ARTE CONTEMPORANEA «I BIG»

12 aprile 2025

Abstraction-Création (gruppo)	Jean **Arp**, Barbara **Hepworth**, Vassilij **Kandinskij**, František **Kupka**, Piet **Mondriaan**, Theo **van Doesburg**
Arte cinetica	Alexander **Calder**, Jean **Tinguely**
Arte concettuale	Joseph **Kosuth** (*artista e teorico*), Joseph **Beuys**, Sol **LeWitt**; Charlotte **Moorman**, Bruce **Nauman**, Nam **June Paik**, Wolf **Vostell**, Lawrence **Weiner**. **Narrative Art**. **Italia**: Piero **Manzoni**, Maurizio **Nannucci**, Michelangelo **Pistoletto**. **Arte povera**
Arte povera	Alighiero **Boetti**, Jannis **Kounellis**, Mario **Merz**
Astrattismo	Paul **Klee. Suprematismo, Orfismo, De Stijl, Arte CInetica**
Bad Painting	David **Salle**, Julian **Schabel**
Costruttivismo	Ed **Lissitzky**, Antoine **Pevsner**, Naum **Gabo**
Co.br.a	Karel **Appel**, Asger **Jorn**, Jean **Tinguely**
Cubismo analitico	George **Braque**, Robert **Delaunay**, Marcel **Duchamp**, Fernand **Leger**, Piet **Mondrian**, Pablo **Picasso**
Cubismo sintetico	George **Braque**, Pablo **Picasso**
Dada	Tristan **Tzara** (*poeta*), Hans **Arp**, Marcel **Duchamp,** Max **Ernst**, Kurt **Schwittters**
De Stijl o Neo plasticismo	Piet **Mondrian**, Gerrit **Rietveld**, Theo **van Doesburg**
Espressionismo	**Fauves**: Henry **Matisse. Die Brücke**: Ernst **Kirchner** e Emil **Nolde**. **Der Blaue Reiter**: Franz **Marc**, Vasilij **Kandinskij** e Paul **Klee**. **Austria**: Egon **Schiele** e Oscar **Kokoschka**. **Norvegese**: Edvard **Munch**
Espressionismo astratto	David **Smith** (*scultore*). **Action Painting**: Willem **de Kooning**, Arshile **Gorky**, Franz **Kline**, Robert **Motherwell**, Jackson **Pollock,** Clifford **Still**. **Color-Field Abstraction**: Adolf **Gottlieb**, Barnett **Newman**, Ad **Reinhardt**, Mark **Rothko**, Clyfford **Still**. **Scuola del Pacifico**: Mark **Tobey**. **Informale:** Emilio **Vedova** e Alberto **Burri**

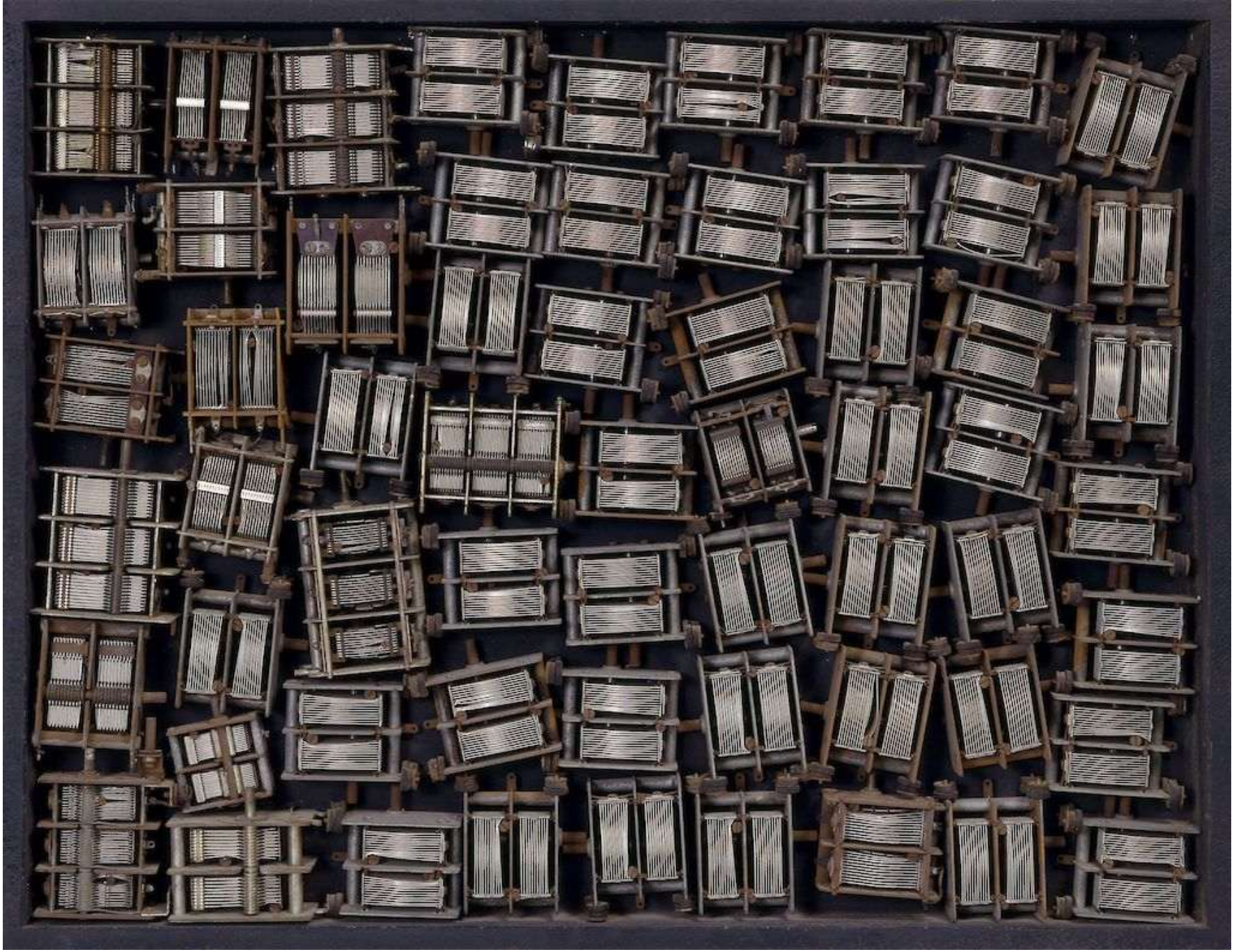
Fluxus	John **Cage** (*musicista*), Allan **Kaprow**, George **Maciunas**, Nam June **Paik**
Fotorealismo o Iperrealismo	Chuck **Close** e Richard **Estes**
Futurismo	Tommaso **Marinetti** (*scrittore*), **Giacomo Balla**, Umberto **Boccioni**, Carlo **Carrà**, Gino **Severini**, Fortunato **Depero**, Luigi **Russolo** (*rumorista*), Antonio **Sant'Elia** (*architetto*)
Graffitismo	Jean-Michel **Basquiat** e Keith **Haring**
Gruppo Zero	Heinz **Mack**, Otto **Piene** e Günther **Uecker**
Informale	Michel **Taipé** (*critico d'arte*), Hans **Hartung**, George **Mathieu**, Antonio **Saura**, Pierre **Soulages**, Cy **Twombly**, **Wols**. **Italia**: Giuseppe **Capogrossi**, Lucio **Fontana,** Arnaldo **Pomodoro**, Emilio **Scanavino**, Emilio **Vedova**. **Art Brut**: Jean **Dubuffet**, Jean **Fautrier**. **Filone Materico**: Alberto **Burri**, Antonio **Tápies.** **Tachisme**: Sam **Francis**, Jean-Paul **Riopelle**, Ernst **Nay**. **Gruppo Nucleare**: Enrico **Baj**, Sergio **Dangelo**. **Gruppo Cobra**: Karel **Appel**, Asger **Jorn**, Jean **Tinguely**
Jugendstil	Josef **Hoffmann**, Gustav **Klimt**, Oscar **Kokoschka**, Joseph Maria **Olbrich**, Egon **Schiele**, Otto **Wagner**
Land Art	Gerry **Schum** (*documentarista*), Michael **Heizer**, Robert **Smithson**, Walter **De Maria**, Richard **Long**, Dennis **Oppenheim**, Jeanne Claude e **Christo**, Robert **Morris**, Alberto **Burri** (*il Cretto*)
Meccanicismo	Fernand **Leger**, Francis **Picabia**, Marcel **Duchamp**
Metafisica (pittura)	Carlo **Carrà**, Giorgo **De Chirico**
Minimalismo	Carl **Andre**, Dan **Flavin**, Donald **Judd**, Sol **LeWitt**, Robert **Morris**, Ad **Reinhardt**, Frank **Stella**
Narrative Art	Marcel **Proust** (*scrittore*), Herbert **Marcuse** (*filosofo*), Bill **Beckley**, Christian **Boltanski**, Peter **Hutchinson**, Duane **Michalsa**

Pop Art	Richard **Hamilton**, Edward **Kienholz**. **Mainstream**: Roy **Lichtenstein**, Claes **Oldenburg**, James **Rosenquist**, George **Segal**, Wayne **Thiebaud**, Andy **Warhol** e Tom **Wesselmann**. **Inghilterra**: Peter **Blake**, John **Latham** e Peter **Phillips**, Ron **Kitaj**. **Francia**: **Arman**, **Christo**, Yves **Klein**, Martial **Raysse** e Raymond **Hains.** **Svizzera**: Daniel **Spoerri** e Jean **Tinguely**. **Italia**: Enrico **Baj**, Mario **Ceroli**, Tano **Festa**, Mimmo **Rotella** e Mario **Schifano**. Nuova figurazione: Valerio **Adami**, Alik **Cavaliere**, Emilio **Tadini**.
Post cubismo astratto	**Gruppo degli otto**: **Afro, Birolli, Corpora, Morlotti, Morenti, Turcato, Santomaso, Vedova**; poi si sono staccati: Serge **Poliakoff** e Nicolas **de Staël**
Realismo	**Germania:** Max **Beckmann**, Otto **Dix**, George **Grosz.** **Messico**: Diego **Rivera**, José **Orozco**. **Stati Uniti** (la "*scena americana*"): Edward **Hopper**, Ben **Shahn**.
Scuola di P.zza del Popolo	Franco **Angeli**, Tano **Festa**, Giosetta **Fioroni**, Mario **Schifano**, Angeli,
Spazialismo	Lucio **Fontana**
Suprematismo	Wassilij **Kandinsky**, Kazimir **Malevich**, Ed **Lissitzky**
Surrealismo	André **Breton** (*poeta*), Victor **Brauner**, Salvador **Dali**, Paul **Delvaux**, Max **Ernst**, Arshile **Gorky**, René **Magritte**, André **Masson**, Juan **Mirò**, Yves **Tanguy**
Transavanguardia	Achille **Bonito Oliva** (*critico d'arte*), Sandro **Chia**, Francesco **Clemente**, Enzo **Cucchi**, Nicola **De Maria**, Mimmo **Paladino**
Video arte	Judith **Barry**, Dara **Birnbaum**, Gary **Hill**, Fabrizio **Plessi**, **Studio Azzurro**, Bill **Viola**

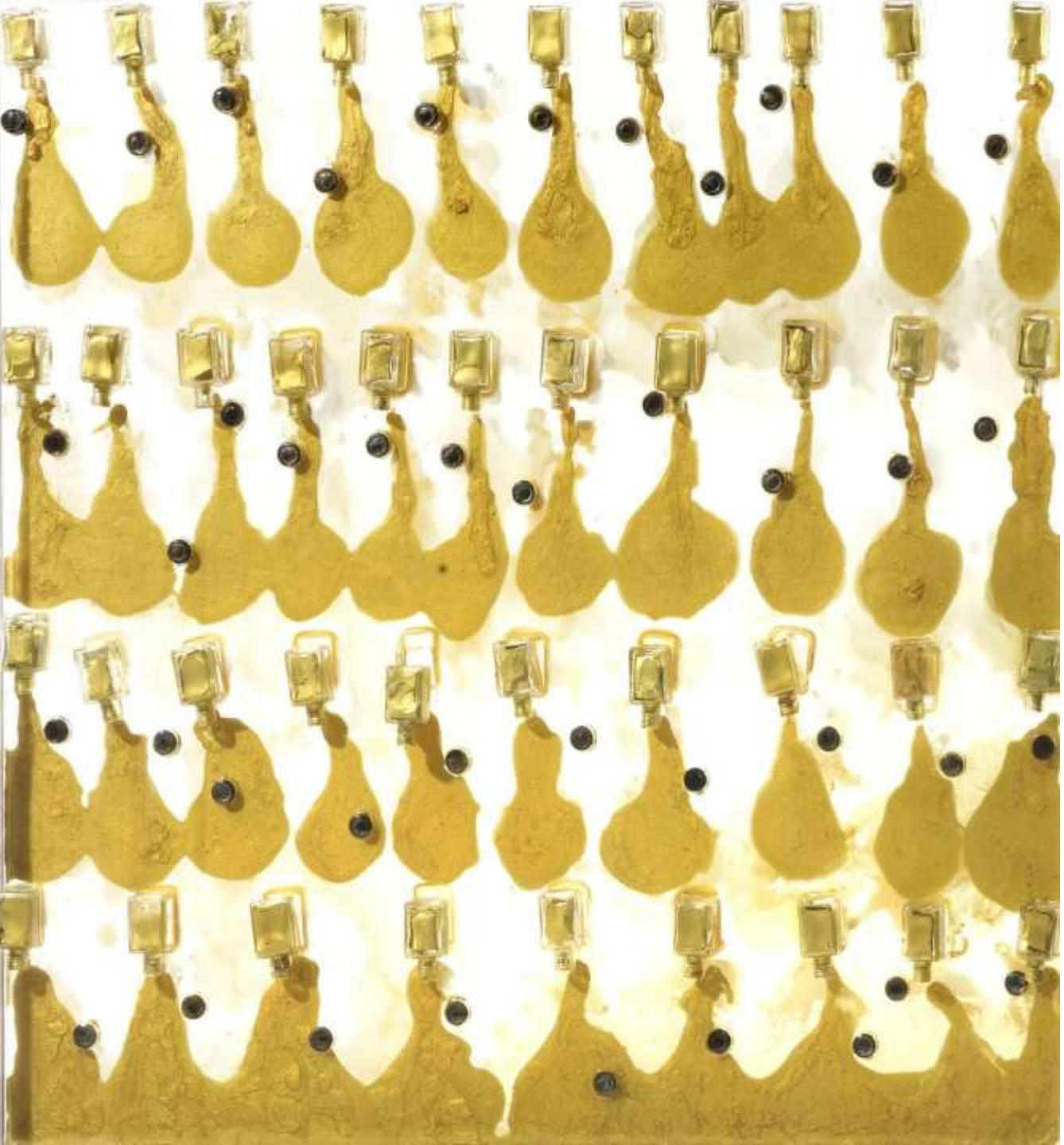
Neo Espressionismo	**Germania**: Georg **Baselitz**, Anselm **Kiefer**, Sigmar **Polke**, Gerhard **Richter**, Ralf **Winkler**. **Stati Uniti**: Jean-Michel **Basquiat**, David **Salle**, Julian **Schabel**. **Danimarca**: Per **Kirkeby**
Neue Sachlichkeit	Otto **Dix**, George **Grosz**
New Dada	Jasper **Johns**, Allan **Kaprow**, Robert **Rauschenberg**, Cy **Twombly** e poi Claes **Oldenburg** e Jim **Dine**
New York School	Willem **de Kooning**, Robert **Motherwell**, Jackson **Pollock**, Mark **Rothko**
Nuova figurazione	Valerio **Adami**, Alik **Cavaliere**, Emilio **Tadini**.
Nuova poetica dell'oggetto	Mark **Tansey**, Jeff **Koons**, Haim **Steinbach**, Reinhard **Mucha**, Günther **Förg**, Thomas **Ruff**, Bertrand **Lavier**
Nuova tradizione figurativa	Francis **Bacon**, Alberto **Giacometti**, Antonio **Lopez Garcia**, Henry **Moore**, Graham **Sutherland**. **Italia**: Giacomo **Manzù**, Marino **Marini**, Fausto **Melotti**
Nouveau Réalisme	Pierre **Restany** (*critico d'arte*), **Arman**, **Cèsar**, **Christo**, Niki **de Saint-Phalle**, François **Dufrène**, Raymond **Hains**, Yves **Klein**, Martial **Raisse**, Mimo **Rotella**, Daniel **Spoerri**, Jean **Tinguely**, Jacques **Mahé de la Villeglé**
Op Art	Bruno **Munari**, Pol **Bury**, Victor **Vasarely** (Concretismo)
Orfismo	Guillaume **Apollinaire** (*poeta*), Robert **Delaunay**, Frantisek **Kupka**
Panico (movimento)	Luis **Buñuel** (*regista*), Antonin **Artaud** (*drammaturgo*), Fernando **Arrabal**, Alejandro **Jodorowsky** e Roland **Topor**

ARMAN (1928-2005)

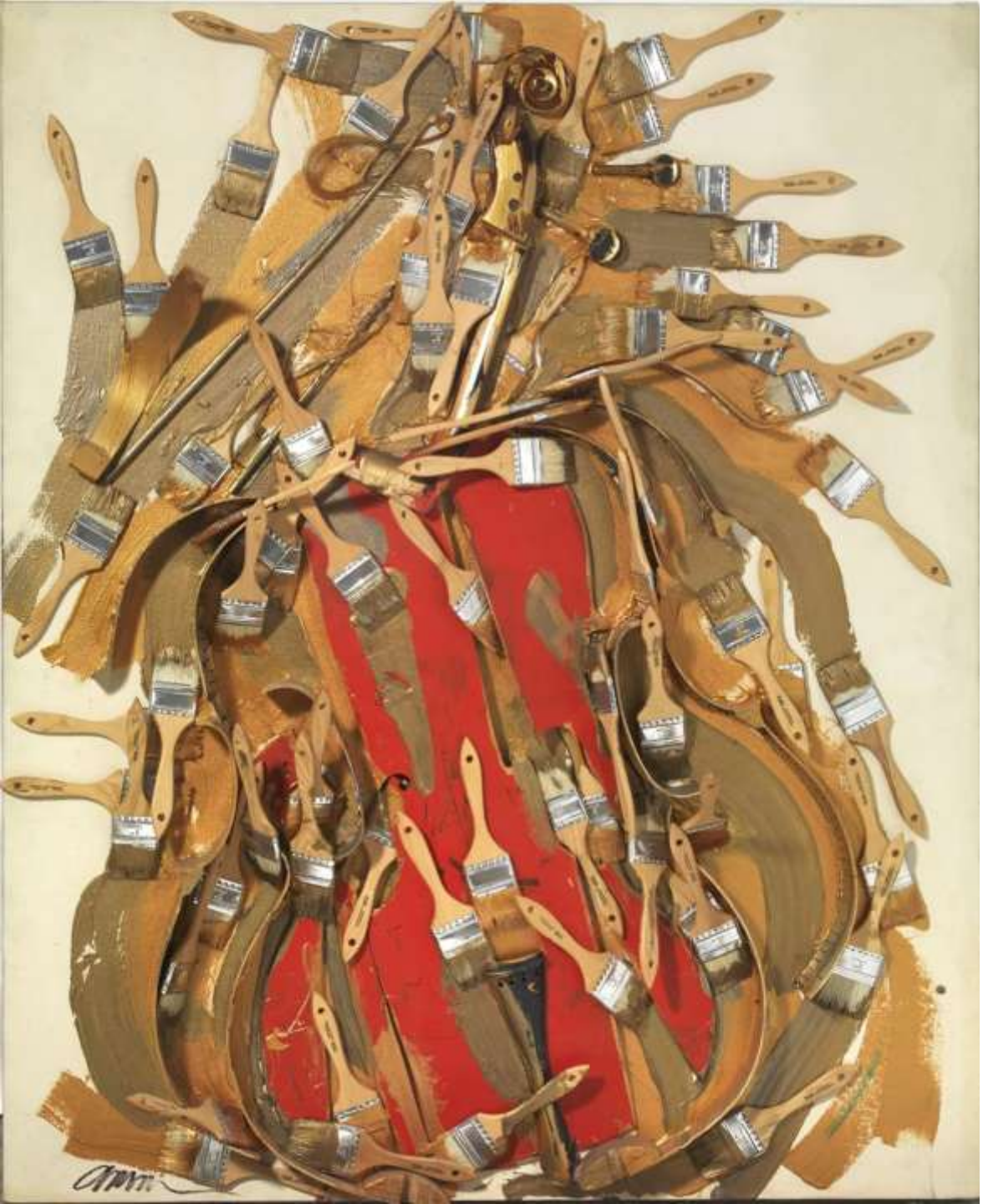
Arman: *senza titolo*



Arman: *Variabile e invariabile* (1963, Venezia, Collezione Peggy Guggenheim)

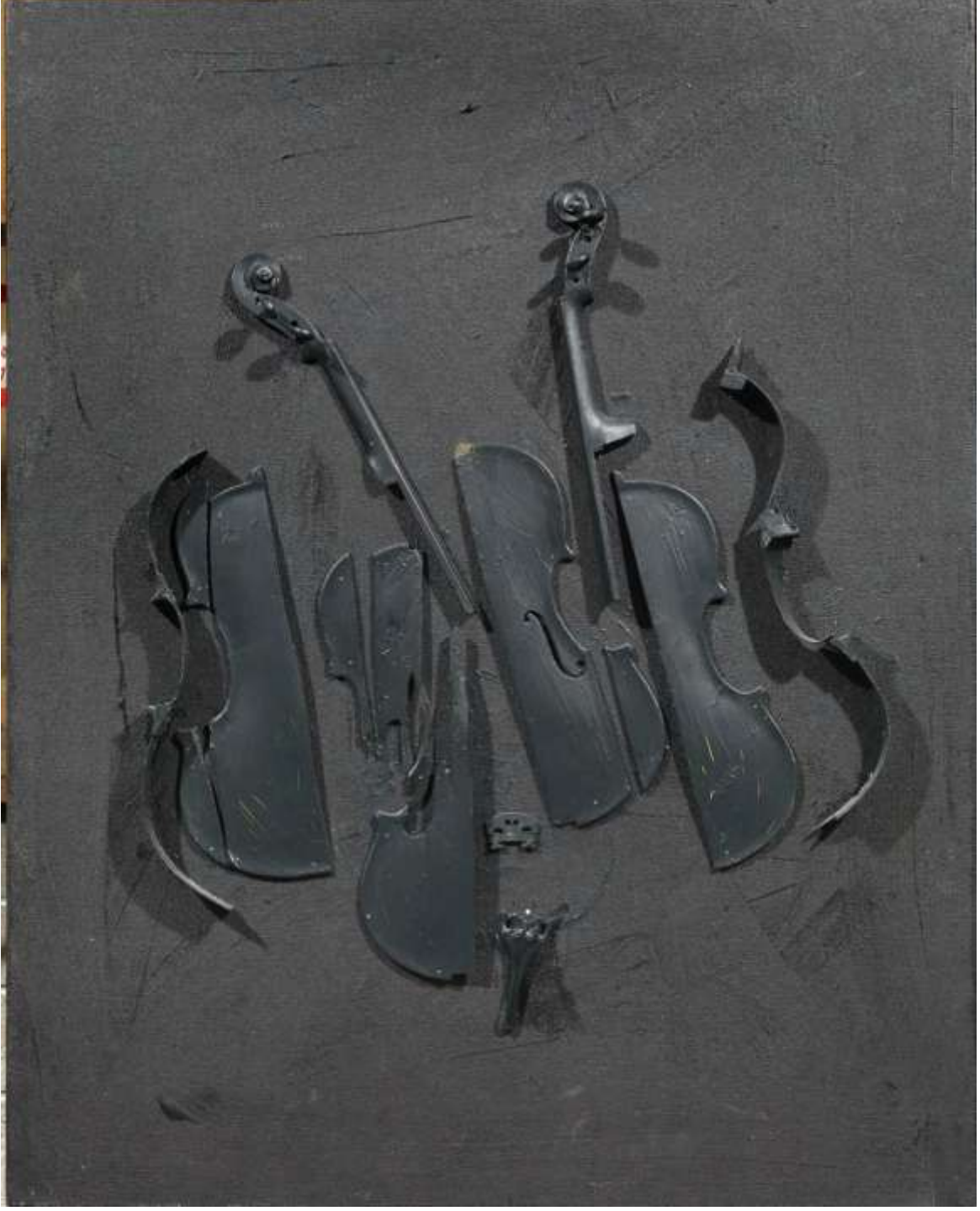


Arman: Sans titre (1968). Accumulazione di bottiglie di vernice in resina sotto plexiglass



Arman: *Sans titre* (1998). Violoncello sezionato, pennelli e acrilico

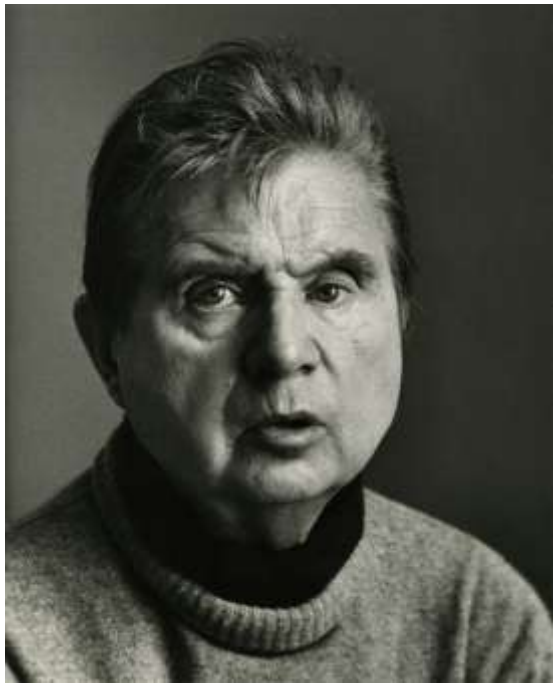
Arman: *Sans titre* (2002). Violini sezionati, tubetti di vernice e acrilico



Arman: *Sans titre* (2004). Violino sezionato e pittura acrilica

Arman: *Music Power No. 2* (1986, Tel Aviv, Israel Conservatory of Music)

Arman: *Avalanch* (1990, Tel Aviv, Campus della Tel Aviv University)



Francis BACON (1909-1992)

Francis Bacon: *Man Eating a Leg of Chicken* (1952, Reggio Emilia, Collezione Maramotti)

Francis Bacon: *Man with Dog* (1953, Buffalo, Albright-Knox Art Gallery)

Francis Bacon: *Due americani* (1954, Parma, Collezione Barilla d'Arte moderna)

Francis Bacon: *Study for Chimpanzee* (1957, New York, Solomon R. Guggenheim Foundation)

Francis Bacon: *Study for Portrait of Lucian Freud* (1964, collezione privata)

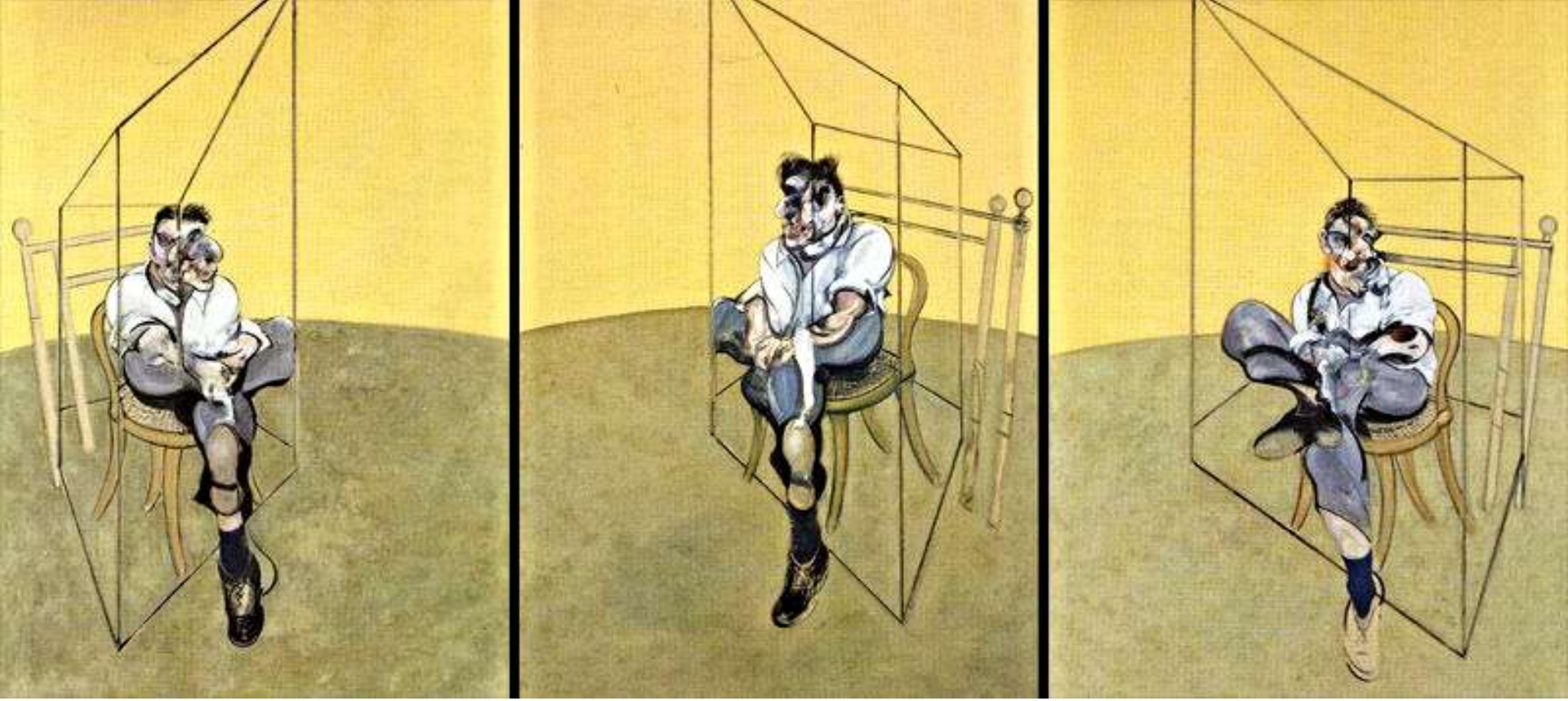
Francis Bacon: *Double Portrait of Lucian Freud and Frank Auerbach* (1964)

"*If they were not my friends, I could not do such violence to them*." (1966)

