BASSO IMPATTO
AMBIENTALE. IL MODO MIGLIORE DI AMARE È CONCEDERSI ALLA VITA
IN UN AMBIENTE A IMMAGINE E SOMIGLIANZA DELLE PERSONE CHE
CREDONO NEL FUTURO. BELLO È PULITO.

Il legame tra arte e natura nasce con il desiderio dell'uomo di indagare l'ambiente che lo circonda e, seppur in modo differente, potremmo affermare che c'è stato fin dai tempi di Lascaux.

Grotte di Lascaux, Dordogna, Francia
(ca 22.000-18.000 a.C.)

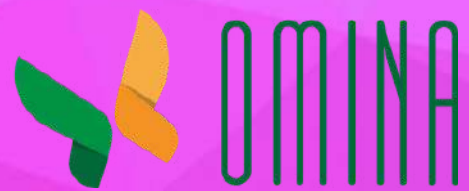
**“LA NATURA È IL SISTEMA DELLE LEGGI STABILITE DAL
CREATORE PER L'ESISTENZA DELLE COSE E LA
SUCCESSIONE DEGLI ESSERI. LA NATURA (...) È UNA
POTENZA DIVINA, VIVA, CHE ABBRACCIA IL TUTTO”.**

GEORGE L.L. BUFFON

IL VOLERE DIVINO NON HA DISPOSTO LA NATURA PER I
COMUNI MORTALI, MA L'IDEA INSITA NELL'UOMO DI
DOMINARE TUTTO CIÒ CHE HA INTORNO LO PORTA A
VIOLARLA E SFRUTTARLA ALL'ECCESSO.

Alla fine Lei presenta il conto.

**LA PAROLA NATURA IN
LATINO SIGNIFICA
“NASCERE”, QUELLO CHE
STA PER NASCERE, O
QUELLO CHE È APPENA
NATO (PRESENTE E
FUTURO).**

In greco indica una serie di termini connessi tra di loro: generare, nascere, crescere e morire.

Per poi rinascere.

Il concetto di Natura, in Occidente, nasce con i filosofi.

Il rapporto tra uomo e natura ha due volti.

Uno idilliaco ed ideale (pace, serenità e meraviglia) con l'essere umano che si sente parte del Tutto; l'altro è conflittuale con l'individuo che si sente estraneo e minacciato. Tutto dipende dal suo atteggiamento.

La storia tra l'uomo e la natura è stata raccontata nelle arti visive

Dall'Arte rupestre a quella della Grecia antica, dal Medioevo al Rinascimento, dal Seicento fino alla natura raffigurata come luogo nel Settecento o come dimensione che evoca emozioni, pensieri e stati d'animo nel Romanticismo.

