

Prof. Francesco Spampinato

**ARTI VISIVE E PRATICHE COLLETTIVE: NUOVE FORME DI
AGGREGAZIONE, PRODUZIONE E RELAZIONE**

Summer School

Le culture partecipative creative nei processi di welfare di comunità.

Mondi simbolici per partecipare al nuovo welfare.

DAMSLab, Bologna

30 settembre 2022

ARGOMENTI

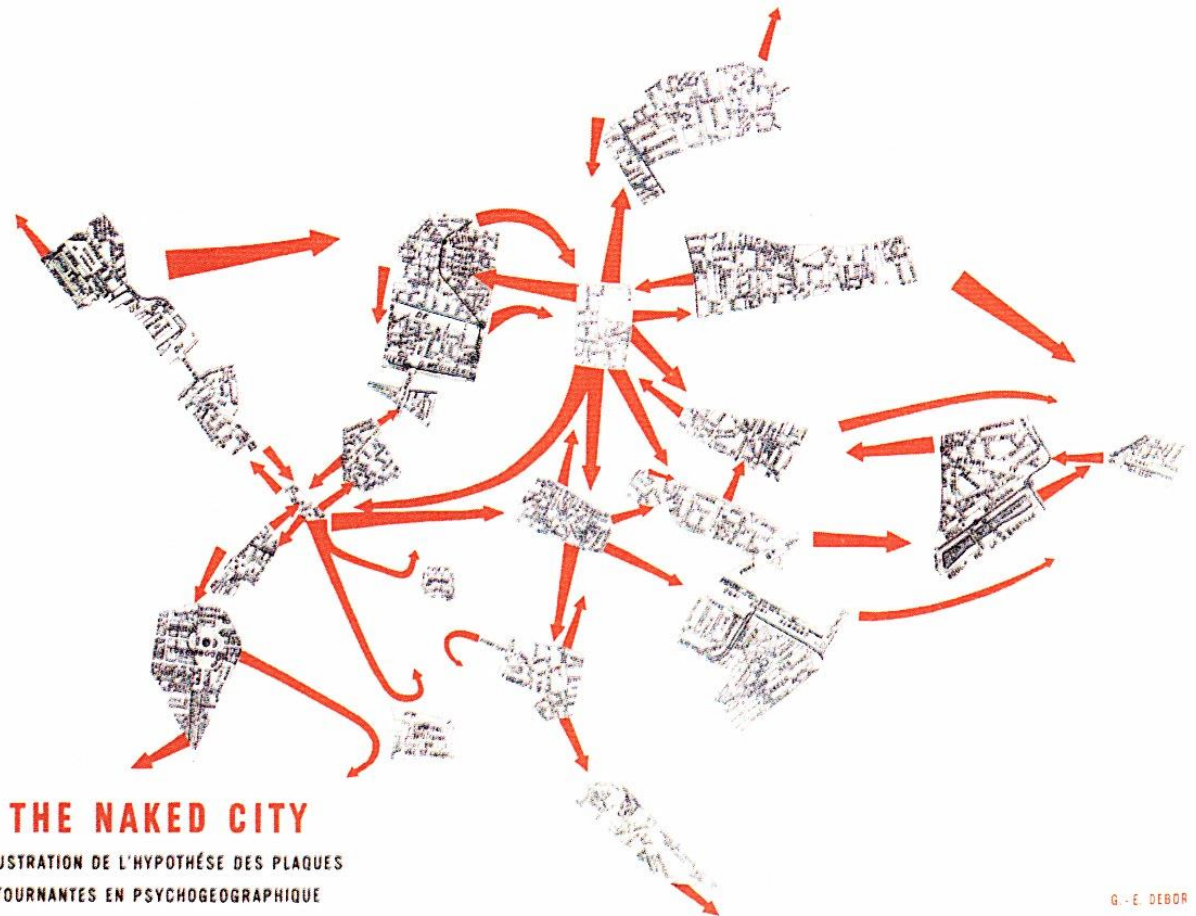
- L'IMMAGINAZIONE AL POTERE
- L'ESTETICA RELAZIONALE
- *COME TOGETHER*
- LA SVOLTA SOCIALE