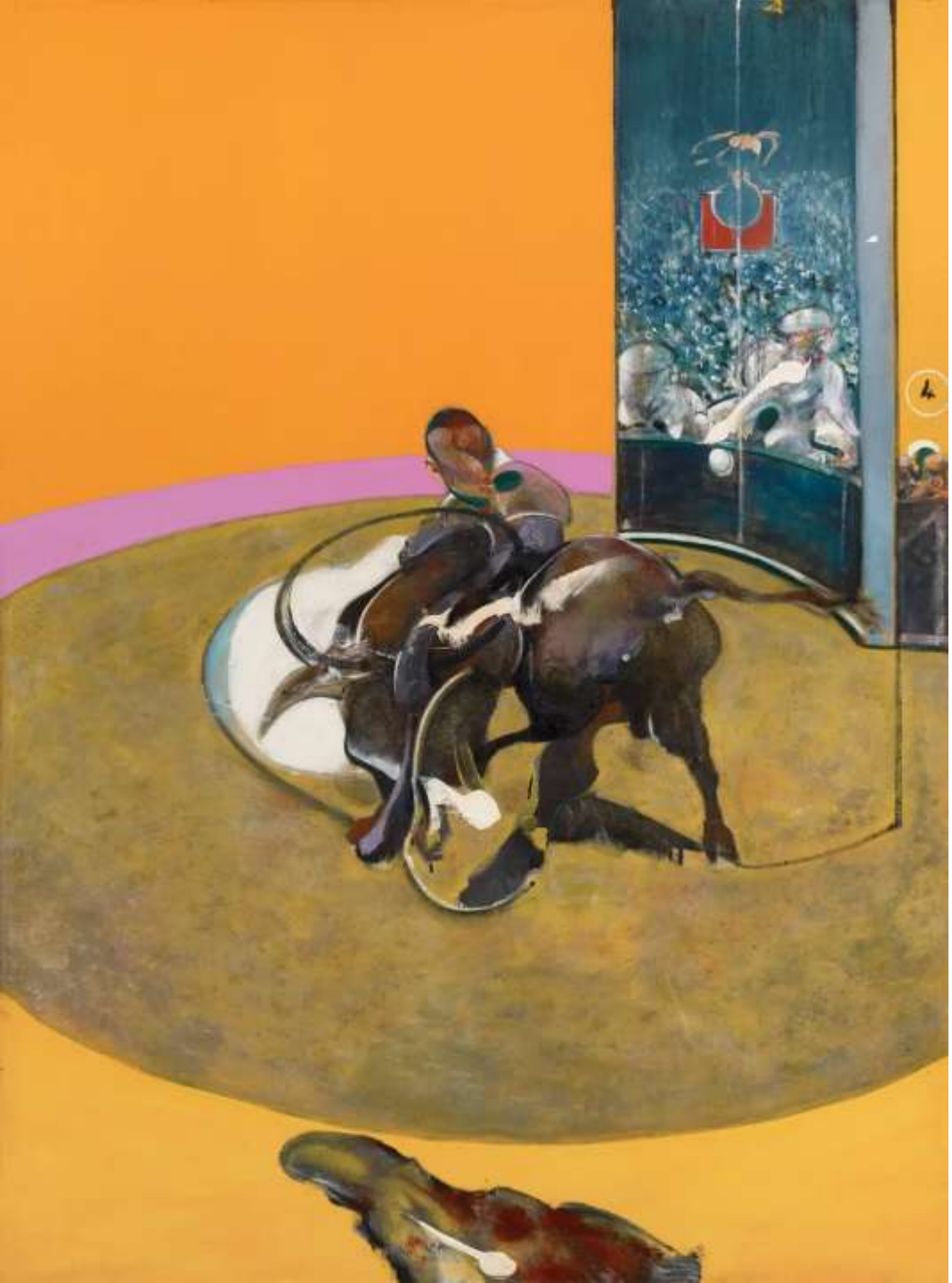
Francis Bacon: *Three Studies for Portrait of Lucian Freud* (1964, collezione privata)

Francis Bacon: *Portrait of George Dyer and Lucian Freud* (1967). Distrutto dal fuoco nel 1979

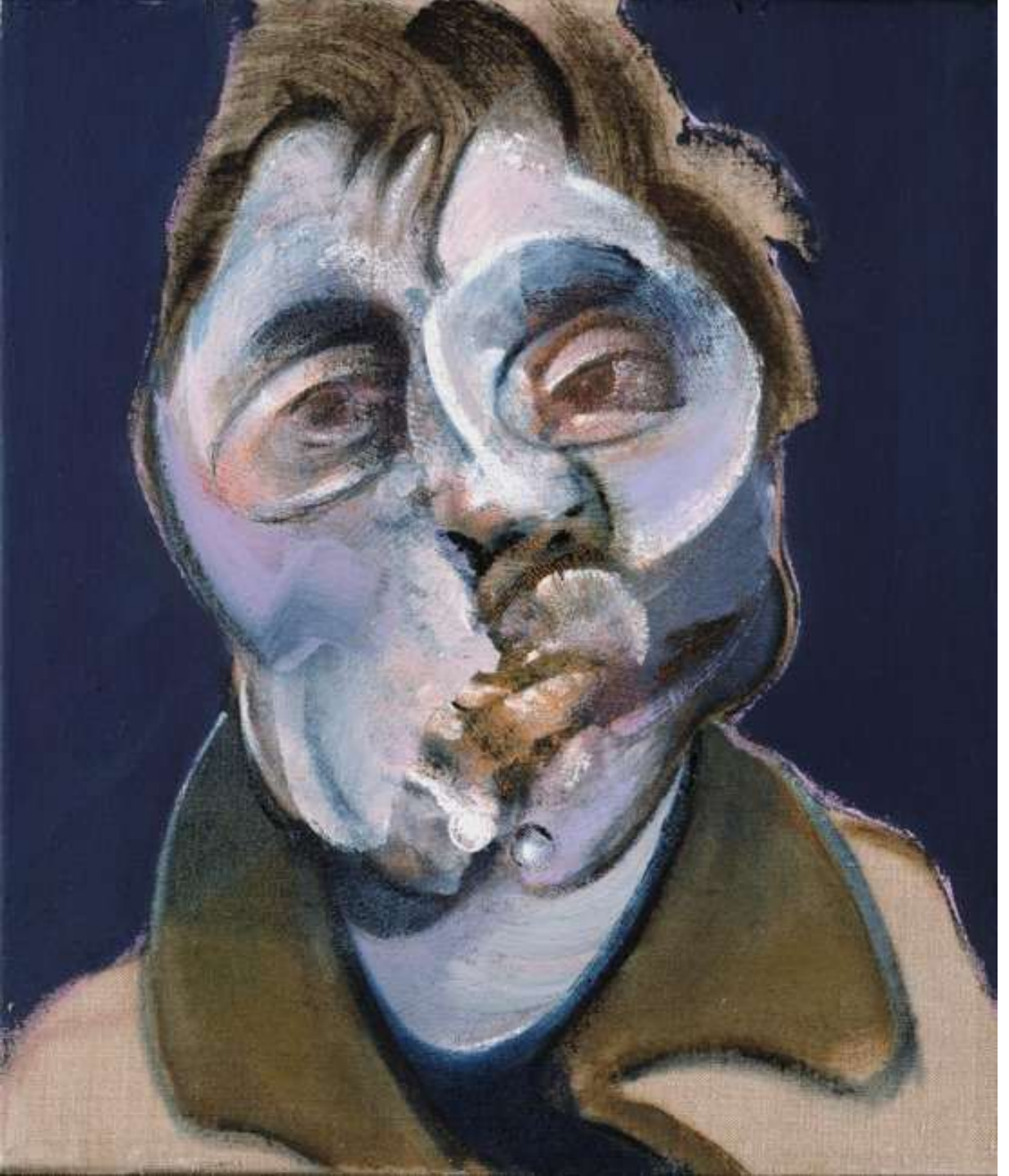
Francis Bacon: *Triptych* (1967, Washington D.C., Hirshhorn Museum and Sculpture Garden)



Francis Bacon: *Three Studies of Lucian Freud* (1969)



Francis Bacon: *Study for Bullfight No. 1* (1969)



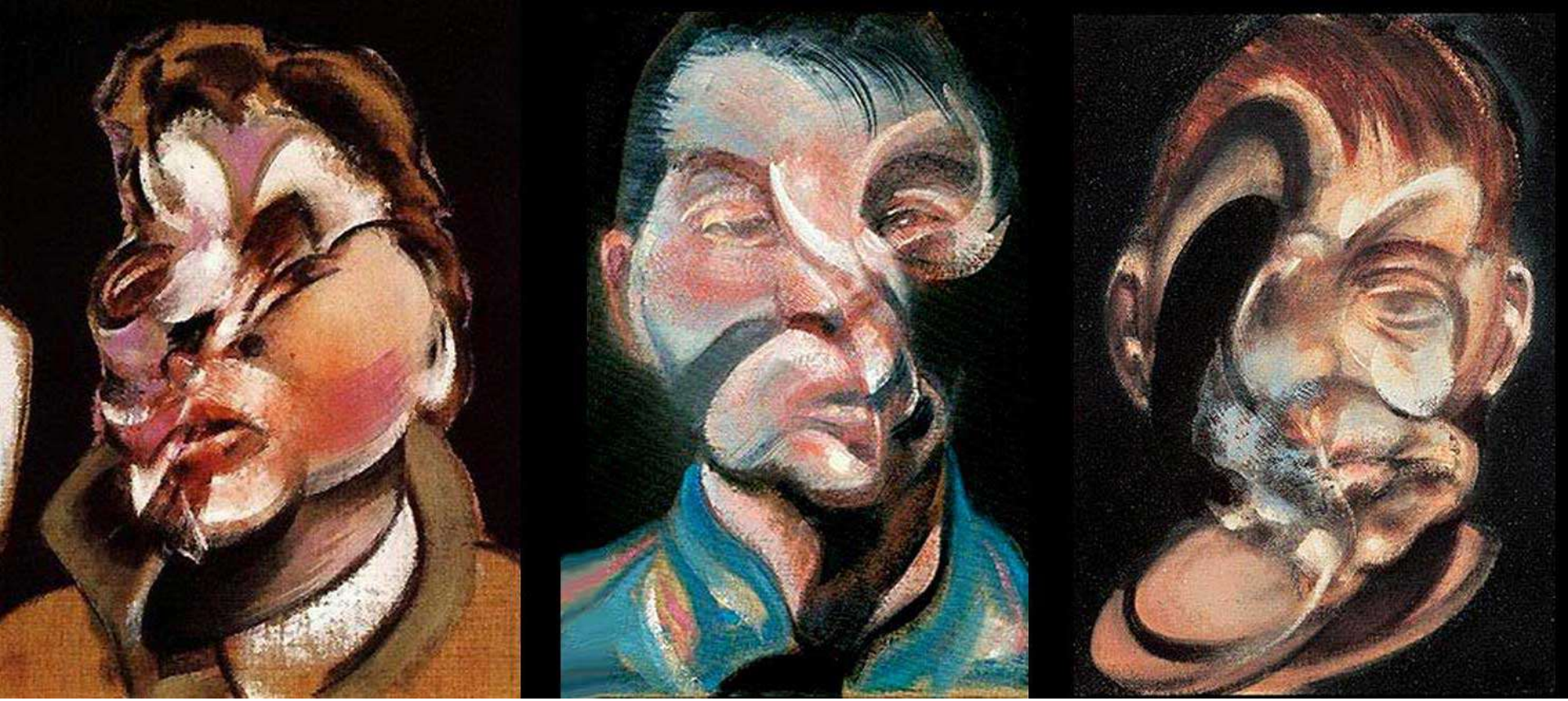
AUTORITRATTI (I SELFIE DELL'ANTICHITÀ)

12 febbraio 2020

«Per guardarsi il viso si utilizza lo specchio, e per guardare la propria anima si utilizzano le opere d'arte» (George Bernard Shaw)

vedi

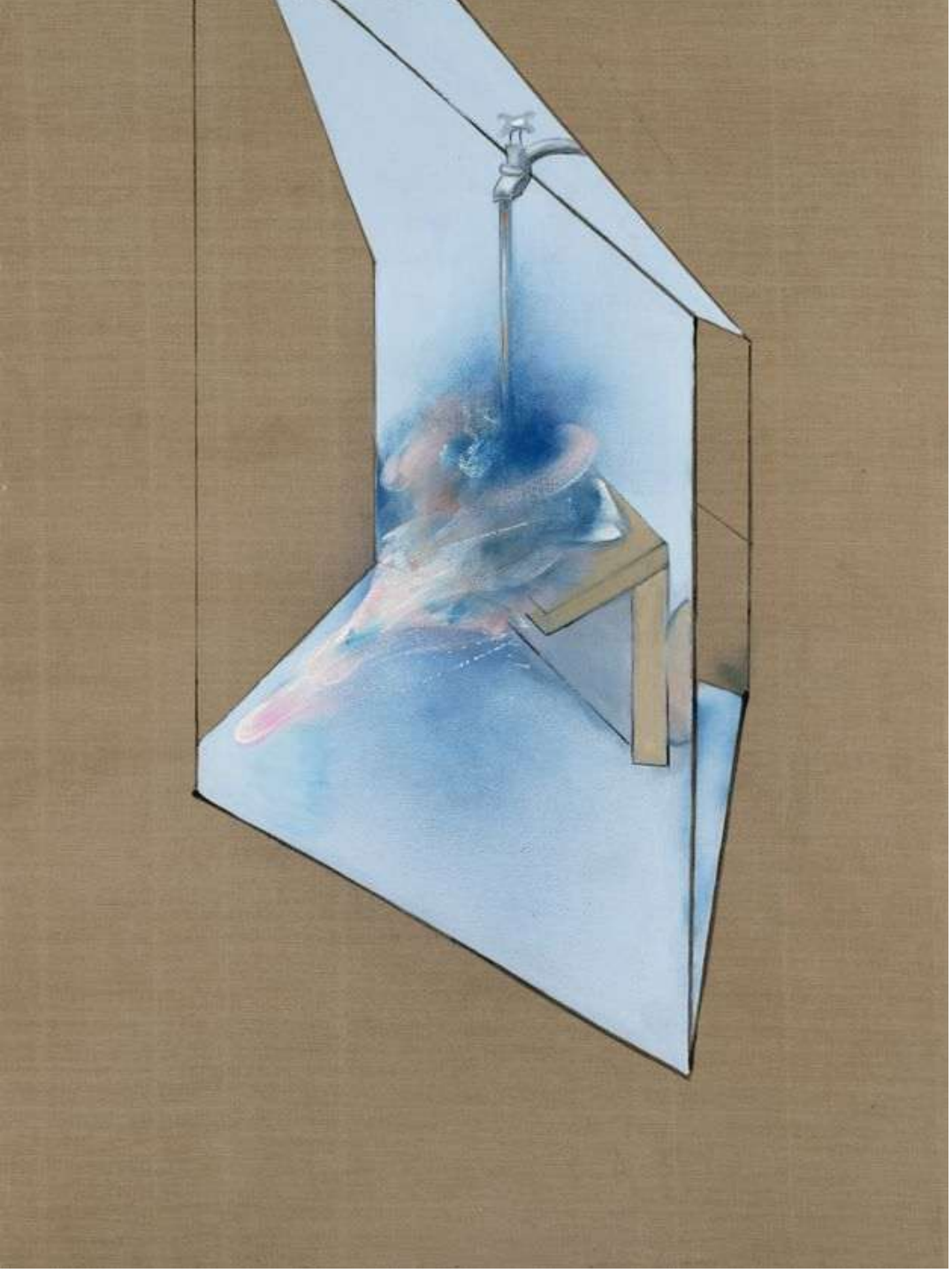
Francis Bacon: *Autoritratto* (1969)



Francis Bacon: *Three Studies for a* Self Portrait (1970s)

Francis Bacon: *Trittico di ispirato dall'Orestea di Eschilo* (1981). È stato venduto da Sotheby's il 29 giugno 2020 per $ 84 milioni. Ispirato alla trilogia di Eschilo, il trittico si pone come una delle opere più ambiziose, enigmatiche e importanti dell'opera di Bacon e un punto di riferimento dell'arte del XX secolo.

Francis Bacon: *Carcassa di carne e uccello di preda* (1980)



Francis Bacon: *Water from a Running Tap*
(1982, Collezione privata)

Crucifixion

Francis Bacon: *Crucifixion* (1933, collezione privata)

Francis Bacon*: Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion* (1944, Londra, Tate)

Francis Bacon: *Three Studies for a Crucifixion* (1962, New York, Guggenheim)

Francis Bacon: *Crucifixion* (1965, Monaco, Bayerische Staatsgemäldesammlungen)

Francis Bacon: *Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion – seconda versione* (1988)

Da quando nel 1927, all'età di sedici anni, Francis Bacon decise di "provare" a fare il pittore, per il resto della vita egli ha avuto davanti agli occhi immagini della crocefissione. Che ha dipinto più volte.
Non solo quella, capovolta, di Cimabue, la cui riproduzione teneva appesa nel suo studio di Londra; ma anche quella "sadomasochista" del suo amico ed insegnante Roy de Maistre, oggi al Leicester Museum; e, in particolare, quella di Gruünewald, oggi al Musée d'Unterlinden a Colmar. Ce ne sono state altre, parimenti importanti.

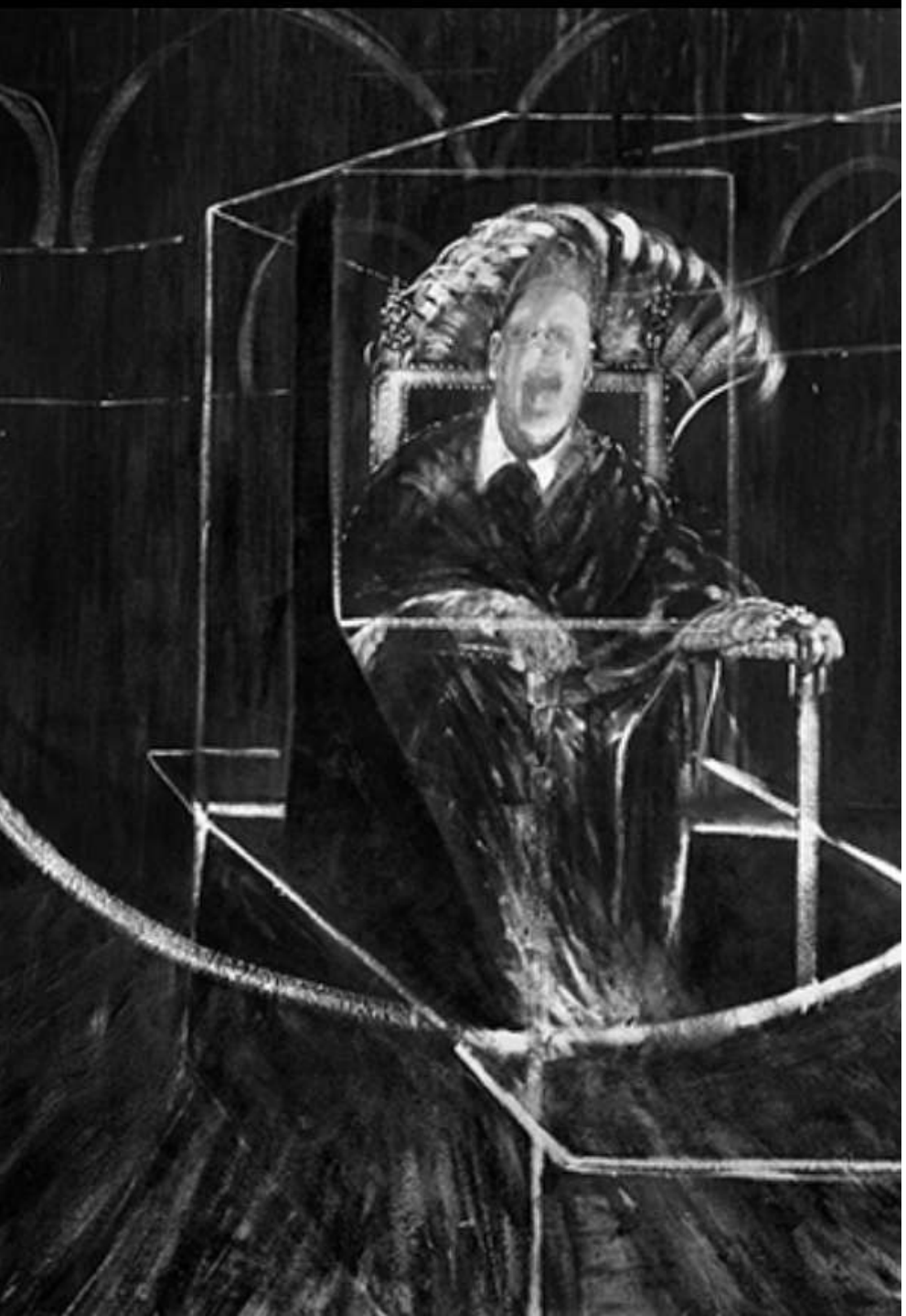
Screamin Pope

Francis Bacon, a partire dal 1950, realizzò la serie ***Screaming Pope***: un gruppo di **45 versioni da intendere** come ricerca mirata a rielaborare il *Ritratto di Innocenzo X* di Velázquez da lui stesso considerato “uno dei maggiori dipinti del mondo”.

Francis Bacon: *Landscape with Pope/Dictator* (1946). È il primo della serie ed è stato esposto per la prima volta in pubblico il 15 marzo 2022 alla Gagosian Gallery di Londra.

Francis Bacon: *Head VI* (1949, Londra, Arts Council Collection)

Francis Bacon: *Study after Velázquez* (1950, The Steven and Alexander Cohen Collection)

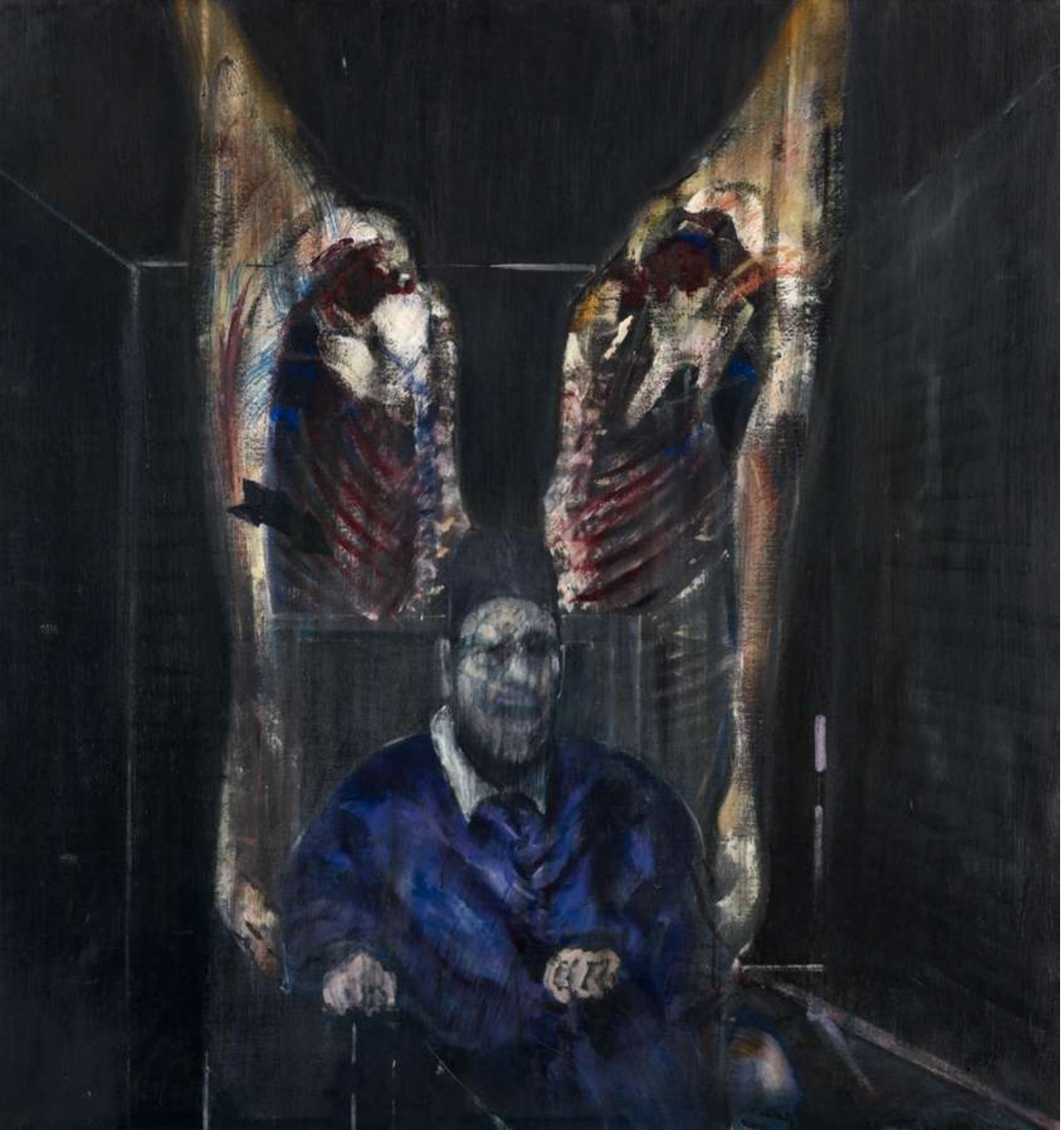


Francis Bacon: *Pope III* (1951, The Steven and Alexander Cohen Collection)

Francis Bacon: *Pope I* (1951, Aberdeen, Art Gallery and Museums Collection)

Francis Bacon: *Study for Portrait V* (1953, Washington D.C., Hirshhorn Museum and Sculpture Garden)

Francis Bacon: *Study for Portrait VII* (1953, Minneapolis, Minneapolis Institute of Art)



Francis Bacon: *Figure with Meet* (1954, Chicago, Art Institute)

Francis Bacon: *Study after Velazquez's Portrait of Pope Innocent X* – serie *Screaming Pope* (1953, Des Moines (Iowa), Des Moines Art Center)

Francis Bacon: *Pope with Owls* (1958, Collezione privata)

Francis Bacon: *Pope No. 2* (1960, Collezione privata)

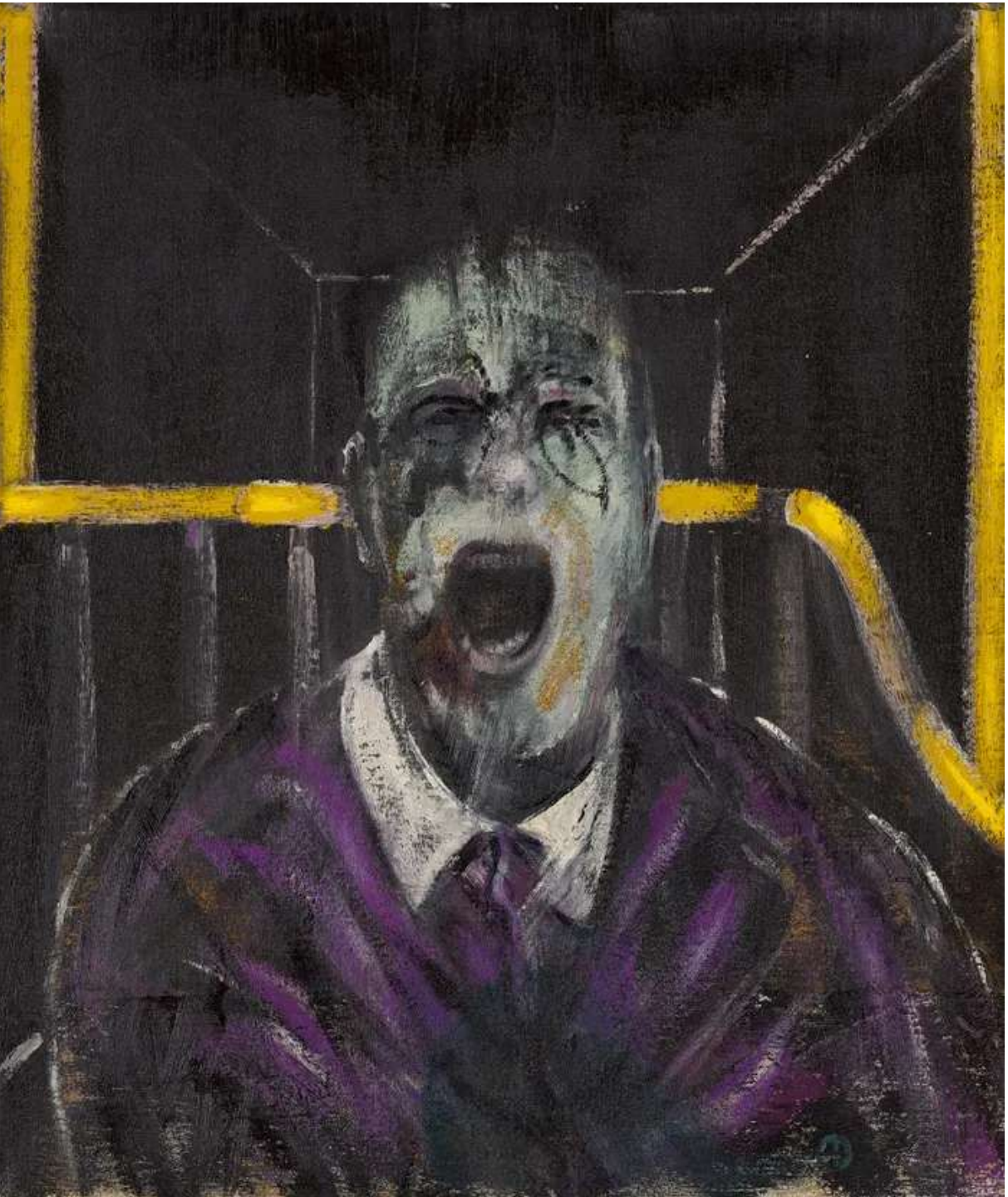
Francis Bacon: *Study for a Pope V* (1961, Roma, Collezione privata)

Francis Bacon: *Study for Pope II*
(1961, Roma, Musei Vaticani)

Francis Bacon: *Study for Portrait (with Two Owls)* (1963, San Francisco, San Francisco Museum of Art)

Francis Bacon: *Study of Red Pope, 1962, Second Version* (1971, Collezione privata)