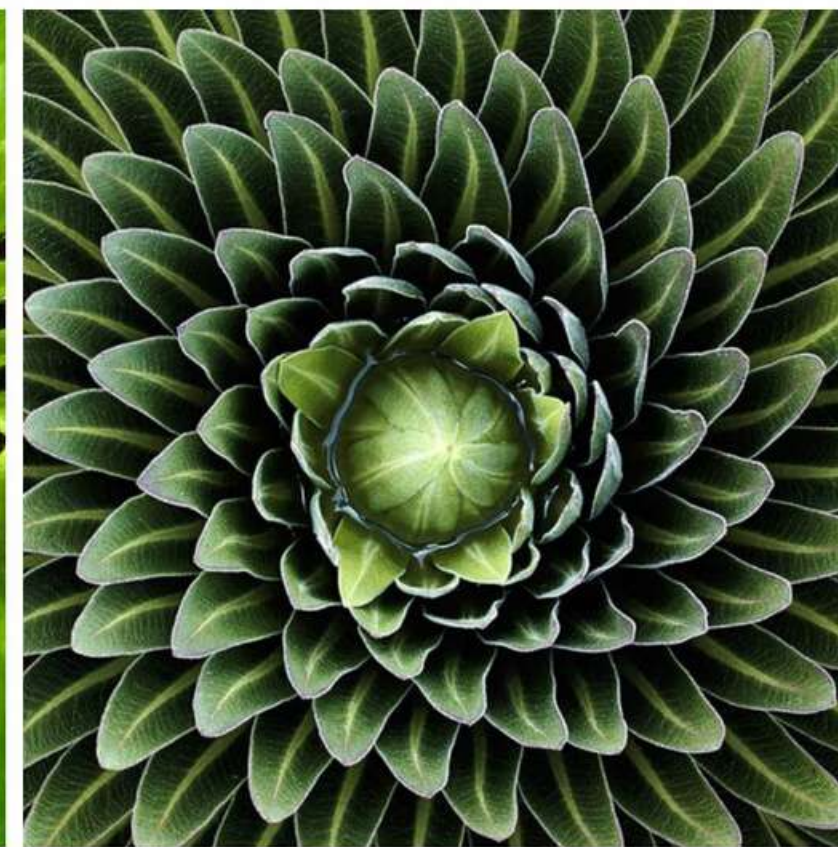
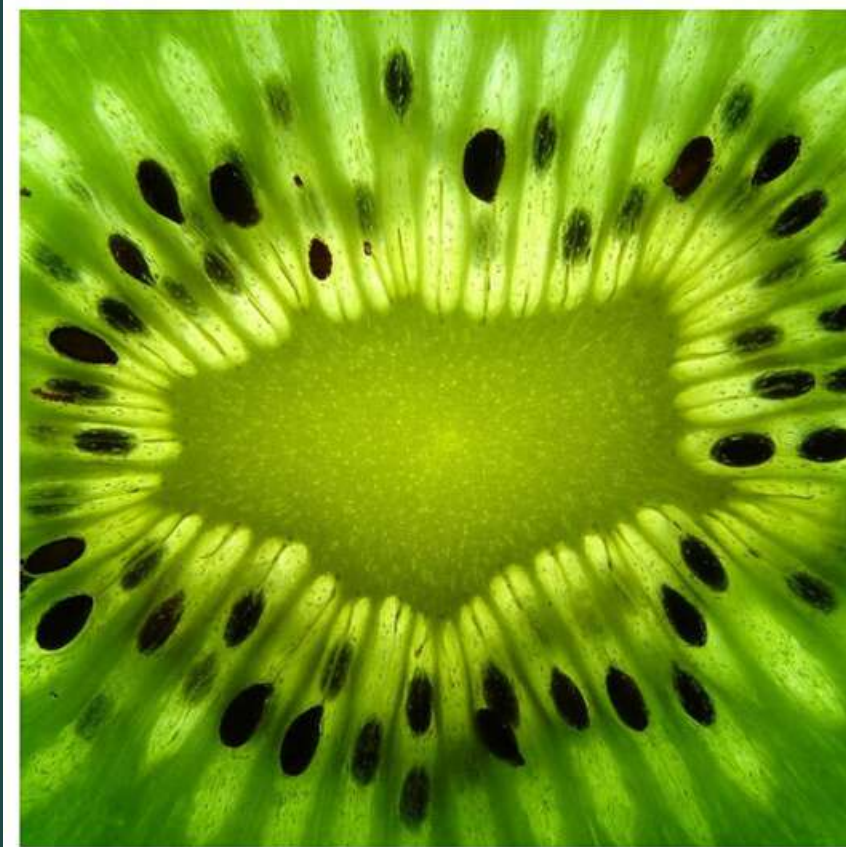
**NELLE ARTI
CONTEMPORANEE,
LA STORIA CAMBIA.**

LA NATURA È FONTE DI ISPIRAZIONE E ARCHIVIO DI FORME, DI COLORE E DI LUCI

Nessun artista può ignorarla: per questo il rapporto tra uomo-arte-natura ha avuto da sempre una grande vitalità (non soltanto nell'emergenza degli ultimi decenni).

V sec. a.C.