L'IMMAGINAZIONE AL POTERE

Guy Debord, *Ne Travaillez Jamais!*, (*Non lavorate mai!*), Parigi, 1953

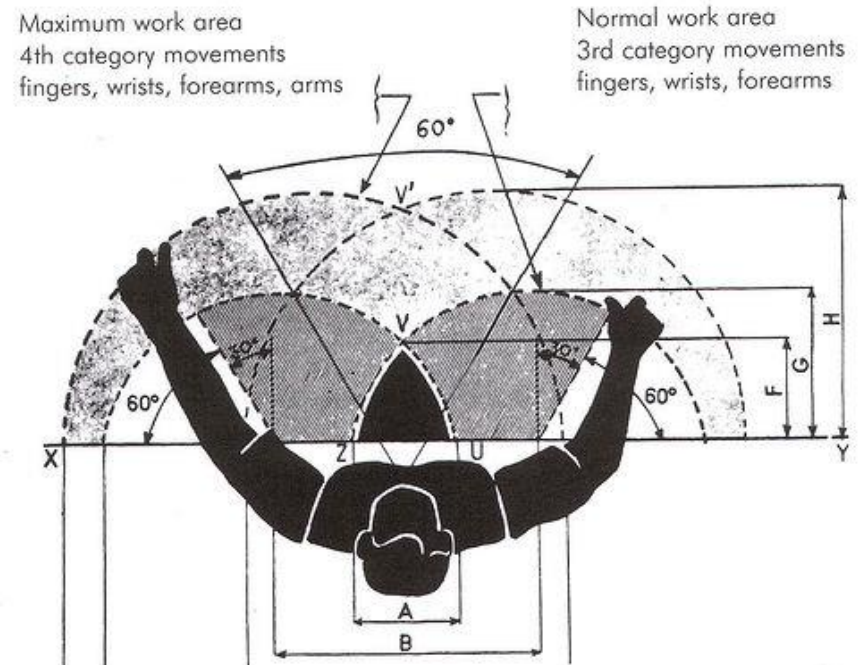
SITUAZIONISMO > Psicogeografia

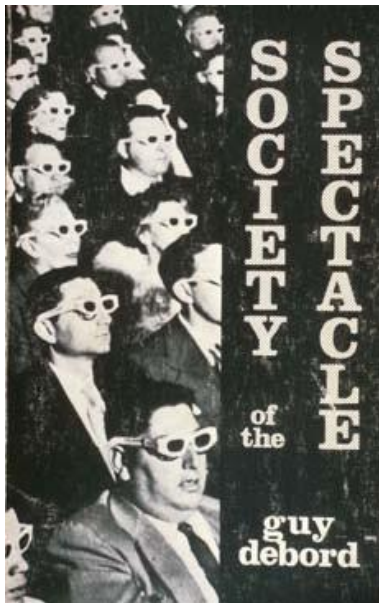
Guy Debord, *The Naked City*, 1957

SITUAZIONISMO > Deriva

Illustrazione dalla rivista Internationale
Situationniste, No. 6, 1961

Normal and maximum horizontal work areas IS, no. 6, 1961

“L'arte nell'epoca della sua dissoluzione, in quanto movimento negativo teso al superamento dell'arte in una società storica in cui la storia non è ancora vissuta, è allo stesso tempo un'arte del cambiamento e l'espressione pura del cambiamento impossibile. Più la sua esigenza è grandiosa, più la sua vera realizzazione è al di là di essa. Quest'arte è necessariamente d'avanguardia, e non lo è. La sua avanguardia è la sua scomparsa”.

Guy Debord, *La società dello spettacolo*, 1967

Parigi, Maggio 1968

Poster di Atelier Populaire, Parigi, 1968

FLUXUS

Yoko Ono, *Painting to
Hammer a Nail*, 1961

FLUXUS

This line is a part of a very large circle

Yoko Ono, *Blue Room Event*, 1966

FLUXUS

DECLARATION OF NUTOPIA

We announce the birth of a conceptual country, NUTOPIA.

Citizenship of the country can be obtained by declaration of your awareness of NUTOPIA.

NUTOPIA has no land, no boundries, no passports, only people.

NUTOPIA has no laws other than cosmic.

All people of NUTOPIA are ambassadors of the country.

As two ambassadors of NUTOPIA, we ask for diplomatic immunity and recognition in the United Nations of our country and its people.

John Ono Lennon
Yoko Ono Lennon

Handwritten signatures of John Lennon and Yoko Ono in cursive script.

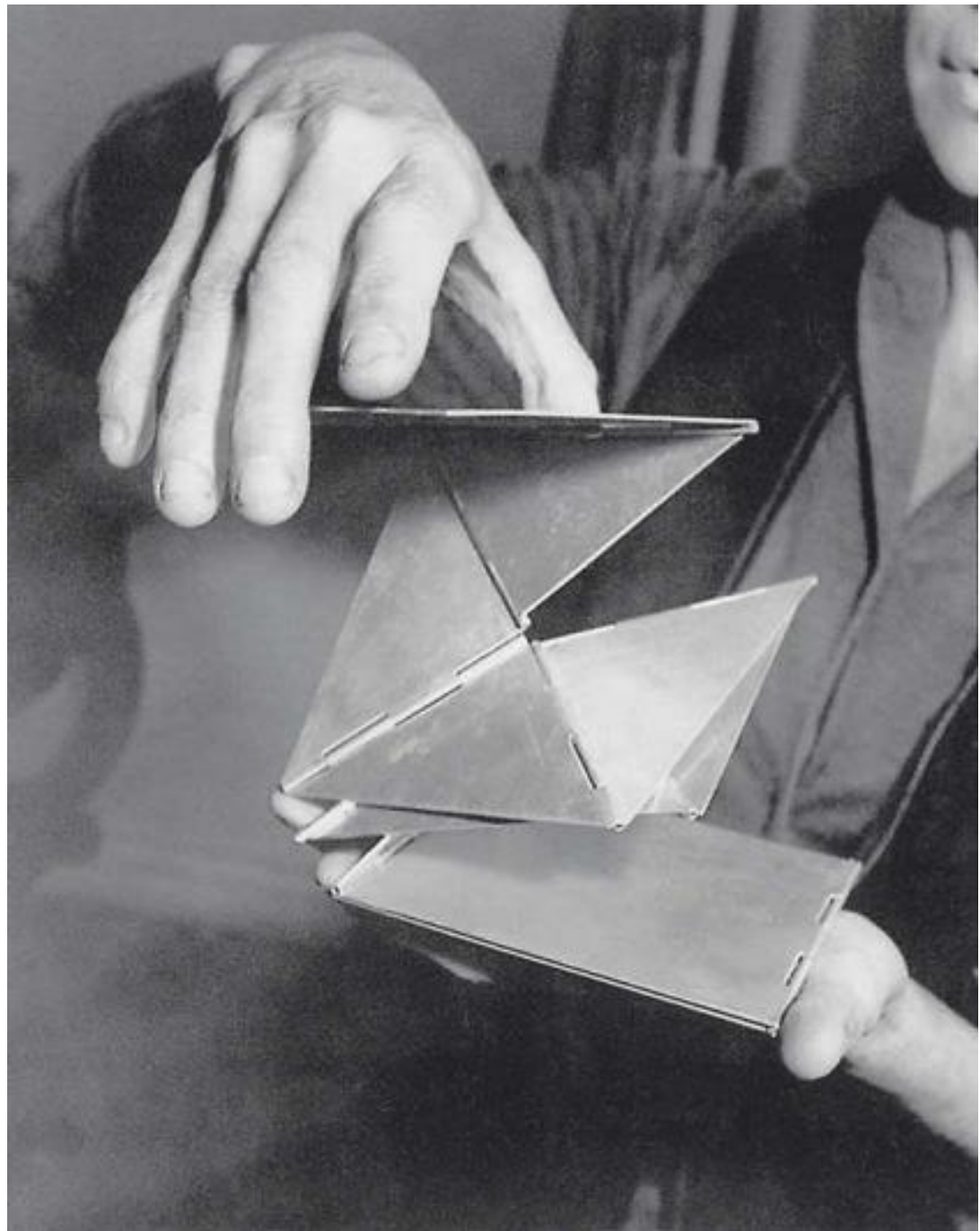
Nutopian Embassy
One White Street
New York, N.Y. 10013