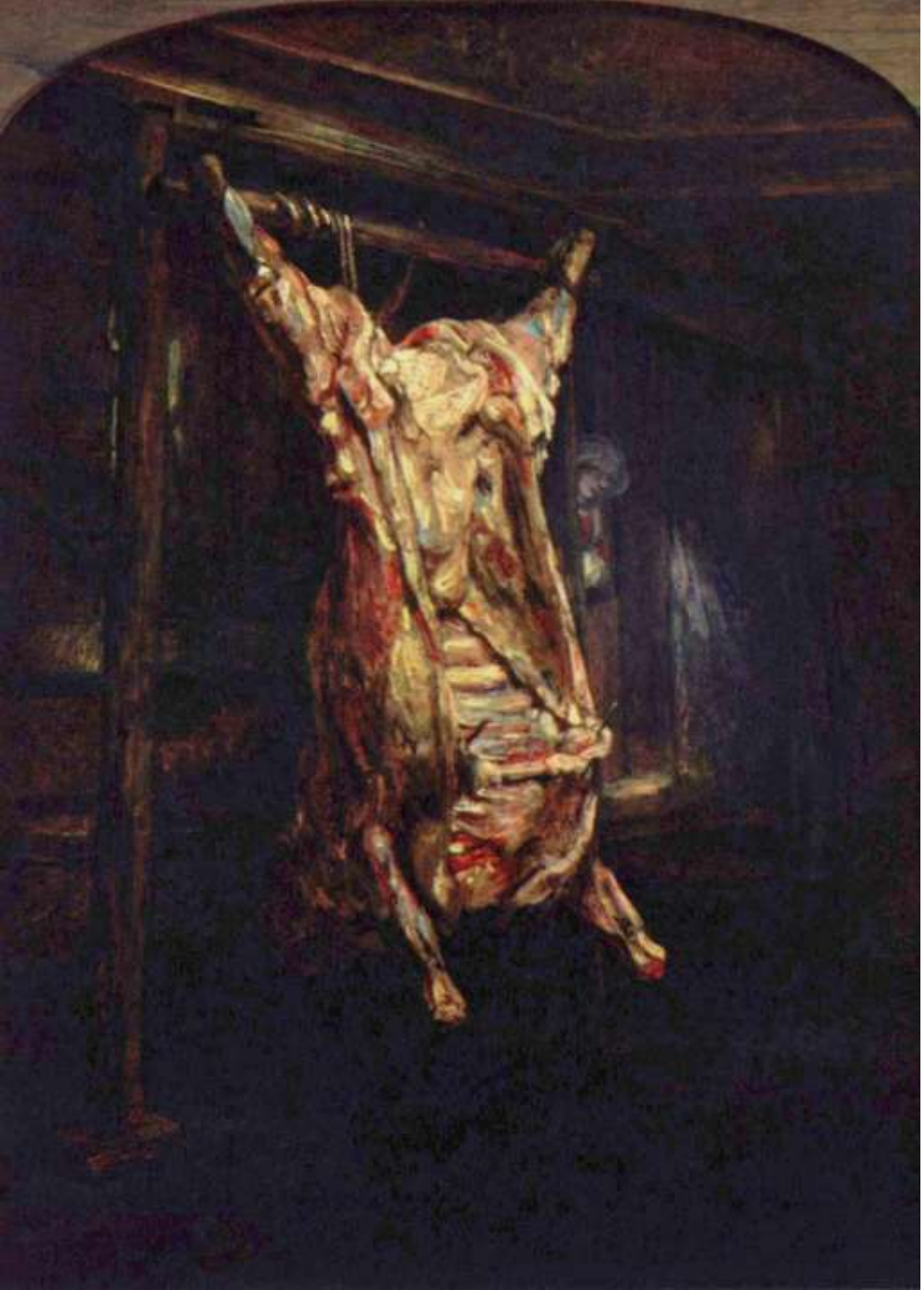
Francis Bacon: *Study from Portrait of Pope Innocent X* (1965, Collezione privata)



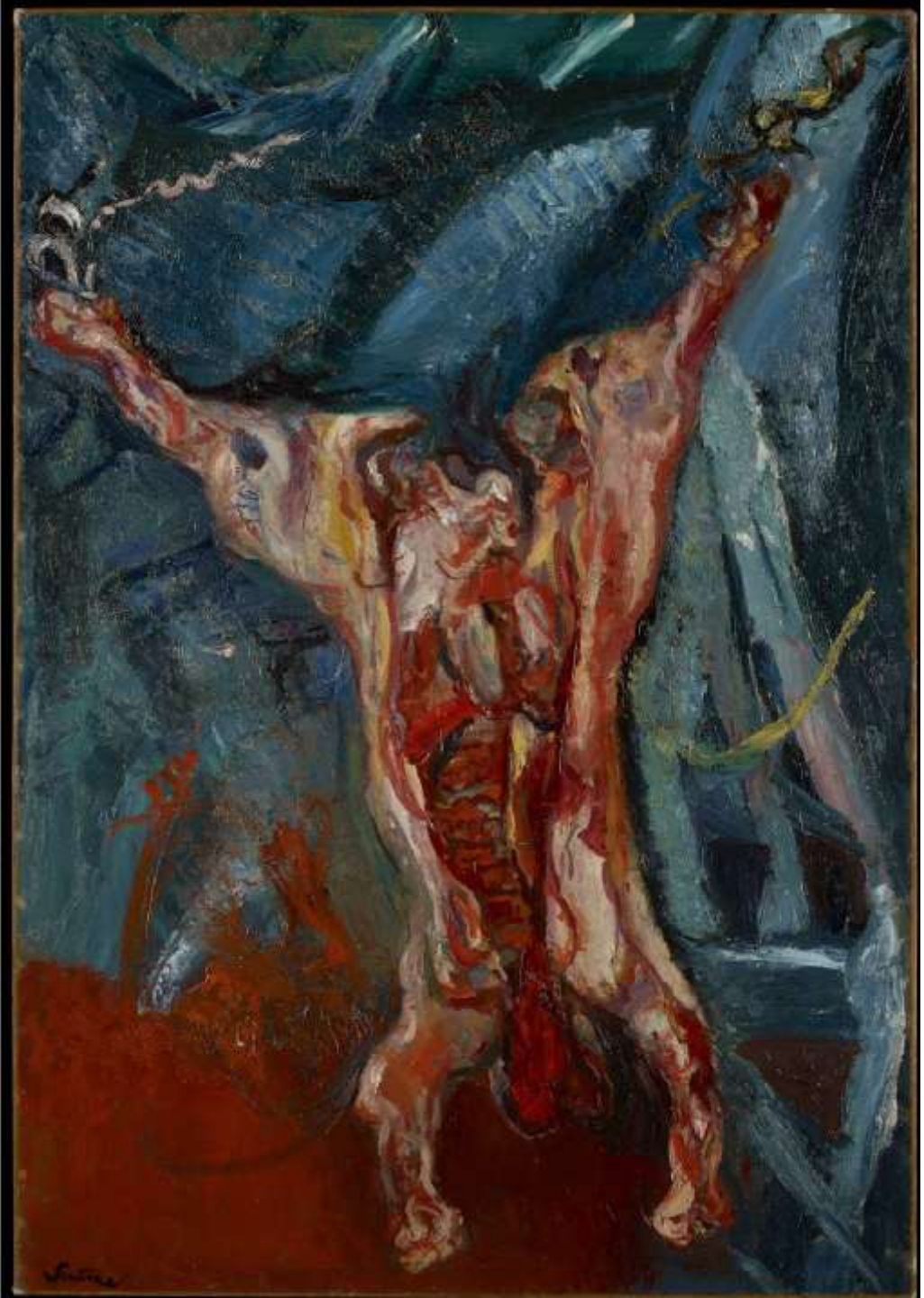
Francis Bacon: *Study for a Head* – serie *Screaming Pope* (1952). È stata venduta all'asta da Sotheby's a New York, il 20 maggio del 2019, per 50,3 milioni di dollari.

La celebre immagine dal film di Sergei Eisenstein – *La corazzata Potemkin* (1925) che Bacon consider “a key catalyst” del suo lavoro

Le ispirazioni di Bacon …



Rembrandt van Rijn: *Bue macellato* (1655, Parigi, Musée du Louvre)



Chaïm Soutine: *Carcassa di bue* (1925, Minneapolis, MIA)

Gino Bonichi detto Scipione:
Ritratto del Cardinale Vincenzo Vannutelli – il Cardinale decano
(1930, Roma, GNAM)

Diego Velasquez: *Innocenzo X* (1650, Roma, Galleria Doria Pamphili)

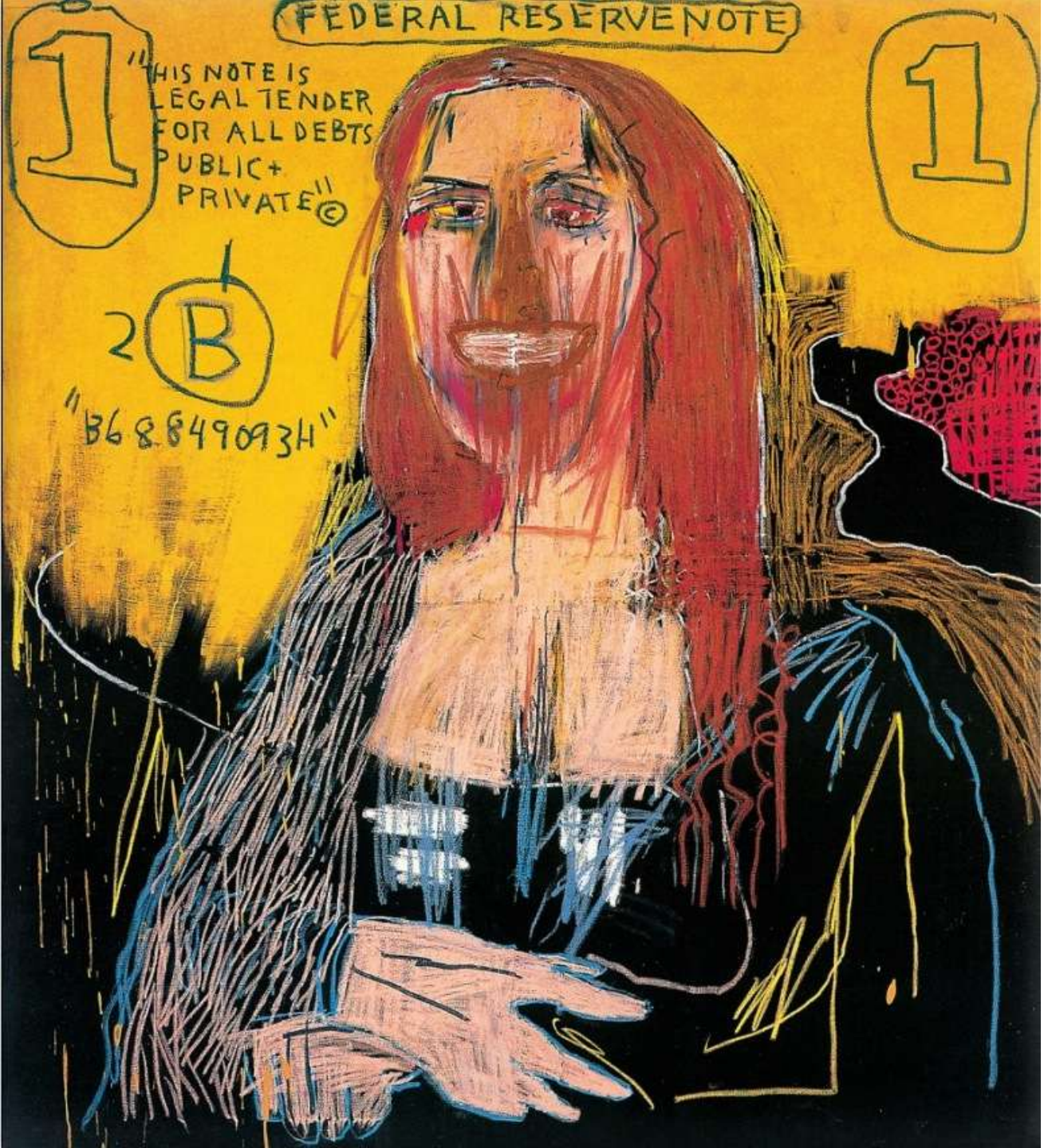
Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988)

Jean-Michel Basquiat: *Autoritratto* (1981, Mugrabi Colleciton)

Jean-Michel Basquiat: *Alchemy for Waxman* (1982, Reggio Emilia, Collezione Maramotti)

Jean-Michel Basquiat: *Autoritratto* (1982)

Jean-Michel Basquiat: *Flexible*



Jean-Michel Basquiat: *Mona Lisa* (1983)

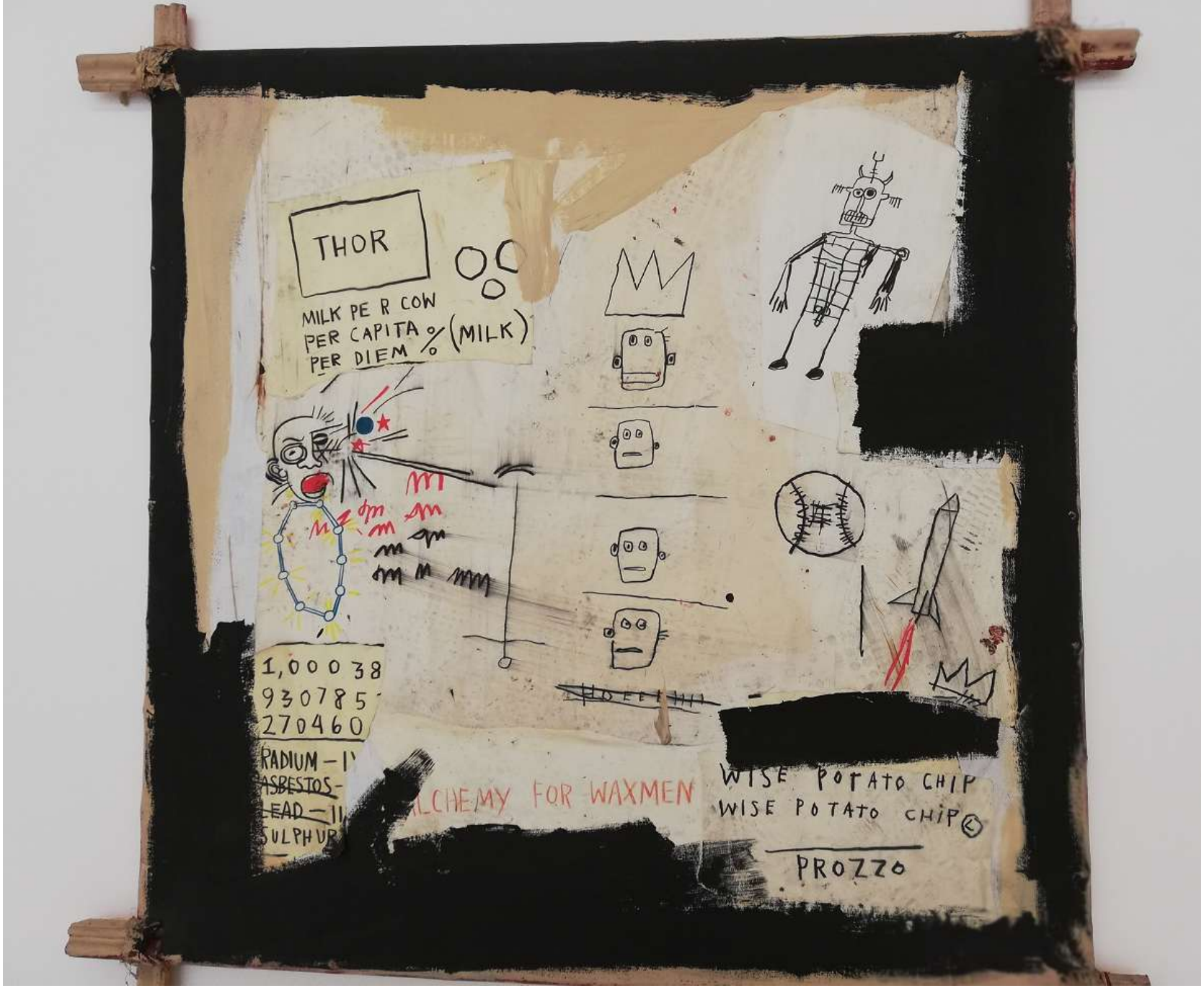
Jean-Michel Basquiat: *Untitled* (1981)

Jean-Michel Basquiat: *Untitled –Fallen Angel* (1981)

Jean-Michel Basquiat: *?????* (1981)

Jean-Michel Basquiat:
Untitled – Julius Caesar on Gold (1981, coll. privata)

Jean-Michel Basquiat: *Untitled* (1982, collezione privata): venduto nel 2017 all'asta per $110,5b



Jean-Michel Basquiat: *Alchemy for Waxmen* (1982, Reggio Emilia, Collezione Maramotti)

Jean-Michel Basquiat: *Crisis X* (1982)

Un gruppo di opere attribuite a **Jean-Michel Basquiat**, morto a soli 27 anni per overdose nel 1988 e oggi tra i più quotati pittori statunitensi della seconda metà del Novecento (i suoi quadri hanno raggiunto la cifra record di 110 milioni di dollari) continua ad essere al centro di un caso mediatico e giudiziario negli Stati Uniti: una querelle giudiziaria ricca di colpi di scena, esplosa nel 2022 in seguito a un inchiesta del New York Times (In *Orlando, 25 Mysterious Basquiats Come Under the Magnifying Glass*) per dei quadri esposti all'Orlando Museum of Art e «scoperti» in una mansarda. (14 febbraio 2024)

Christian BOLTANSKI (1944-2021)

Christian Boltanski: *The Storehouse* (1988, New York, Moma)

Christian Boltanski:*Autel de Lycée Chases*
(1987, Miami, Rubell Family Collection)

Christian Boltanski: *Installazione site-specific* (2006, Roma, Macro Testaccio)

Christian Boltanski: *Personnes* (2010, Parigi, Grand Palais – Monumenta 2010) - 50 tonnellate di vestiti e il suono di 15.000 battiti del cuore

Louise BOURGEOIS (1911-2010)

Louise Bourgeois: *In and Out* (1995, The Easton Foundation)

Louise Bourgeois: *Maman* (1999, Bilbao, Museo Guggenheim)

Louise Bourgeois: *Spider* (1997, The Easton Foundation)

Louise Bourgeois: *Spider* (2003, The Easton Foundation)

Louise Bourgeois: *Lady in Waiting* (2003, The Easton Foundation)

Louise Bourgeois: *Cell* (*The last climb*)
(2008, The Easton Foundation)

Louise Bourgeois: *Blue Days*
(1996, The Easton Foundation)

Louise Bourgeois: *Together* (2005, The Easton Foundation)

Louise Bourgeois: *The Good Mother* (2003, The Easton Foundation)

Louise Bourgeois: Single I (1996, The Easton Foundation)

Louise Bourgeois: *Couple I* (1996, The Easton Foundation)

Louise Bourgeois: *Cell XXVI* (2003, The Easton Foundation)

Louise Bourgeois: *Couple IV* (1997, The Easton Foundation)

James Lee BYARS (1932-1997)

James Lee Byars

James Lee Byars: *Byars is Elephant* (1997, Milano Pirelli Hangar Bicocca)

James Lee Byars: *Byars is Elephant – dettaglio* (1997, Milano Pirelli Hangar Bicocca)

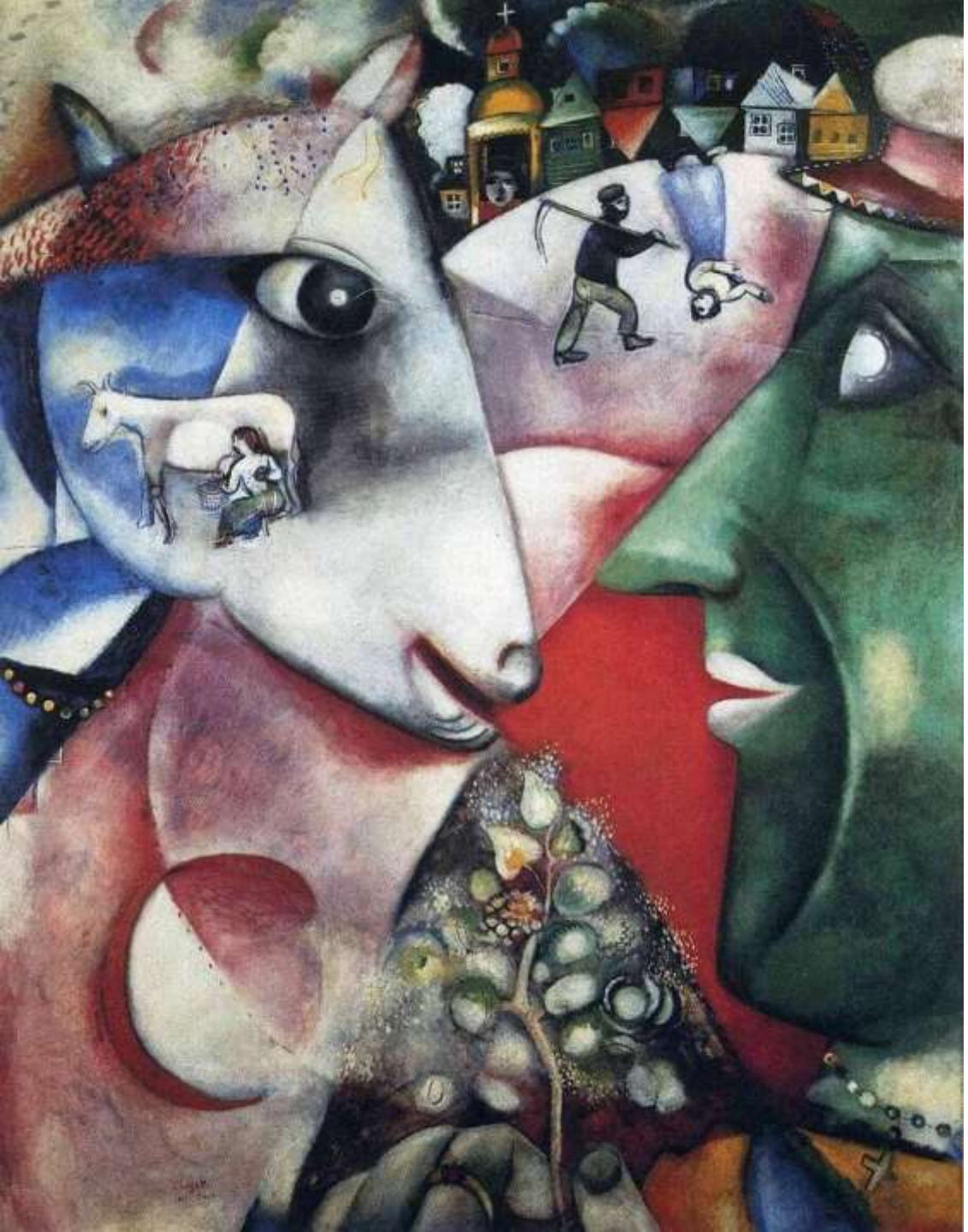
James Lee Byars: *Red Angel of Marsille* (1993, Milano Pirelli Hangar Bicocca)

James Lee Byars: *Istallazione* (Milano Pirelli Hangar Bicocca)

James Lee Byars: *The Chair of Transformation* (1989, Milano Pirelli Hangar Bicocca)

James Lee Byars: *The Golden Tower* (1990, Milano Pirelli Hangar Bicocca)

Marc CHAGALL (1887-1985)



Marc Chagall: *Io e il villaggio [autoritratto narrativo]* (1911, New York, MoMa)

Marc Chagall: *Il Violinista* (1911, Düsseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen)

Marc Chagall: *Calvario* (1912, New York, MoMa)

Marc Chagall: *Autoritratto con sette dita* (1913, Amsterdam, Stedelijk Museum)

Marc Chagall: *Compleanno* (1915, new York, MoMa)

Marc Chagall: *La passeggiata* (1918, San Pietroburgo, Museo di Stato Russo)

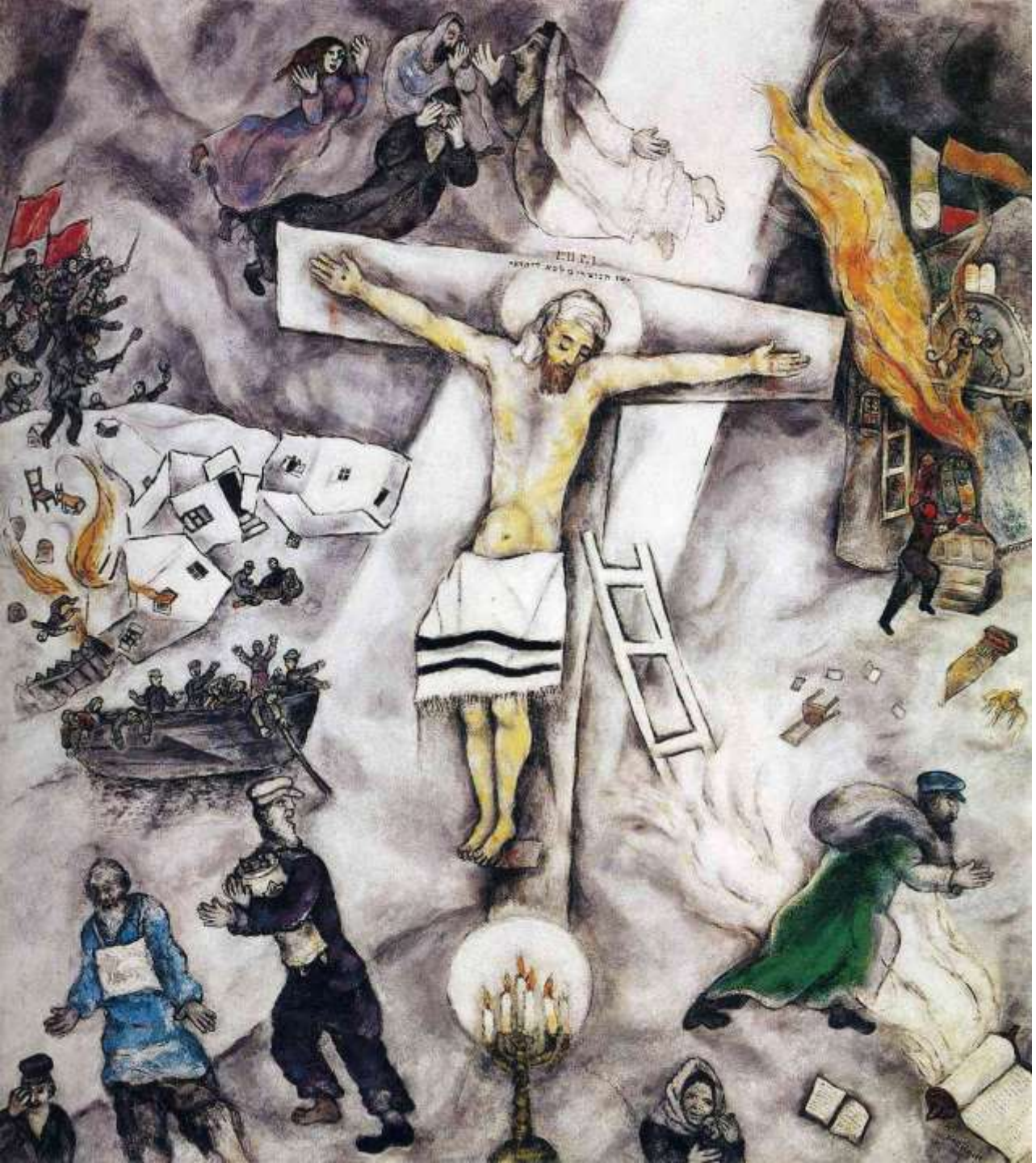
Marc Chagall: *Sopra la città* (1918, Mosca, Galleria Tretyakov)

Marc Chagall: *Autoritratto con muse* (sogno) (1918, collezione privata)

Marc Chagall: *Ebreo che prega* (1923)

Marc Chagall: *Interno di una sinagoga a Safed* (1931, Milano, MUDEC)

Marc Chagall: *Pogrom* (1940-44, Milano, MUDEC)



Marc Chagall: *Crocifissione bianca*
(1938, Chicago, Art Institut)

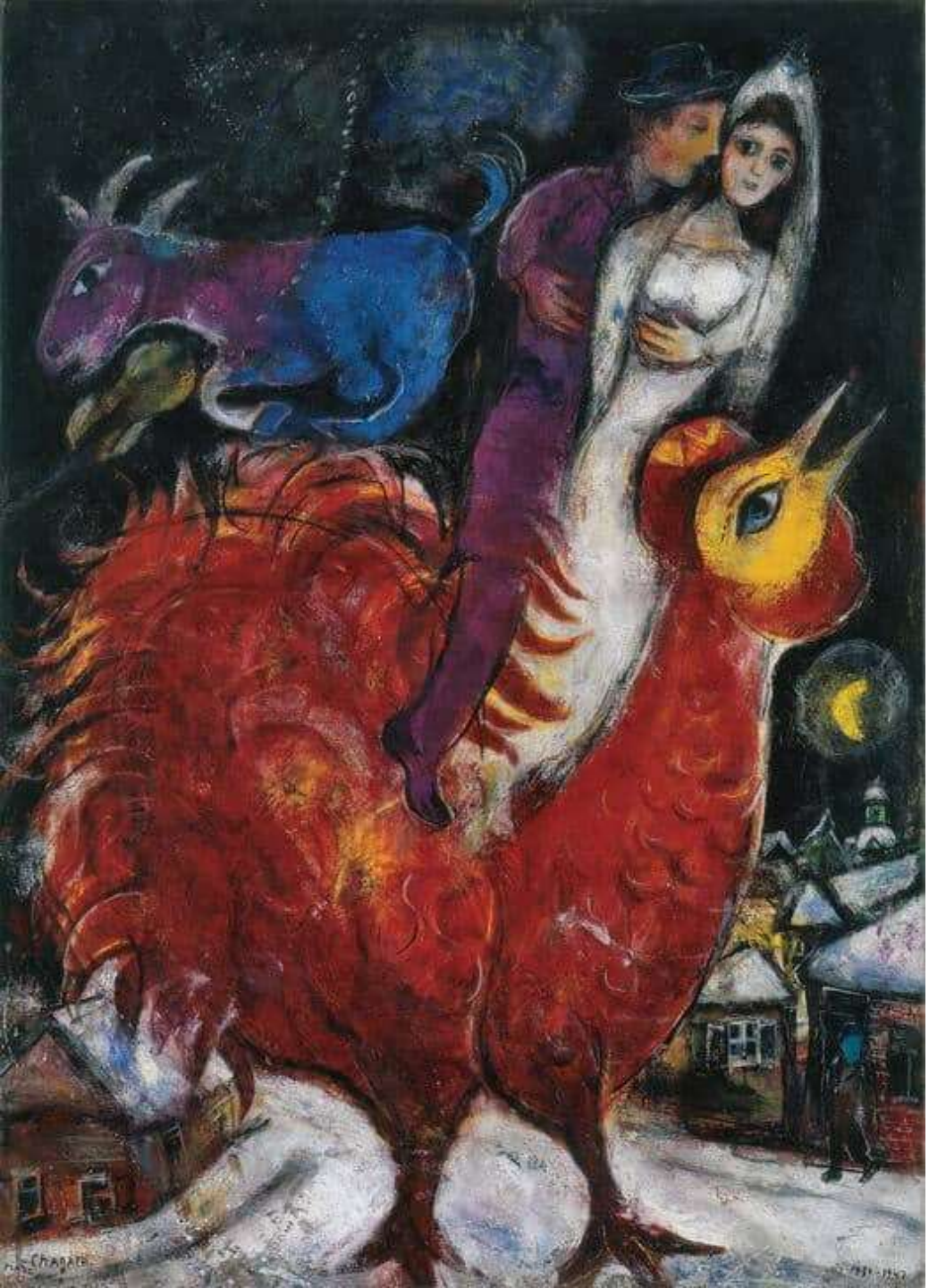
Marc Chagall: *Violinista* (1938, Parma, Collezione Barilla d'Arte moderna)