NATURA NELL'ARTE DELLA GRECIA ANTICA

La natura era profondamente sentita. L'ambiente era vissuto come un insieme unitario di cui faceva parte l'uomo. L'arte esprimeva questa relazione in modo simbolico e ambivalente rappresentando perfettamente l'immaginario dell'epoca: amore incondizionato o convivenza impossibile (luogo abitato da mostri).

NATURA NELL'ARTE DELLA ROMA ANTICA

Domus romana, III sec. d.C.

Spesso, la natura diventava veduta paesaggistica negli affreschi delle domus patrizie con l'obiettivo di alludere alla bellezza, di suscitare emozione o di "provocare" attraverso composizioni di fantasia. Realismo, ma mai passiva mimesi.

NATURA NELL'ARTE DEL MEDIOEVO

Si riorganizzano i simboli del passato interpretandoli in chiave morale e religiosa. L'uomo del Medioevo dipendeva dalla natura: una calamità naturale che precludeva un raccolto lo portava a morte certa.

Per questo, molte rappresentazioni artistiche proponevano una simbiosi tra essere umano e vegetazione.

NATURA NELL'ARTE DEL RINASCIMENTO

Nasce l'Ermetismo e il concetto moderno di Esoterismo (i testi ermetici permettono alle Sacre Scritture di superare i roghi delle persecuzioni pagane). La Natura si identifica con la bellezza. L'uomo torna misura e centro dell'universo e penetra nei misteri della natura. Nuove regole per andare oltre la seconda dimensione e oltre la superficie delle cose.

S. Botticelli, *Nascita di Venere*, 1483 - 1485

NATURA NELL'ARTE DEL CINQUECENTO

Esigenza di interpretare la natura, intesa come un Tutto vivente, come simbolo del principio di vita di tutte le cose esistenti. Natura indagata con pratiche magiche, alchemiche e astrologiche per permettere all'individuo di diventare artefice del proprio destino.

Leonardo da Vinci, *Vergine delle Rocce*, 1483-86

NATURA NELL'ARTE DEL SEICENTO

Secolo delle scoperte scientifiche di Keplero, Galileo e Newton: la scienza prende distanza dalla religione. Più materialismo e meno spiritualità.

L'espressione biblica "Vanità della vanità" fa nascere in pittura il genere della Natura morta con oggetti che alludono alla precarietà dell'esistenza e alla natura effimera dei beni materiali. Salvezza dell'anima.

NATURA NELL'ARTE DEL SETTECENTO

Secolo della “Critica della ragion pura” di Kant che mette in dubbio la “scienza esatta”.
Ricerca della verità attraverso la filosofia.

Il Paesaggio (natura) diventa genere (fino a quel momento quinta teatrale) ed è dipinto con assoluta fedeltà. Nasce il vedutismo veneto.
La Natura si esplora attraverso l'arte.

Canaletto, Venezia. Il Bacino di San Marco nel Giorno dell'Ascensione, 1729-34

NATURA NELL'ARTE DELL'OTTOCENTO. DAL ROMANTICISMO ALL'IMPRESSIONISMO

TRA IL 1820 E IL 1850, LA SOCIETÀ EVOLVE PIÙ
DEI TRE SECOLI PRECEDENTI.

La macchina a vapore di Watt porta alla
Rivoluzione industriale. Il Romanticismo
propone una visione nuova della Natura:
manifestazione dell'infinito e principio di
quel Tutto che l'uomo desidera. La Natura
non si domina (forze distruttiva), ma si
ama come una madre.

W. Turner, *Pioggia, vapore e velocità*, 1844

MOLTI ARTISTI DI QUESTO PERIODO STORICO ARRIVANO A IDENTIFICARSI CON LA PROPRIA ANIMA ATTRAVERSO UN PERCORSO DI AUTO-CONOSCENZA CON LA QUALE È POSSIBILE ANDARE OLTRE PER COMPRENDERE LE LEGGI E I SEGRETI DELLA TRASCENDENZA.

La Natura, grande fonte di ispirazione, ha una sconfinata grandezza davanti alla quale l'uomo è molto piccolo.