April 1st, 1973

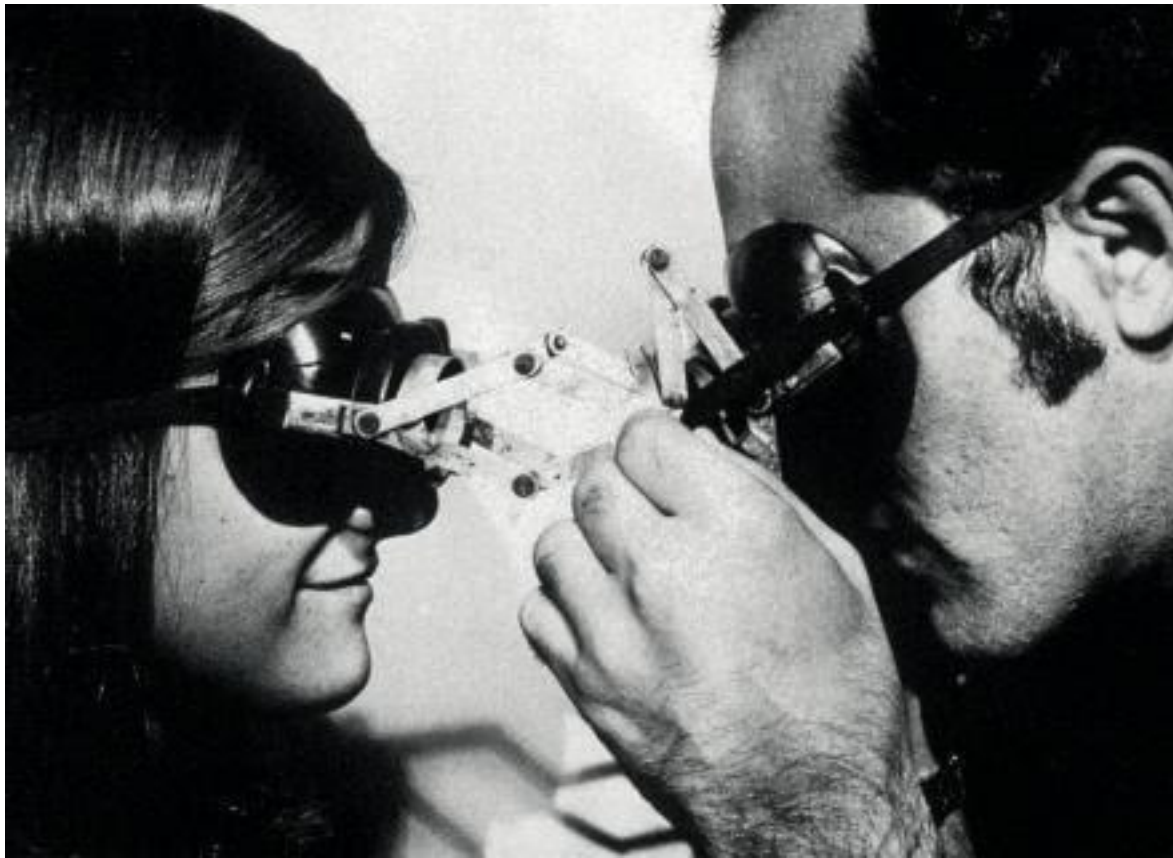
A small, stylized handwritten mark or signature at the bottom left of the page.