Marc Chagall: *Apocalisse in Lilac (Capriccio)* (1945)

BIBLE
Marc chagall
VERVE
33-34
A PARAITRE
EN NOVEMBRE
ÉDITIONS VERVE - PARIS

Marc Chagall: *Mucca con parasole* (1946)

Marc Chagall: *L'angelo che cade (*1923/1933/1947, Basilea, Kunstmuseum)

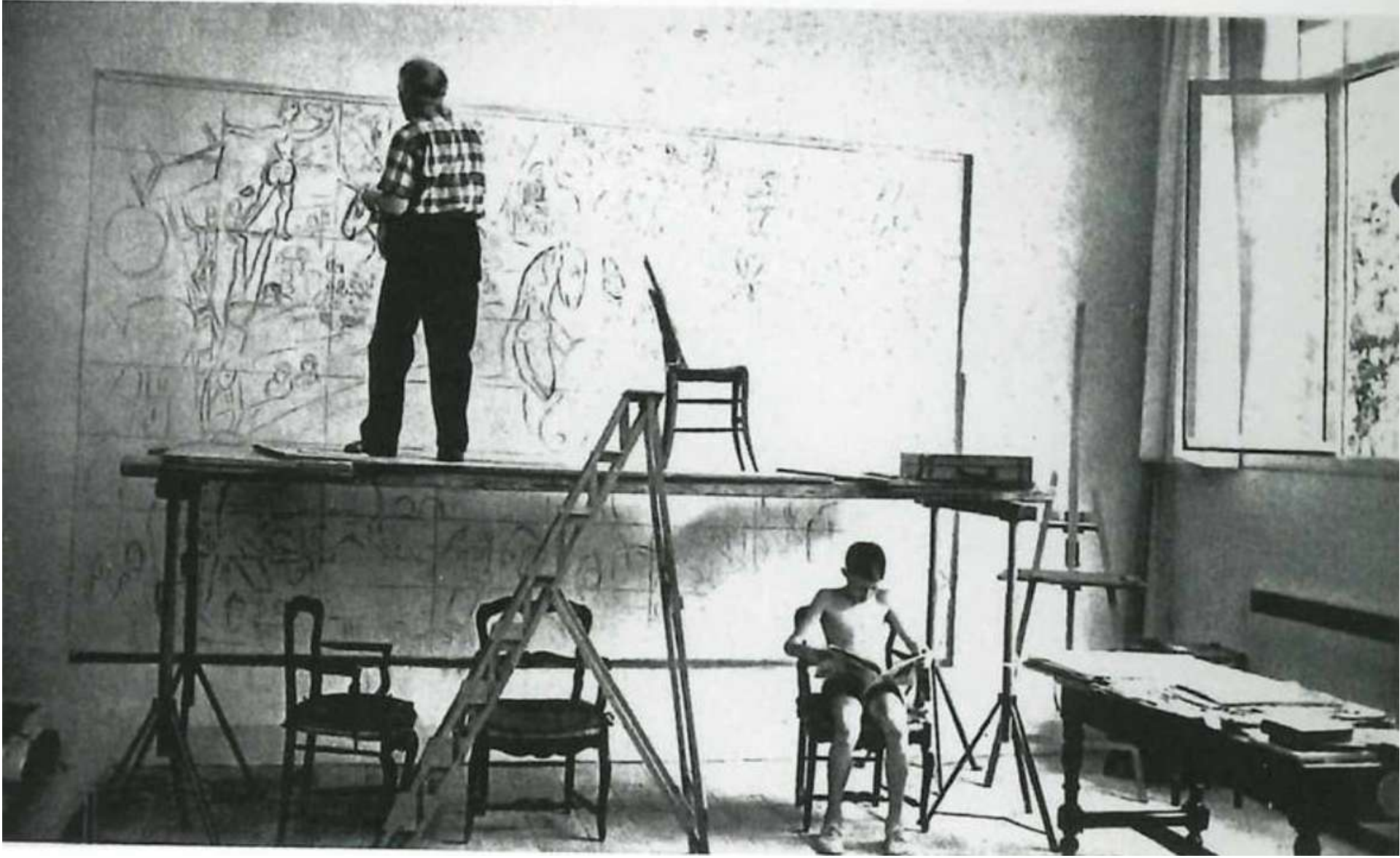


Marc Chagall: *The Bride and Groom on Cock* (1947)

Marc Chagall: *Four Tales from the Arabian Nights* (1948, Collezione privata)

Marc Chagall: *Il grande circo* (1956, Collezione privata)

Marc Chagall: *Commedia dell'arte (1958, Francoforte,* Städtische Bühnen – Chagall Hall). Opera monumentale realizzata per il *Foyer* del teatro Commedia dell'arte di Francoforte. L'artista ha ralizzato 14 gouaches e diversi studi preparatori



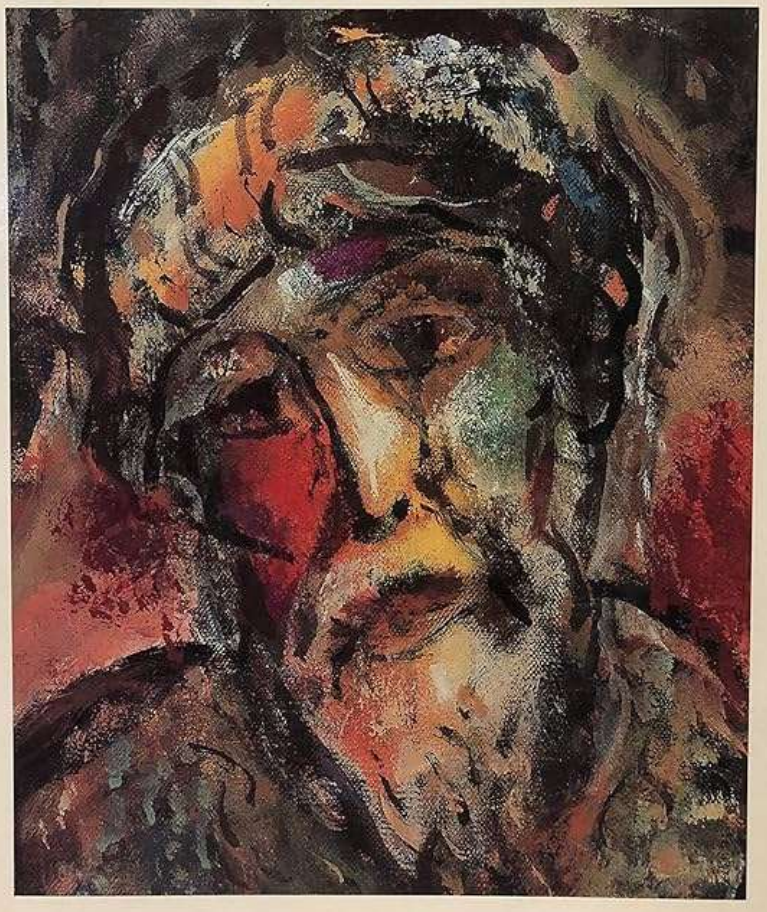
Marc Chagall lavora alla *Commedia dell'arte* (1958)

Marc Chagall: *The Peace Window* - vetro (1967, New York, Palazzo delle Nazioni Unite)

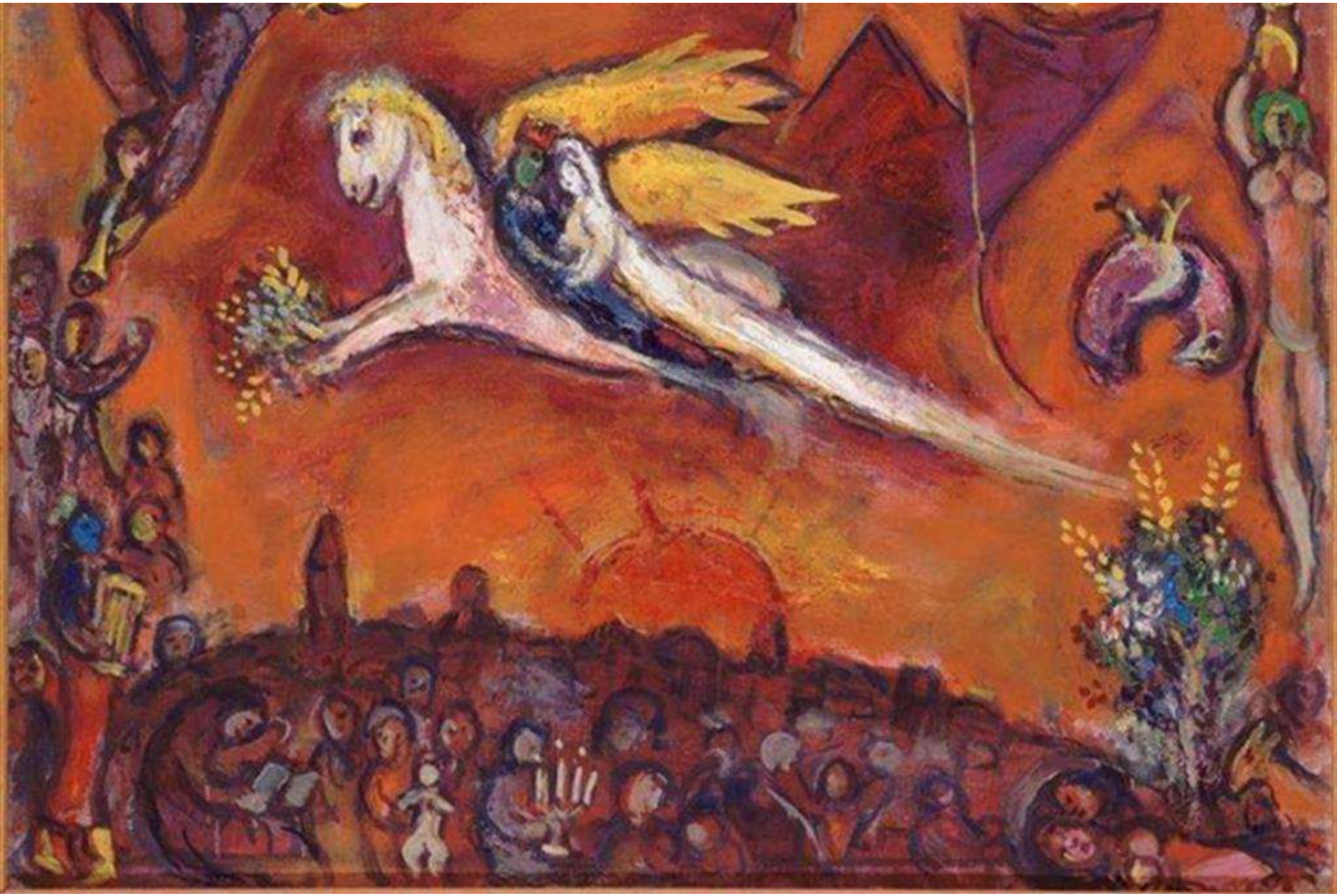
CHAGALL

Pierre Provoyeur

MESSAGGIO BIBLICO



Jaca Book



Marc Chagall: *Il Cantico dei Cantici IV 8* (1966, Nizza, Museo Nazionale Mac Chagall)

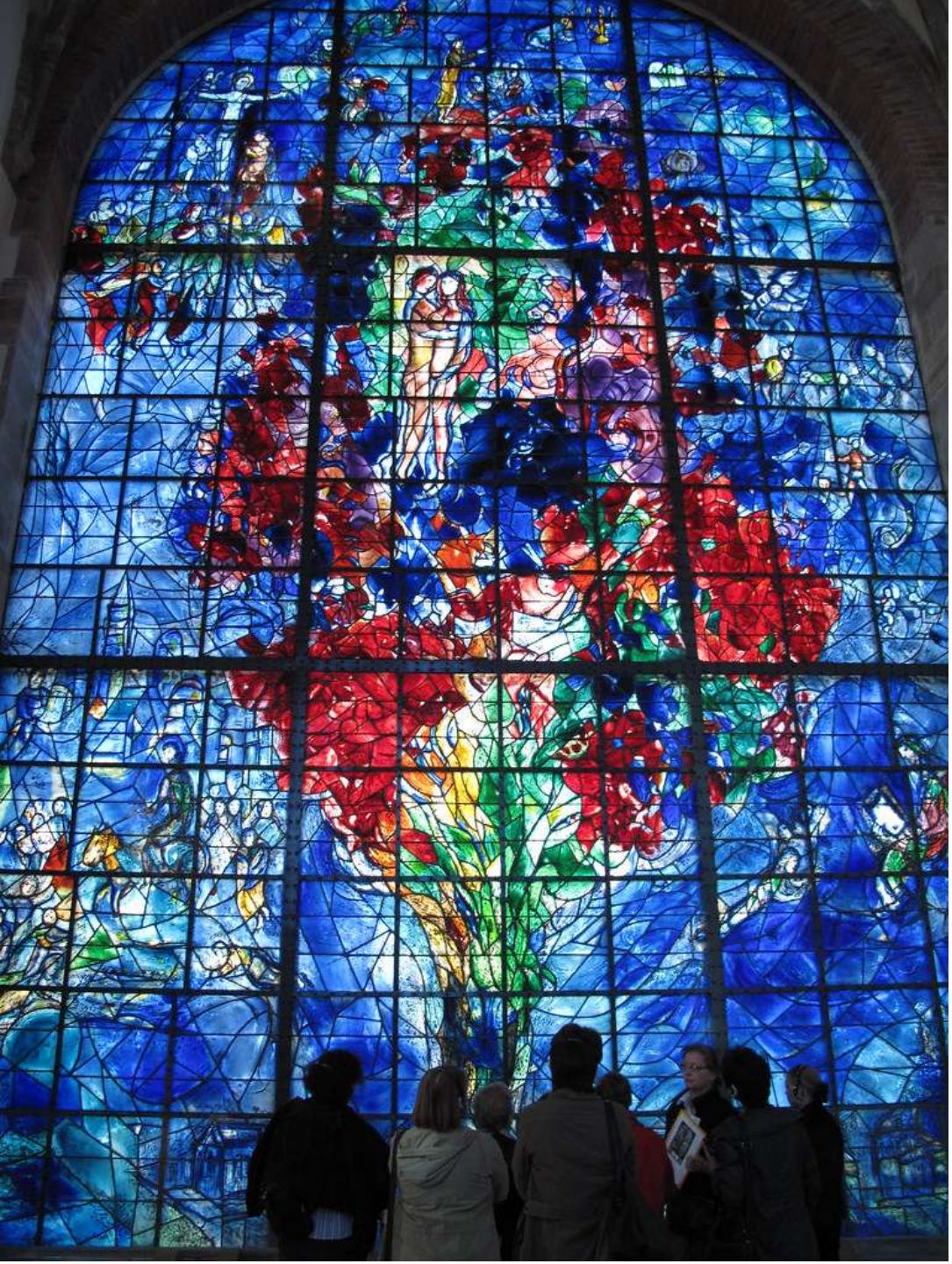
Marc Chagall: *Abramo e i tre angeli* (1966, Nizza, Museo Nazionale Mac Chagall)

Marc Chagall: *La Deposizione dalla croce* (1966, Nizza, Museo Nazionale Mac Chagall)

Marc Chagall: *Vetrate* (1974, Reims, Cattedrale)

La Cappella Cordeliers a Sarrebourg

Marc Chagall: *La pace – vetrata* (1976, Sarrebourg, Cappella Cordeliers)



Marc Chagall: *La pace – vetrata* (1976, Sarrebourg, Cappella Cordeliers)

Marc Chagall: *La pace – vetrata, dettaglio* (1976, Sarrebourg, Cappella Cordeliers)

Marc Chagall: *Il solo sul cavallo rosso* (1979)

Museo Nazionale Marc Chagall a Nizza

CHRISTO e Jeanne-Claude

Christo with his recent works in the courtyard of 4, avenue Raymond-Poincaré (1962, Parigi)

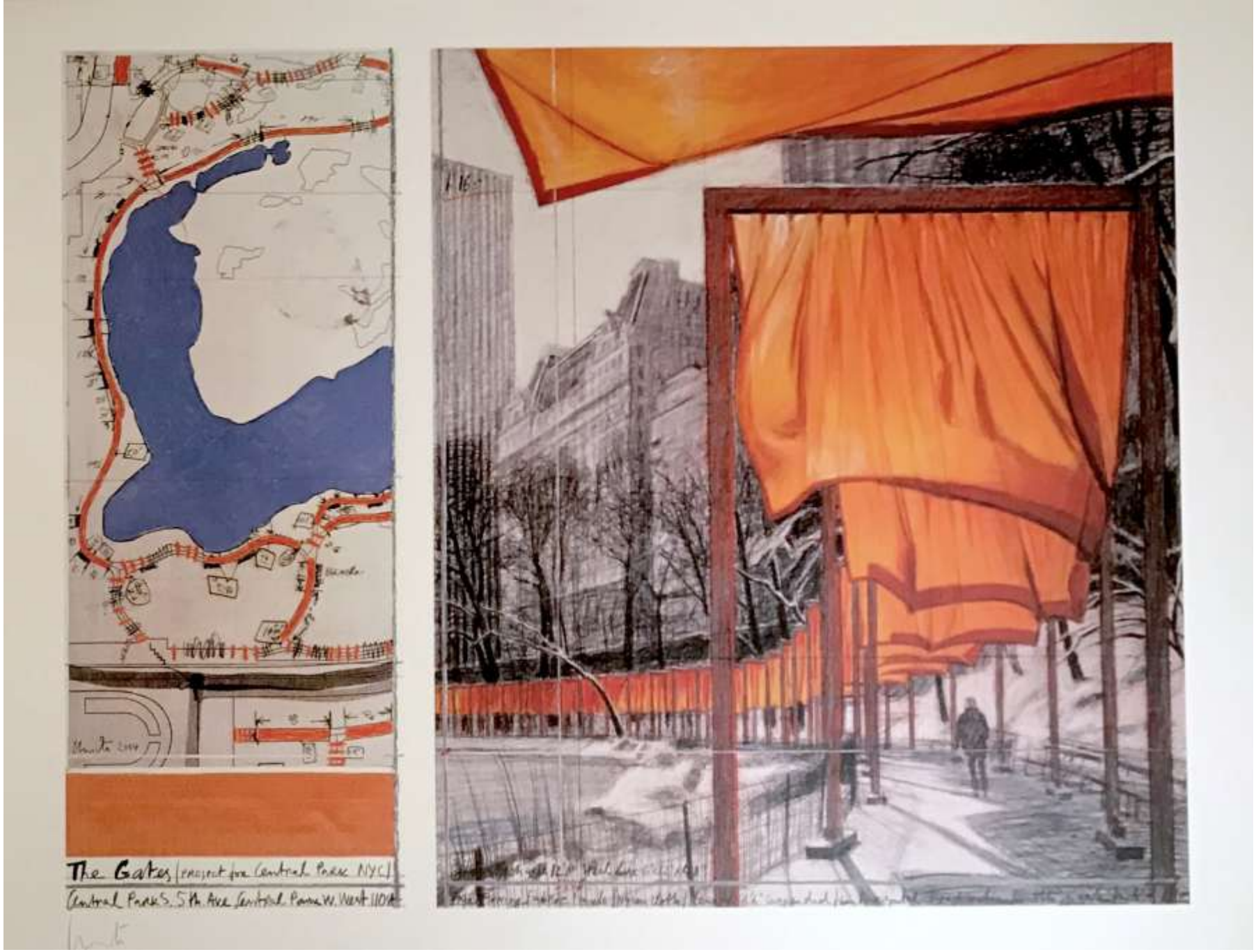
Christo & Jeanne Claude: *Petit cheval empaqueté* (1963)

Christo and Jeanne-Claude: *Surrounded Islands* (1980-83, Biscayne Bay, Greater Miami, Florida)

Christo and Jeanne-Claude: *The Umbrellas* (1984-91, Japan-USA)

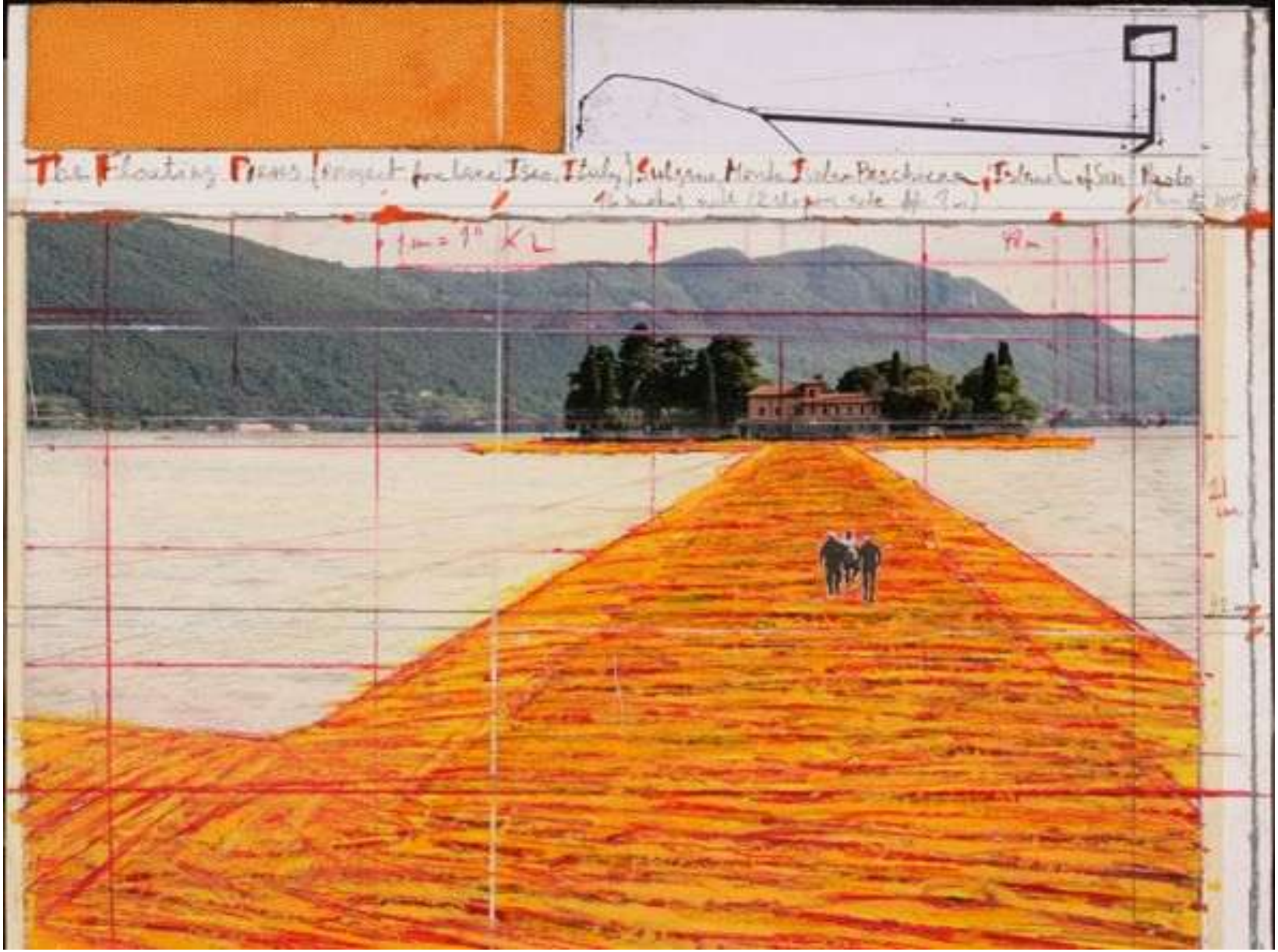
Christo and Jeanne-Claude: *Wrapped Reichstag* (1995, Berlino)

Christo: *The Gates* (2005, New York)



Christo and Jeanne-Claude: *The Gates VI* (2004)

Christo: *The Floating Piers* (giugno 2016, Lago d'Iseo)

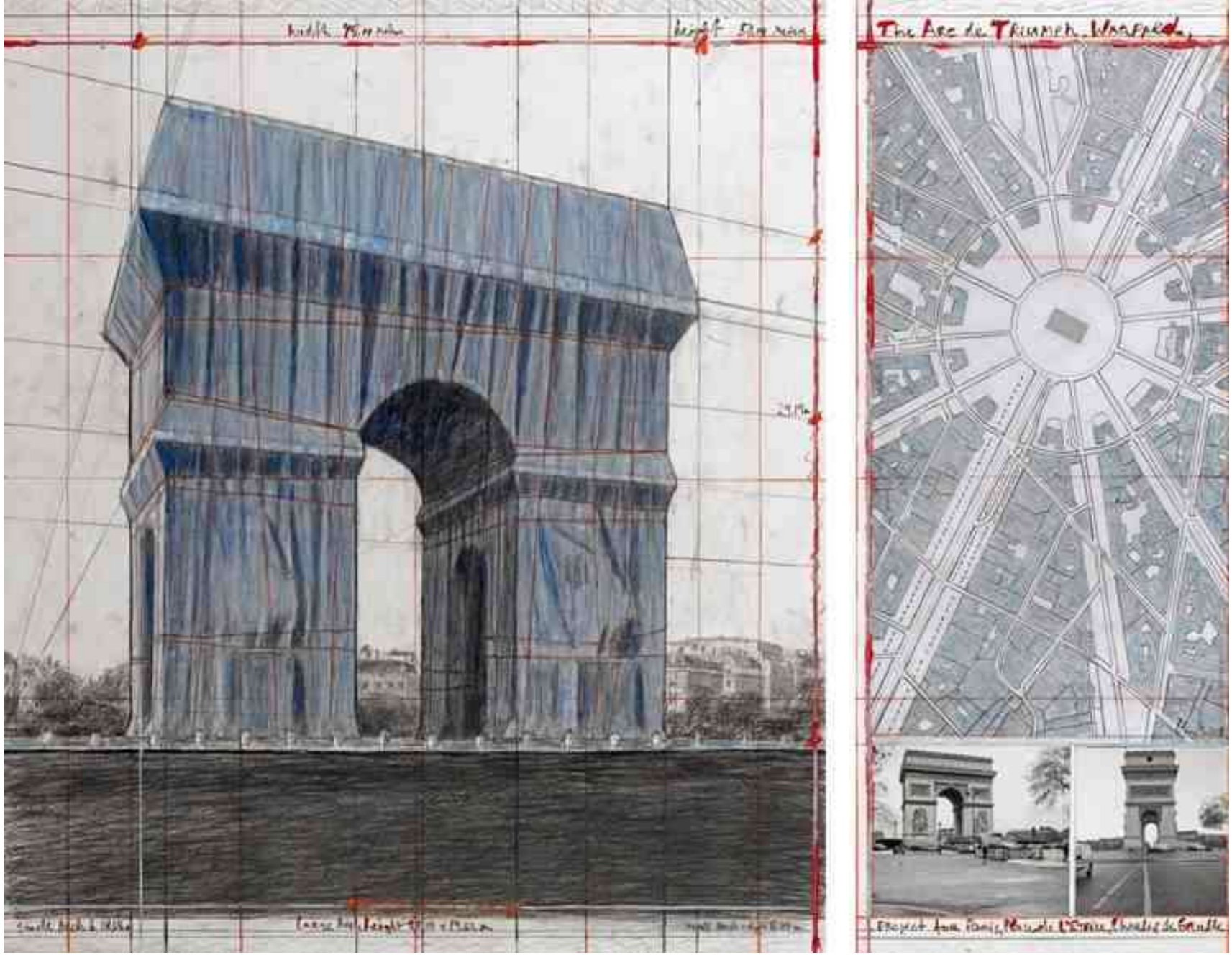


Christo: *The Floating Piers* (giugno 2016, Lago d'Iseo)

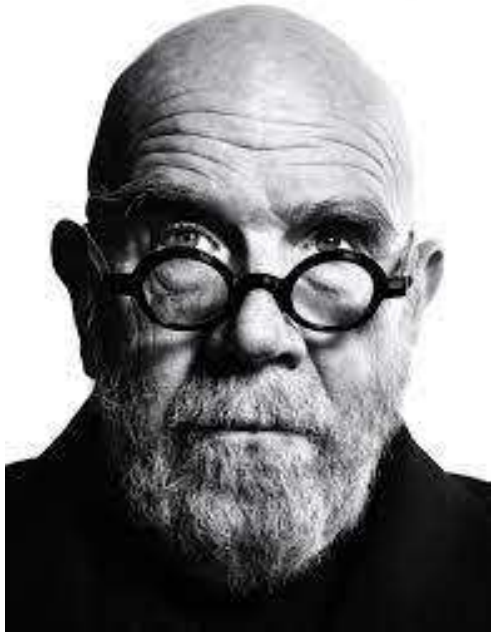
Christo: *The Floating Piers* (giugno 2016, Lago d’Iseo). La passerella collega Sulzano a Monte Isola e l'isola di San Paolo

Christo: *The Floating Piers* (giugno 2016, Lago d’Iseo). La passerella collega Sulzano a Monte Isola e l'isola di San Paolo