C.D. Friedrich, *Viandante sul mare di nebbia*, 1818

Nell'Impressionismo, invece, la Natura non sovrasta l'uomo, ma migliora la sua esistenza rendendo il Tutto una dimensione raggiungibile.

C. Monet, *Campo di papaveri*, 1874

Odilon Redon, *Pannello decorativo*, 1902

NATURA NELL'ARTE TRA FINE OTTOCENTO E INIZIO NOVECENTO

Alla fine del 1800, la pittura Simbolista raffigurava la Natura non rappresentata nella sua realtà, ma con un paesaggio evocativo ricco di stati d'animo e capace di suscitare emozioni. Gli artisti cercavano una via per uscire dalla dimensione reale ed entrare in contatto diretto con l'essenza della natura.

Agli inizi del 1900 gli artisti cercarono strade inedite con una analisi più profonda che sarebbe dovuta andare oltre l'apparenza di tutte le cose per giungere alla luce (essenza del reale). La Natura nei paesaggi diventò un pretesto per manifestare sentimenti che, anche attraverso la deformazione delle composizioni, trasmettevano emozioni.

E. Munch, *The Mystery of a Summer Night*, 1892

LAND ART

ESPRESSIONE DELLE ARTI VISIVE CONOSCIUTA ANCHE COME "EARTH ART", NATA NEGLI STATI UNITI NEL 1967 E CARATTERIZZATA DALL'ABBANDONO DEI MEZZI ARTISTICI TRADIZIONALI PER UN INTERVENTO DIRETTO NELLA NATURA E SULLA NATURA.

R. Smithson, *Spiral Jetty*, 1970

Una forma d'arte che mette al centro la natura e utilizza materiali naturali. Opere biodegradabili ed eco-sostenibili: gli artisti restituiscono all'ambiente ciò che hanno preso in prestito.

Mostra Matrice, 2015, Palazzo Fendi. Giuseppe Penone (opere anni '70)

GIUSEPPE PENONE

Artista che appartiene al movimento dell'Arte Povera (1967) alla costante ricerca della valenza rivelatrice della natura attraverso l'utilizzo di materiali di origine vegetale che permettono di creare un rapporto tra uomo e natura, tra tempo umano e tempo naturale.

Linguaggio polisensoriale con un approccio arcaico (albero scolpito, inciso, trasmutato e simulato).

Oggi l'umanità sta vivendo in modo non sostenibile.
La sostenibilità ambientale diventa la parola chiave
anche nel mondo delle arti visive.

NATURA, UOMO E ARTE. OGGI.

Recentemente, la Natura è entrata prepotentemente nell'immaginario degli artisti, sempre più legati alla sostenibilità ambientale: una coscienza ecologica, accompagnata da spirito animalista, che ha aperto inediti orizzonti espressivi.

Tra la paura delle manifestazioni sempre più spettacolari e distruttive della natura e il timore d'estinzione, artisti e curatori comunicano con l'arte per raccontare la sostenibilità, per sostenerla e promuoverla.

C. Löhr, *Kleine Fläche little surface*, 2007

PIERO GILARDI

Desiderio di realismo e di interazione uomo-natura: utilizzo della vista tattile per verificare il confine tra riproduzione artistica e mimesi passiva della realtà. La Natura siamo noi. Ha ideato e realizzato il Parco Vivente di Torino.