John Lennon & Yoko Ono, *Nutopia*, 1973

TROPICÁLIA

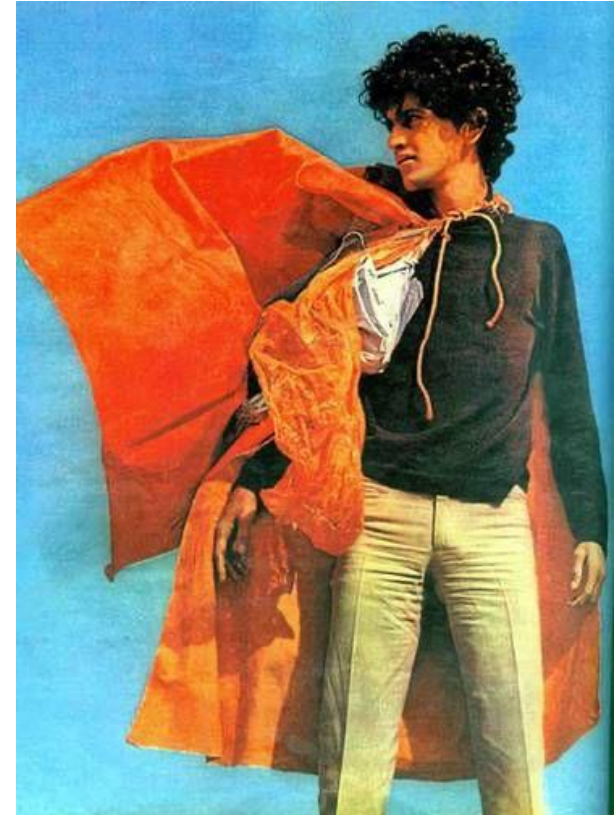

Lygia Clark, *Bicho de Bolso*, 1966

Lygia Clark, *Dialog Goggles*, 1968

TROPICÁLIA

Hélio Oiticica, *Parangoles*, 1964

TROPICÁLIA

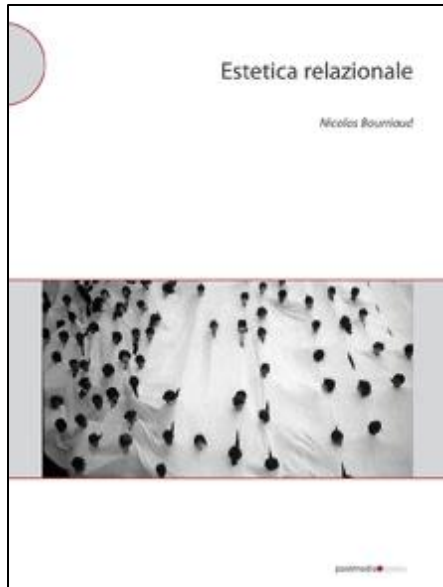
Hélio Oiticica, *Parangoles*, 1964

Hélio Oiticica, *Tropicália*, 1967

L'ESTETICA RELAZIONALE

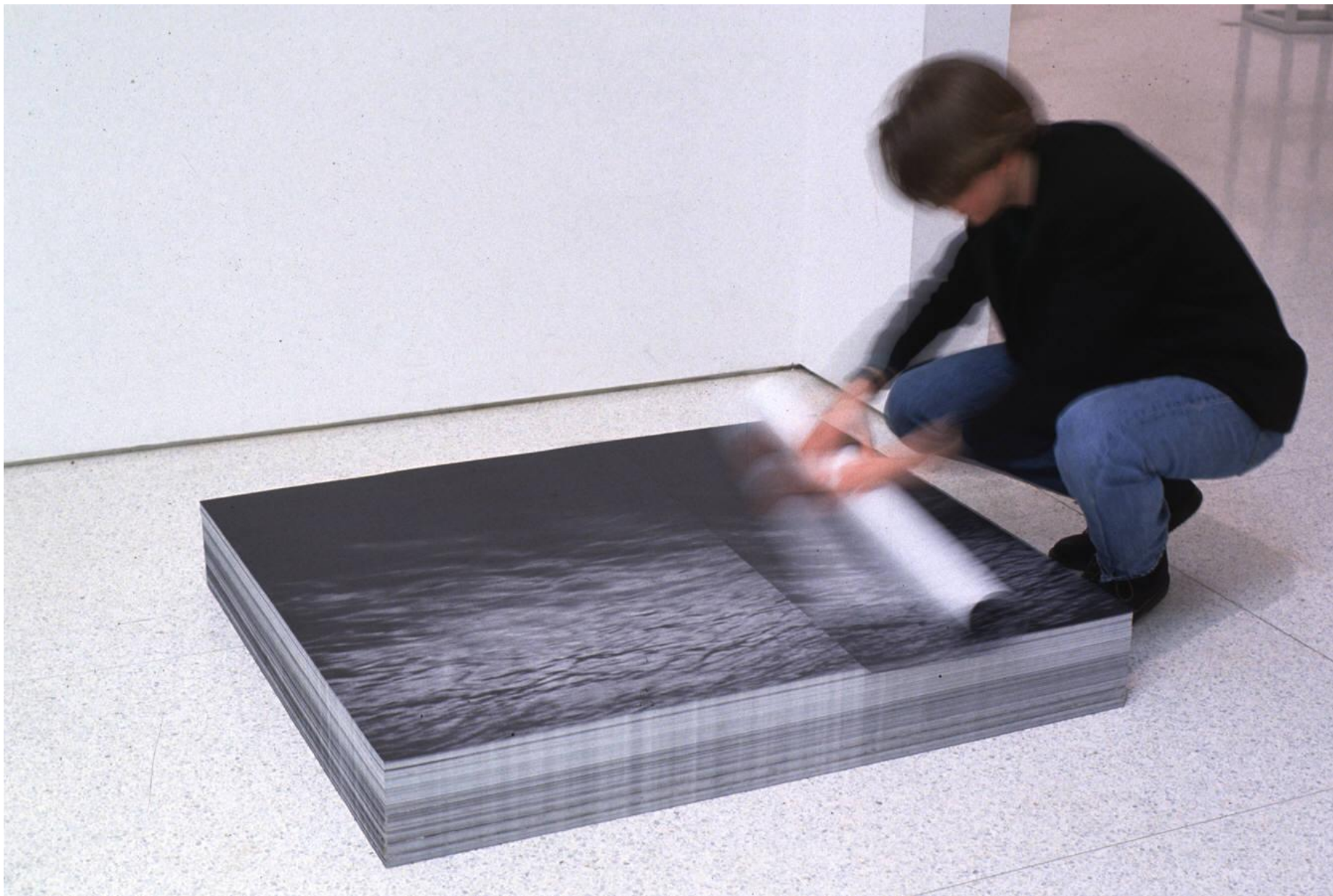

“Le opere non si danno più come finalità quella di formare realtà immaginarie o utopiche, ma di costruire modi d’esistenza o modelli d’azione all’interno del reale esistente, quale che sia la scala scelta dall’artista. [...] In altri termini, non si può più considerare l’opera contemporanea come uno spazio da percorrere [...] Si presenta ormai come una durata da sperimentare, come un’apertura verso la discussione illimitata”.

Nicolas Bourriaud, *Estetica Relazionale*, 1998

Felix Gonzales-Torres, *Untitled*, 1991

Felix Gonzales-Torres, *Untitled*, 1991

Felix Gonzales-Torres, *Untitled (Portrait of Ross in L.A.)*, 1991

Felix Gonzales-Torres, *Untitled (Portrait of Ross in L.A.)*, 1991

“Per noi, al di là del suo carattere commerciale o del suo valore semantico, l’opera d’arte rappresenta un interstizio sociale. Il termine interstizio fu utilizzato da Karl Marx per qualificare quelle comunità di scambio che sfuggono al quadro dell’economia capitalista, poiché sottratte alla legge del profitto: baratti, vendite in perdita, produzioni autarchiche... L’interstizio è uno spazio di relazioni umane che, pur inserendosi più o meno armoniosamente e apertamente nel sistema globale, suggerisce altre possibilità di scambio rispetto a quelle in vigore nel sistema stesso. [...] Questa è precisamente la natura dell’esposizione d’arte contemporanea nel campo del commercio delle rappresentazioni: crea spazi liberi e durate il cui ritmo si oppone a quelle che ordinano la vita quotidiana; favorisce un commercio interpersonale differente dalle ‘zone di comunicazione’ che ci sono imposte”.