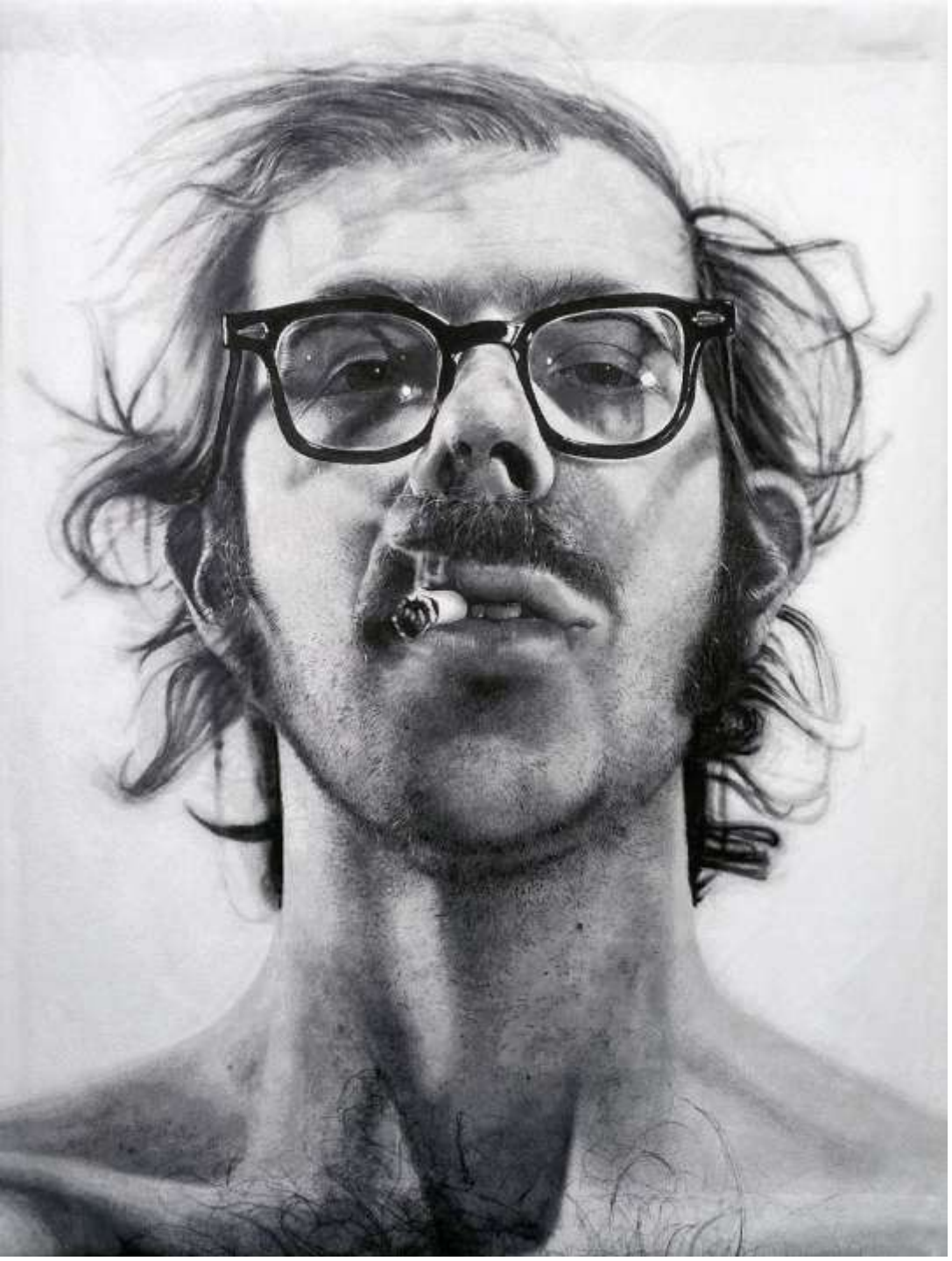
Christo: *The Floating Piers* (giugno 2016, Lago d’Iseo). La passerella collega Sulzano a Monte Isola e l'isola di San Paolo



Christo & Jeanne Claude: *The Arc de Triumph* (2018)

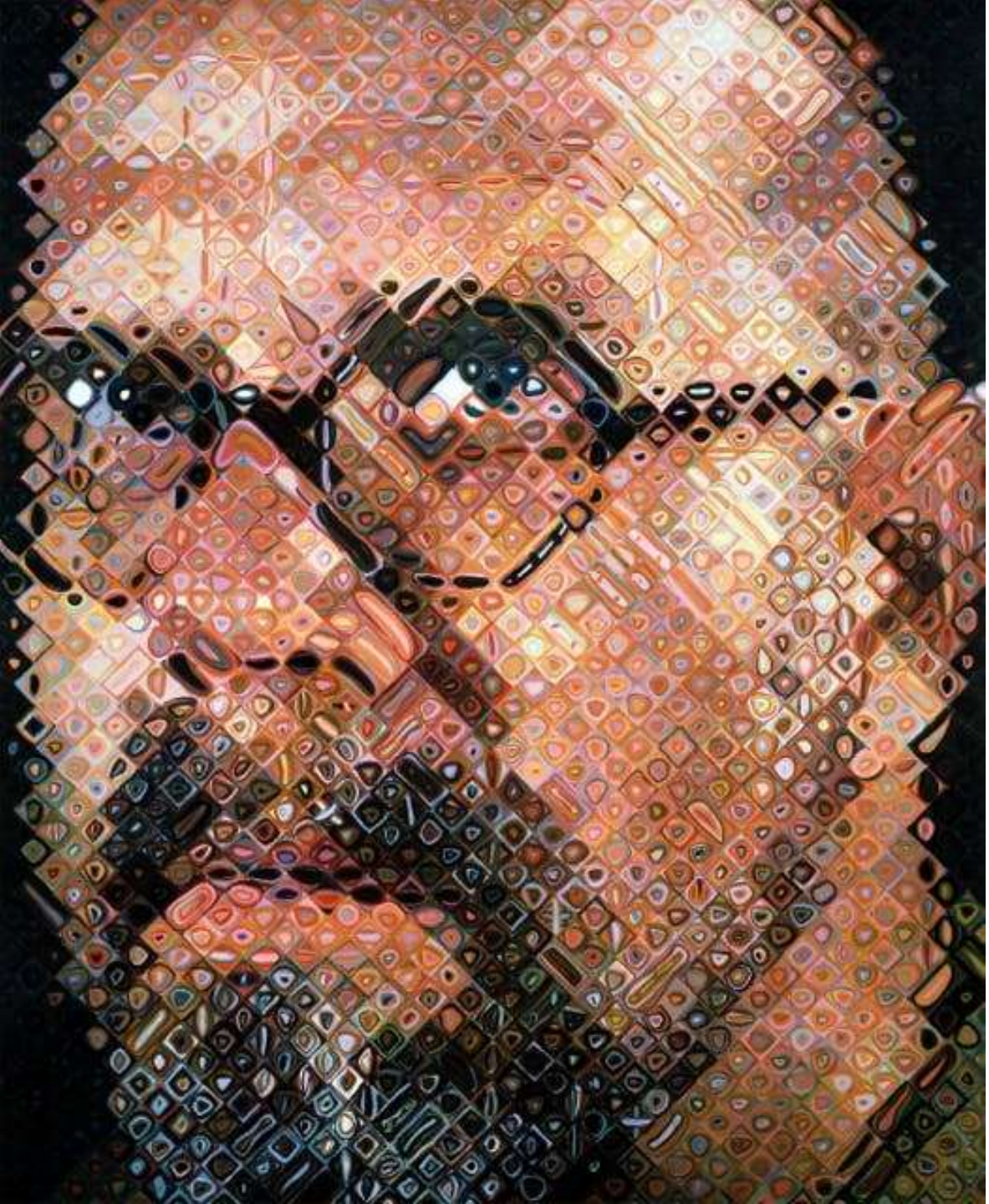


Chuck CLOSE (1940-2021)

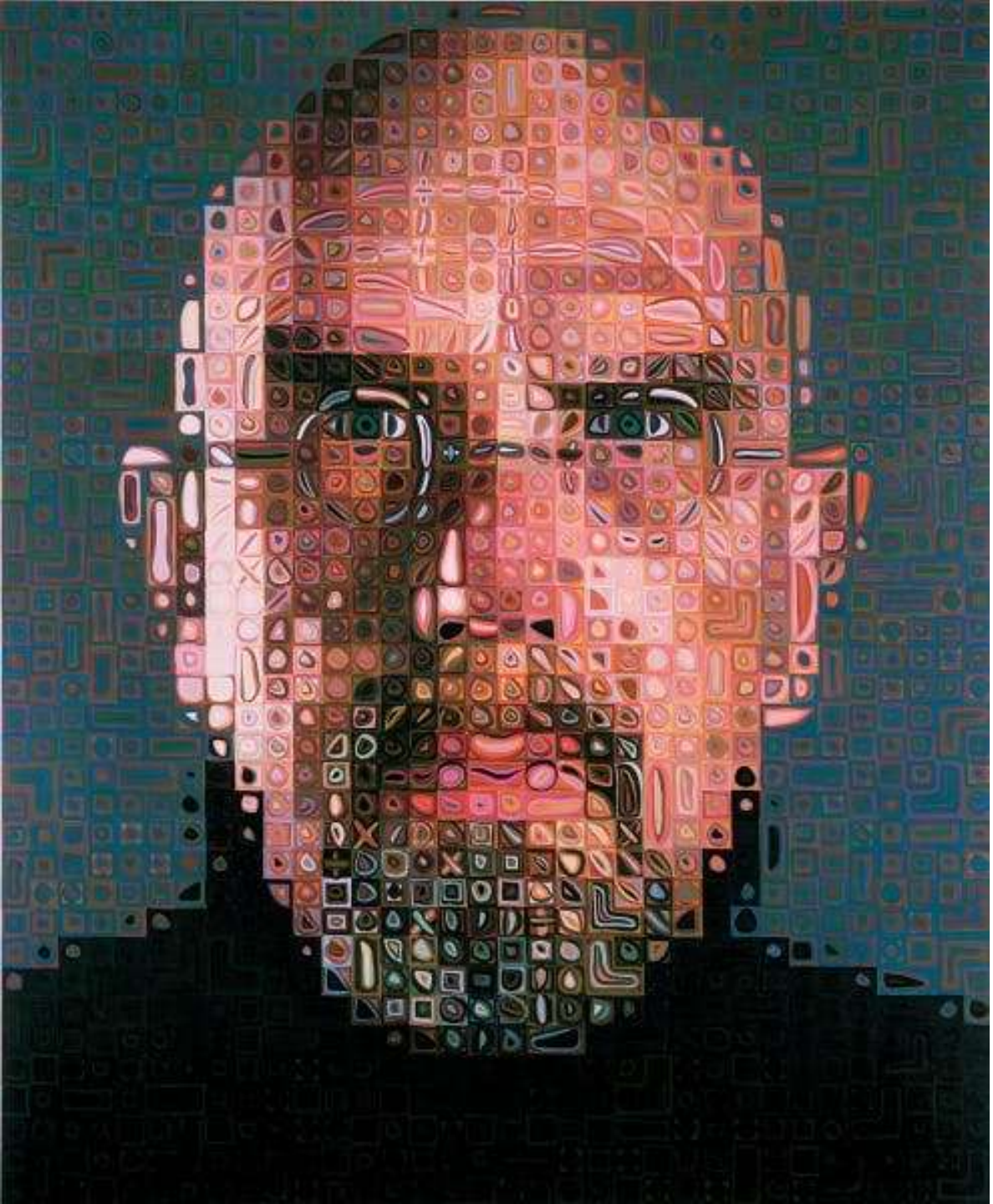


Chuck Close: *Big Self-Portrait (with Cigarette) (1967)*

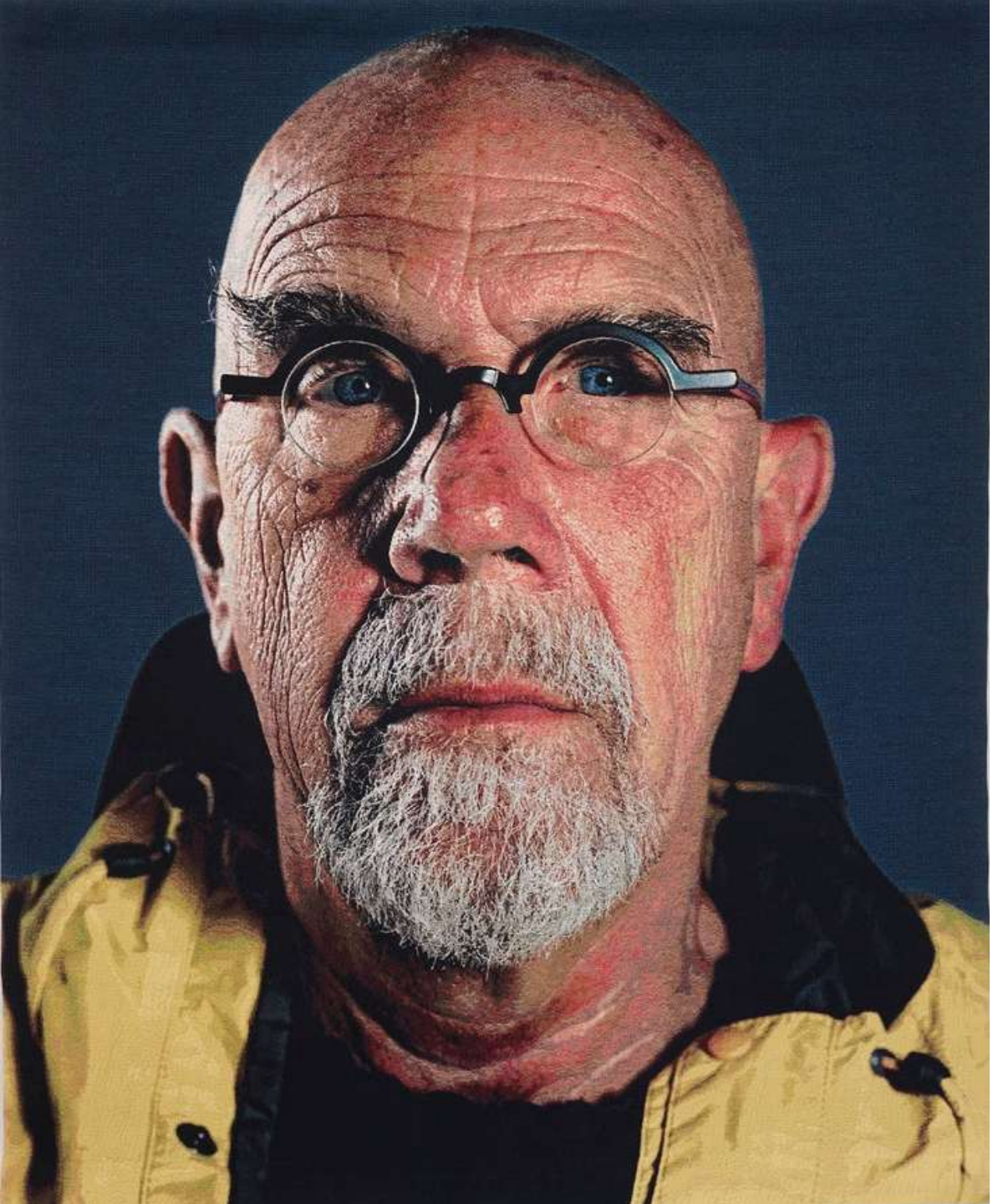
Chuck Close: *Self Portrait, Rigid* (1982)



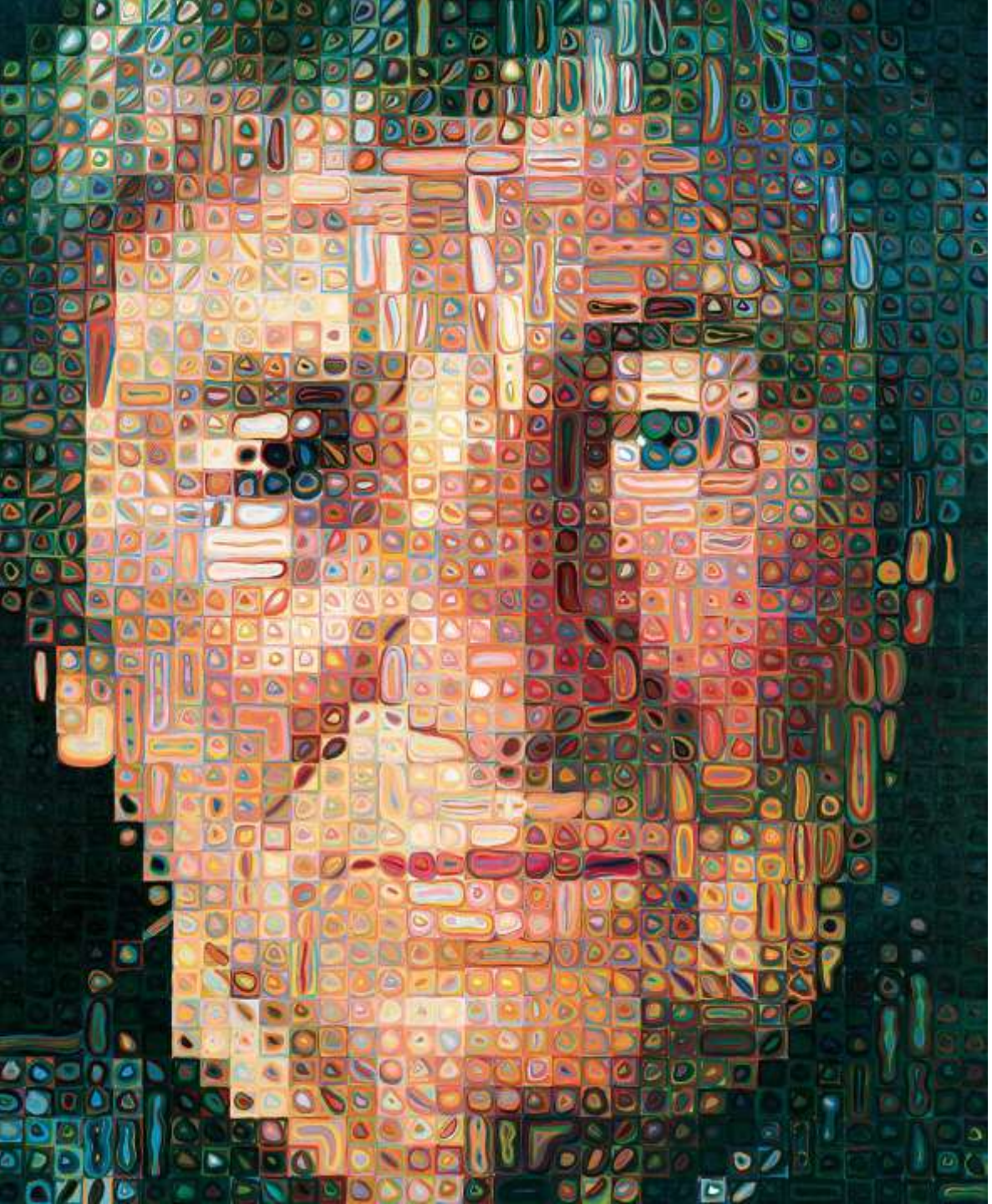
Chuck Close: *Self Portrait* (1997)



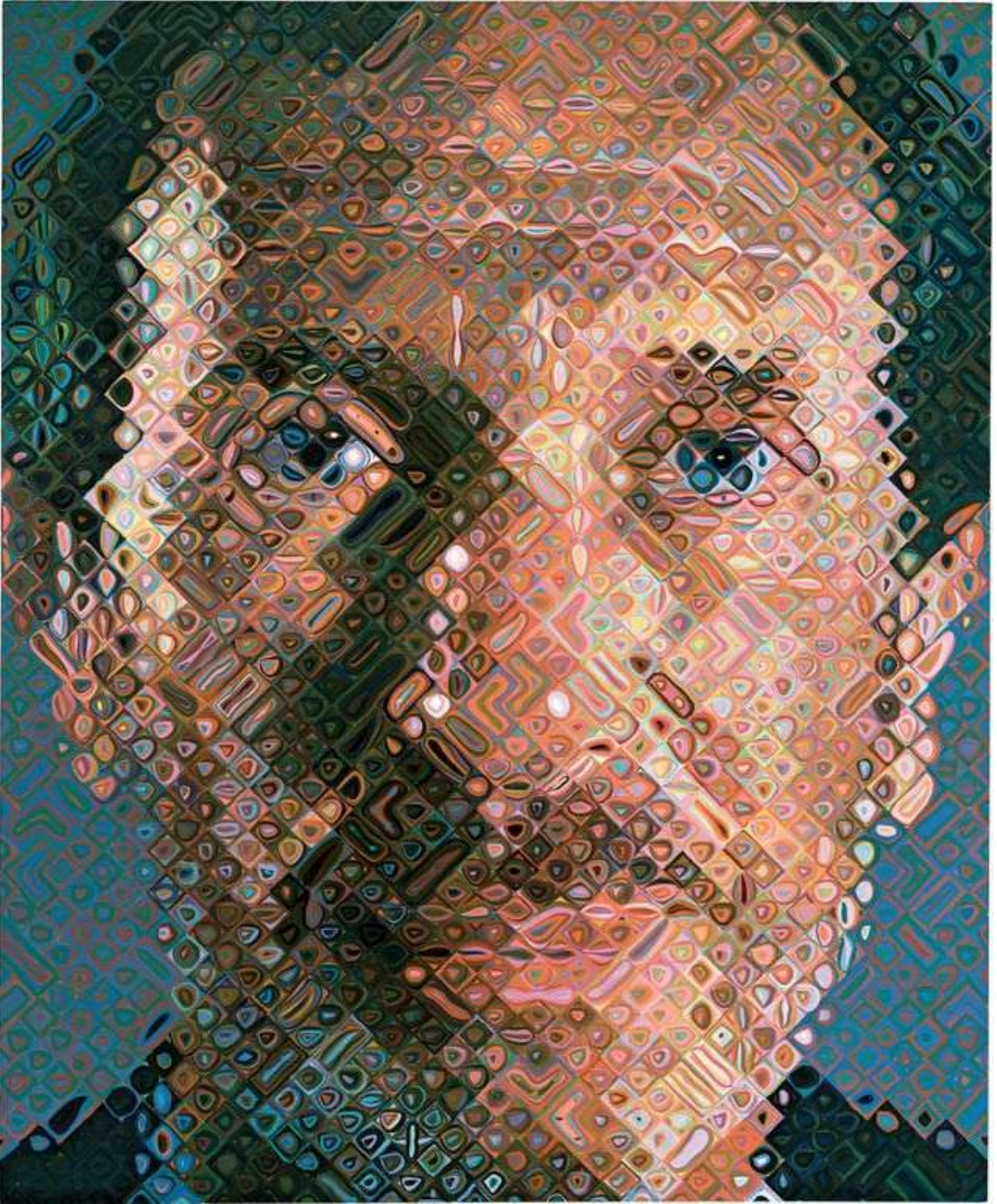
Chuck Close: *Self Portrait* (2004)



Chuck Close: *Self-Portrait (Yellow Raincoat)* (2013)



Chuck Close (New York, MOMA)



Chuck Close (New York, MOMA)

Salvador DALÌ (1904-1989)

Salvador Dalì: *La nascita dei desideri liquidi* (1931, Venezia, Fondazione Peggy Guggen-heim)

Salvador Dalì: *La persistenza della memoria* (1931, New York, MoMa)

Salvator Dalì: *Reminiscenza archeologica dell'Angelus di Millet* (1935, San Pietroburgo, collezione Reynolds Morse). Dalì fu ossessionato da quest'opera.

«Nel giugno 1932 si presenta d'improvviso al mio spirito, senza che alcun ricordo recente né associazione cosciente possa darne un'immediata spiegazione, l'immagine dell'*Angelus* di Millet. Tale immagine costituisce una rappresentazione visiva nettissima e a colori. È pressoché istantanea e non dà seguito ad altre immagini. Ne sono grandemente impressionato, grandemente turbato, poiché, nonostante che nella mia visione di tale immagine tutto "corrisponda" esattamente alle riproduzioni del quadro da me conosciute, essa "mi appare" nondimeno assolutamente modificata e carica di una tale intenzionalità latente che l''*Angelus* di Millet diventa "d'improvviso" per me l'opera pittorica più inquietante, più enigmatica, più densa, più ricca di pensieri inconsci che sia mai esistita» (Salvador Dalí, *Il mito tragico dell'Angelus di Millet*)

Se per Van Gogh *L'Angelus* è stato un riferimento per ragioni puntualmente raffigurative, lo stesso non si può dire per il surrealista spagnolo Salvador Dalí. Esposto al dipinto sin dalla fanciullezza – una copia dell'*Angelus* era appesa in una parete della sua scuola elementare – Dalì ne rimase talmente incantato da farne l'oggetto di una febbrile indagine.

Nel libro *Il mito tragico dell'Angelus di Millet,* Dalì espresse la propria tesi secondo cui l'opera non raffigurava affatto un momento di preghiera serale, e neanche nascondesse una nascosta tensione sessuale i due, bensì la **veglia e il pianto sulla bara di un bambino**. Questa transizione da «quadro idillico e religioso [a] un'inquietante e perversa scena d'infanticidio», a giudizio di Dalì, è avallata dalla presenza in sottotraccia di una piccola bara, poi eliminata in seguito a un pentimento in corso d'opera. Per suffragare la propria tesi, nel 1963 egli chiese ed ottenne un'analisi ai raggi X dell'opera presso il Louvre, da cui emerse la presenza sottostante di una figura rettangolare più volte ricoperta dal colore, che effettivamente somiglia alla bara di un piccolo defunto.

Salvador Dalì: *A Couple With Their Heads Full Of Clouds* (1936 , Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen)

Jean-François Millet: *L'Angélus* (1858-1859, Parigi, Musée d'Orsay)

Vincent van Gogh: *L'Angelus* (1880, Otterlo, Museo Kröller-Müller). Copia da Millet a matita e gessetto

Salvador Dalì: *Paesaggio con fanciulla che salta la corda* (1936)

Salvador Dalì: *Venere di Milo con cassetti*, (1936, Parigi, Collezione privata)

Salvador Dalì: *Giraffa in fiamme* (1936-37, Basilea, Kunstmuseum)

Salvador Dalì: *Sogno causato dal volo di un'ape* (1944, Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza)

Salvador Dalì: *The Transparent Simulacrum of the Feigned Image* (1938, Buffalo, Albright-Knox Art Gallery)

Salvador Dalì: *Le tentazioni di Sant'Antonio* (1946, Brussels, Musée Royaux des Beaux-Arts)

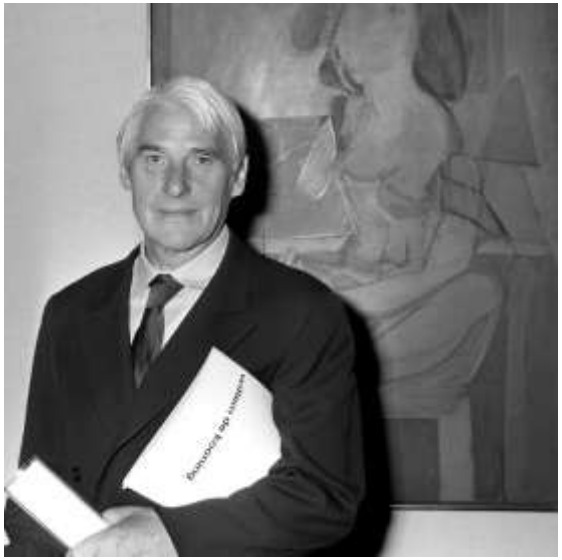
Salvador Dalì: *Orologio molle al momento della prima esplosione* (1954, collezione privata)

Salvator Dalì: *Danza del tempo* (1984, mostra a Matera, 2019)

Salvador Dalì: *Ruby Lips brooch* (1949)

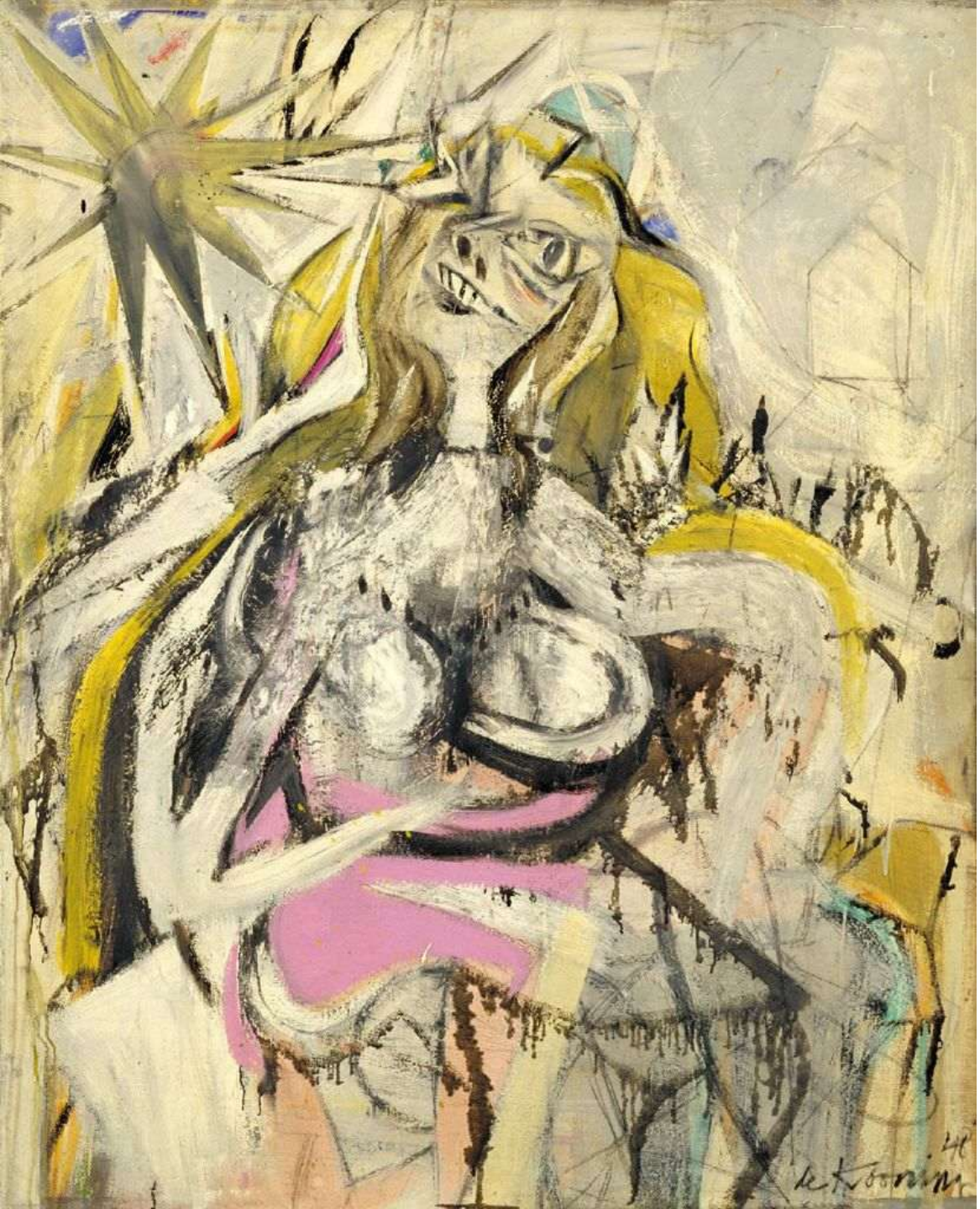
Salvador Dalì: *Bottiglia per il profumo Le Roy Soleil di Elsa Schiaparelli* (1945)