P. Gilardi, *Tappeti natura*

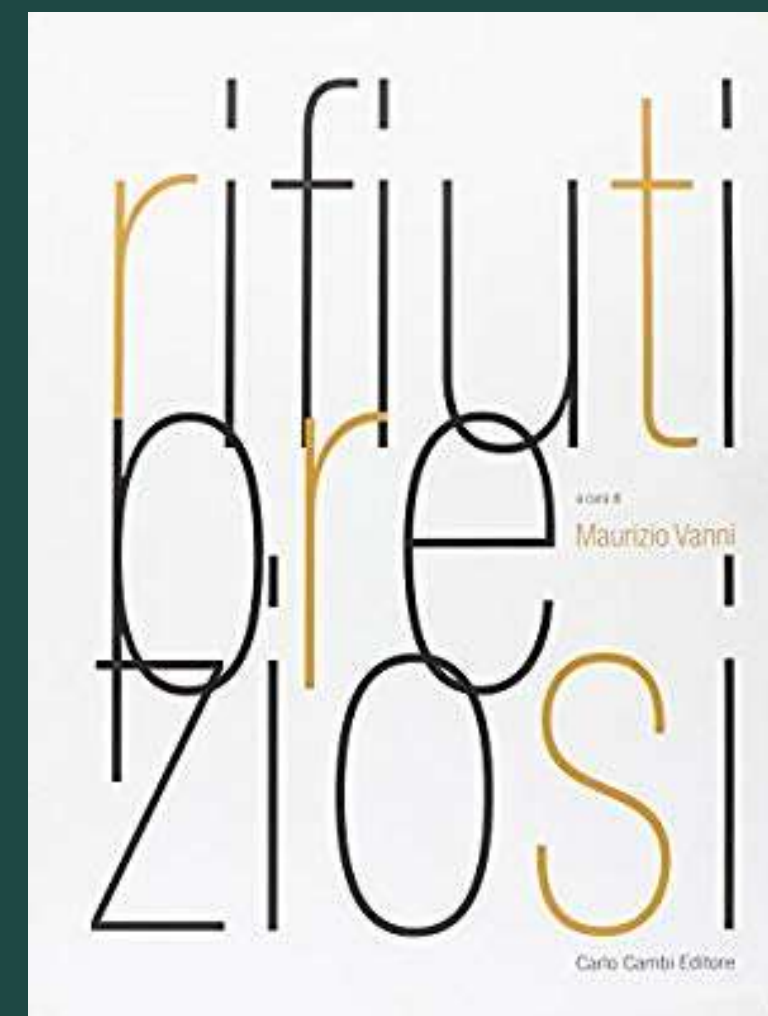
CIO' CHE RESTA E' ARTE.

Mostra Palazzo Strozzi, Firenze, 2006

**RIFIUTI
PREZIOSI**
TI
Il Nouveau Réalisme
e la cultura contemporanea

RIFIUTI PREZIOSI

La culla del Rinascimento si fa regina in tema di spazzatura e riciclo: tre sezioni di materialismo all'ennesima potenza per raccontare le gesta di una spazzatura che diventa arte, grazie ad un continuo trasformarsi delle cose, ad un loro eterno riciclo che porta quegli stessi oggetti a non morire mai.

10 maggio - 20 giugno 2006 - Strada, Palazzo Strozzi - Firenze - Tutti i giorni h. 10-19 - Ingresso gratuito

Per informazioni di interesse degli abitanti, di natura ambientale, di servizi culturali, turistici, ecc. rivolgetevi al numero verde 800 20 20 20. Per informazioni di natura ambientale, di servizi culturali, turistici, ecc. rivolgetevi al numero verde 800 20 20 20. Per informazioni di natura ambientale, di servizi culturali, turistici, ecc. rivolgetevi al numero verde 800 20 20 20.

MICHAEL WANG

Wang tutela specie animali e vegetali in via d'estinzione. Solo l'uomo, che ha messo a repentaglio la loro esistenza, potrà salvarli ricreando un habitat in grado di ospitarli.

M. Wang, *Extinct in the Wild*, 2017

HENRIQUE OLIVEIRA

Le sue installazioni vegetali invadono, con flessuosa prepotenza, lo spazio aggredendo le superfici come una sorta di metastasi vegetale. Enormi “radici tumorali” legnose irrompono e sostengono il mondo che le circonda.

H. Oliveira, *Tampunes*, 2009

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

MV@MVIVA.EU
INFO@OMINA.IT

www.mviva.eu
www.omina.it

MVIVA
Culture inside Marketing

 OMINA