Nicolas Bourriaud, *Estetica Relazionale*, 1998

Rirkrit Tiravanija, *Untitled (Pad Thai)*, Paula Allen Gallery, New York, 1990

Rirkrit Tiravanija, *Untitled (Pad
See-ew)*, 1990/2002

Superflex, *Free Beer*,
Bolzano, 2006

Martin Creed, *Work No. 247 Half the air in a given space*, 2000

Olafur Eliasson, *The Weather Project*, Tate Modern, Londra, 2003

Olafur Eliasson, *Your Atmospheric Atlas*, Museum of Contemporary Art, Kanazawa, 2009–2010

COME TOGETHER

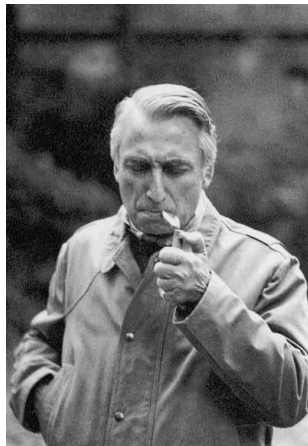

Futuristi (Russolo, Carrà, Marinetti, Boccioni, Severini), Le Figaro, Parigi, 9 Febbraio 1912

*International Exhibition of Experimental Art,
Stedelijk Museum, Amsterdam, 1949*

Asger Jorn, Karel Appel, Constant,
Corneille and Erik Nyholm, *On the subject
of a painting by Richard Mortensen:
Cobra Modification*, 1949

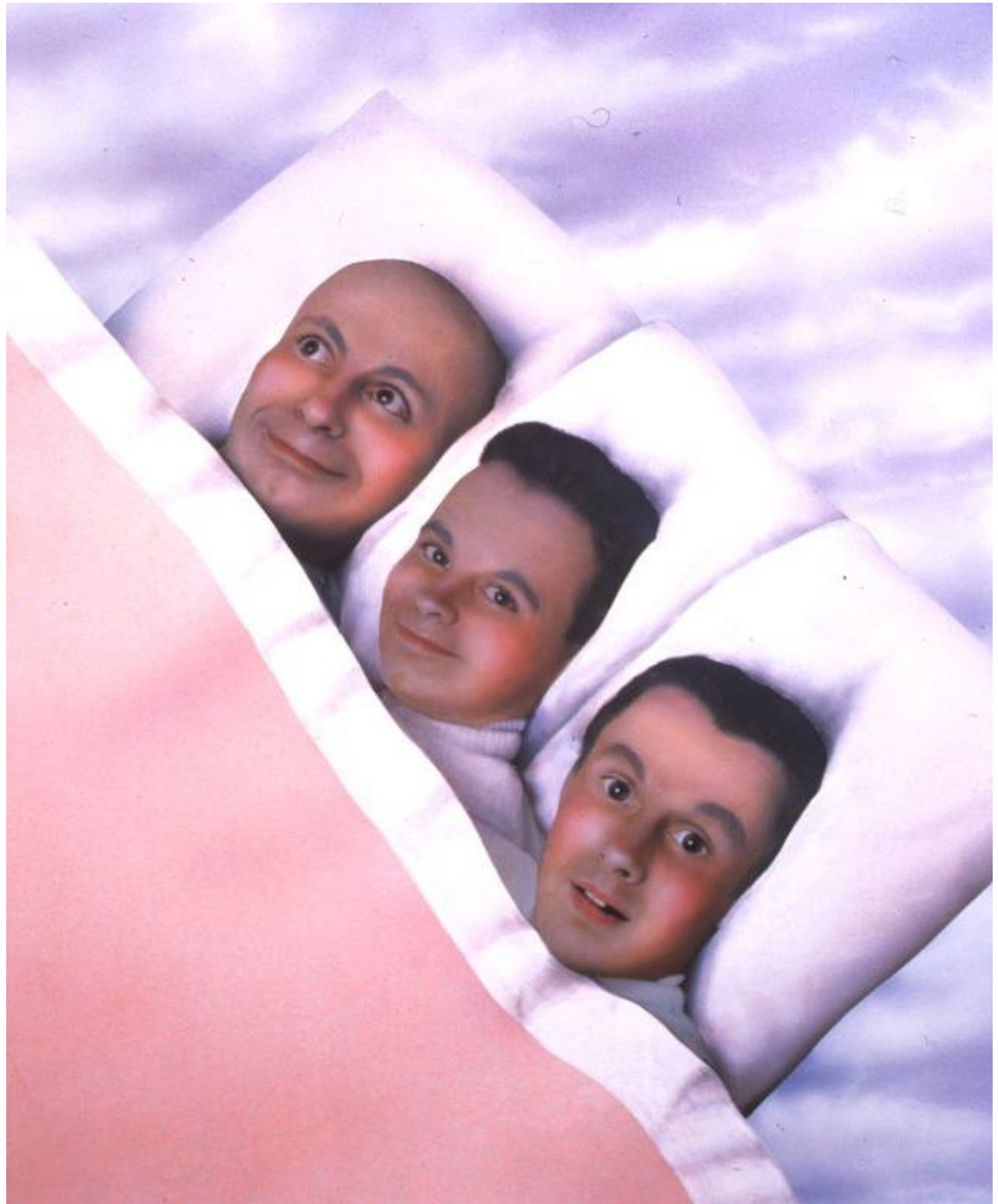
“L’*autore* è un personaggio moderno, prodotto dalla nostra società quando, alla fine del Medioevo, scopre [...] il prestigio del singolo o, per dirla più nobilmente, della ‘persona umana’. [...] un testo [però] è fatto di scritture molteplici, provenienti da culture diverse e che intrattengono reciprocamente rapporti di dialogo, parodia o contestazione; esiste però un luogo in cui tale molteplicità si riunisce, e tale luogo non è l’autore, come sinora è stati affermato, bensì il lettore [...] il lettore è un uomo senza storia, senza biografia, senza psicologia; è soltanto quel *qualcuno* che tiene unite in uno stesso campo tutte le tracce di cui uno scritto è costituito”.