Salvador Dalì: *Bottiglia per il profumo Le Roy Soleil di Elsa Schiaparelli* (1945)



Willem de KOONING (1904-1977)

Willem de Kooning: *Excavation* (1950, Chicago, Art Institute)



Willem de Kooning: *Woman* (1948, Washington, Hirshhorn Museum)

Willem de Kooning: *Woman* (1952, New York, The MET)

Willem de Kooning: *Composition* (1955, New York, Solomon R. Guggenheim Museum)

Willem de Kooning: *Untitled* (1958, New York, Solomon R. Guggenheim Museum)

Willem de Kooning: *Villa Borghese* (1960, New York, Solomon R. Guggenheim Museum)

Willem de Kooning: …*Whose Name Was Writ in Water* (1975, New York, Solomon R. Guggenheim Museum)

Niki DE SAINT PHALLE (1930-2002)

Niki de Saint Phalle: *Nana* (1973, Hannover, Mike-Gehrke-Promenade)

Niki de Saint Phalle: *Nanas* (1973, Hannover, Mike-Gehrke-Promenade)

Niki de Saint Phalle: *Nana Fontana* (Capalbio)

Niki de Saint Phalle: *Le Dragon de Knokke* (1973, Hannover, Mike-Gehrke-Promenade)

Niki de Saint Phalle: *La fontana Stravinskij* (1983, Parigi, Beaubourg)

Niki de Saint Phalle: *La Fontaine de Château-Chinon* (1988, Château-Chinon (Francia))

Niki de Saint Phalle: *The Firebird* (1991, Carlotta (USA), Art & Science Council)

Niki de Saint Phalle: *The Firebird* (1991, Carlotta (USA), Art & Science Council)

Niki de Saint Phalle: *Arbre Serpent fontaine* (1992, Angers (Francia), Musée des Beaux-Arts)

Niki de Saint Phalle: *Oiseau Amoureux Fontaine*
(1993, Duisburg (Germania))

Niki de Saint Phalle: *Noah's Ark Sculpture Park* (1995-2000, Gerusalemme)

Niki de Saint Phalle: *Gila* (1997, Milly-la-Forêt (Francia))

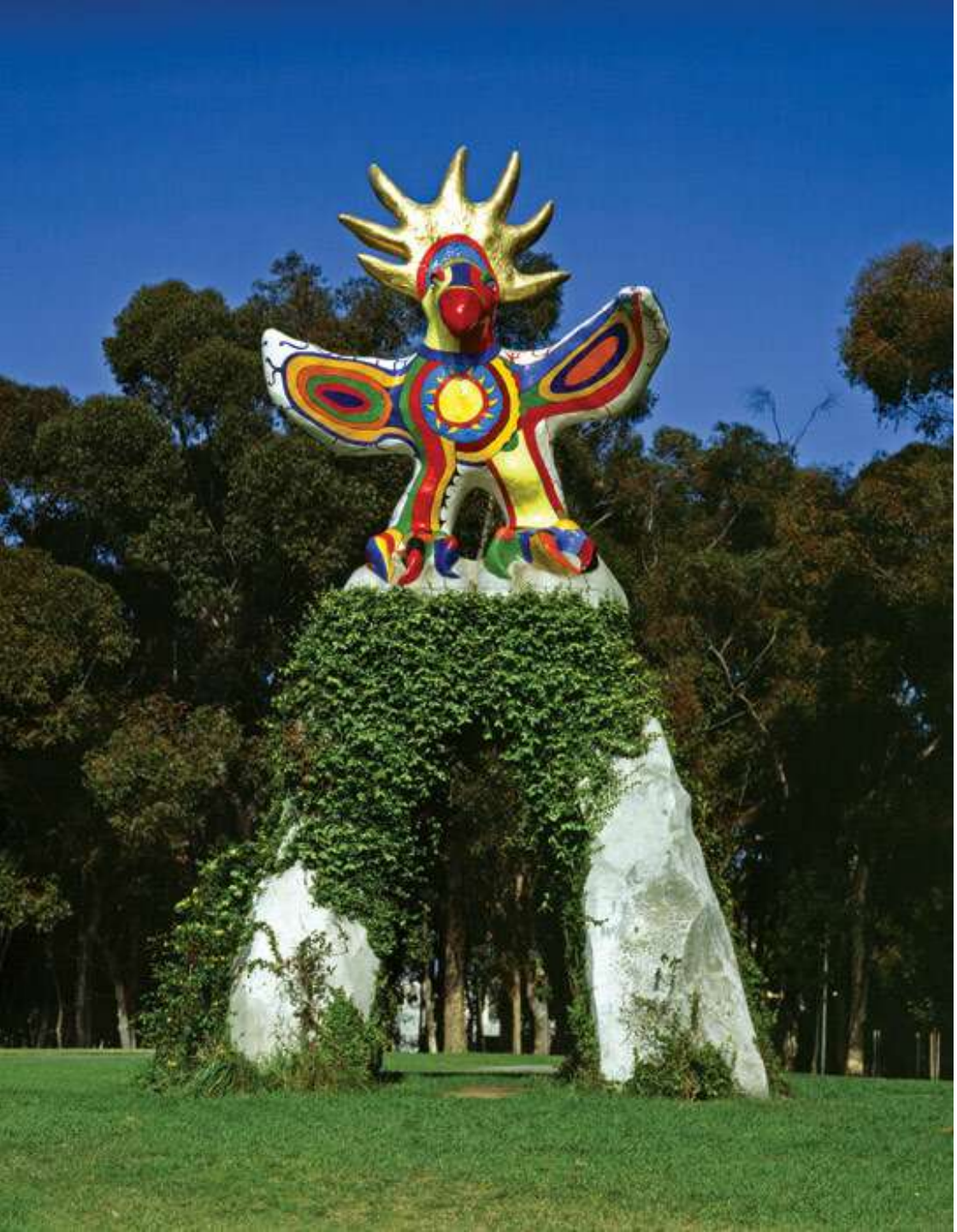
Niki de Saint Phalle: *Grotto* (2000-2003, Hannover)

Niki de Saint Phalle: *Coming Together* (2001, San Diego, Downtown)

Niki de Saint Phalle: *Queen Califia's Magical Circle* (2002-2003, Escondido)

Niki de Saint Phalle: *Nana* (Stoccolma, Södermalm)

Niki de Saint Phalle: *Lifesaver* (Duisburg (Germania))



Niki de Saint Phalle: *Sun God* (San Diego (USA))

Niki de Saint Phalle: *Senza titolo* (Carlotta (USA), Bechtler Museum of Modern Art)

Niki de Saint Phalle: *Vive Moi* (Carlotta (USA), Bechtler Museum of Modern Art)

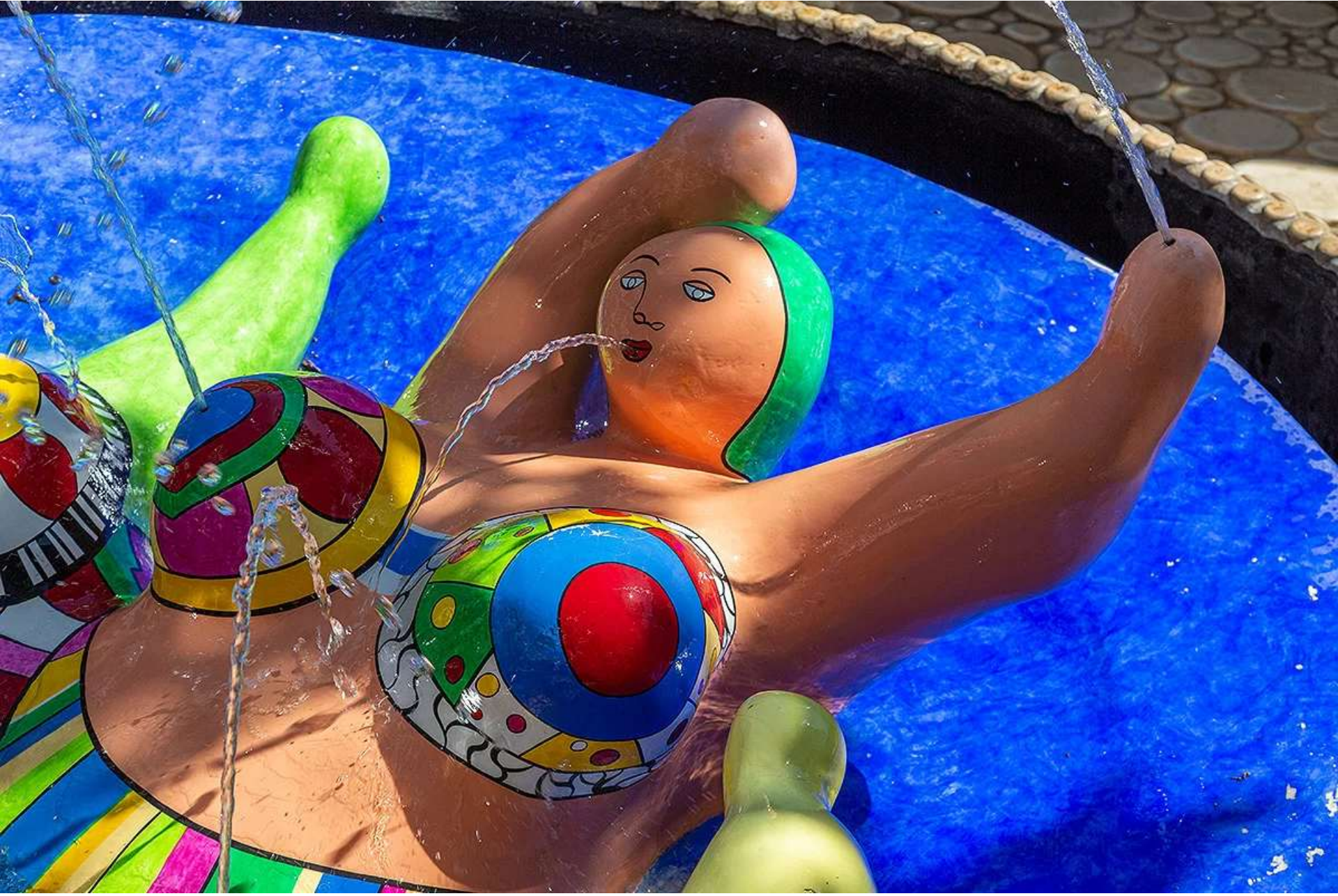
Niki de Saint Phalle: *Vive Moi* (Stuttgart, Landesmuseum Württemberg)

Il Giardino dei Tarocchi®

Niki de Saint Phalle: *Golem* (1972, Garavicchio, Giardino dei Tarocchi)

Niki de Saint Phalle: *opera* (1972, Garavicchio, Giardino dei Tarocchi)

Niki de Saint Phalle: *opera* (1972, Garavicchio, Giardino dei Tarocchi)



Niki de Saint Phalle: *opera* (1972, Garavicchio, Giardino dei Tarocchi)

Niki de Saint Phalle: *opera* (1972, Garavicchio, Giardino dei Tarocchi)

Niki de Saint Phalle: *opera* (1972, Garavicchio, Giardino dei Tarocchi)

Niki de Saint Phalle: *opera* (1972, Garavicchio, Giardino dei Tarocchi)

Niki de Saint Phalle: *opera* (1972, Garavicchio, Giardino dei Tarocchi)

Niki de Saint Phalle: *opera* (1972, Garavicchio, Giardino dei Tarocchi)

Niki de Saint Phalle: *opera* (1972, Garavicchio, Giardino dei Tarocchi)

Niki de Saint Phalle: *Scultura del «sole»* (1972, Garavicchio, Giardino dei Tarocchi)

Niki de Saint Phalle: *Scultura del «sole»* (1972, Garavicchio, Giardino dei Tarocchi)

Niki de Saint Phalle: *Scultura del «sole»* (Garavicchio, Giardino dei Tarocchi)

Niki de Saint Phalle: *opera* (1972, Garavicchio, Giardino dei Tarocchi)

Niki de Saint Phalle: *opera* (1972, Garavicchio, Giardino dei Tarocchi)

Niki de Saint Phalle: *opera* (1972, Garavicchio, Giardino dei Tarocchi)

Niki de Saint Phalle: *Scultura del «sole»* (Garavicchio, Giardino dei Tarocchi)

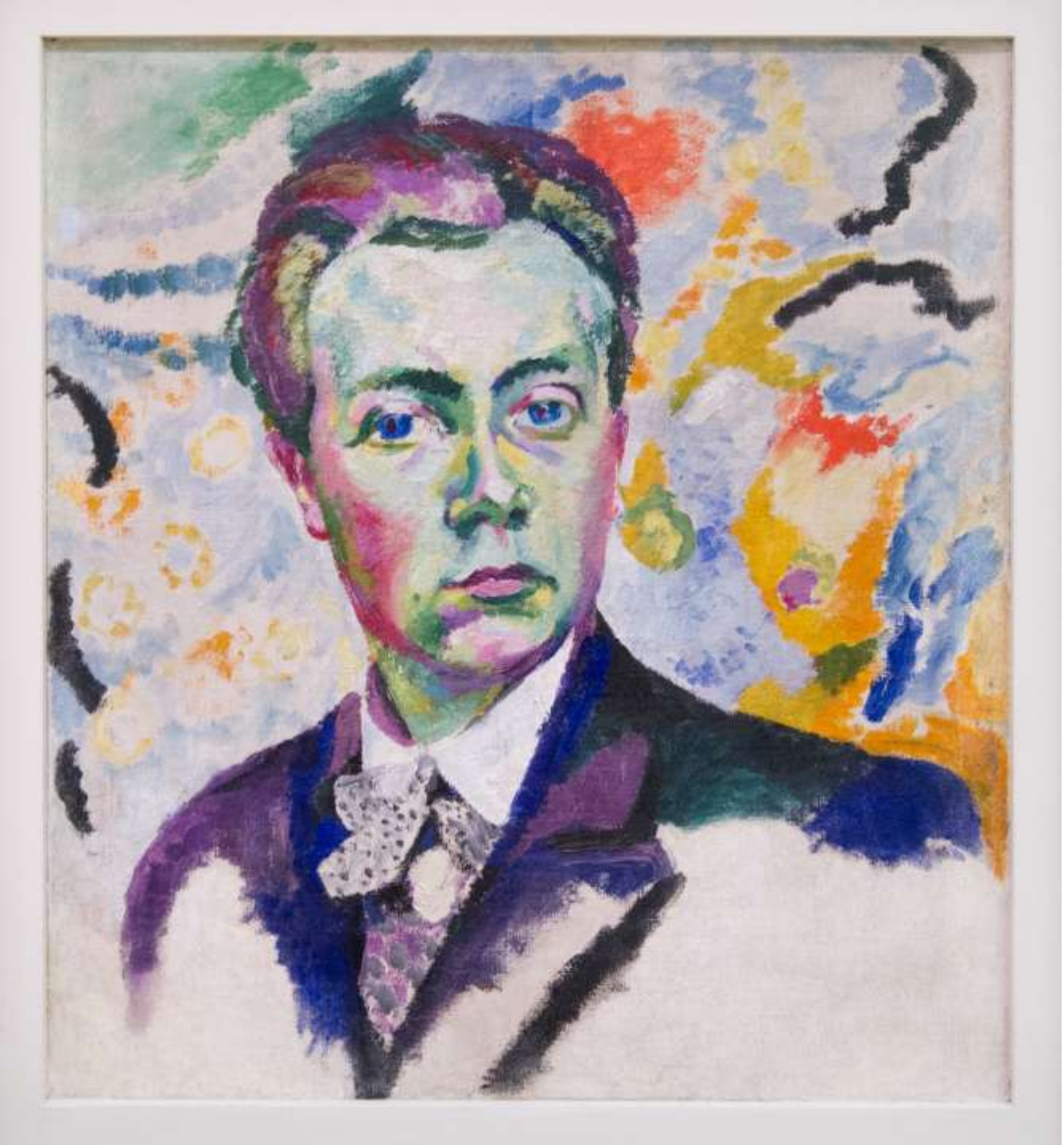
Nicola DE STAËL (1914-1955)

Nicola De Staël: *Cielo a Honfleur* (1952, Parma, Collezione Barilla d'Arte moderna)

Nicola De Staël: *Agrigento* (1953)

Nicola De Staël: *Agrigento* (1954)

Robert DELAUNAY (1885-1941)



Robert Delaunay: *Autoritratto* (1906, Parigi, Centre Pompidou)

Robert Delaunay: *Paysage au disque* (1907, Parigi, Centre Pompidou)

Robert Delaunay: *Champs de Mars: La Tour rouge*, (1911, Chicago. Art Institute)

Robert Delaunay: *La Ville de Paris* (1912, Parigi, Centre Pompidou)

Robert Delaunay: *Le Premier Disque* (1913, Svizzera, Esther Grether Familensammlung)

Robert Delaunay: *Manège de cochons* (1922, Parigi, Centre Pompidou)

Robert Delaunay: *Tour Eiffel* (1926, Parigi, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris)

Robert Delaunay: *Circular Forms* (1930, York, Solomon R. Guggenheim Museum)

Robert Delaunay: *Rythme* (1934, Parigi, Centre Pompidou)

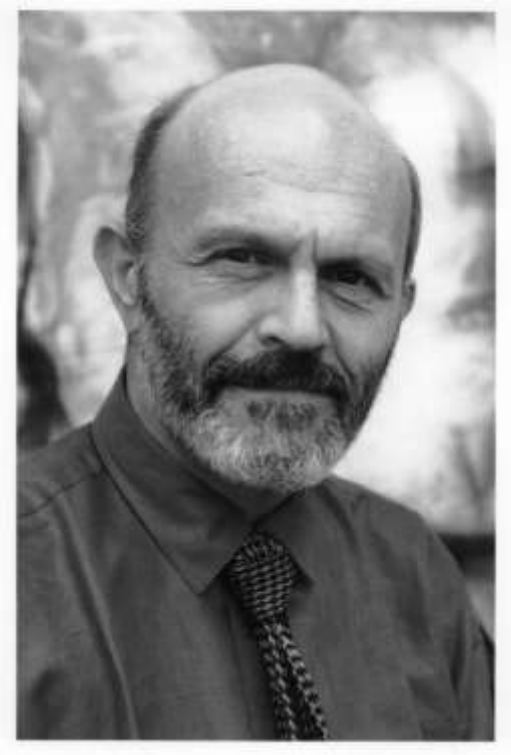
Robert Delaunay: Political Drama (1914, Washington, National Gallery of Art)

Sonia Terk DELAUNAY (1885-1979)

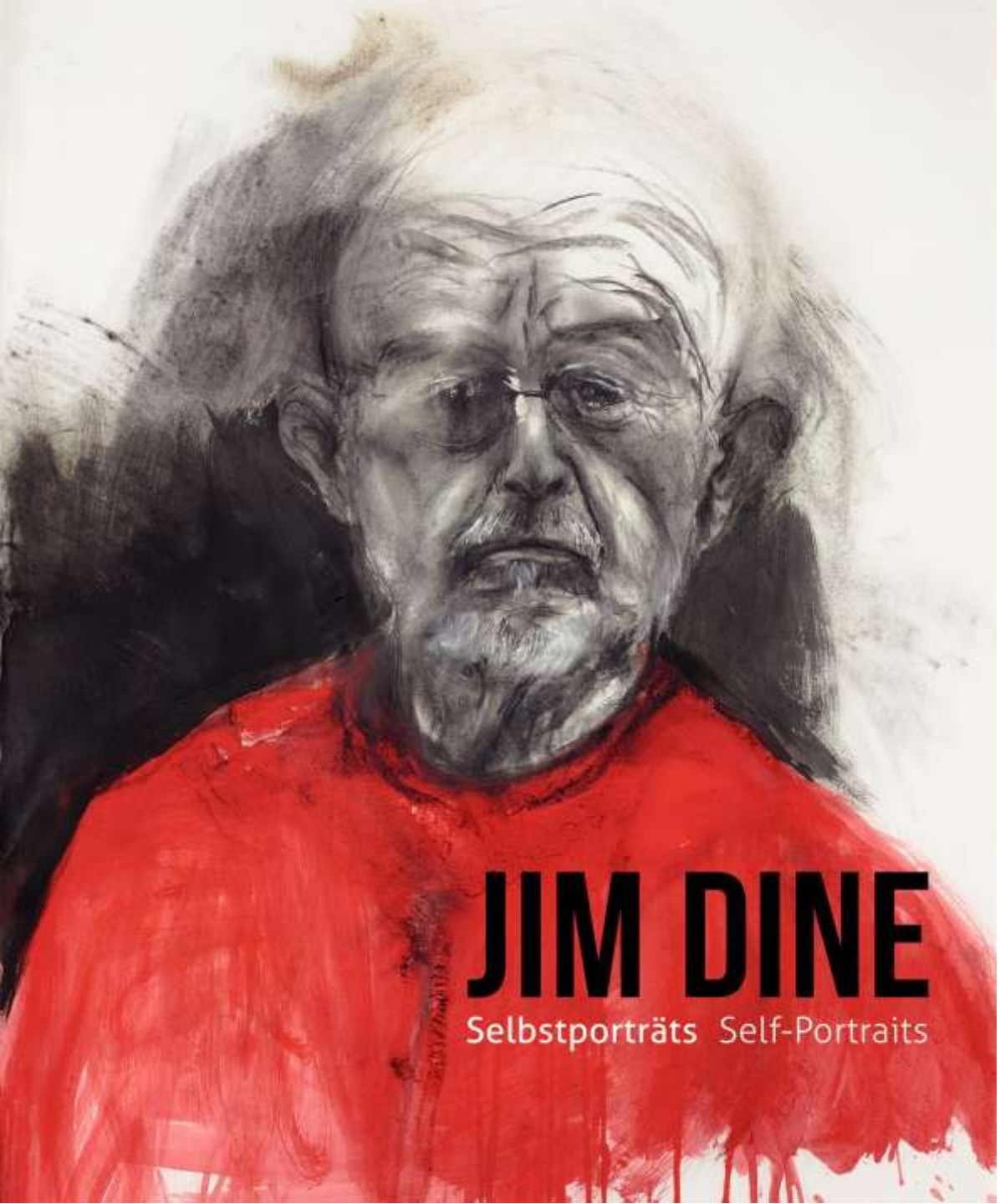
Sonia Terk Delaunay: *Electric Prisms* (1913, Wellesley, The Davis Museum at Wellesley College)

Sonia Terk Delaunay: *bozzetto per vestito*

Sonia Terk Delaunay: *bozzetti per vestito*



Jim DINE (1935-)



Jim Dine: *Self-Portraits*

ECR

Jim Dine: *autoritratto*

Jim Dine

Jim Dine

Jim Dine

Jim Dine

WHISKEY
ANOTHER
STREET
THE BURNT
POCALYPTIC
BE TASTED
COWBOY MOVIES.
WHENEVER
SHE READ'S A TALE
DONT WANT TO
VAGINA DONT WANT
MORE INFORMA
TO BE PAID
A FARMER
APHRODISIAC
NECK CALLS
THE SAME PASS
ENTERING
DREAM
I AM A
LISTING
LURED
THERE
THERE IS
THE
MY EASTERN
A SEN
A MO
BECOMES
AS A
ENRAPTU
THE VOIC
THEY GAS
WE THOUGH
AND –
A CHILD IN

Jim Dine

Jim Dine: *The Mountains in the Distance* (1987-88)

Jim Dine: *Five Lights in the Valley* (2005)

Jim Dine: *Seeing thru the Stardust, The heat on the lawn (Claude)* (2017)

Jim Dine: *Hot Dream (52 Books)* (2009, Göttingen, Steidl)

I «PINOCCHIO»

Oliviero Toscani: *Pinocchi* (1991)

“La storia di Collodi è per me una storia su come si crea l’arte.
Un pezzo di legno diventa parlante e si trasforma in un ragazzo in carne e ossa.
Trasformare un nonnulla in ora è un idea alchemica.”

(Jim Dine)

“Every artist is an alchemist – as I understand the alchemical act. That’s what the story of Pinocchio is about.
A talking stick that Geppetto carved into a boy that became alive. That was the part of the story that got to me […].
That’s why I stuck with Pinocchio and kept him in my back pocket”

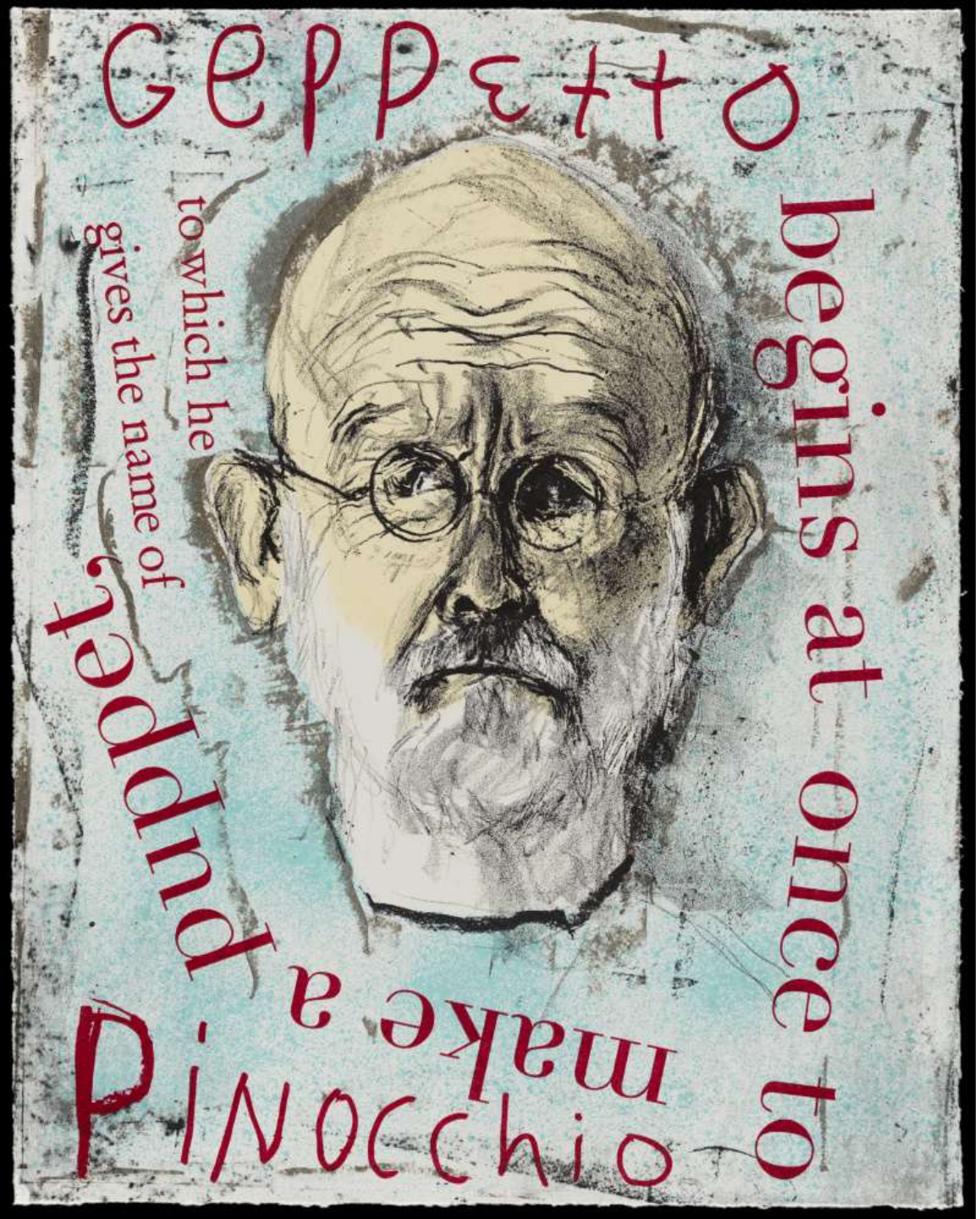
(Jim Dine)

Mostra di Jim Dine al Palazzo delle Esposizioni di Roma (2020)

Mostra di Jim Dine al Palazzo delle Esposizioni di Roma (2020)

Jim Dine: *Pinocchio (Blind Boy)* (2004)

Jim Dine: *Pinocchio* (portfolio) (2006).
A suite of 44 lithographs on Hahnemühle paper contained within a wooden portfolio box



Jim Dine: *Pinocchio* (portfolio) (2006).
A suite of 44 lithographs on Hahnemühle paper contained within a wooden portfolio box

Jim Dine: *Pinocchio* (portfolio) (2006).
A suite of 44 lithographs on Hahnemühle paper contained within a wooden portfolio box

Jim Dine: *The Dip* (2004)

Jim Dine: *Ode to his Hands* (2004)

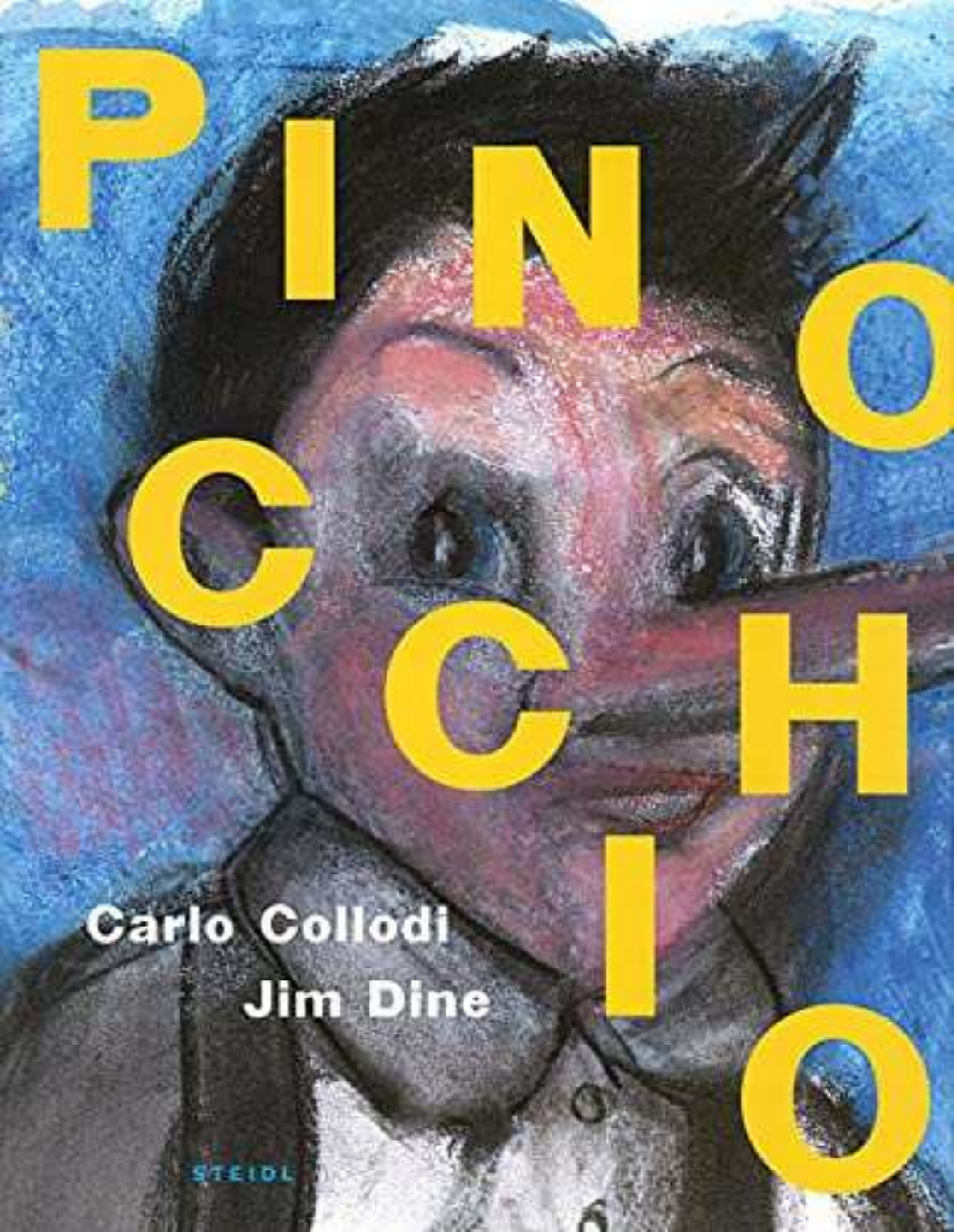
Jim Dine: *Pinocchio at Night* (2004)

Jim Dine: *The Crying Sand* (2006)

Jim Dine: T*he Philosopher* (2006)

Jim Dine: *You Work Hard All Summer ... etc.* (2006, Parigi, Centre Pompidou)

Jim Dine: *Two Thieves, One Liar* (2006)



Jim Dine: *Edizione illustrata del libro di Collodi* (2006)

Jim Dine: *White Gloves, 4 Wheels* (2007)

Jim Dine: *Pinocchio in bronzo* (2008, Boras – Svezia)

Jim Dine: *Pinocchio* – Screenprint (2008)

Jim Dine: *Pinocchio Bust (*2010)

Jim Dine: *Red Gloves, Yellow Shirt* (2013)

È considerato uno dei pittori viventi più quotati del mondo. Il suo dipinto *Country Rock* del 1999 nel giugno 2014 è stato venduto all'asta al prezzo di 15 milioni di dollari.

Peter DOIG (1959-)

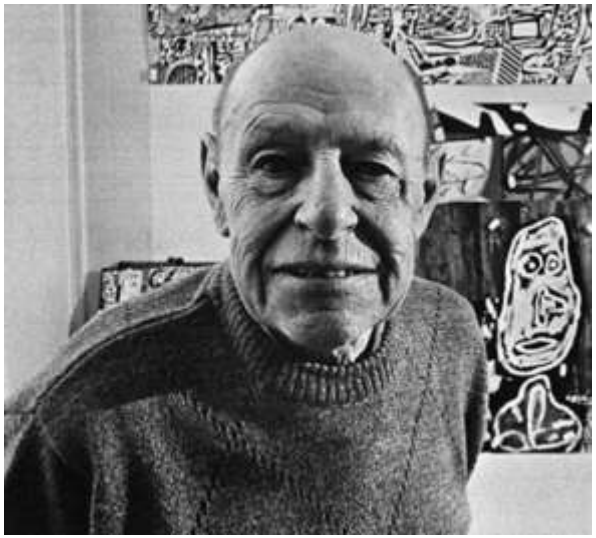
Peter Doig: *Blotter* (1993, Liverpool, National Museum)

Peter Doig: *Girl in White with Trees* (2002, Maastricht, Bonnefantenmuseum)

Peter Doig: *100 Years Ago* (2002, Montréal, Musée des beaux-arts)

Peter Doig: *Country Rock* (2008, Londra, Tate Modern)

Peter Doig: *Country Rock, from: 100 Years Ago* (Collezione privata)



Jean DUBUFFET (1901-1985)

Jean Dubuffet: *Terre oranges aux trois hommes* (1953)

Jean Dubuffet: *Deux personnages au fond noir* (1957, Gerusalemme, The Israel Museum)

Jean Dubuffet: *Cerimonia vegetale* (1959, Parma, Collezione Barilla d’Arte moderna)

Jean Dubuffet: *Autoritratto V* (1966)

Marcel DUCHAMP (1887-1968)

Marcel Duchamp: *Fontaine* (1917, Parigi, Centre Pompidou)

Marcel Duchamp: *L.H.O.O.Q.* (*Gioconda coi baffi*), (1919, New York, Collezione M. Sisler)

Fotografia della *Fontaine* di Marcel Duchamp
di Alfred Stieglitz (1917)

Marcel Duchamp: *L.H.O.O.Q.* (1919)

391

Au général

TABLEAU DADA par MARCEL DUCHAMP

L H O O Q

Manifeste DADA

Marcel Duchamp: *L.H.O.O.Q.* (1919). La pubblicazione 391, n. 12 del marzo 1920

PEGGY
GUGGENHEIM
COLLECTION

MOSTRA

14 ottobre 2023 – 18 marzo 2024

Marcel Duchamp e la seduzione della copia

Nella sala seguente è presentato il progetto scientifico:
In the next gallery is presented the scientific project:

Marcel Duchamp

Un viaggio nella "Scatola in una valigia"

Exploring the "Box in a Valise"

A cura di / *Curated by*

Luciano Pensabene Buemi, Collezione Peggy Guggenheim; Renata Pintus, Letizia Montalbano, con la collaborazione di / *in collaboration with* Barbara Cattaneo, Opificio delle Pietre Dure.

Origini, originali e somiglianze di famiglia

Marcel Duchamp è ancora adolescente quando inizia a dedicarsi all'arte emulando i due fratelli di molto maggiori, Gaston, che dipinge, disegna e crea incisioni con lo pseudonimo di Jacques Villon, e Raymond, che firma le sue sculture come Duchamp-Villon. Anche la sorella più giovane, Suzanne, ne seguirà l'esempio. "I miei fratelli, li adoravo", ricorda Duchamp con affetto.

Tra il 1902 e il 1910, pur senza un'educazione formale, Duchamp assimila rapidamente nei primi dipinti e disegni le influenze dell'Impressionismo, del Postimpressionismo, del Simbolismo, del Fauvismo e del Cubismo, senza sviluppare uno stile identificabile. In questi anni le sue opere sono indubbiamente un affare di famiglia: i soggetti principali sono i genitori, i fratelli, la governante di casa e se stesso. Oltre a Suzanne, le modelle preferite sono le due sorelle minori, Yvonne e Magdeleine.

In questa sala i due dipinti, il disegno e l'opera originale che funge da base per l'incisione sono datati 1911 e hanno come soggetto i fratelli o le sorelle. Le affinità tra queste opere evidenziano le elaborazioni tematiche e stilistiche che Duchamp riesce a ottenere senza arrivare a copiare se stesso. Queste riflessioni visive, tipiche tra gli artisti, anticipano le strategie ben più radicali che Duchamp elabora per riprodurre il proprio lavoro, progetti per i quali questi e altri originali offrono un prezioso materiale di partenza.

Duchamp nutre per tutta la vita un rapporto viscerale con le proprie opere, soprattutto con i primi dipinti, che descrive come una famiglia affiatata che condivide origini comuni, proprio come lui con i fratelli e le sorelle. Nel 1945 James Thrall Soby, amico, collezionista e mecenate, strettamente legato al Museum of Modern Art di New York, commenta: "La vita di Duchamp come pittore è legata inestricabilmente alla vita di anti-pittore che conduce ormai da più di vent'anni, e lui stesso incoraggia questo legame con l'attenzione paterna che rivolge alle opere della sua giovinezza". In varie occasioni Duchamp riconosce che le sue creazioni manifestano "una somiglianza di famiglia", come per effetto genealogico, il che spiega sia la sua intransigenza rispetto al renderle orfane o a esporle individualmente, sia la tenacia con cui lotta per conservarle tutte assieme. Nel 1955 ammette: "Ho sempre pensato che esporre un dipinto in un luogo e un altro in un luogo diverso sia proprio come amputare ogni volta un dito o una gamba".

Origins, Origina

Marcel Duchamp comm
considerably elder broth
under the pseudonym J
sculptures Duchamp-Vil
followed their example
remembered.

Between 19
institutiona
influences of
Fauvism, an
an identifia
was a famil
siblings, the
Suzanne, hi
were his pr

In this galle
artwork on
1911 and a
Their shar
thematic el
literally co
among arti
he formula
these and o

Throughout his life, D
works, especially his e
family with collective a
1945, James Thrall So
associated with the M
observed: "Duchamp
the life as an anti-pai
years, and he himsel
to the works of his y
acknowledged in her
family resemblance,"
to them being orphar
which he jockeyed to
"I always felt that sh
another place is just

Origini, originali e somiglianze di famiglia

Marcel Duchamp è ancora adolescente quando inizia a dedicarsi all'arte emulando i due fratelli di molto maggiori, Gaston, che dipinge, disegna e crea incisioni con lo pseudonimo di Jacques Villon, e Raymond, che firma le sue sculture come Duchamp-Villon. Anche la sorella più giovane, Suzanne, ne seguirà l'esempio. "I miei fratelli, li *adoravo*", ricorda Duchamp con affetto.

Tra il 1902 e il 1910, pur senza un'educazione formale, Duchamp assimila rapidamente nei primi dipinti e disegni le influenze dell'Impressionismo, del Postimpressionismo, del Simbolismo, del Fauvismo e del Cubismo, senza sviluppare uno stile identificabile. In questi anni le sue opere sono indubbiamente un affare di famiglia: i soggetti principali sono i genitori, i fratelli, la governante di casa e se stesso. Oltre a Suzanne, le modelle preferite sono le due sorelle minori, Yvonne e Magdeleine.

In questa sala i due dipinti, il disegno e l'opera originale che funge da base per l'incisione sono datati 1911 e hanno come soggetto i fratelli o le sorelle. Le affinità tra queste opere evidenziano le elaborazioni tematiche e stilistiche che Duchamp riesce a ottenere senza arrivare a copiare se stesso. Queste riflessioni visive, tipiche tra gli artisti, anticipano le strategie ben più radicali che Duchamp elabora per riprodurre il proprio lavoro, progetti per i quali questi e altri originali offrono un prezioso materiale di partenza.

Duchamp nutre per tutta la vita un rapporto viscerale con le proprie opere, soprattutto con i primi dipinti, che descrive come una famiglia affiatata che condivide origini comuni, proprio come lui con i fratelli e le sorelle. Nel 1945 James Thrall Soby, amico, collezionista e mecenate, strettamente legato al Museum of Modern Art di New York, commenta: "La vita di Duchamp come pittore è legata inestricabilmente alla vita di anti-pittore che conduce ormai da più di vent'anni, e lui stesso incoraggia questo legame con l'attenzione paterna che rivolge alle opere della sua giovinezza". In varie occasioni Duchamp riconosce che le sue creazioni manifestano "una somiglianza di famiglia", come per effetto genealogico, il che spiega sia la sua intransigenza rispetto al renderle orfane o a esporle individualmente, sia la tenacia con cui lotta per conservarle tutte assieme. Nel 1955 ammette: "Ho sempre pensato che esporre un dipinto in un luogo e un altro in un luogo diverso sia proprio come amputare ogni volta un dito o una gamba".

Origins, Originals, and Family Resemblances

Marcel Duchamp commenced making art as a teen, emulating his two considerably elder brothers, Gaston, who painted, drew, and engraved under the pseudonym Jacques Villon, and Raymond, who signed his sculptures Duchamp-Villon. Their younger sister Suzanne subsequently followed their example. "I *adored* my brothers," Duchamp fondly remembered.

Between 1902 and 1910, despite a lack of comprehensive institutional training, Duchamp rapidly assimilated the influences of Impressionism, Post-Impressionism, Symbolism, Fauvism, and Cubism in his early work without developing an identifiable style. During these years, Duchamp's art was a family affair, his primary subjects being his parents, siblings, the family's housekeeper, and himself. Along with Suzanne, his two youngest sisters, Yvonne and Magdeleine, were his preferred models.

In this gallery, the two paintings, the drawing, and the original artwork on which the present engraving was based all date to 1911 and all take Duchamp or his siblings as their subjects. Their shared affinities demonstrate the sorts of stylistic and thematic elaborations that he achieved in his oeuvre without literally copying himself. These visual ruminations, typical among artists, anticipated the far more radical schemas that he formulated to reproduce his work, enterprises for which these and other originals provided cherished source material.

Throughout his life, Duchamp maintained a visceral rapport with his works, especially his early paintings, and identified them as a tightknit family with collective ancestral origins, much like he and his siblings. In 1945, James Thrall Soby—a friend, art collector, and benefactor closely associated with the Museum of Modern Art in New York—astutely observed: "Duchamp's life as a painter is bound up inextricably with the life as an anti-painter which he has led now for more than twenty years, and he himself encourages the bond by his fatherly attention to the works of his youth." On more than one occasion, Duchamp acknowledged in hereditary terms that his creations manifested "a family resemblance," which clarifies both his intransigence with regard to them being orphaned or exhibited individually and the tenacity with which he jockeyed to preserve them as a group. As he admitted in 1955: "I always felt that showing one painting in one place and another in another place is just like amputating one finger each time, or a leg."

Marcel Duchamp
Nu (esquisse) / Jeune homme triste dans un train (*Nudo [schizzo] / Giovane triste in treno*), dicembre 1911 (datato 1912)
Olio su cartone telato, montato su pannello di fibre di legno pressate, inchiodato al telaio
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia (New York, Solomon R. Guggenheim Foundation)

Il dipinto è in origine intitolato *Nu (esquisse)* (*Nudo [schizzo]*). Incurante dell'anatomia, Duchamp realizza un nudo di sesso e genere indefiniti, che gli permette di rivendicare l'opera come un autoritratto e di rinominarla *Jeune homme triste dans un train* (*Giovane triste in treno*). Forse lo spinge anche a inserire a posteriori la pipa di legno che la figura meccanomorfa stringe tra i denti, in alto al centro, e che si distingue però a malapena nella moltitudine di forme prismatiche. Peggy Guggenheim acquista il dipinto nella primavera 1942 da un amico dell'artista.

Marcel Duchamp
Nu (esquisse) / Jeune homme triste dans un train (*Nude [Sketch] / Sad Young Man in a Train*), December 1911 (dated 1912)
Oil on canvas panel, mounted to pressboard, and nailed to stretcher
Peggy Guggenheim Collection, Venice (Solomon R. Guggenheim Foundation, New York)

This painting originally was titled *Nu (esquisse)* (*Nude [Sketch]*). Disregarding anatomy, Duchamp realized a nude of indeterminate sex and gender, which facilitated his subsequent appropriation of the artwork as a self-portrait and his rechristening of it as *Jeune homme triste dans un train* (*Sad Young Man in a Train*). This act also may have prompted him ex post facto to insert a wooden pipe between the mechanomorphic figure's teeth, which barely is visible among the multitude of prismatic forms. Peggy Guggenheim acquired the canvas in spring 1942 from one of Duchamp's friends.

L.H.O.O.Q.

Il passato è un prologo

All'inizio del 1935 Marcel Duchamp annuncia a un'amica: "Voglio fare, prima o poi, un album con praticamente tutte le cose che ho prodotto". Mentre elabora il progetto e il contenuto dell'album ricorda dov'è arrivato e cos'ha realizzato da quando ha posato per la prima volta il pennello sulla tela nel 1902. La produzione cede il passo alla conservazione e il passato diventa il prologo del futuro.

Il risultato finale, che intitola *de ou par Marcel Duchamp ou Rrose Sélavy (Boîte en-valise)* (*da o di Marcel Duchamp o Rrose Sélavy [Scatola in una valigia]*, 1935–1941), è la sintesi più coinvolgente da lui mai creata della sua passione per la replica come modalità di espressione creativa. Per fabbricare le sessantanove riproduzioni e repliche in miniatura che racchiudono questo viaggio curatoriale nel suo passato artistico, Duchamp si affida alla tecnica antiquata, laboriosa e costosa della stampa in collotipia – un processo fotomeccanico sviluppato nel XIX secolo che genera copie del tutto fedeli – e alla colorazione a *pochoir*, un tipo di pittura per procura realizzata da artigiani che applicano manualmente i pigmenti con degli stencil, offuscando così i confini tra un originale fatto a mano e la sua duplicazione meccanica. Per accrescere l'ambiguità alcune riproduzioni vengono anche verniciate e incorniciate come veri e propri quadri.

Per ospitare questi piccoli trofei Duchamp sviluppa un elaborato contenitore di cartone. Inserisce poi la maggior parte delle copie deluxe in valigette di compensato rivestite di cuoio, personalizzate con un'opera originale alloggiata nel coperchio. La *Scatola in una valigia* qui esposta è la n. I/XX dell'edizione deluxe, acquistata da Peggy Guggenheim dall'artista. Come opera originale Duchamp vi include il *coloriage original* da lui preparato come guida per la riproduzione in collotipia a colori di *Le Roi et la reine entourés de nus vites* (*Il re e la regina circondati da nudi veloci*, maggio 1912), uno dei dipinti più grandi e più complessi tra i primi realizzati. Le tre opere sono qui presentate insieme per la prima volta a illustrare il fertile dialogo tra copia e originale che anima l'opera di Duchamp.

Nel dopoguerra, quando le sue opere non sono esposte in collezioni pubbliche ma private, come quella dei coniugi americani Louise e Walter Arensberg, la *Scatola in una valigia* diventa per Duchamp il suo biglietto da visita. Dopo aver ricevuto il proprio esemplare dell'edizione deluxe della *Scatola in una valigia* nella primavera 1943, Walter Arensberg comunica a Duchamp: "Lei ha inventato un nuovo tipo di autobiografia [...] è diventato il burattinaio del suo passato".

APOLINÈRE
ENAMELED

Animazione digitale dei passaggi necessari per aprire la *Boîte-en-valise* (*Scatola in una valigia*, 1935–1941)
Produzione: Culturanuova s.r.l.

Digital animation illustrating the step-by-step process necessary to open the *Boîte-en-valise* (*Box in a Valise*, 1935–41)
Production: Culturanuova s.r.l.

Original artwork © Association Marcel Duchamp, by SIAE 2023

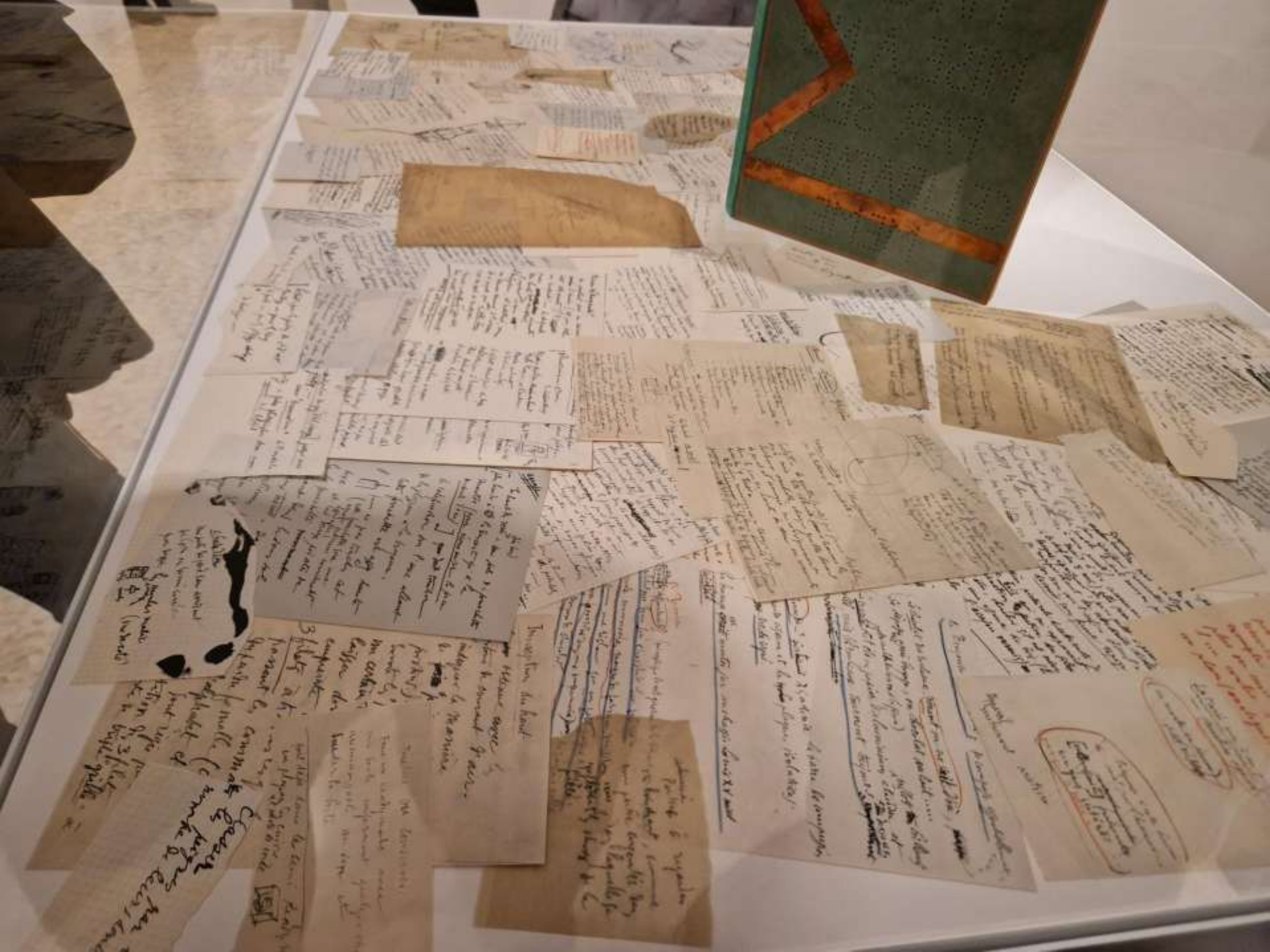
Marcel Duchamp e Man Ray (Emmanuel Radnitzky)
Élevage de poussière (*Allevamento di polvere*), 1920, stampa 1964
Stampa alla gelatina d'argento
Edizione: 2/10
Collezione Attilio Codognato, Venezia

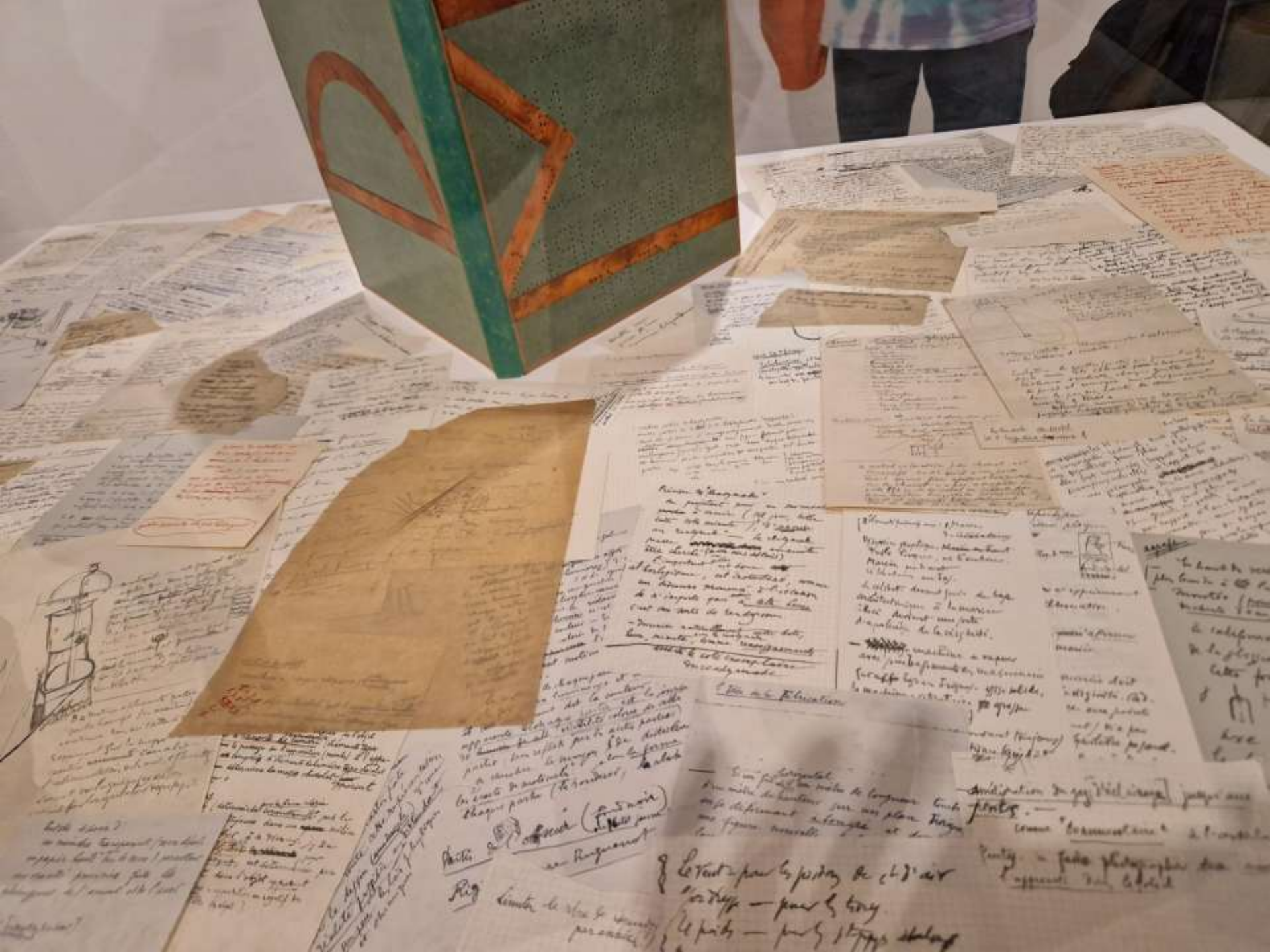
Questa fotografia raffigura un particolare del retro della Macchina celibe del *Grand Verre* (*Grande vetro*, 1915–1923). Man Ray la scatta quando il capolavoro di Duchamp è lasciato in orizzontale su dei cavalletti nello studio dell'artista a New York, inviolato per mesi sotto uno spesso strato di polvere. Lo scorcio offerto permea la scena di mistero, la desolazione evoca un paesaggio remoto e inospitale, lunare o desertico. La fotografia è riprodotta nella *Boîte verte* (*Scatola verde*, 1934), qui esposta. Gli autori pubblicano questa edizione nel 1964.

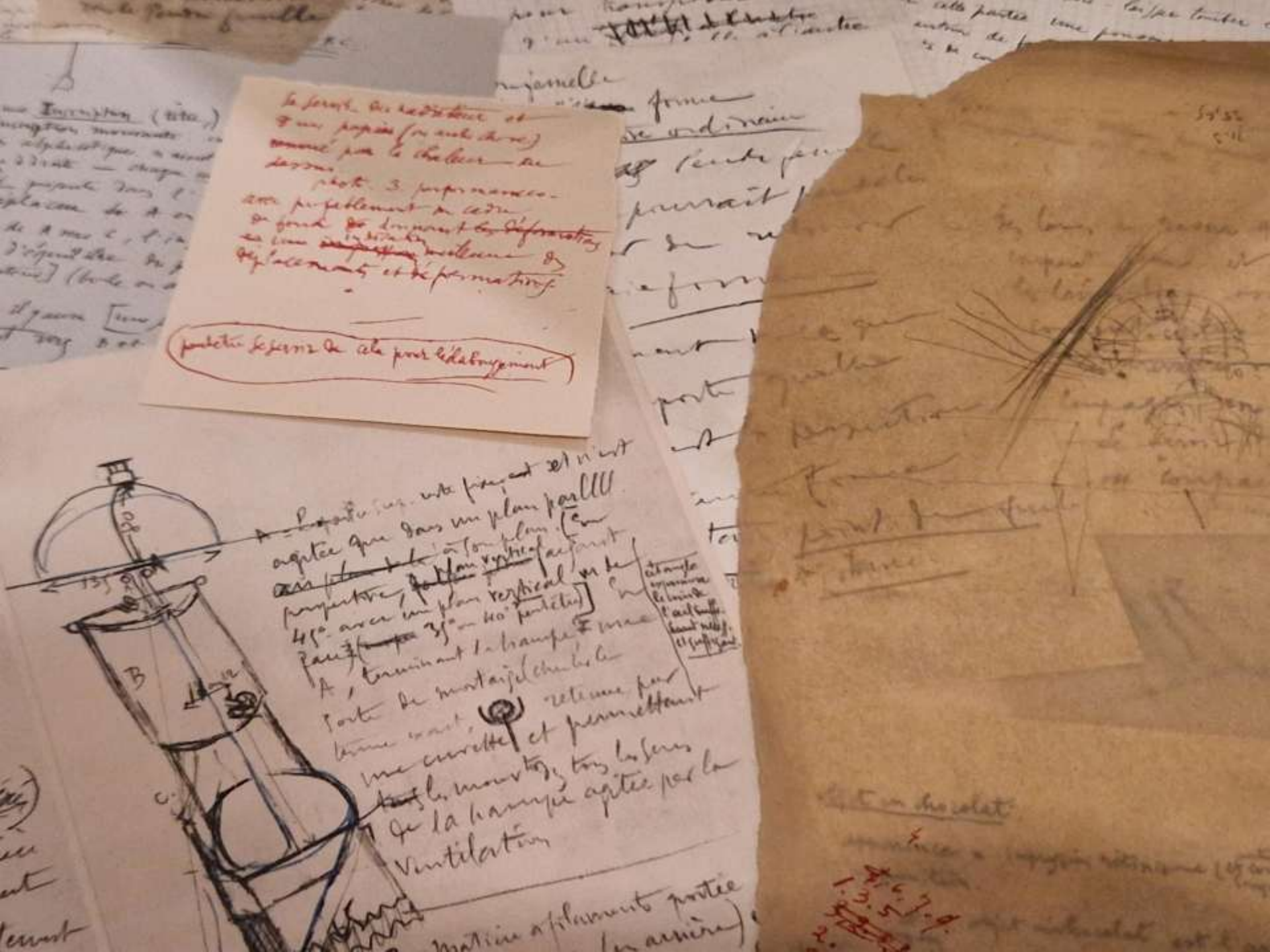
Marcel Duchamp and Man Ray (born Emmanuel Radnitzky)
Élevage de poussière (*Dust Breeding*), 1920, printed 1964
Gelatin silver print
Edition 2 of 10
Attilio Codognato Collection, Venice

This photograph depicts a detail of the verso of the Bachelor Apparatus of the *Grand Verre* (*Large Glass*, 1915–23). Man Ray captured the image as Duchamp's masterwork laid horizontally on trestles in his New York studio, untouched for months and covered in a thick layer of dust. The tight cropping of the photograph suffuses the scene with mystery, its bleakness reminiscent of a remote, inhospitable lunar or desert-like landscape. Duchamp reproduced the photograph in the *Boîte verte* (*Green Box*, 1934), on display nearby. He and Man Ray issued this edition in 1964.