Roland Barthes, *La morte dell’autore*, 1968

The Residents, San Francisco, attivi dal 1969

General Idea, *Baby Makes 3*, 1984

Art Club 2000

Francesco Spampinato,
*Come Together: The Rise of
Cooperative Art and Design*,
Princeton Architectural Press
New York 2015

Slavs and Tatars, *Mother Tongues and Father Throats*, Moravian Gallery, Brno, 2012

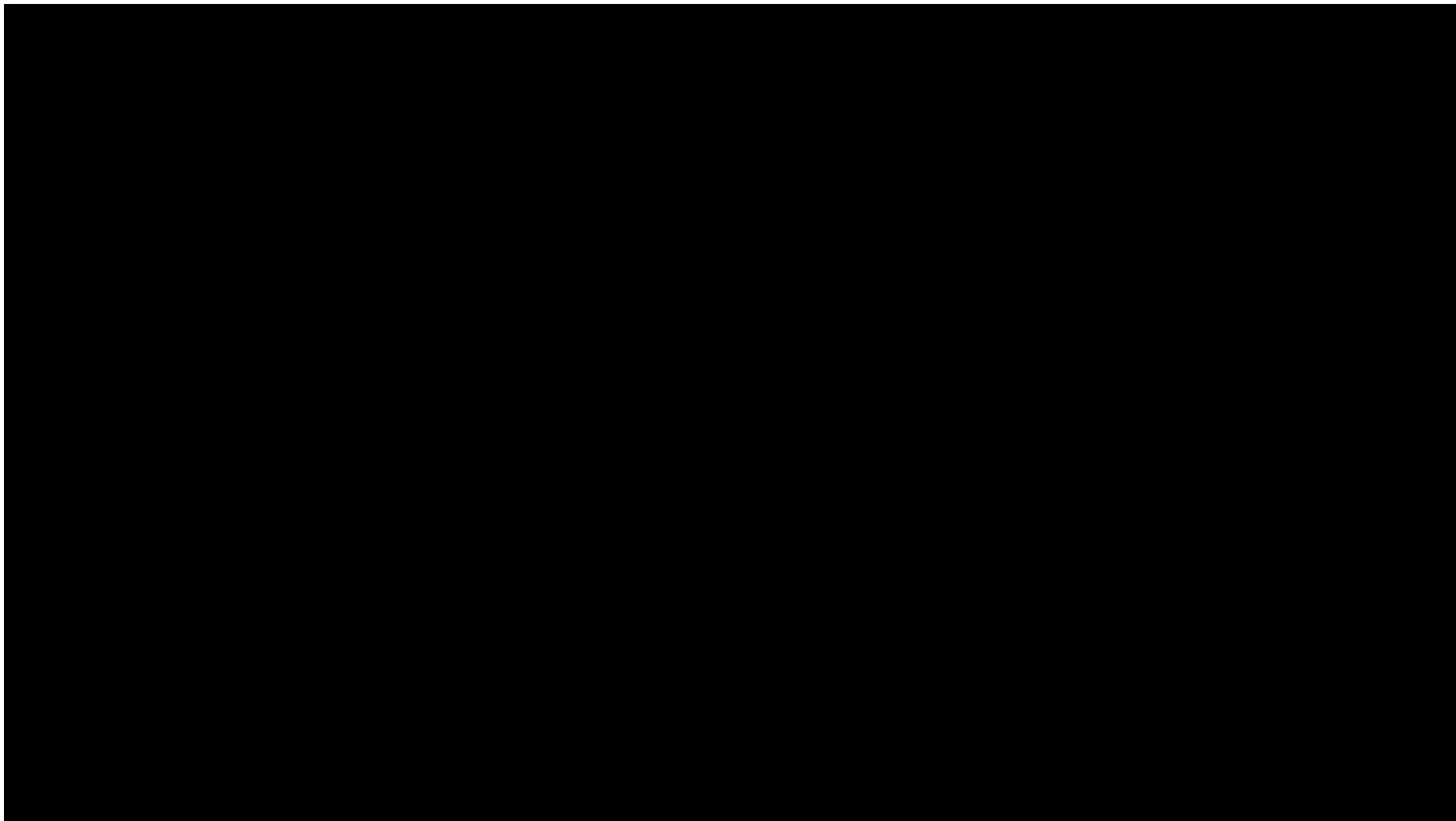

Slavs and Tatars, *Prayway*, 2012, New Museum, New York

Public Movement

Public Movement, *Promotional Video*, 2008

Public Movement, *Positions*, Performa 11, Washington Square, New York 2011

Ruangrupa, *To give and to expect nothing in return*, 2010

Who Are ruangrupa? A Closer Look at Documenta 15's Artistic Directors

From an artist collective's grassroots initiatives in Indonesia to helping the renowned exhibition in Kassel

BY HILL PERLSON IN OPINION | 25 FEB 19

Ruangrupa, curatori di Documenta 15, 2022

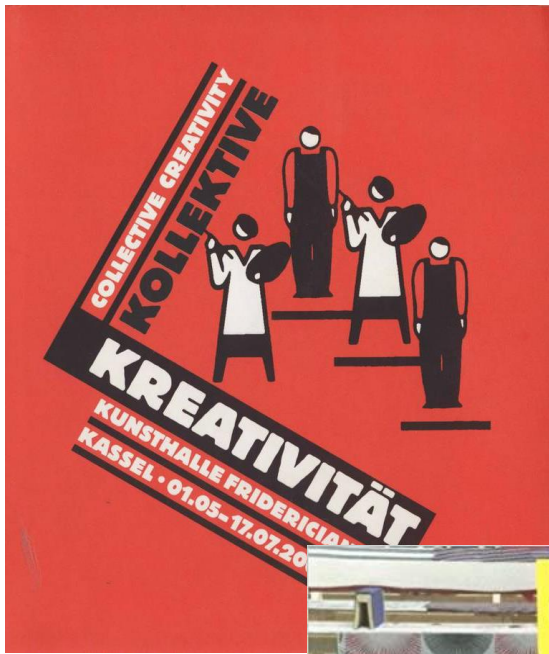
LA SVOLTA SOCIALE

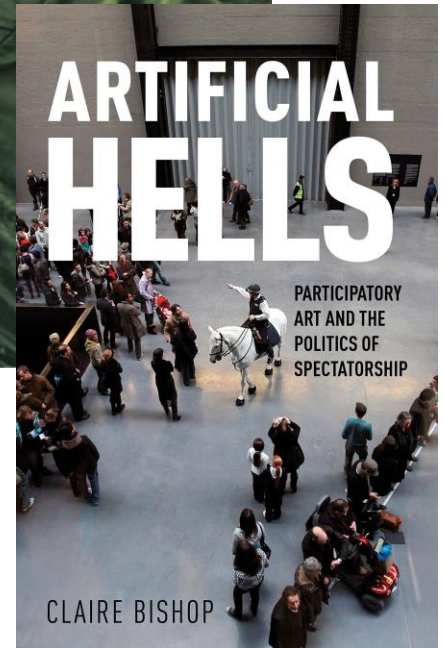
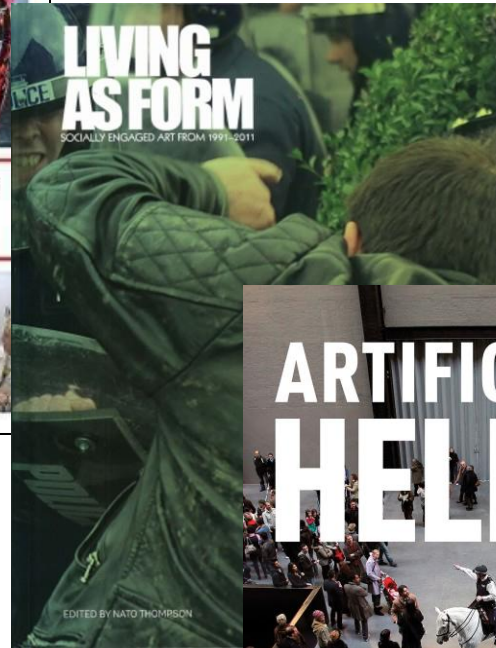
“Per molti artisti e curatori di sinistra, la critica di Debord centra perfettamente il motivo per cui la partecipazione è importante in quanto progetto: essa ri-umanizza una società resa inebetita e frammentata dagli strumenti repressivi della produzione capitalista. Considerata la quasi totale saturazione da parte del mercato del nostro repertorio di immagini, così procede l’argomentazione, la pratica artistica non può più ruotare attorno alla costruzione di oggetti che vengono consumati da uno spettatore passivo. Deve esserci, al contrario, un’arte dell’azione che si interfaccia con la realtà e si muove – anche se a piccoli passi – per ricostruire il legame sociale”.

Claire Bishop, *La svolta sociale*, 2006

Alcuni libri sull'arte partecipativa del XXI secolo

The Rise of Cooperative Art and Design
FRANCESCO SPAMPINATO

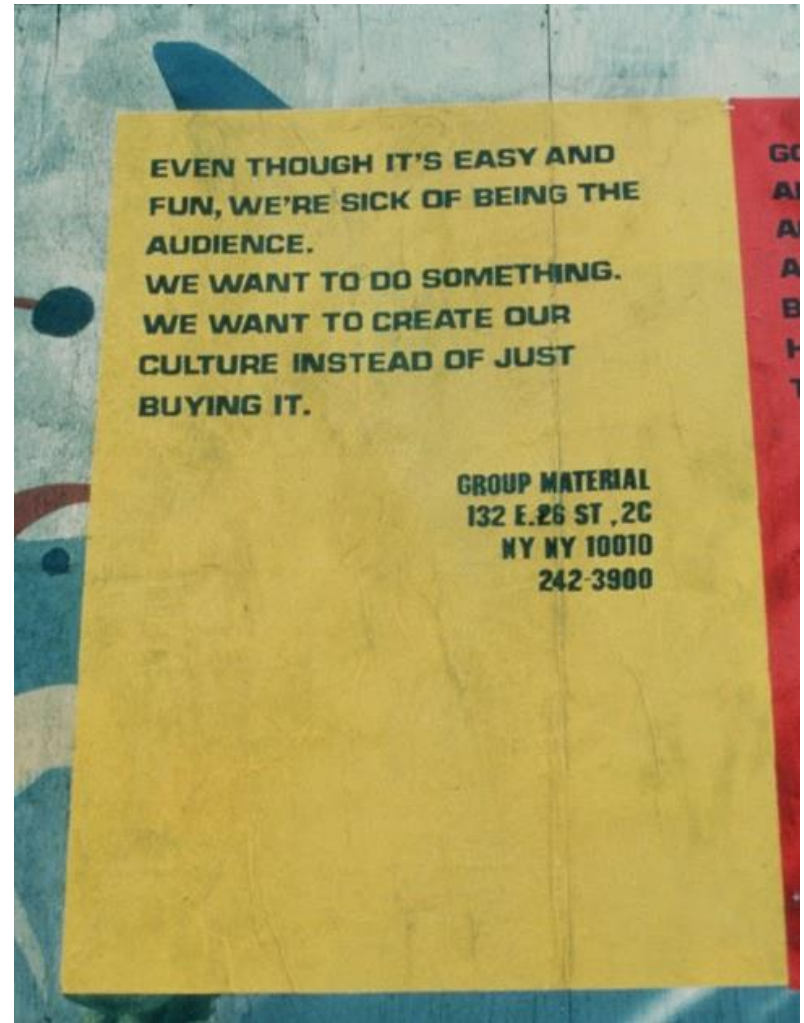
Group Material, storefront space, East 13th Street, New York, 1979–1981

Group Material, *The People's Choice*, 1981

Group Material, *DA ZI BAOS*, 1982

A man with a beard, wearing a blue polo shirt, dark shorts, white socks, and sandals, stands on a paved road. He is holding a large white sign with black text. The background features a white house with a gabled roof, some trees, and a blue sky with white clouds. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

**A COUNTRY
ROAD
A TREE
EVENING**

PAUL CHAN

WAITING FOR GODOT IN NEW ORLEANS
NEW ORLEANS, 2007

Free Performance! World-Class Entertainment!

Waiting for ~~ferma~~ GODOT

~~no home~~
~~respect~~

By Samuel Beckett
A tragicomedy in two acts

NOVEMBER 2 & 3
7pm, Lower Ninth Ward
(Intersection of N. Prieur and Reynes)

NOVEMBER 9 & 10
7pm, Gentilly
(Intersection of Warrington and Robert E. Lee)

★ *Starring* ★

Wendell Pierce (star of HBO's *The Wire*)

J Kyle Manzay ★ T. Ryder Smith ★ Mark McLaughlin

Director

Christopher McElroen

Artistic Director

Paul Chan

All performances are OUTDOORS and FREE and OPEN to the public
For more information, please call (504) 467-1118

Paul Chan, *Waiting for Godot in*
New Orleans, 2007

★ Presented by Creative Time in collaboration with the Classical Theatre of Harlem and New Orleans' Partners: University of New Orleans, Xavier University, Dillard University, NOCCA High School, Lusher High School, Frederic Douglass High School, John McDonough High School, Students at the Center, Neighborhood Story Project, The Porch, Renaissance Project, Neighborhood ambassador Robert Lynn Green Sr. and the rest of the good peoples in the city of New Orleans. ★

Paul Chan, *Waiting for Godot in New Orleans*, 2007

Paul Chan, *Waiting for Godot* in
New Orleans, 2007

“Invece di approvvigionare il mercato di merci, l’arte partecipativa è percepita come una forza che incanala il capitale simbolico dell’arte verso un costruttivo cambiamento sociale”.

Claire Bishop, *La svolta sociale*, 2006

spring: guavas, cactus
 summer: apples, bananas, figs, grapes,
 nectarines, peaches, plums
 fall: carob, persimmons, walnuts
 winter: passionfruit, pomegranates
 year-round: avocados, lemons, limes, oranges

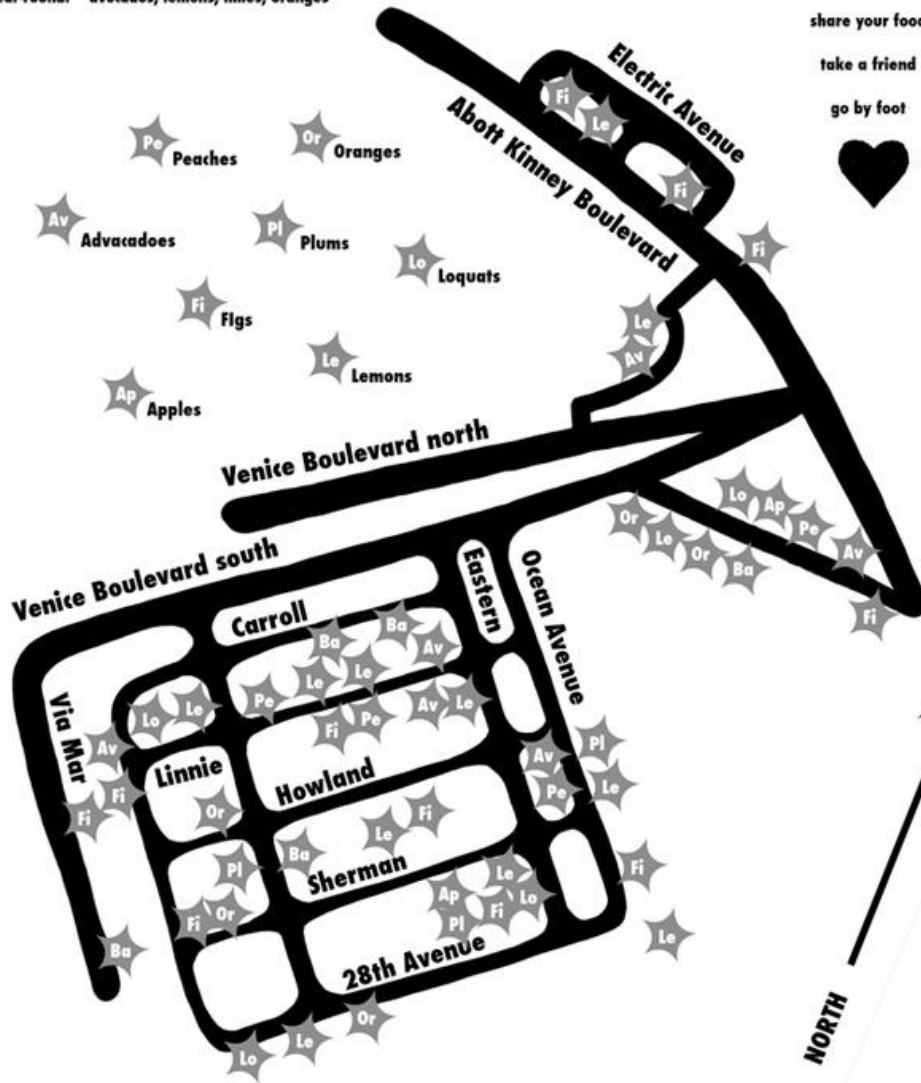
take only what you need

say 'hi' to strangers

share your food

take a friend

go by foot

Fallen Fruit

FALLEN FRUIT OF VENICE BEACH

this map is a template for free use. there is no copyright. learn your fruits!

more information at fallenfruit.org.

Fallen Fruit, *Public Fruit Jam*, Los Angeles, 2008

Fallen Fruit