2/10
Marcel Duchamp
Man Ray 1920







Hans "John" D. Schiff
Grand Verre (*Grande vetro*, 1915–1923) di Marcel Duchamp oltre il quale e visibile *Léda* (*Leda*, 1920 circa) di Constantin Brancusi, nella casa di Katherine S. Dreier, Laurel Manor, Milford, Connecticut, primavera o estate 1949 (stampa 1956-1957)
Stampa alla gelatina d'argento
Collezione privata, Parigi

Questa fotografia, annotata sul retro da Duchamp, funge da modello per le stampe colorate a mano e le riproduzioni in collotipia colorate a *pochoir* del *Grand Verre* (*Grande vetro*, 1915–1923) inserite dall'artista nelle edizioni deluxe di *Sur Marcel Duchamp* (1958–1959), la monografia e catalogo ragionato che Robert Lebel dedica a Duchamp e qui esposta.

Hans "John" D. Schiff
Marcel Duchamp's *Grand Verre* (*Large Glass*, 1915–23) with Constantin Brancusi's *Léda* (*Leda*, ca. 1920) visible behind it at Katherine S. Dreier's home, Laurel Manor, Milford, Connecticut, spring or summer 1949 (printed 1956–57)
Gelatin silver print
Private collection, Paris

This photograph, which Duchamp annotated on the verso, served as the model for the hand-colored prints and the pochoir-colored collotype reproductions of the *Grand Verre* (*Large Glass*, 1915–23) that the artist incorporated into the deluxe editions of *Sur Marcel Duchamp* (1958–59), Robert Lebel's monograph and catalogue raisonné devoted to Duchamp, a copy of which is displayed nearby.

Marcel Duchamp

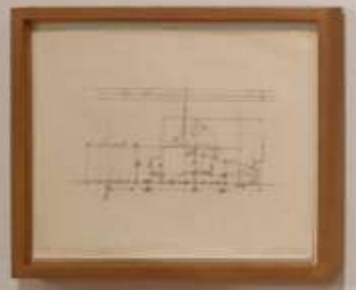
Marcel Duchamp

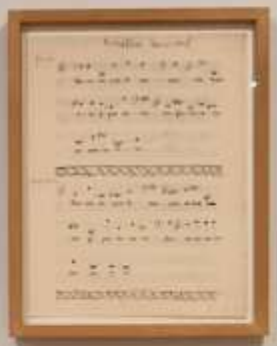
Marcel Duchamp
Sur Marcel Duchamp, noto come *EAU & GAZ À TOUS LES ÉTAGES* (*ACQUA E GAS A TUTTI I PIANI*), fine 1958 – inizio 1959
Contenitore di cartone rivestito in lino con etichetta in carta colorata a *pochoir*, contenente una riproduzione in collotipia colorata a *pochoir*, un autoritratto su carta da origami con incrostazioni di metallo, e un libro non rilegato
Edizione deluxe: 7/110
Collezione privata

Sur Marcel Duchamp è la prima monografia e catalogo ragionato dell'opera dell'artista scritta da Robert Lebel, amico di Duchamp, con cui collabora alla stesura. Per le edizioni deluxe Duchamp progetta il contenitore di cartone, che fa riferimento ad alcune opere prese in esame e catalogate da Lebel. Come frontespizio Duchamp inserisce una riproduzione del suo capolavoro, il *Grand Verre* (*Grande vetro*, 1915–1923). L'interno della scatola è rivestito con una carta che riproduce in dimensioni effettive le note contenute nella *Boîte verte* (*Scatola verde*, 1934), stampate in bianco e nero e a colori invertiti, come semi-facsimili che sembrano negativi fotografici. Le due fotografie di copie in miniatura dell'opera di Duchamp fanno pensare alla *Boîte-en-valise* (*Scatola in una valigia*, 1935–1941). Infine, *Autoportrait de profil* (*Autoritratto di profilo*, 1957) testimonia la volontà dell'artista di partecipare a un esame così personale della sua vita e della sua opera. Questo esemplare apparteneva a Peggy Guggenheim.

Marcel Duchamp
Sur Marcel Duchamp, also known as *EAU & GAZ À TOUS LES ÉTAGES* (*WATER & GAS ON ALL FLOORS*), late 1958–early 1959
Linen-covered cardboard container with pochoir-colored paper label containing a reproduction in pochoir-colored collotype, a self-portrait in origami paper with metallic incrustations, and unbound book
Deluxe edition 7 of 110
Private collection

Sur Marcel Duchamp was the first monograph and catalogue raisonné devoted to the artist. His friend Robert Lebel wrote the volume in close consultation with him. For the deluxe editions, Duchamp designed the cardboard container, which cross-referenced artworks analyzed and inventoried by Lebel. As the frontispiece, he inserted a reproduction of his masterwork, the *Grand Verre* (*Large Glass*, 1915–23). He lined the box's interior with paper depicting notes from the *Boîte verte* (*Green Box*, 1934). Printed at actual size in black and white and inverted colors, it





Marcel Duchamp
Mariée (*Sposa*), ottobre 1937
Collotipia colorata a *pochoir* con marca da bollo francese da 5 centesimi
Edizione non numerata
Collezione privata

Marcel Duchamp
Mariée (*Bride*), October 1937
Pochoir-colored collotype with French five-centime revenue stamp
Unnumbered edition
Private collection

UN ROBINET ORIGINAL REVOLUTIONNAIRE

"RENVOI MIRICIRIQUE"

"UN ROBINET QUI S'ARRETE DE COULER QUAND ON NE L'ECOUTE PAS"

22/100

Marcel Duchamp 1964

Marcel Duchamp
Un robinet original révolutionnaire: "renvoi miroirique"? (*Un rubinetto originale e rivoluzionario: "rimando a specchio"?*), giugno 1964
Incisione su carta Rives fatta a mano
Edizione: 32/100
Collezione privata

Questa stampa è un omaggio di Duchamp al suo iconico ready made *Fountain* (*Fontana*, 1917), di cui viene realizzata un'edizione commerciale nel 1964. La composizione si fonda sulla fotografia di Alfred Stieglitz dell'oggetto originario andato perduto. Nel testo in francese le lettere rosse compongono la parola *urinoir* (orinatoio) e *urine* (urina), a ricordo di questi comuni sanitari in porcellana prodotti a livello industriale. Invece, il titolo assegnato al ready made e il riferimento alla rubinetteria nel titolo di questa incisione fanno riferimento all'acqua, elemento essenziale per la vita e l'antitesi di un'escrezione umana come l'urina. L'incisione evoca *Anagramme pour Pierre de Massot* (*Anagramma per Pierre de Massot*, gennaio 1961), qui esposto, che a sua volta rievoca *Fontana*.

Marcel Duchamp, *Fountain* (*Fontana*), 1917. Stampa alla gelatina d'argento di Alfred Stieglitz. Collezione privata

Marcel Duchamp, *Fountain*, 1917. Gelatin silver print by Alfred Stieglitz. Private collection

Marcel Duchamp
Un robinet original révolutionnaire: "renvoi miroirique"? (*An Original Revolutionary Faucet: "Mirrorical Return"?*), June 1964
Etching on handmade Rives paper
Edition 32 of 100

Copie autentiche

Tra le note che Marcel Duchamp scrive nel corso degli anni dieci in preparazione al *Grand Verre* (*Grande vetro*, 1915–1923), ne spicca una in particolare: "Si possono fare opere che non siano 'arte'?". Proporre possibili soluzioni a questo dilemma è un'operazione faticosa ma anche molto appagante, come dimostra il magnifico universo escogitato attorno al *Grande vetro*. L'impresa culmina nel 1914 con quelli che Duchamp definisce "ready made", oggetti industriali scelti dall'artista, isolati dai rispettivi contesti funzionali, spesso riposizionati in modo da accentuarne la differenza rispetto alla moltitudine. Così facendo Duchamp cerca di espellere il tocco dell'artista dal processo estetico e di contravvenire alle nozioni ortodosse del gusto.

A differenza dei suoi primi quadri e disegni, questo gruppo eterogeneo di oggetti prefabbricati – una riproduzione a buon mercato di un paesaggio invernale, uno scolabottiglie, una pala, un pettine per cani, la custodia di una macchina da scrivere, un orinatoio, un appendiabiti, una cappelliera, un'ampolla farmaceutica di vetro ecc. – non hanno una storia comune. Scelti tra una moltitudine di oggetti fabbricati in serie, i ready made sono copie autentiche delle quali non esiste un originale. Come spiega Duchamp: "UN ALTRO ASPETTO DEL 'READY MADE' È CHE NON HA NIENTE DI UNICO... LA REPLICA DI UN 'READY MADE' TRASMETTE LO STESSO MESSAGGIO". A partire dalla metà degli anni trenta Duchamp inizia a ricreare, a fini espositivi, alcuni ready made andati perduti e a incoraggiare altri a crearne, per lo stesso scopo, delle repliche.

A metà anni sessanta i ready made sono ormai punti di riferimento dell'arte internazionale. La loro popolarità inspira il gallerista milanese Arturo Schwarz a convincere l'artista a commercializzare, nel 1964, un'edizione di ready made storici. In un capovolgimento dell'impianto intellettuale da cui i ready made erano nati, in maniera astuta e strategica, Duchamp concepisce la serie di repliche dal punto di vista della scultura classica, limitando l'edizione a otto copie firmate e numerate, il numero usuale per un'edizione di fusioni in bronzo nella tradizione francese. "A differenza dei pittori", afferma, "gli scultori non sono costretti a creare opere uniche. Per loro gli originali possono essere multipli". E in un'altra occasione dichiara: "Si può far fondere una scultura quando si vuole e ottenerne una copia perfetta. La scultura non è mai originale; alla fine è un gesso che viene fuso da un professionista". La scultura, fondata sulla ripetizione, sulla replica, sulla serialità, offre a Duchamp la possibilità di riconcettualizzare i ready made senza che questi siano fraintesi come opere d'arte uniche.

Clonare il sé, vestire l'altro

Nel 1920 Marcel Duchamp adotta il personaggio femminile del travestito Rose Sélavy, che ben presto diventa Rrose Sélavy, in un gioco di parole fonetico in francese su *éros, c'est la vie* (*eros, è la vita*). Fotografata da Man Ray, Rrose Sélavy è sofisticata e seducente come moltissime donne cisgender. È anche spiritosa e intelligente e si costruisce una fiorente carriera pubblicando giochi di parole, girando film, e creando diverse opere d'arte, alcune delle quali con Duchamp, come la *Boîte-en-valise* (*Scatola in una valigia*, 1935–1941).

Prima di Duchamp, quasi nessun artista uomo aveva osato esplorare e sfruttare la propria corporeità per incarnare un'identità drag. Clonandosi in Rrose Sélavy e vestendosi in abiti femminili, Duchamp cede autonomia autoriale e unicità artistica a favore della dualità creativa, come simboleggiato dalla doppia "r" del nome. Questa moltiplicazione dell'io si ripete in tutta la sua opera. Attraverso la calcolata proliferazione delle sue sembianze fisiche, in costume e no, Duchamp denuncia anche la presunta unicità della persona.

Se "l'abito fa il monaco", come dice il proverbio, allora fa anche la "monaca", a prescindere dal sesso o dal genere. Duchamp reitera questo concetto nel ready made *L.H.O.O.Q.* (1919), una riproduzione a colori della *Gioconda* (1503–1519 c.) di Leonardo da Vinci, che orna di baffi e pizzetto e a cui appone un titolo criptico, una resa fonetica della frase volgare francese *elle a chaud au cul* (lei ha caldo al culo). Trasformando la casta nobildonna di Leonardo in un'irsuta sgualdrina, Duchamp svincola il genere dal sesso incrociando il vestiario e i segni fisici di entrambi. "Ha un'aria molto mascolina, come un cavaliere", osserva. Per un accorto osservatore dei giorni nostri, il personaggio baffuto che indossa abiti femminili può anche passare per drag queen o drag king, per uomo o donna trans, o addirittura per individuo non binario che preferisce i pronomi femminili. Questa moltitudine d'interpretazioni illustra fino a che punto il cross-dressing mini la mascolinità e la femminilità eterosessuali come punti di riferimento fissi, come originali incontestabili i cui derivati possono venire liquidati come imitazioni scadenti, come riproduzioni.

Nessun'altra opera di Duchamp viene sottoposta a tante iterazioni come *L.H.O.O.Q.*, cinque delle quali sono qui esposte insieme ad altre opere, realizzate tra il 1919 e il 1963, che sottolineano ulteriormente il ruolo eccezionale del vestiario nel confermare e confondere le nostre posizioni in ambito sociale sul genere e la sessualità. In quanto tali simboleggiano un'affermazione dell'artista pubblicata nel 1914: "Lunga vita ai vestiti!".

Rasul Ubac (Rudolf Ubsch)
Marcel Duchamp's Mannequin Rose Sélavy (Manichino Rose Sélavy di Marcel Duchamp), gennaio 1938
Stampa alla gelatina d'argento
Collezione Attilio Codognato, Venezia

Duchamp presenta Rose Sélavy come entità fuori all'*Exposition internationale des arts et techniques* del 1938, a Parigi, dove figura tra alcune manichini di cera a grandezza naturale che impersonano delle giovanne. A differenza delle altre figure femminili più tradizionali, abbigliate da artisti e artisti surrealisti, Rose Sélavy fa il suo membro travestita, in parte, con abiti maschili dello stesso Duchamp, sottolineando non tanto una drag queen quanto un drag king. In questo caso il manichino può essere interpretato come un movimento che trasgredisce i generi.

Rasul Ubac (born Rudolf Ubsch)
Marcel Duchamp's Mannequin Rose Sélavy, January 1938
Gelatin silver print
Attilio Codognato Collection, Venice

Duchamp introduced *Rose Sélavy* to the world as a physical entity at the 1938 *Exposition internationale des arts et techniques* in Paris, where she was one of several lifelike wax female mannequins meant to suggest avant-garde women. Unlike her traditionally feminine colleagues, who had been outfitted by various Surrealist artists and artistes, Rose Sélavy plays her male partially cross-dressed in Duchamp's own masculine garb, suggesting she is drag king rather than a drag queen. As such, she can be understood as a gender-bending self-portrait of the artist.

Marcel Duchamp e Man Ray (Emmanuel Radnitzky)
Marcel Duchamp as Rrose Sélavy (*Marcel Duchamp come Rrose Sélavy*), 1923
Stampa alla gelatina d'argento: ritaglione a mano
Collezione Francis M. Naumann e Marie T. Keller, New York

Le riflessioni sui segni sessuali e corporei di genere elaborate in L.H.O.O.Q. (1919) e Rrose Sélavy sabbiscono una svolta nel 1923, quando Man Ray fotografò nuovamente Duchamp travestito. L'apparizione e provocante Rrose Sélavy si conferma in un androgino femminile o in un individuo non binario. Il copricapo, un berretto da infermiera della ditta americana di pittore Sherwin-Williams, rubato l'identità quasi. In effetti, Rrose Sélavy pose solidamente come espressione di un termine neutrale come quello dell'androgino. Il travestimento da artigiano è anche una parodia della economia specialistica degli artisti passeri (pittori delle belle arti), un termine che si diffonde in Francia all'inizio del XIX secolo per distinguere questi personaggi provenienti dagli artigiani più modesti e ordinari come i pittori ve-imbianchini (artisanchiers).

Marcel Duchamp and Man Ray (born Emmanuel Radnitzky)
Marcel Duchamp as Rrose Sélavy, 1923
Hand-retouched gelatin silver print
Collection Francis M. Naumann and Marie T. Keller, New York

The meditations on the iconometric and corporeal signs of gender embedded in L.H.O.O.Q. (1919) and Rrose Sélavy took a new turn in 1923, when Man Ray photographed Duchamp in drag. The provocative flamboyant, flirtatious Rrose Sélavy presented herself as a phlegmatic, androgyne or nonbinary individual. Her head covering—a chef painter's cap from Sherwin-Williams, the American paint manufacturer—stolenand her gender identity. In effect, Rrose Sélavy definitely posed as a member of the moonlitter painter of lesser painters. Her tomboyish drag also marvels at the specialized occupation of painter painters (fine arts painters), a term coined in France since the early nineteenth century to distinguish their highbrow individuals from brother workaday painters (the painters or finisseur finishing or house painters).

Marcel Duchamp e Man Ray (Emmanuel Radnitzky)
Marcel Duchamp as Rrose Sélavy (*Marcel Duchamp come Rrose Sélavy*), 1923
Stampa alla gelatina d'argento ritagliata a mano
Collezione Francis M. Naumann e Marie T. Keller, New York

Le riflessioni sui segni sartoriali e corporei di genere elaborati in *L.H.O.O.Q.* (1919) e Rrose Sélavy subiscono una svolta nel 1923, quando Man Ray fotografa nuovamente Duchamp travestito. L'appariscente e provocante Rrose Sélavy si trasforma in un androgino flemmatico o in un individuo non binario. Il copricapo, un berretto da imbianchino della ditta americana di pitture Sherwin-Williams, reitera l'identità queer. In effetti, Rrose Sélavy posa subdolamente come esponente di un mestiere maschile come quello dell'imbianchino. Il travestimento da artigiano è anche una parodia della vocazione specializzata degli *artistes peintres* (pittori delle belle arti), un termine che si diffonde in Francia all'inizio del XIX secolo per distinguere questi personaggi pretenziosi dagli artigiani più modesti e ordinari come i *peintres en bâtiment* (imbianchini).

Marcel Duchamp and Man Ray (born Emmanuel Radnitzky)
Marcel Duchamp as Rrose Sélavy, 1923
Hand-trimmed gelatin silver print
Collection Francis M. Naumann and Marie T. Keller, New York

The meditations on the vestimentary and corporeal signs of gender embodied in *L.H.O.O.Q.* (1919) and Rrose Sélavy took a new turn in 1923, when Man Ray rephotographed Duchamp in drag. The previously flamboyant, flirtatious Rrose Sélavy postured herself as a phlegmatic androgyne or nonbinary individual. Her head covering—a male painter's cap from Sherwin-Williams, the American paint manufacturer—reiterated her queer identity. In effect, Rrose Sélavy deviously posed as a member of the masculine métier of house painters. Her tradesman's drag also parodied the specialized vocation of artistes peintres, a term coined in

at the
Pasadena Art Museum

WANTED

$2,000 REWARD

For information leading to the arrest of George W. Welch, alias Bull, alias Pickens, alias Clarence Rupert Shea in New York under name HOOKE, LYON and CHOUER. Height about 5 feet 9 inches. Weight about 180 pounds. Complexion medium, eyes same. Known also under name ROSE SELAVY

by or of
Marcel Duchamp
or
Rose Sélavy

Marcel Duchamp
A Poster within a Poster (*Un poster nel poster*), 1963 (firmato 1964)
Stampa litografica offset a colori
Collezione Attilio Codognato, Venezia

Duchamp prepara questo poster per la sua prima retrospettiva al Pasadena Art Museum, Pasadena, California. Il titolo chiama in causa l'artista e la sua controparte drag, riprendendo quello della *Boîte-en-valise* (*Scatola in una valigia*, 1935–1941), creata dai due. Duchamp illustra il poster con una riproduzione del suo ready made *WANTED / $2,000 REWARD* (1922–1923), un'appropriazione ironica di un manifesto segnaletico in stile FBI, che egli altera inserendo due foto segnaletiche di se stesso e aggiungendo il nome Rrose Sélavy nella lista di pseudonimi maschili con cui il malvivente è conosciuto. Impersonare un fuggitivo che alimenta la confusione sulla propria identità e sul proprio genere per evitare di essere incarcerato, è la metafora perfetta della presa di posizione surrettizia di Duchamp nei confronti del mondo dell'arte e della sua diffidenza nei confronti della soggettività.

Marcel Duchamp
A Poster within a Poster, 1963 (signed 1964)
Color offset-lithographic print
Attilio Codognato Collection, Venice

391
TABLEAU DADA par MARCEL DUCHAMP
L H O O Q
Manifeste DADA

Marcel Duchamp
L.H.O.O.Q. rasée (*L.H.O.O.Q. rasata*), 1965
Carta da canasta montata su carta
Edizione non numerata di circa 100 esemplari
Collezione Attilio Codognato, Venezia

Quest'opera è anche l'invito alla cena con cui il 13 gennaio 1965, a New York, si celebra l'inaugurazione di una mostra dedicata a Duchamp. Sul fronte di ogni foglio ripiegato Duchamp incolla una carta da canasta illustrata con una riproduzione a colori della *Gioconda*. Al di sopra del titolo *L.H.O.O.Q.*, stampato sulla base di una riproduzione dell'originale del 1919, scrive "rasée" (rasata). Duchamp saccheggia con intelligenza la *Gioconda* come fosse sua, segnalando che si tratta in realtà di un uomo rasato.

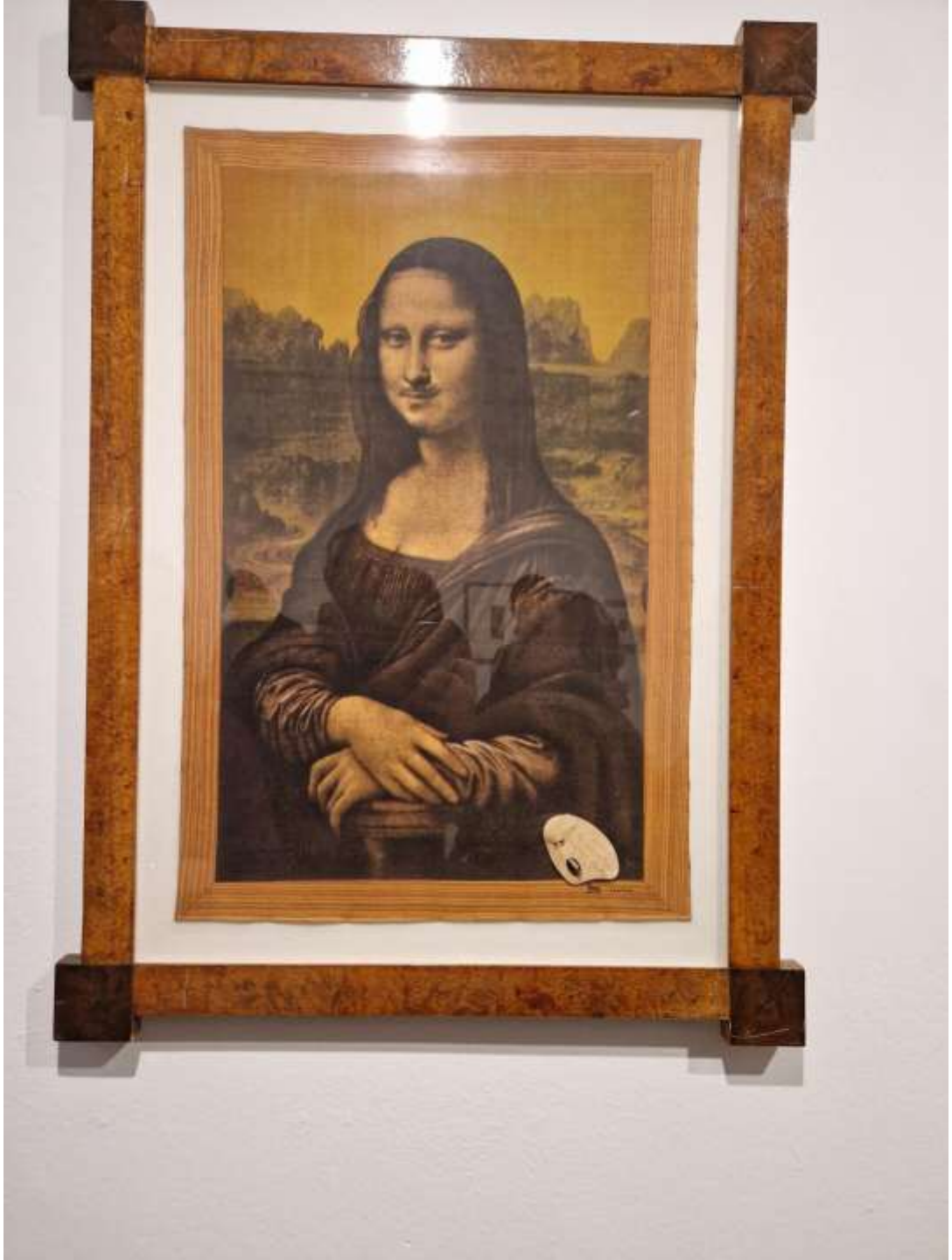
Marcel Duchamp
L.H.O.O.Q. rasée (*L.H.O.O.Q. Shaved*), 1965
Canasta playing card, mounted to paper
Unnumbered edition of approximately 100
Attilio Codognato Collection, Venice

This artwork doubled as the invitation for a preview dinner convened in New York on January 13, 1965, to celebrate the opening of a solo exhibition of Duchamp's work. To the recto of each folded sheet, Duchamp collaged an unaltered canasta card illustrated with a color reproduction of the *Mona Lisa*. Directly above *L.H.O.O.Q.*, which had been printed based on a reproduction of the title on the 1919 original, he wrote "rasée" (shaved).

rasée

L.H.O.O.Q.

marcel duchamp



Marcel Duchamp
L'Envers de la peinture, 1955 circa
Ready made rettificato: canovaccio di cotone serigrafato con aggiunte in carta e inchiostro
Collezione privata

Alla riproduzione molto kitsch della *Gioconda* serigrafata su un canovaccio da cucina, Duchamp aggiunge un paio di baffi e un pizzetto. In basso a destra incolla un pennello e una tavolozza, scrivendo su quest'ultima "l'envers de la peinture", che si traduce come "il rovescio della pittura" o "il lato sbagliato della pittura". Il rovescio della pittura può essere un riferimento letterale allo strofinaccio di tessuto, che è un surrogato della tela. Se lo si gira e lo si guarda "dal lato sbagliato", inoltre, la riproduzione della *Gioconda*, che ha impregnato il tessuto, risulta alla rovescia, "à l'envers". Queste due riproduzioni quasi gemelle della *Gioconda*, una sporcata da Duchamp e l'altra al contrario, rappresentano *entrambe* "l'envers de la peinture" in quanto copie approssimative dell'originale.

Marcel Duchamp
L'Envers de la peinture, ca. 1955
Rectified readymade: Screen-printed cotton dish towel with ink and paper additions
Private collection

On a cotton dish towel screen-printed with a kitschy reproduction of the *Mona Lisa*, Duchamp added a mustache and goatee. In the lower right, he collaged a miniature paper painter's palette and brush, on which he inscribed "l'envers de la peinture." This French phrase translates as "the wrong side of painting" or "the reverse side of painting." The reverse side of painting may refer, quite literally, to the woven towel, which is a surrogate canvas. Furthermore, when turned over and viewed from its "wrong side," the reproduction of the *Mona Lisa*, which fully

Ripetizione ipnotica

In alcune prime tele cubiste Marcel Duchamp disseziona la locomozione umana in una moltitudine di piani. Con *Roue de bicyclette* (*Ruota di bicicletta*, 1913) – una ruota e una forcella di bicicletta montate su uno sgabello di legno – integra il movimento fisico nella sua opera. In entrambi i casi, il moto è associato alla ripetizione. Negli anni venti e trenta l'arte cinetica continua a nutrire l'immaginazione creativa di Duchamp, all'inizio sotto forma di esplorazioni cinematografiche e poi di sperimentazioni ottiche. Coniugando cinetica ed estetica, Duchamp dimostra di essere un inventore e ingegnere oltre che un artista.

Nel 1925-1926 collabora con Man Ray alla realizzazione di *Anémic Cinéma*, un breve film che presenta dieci dischi ottici con forme circolari a spirale ed eccentriche inframmezzati da nove dischi con giochi di parole in francese. Il ritmo alternato tra immagine e testo evidenzia il movimento circolare delle spirali di lettere e gli effetti spaziali ipnotici, pulsanti, persino erotici dei dischi ottici. "Nella mia vita ho sempre sentito il bisogno di cerchi, di [...] rotazione", confessa Duchamp. "È una specie di narcisismo, questa sicurezza di sé, una specie di onanismo".

La mania di Duchamp per le incessanti ripetizioni dei dischi rotanti riemerge nei *Rotoreliefs (disques optiques)* (*Rotorilievi [Dischi ottici]*, 1935), un'edizione di sei dischi di cartone, con forme circolari figurate o astratte, a spirale o eccentriche, dai colori molto vividi, stampate fronte e retro. L'ossessione per il cerchio lo porta a duplicare i *Rotorilievi* in varie edizioni nel 1953, 1959, 1963 e 1965. Le qualità grafiche di questi dischi si prestano, inoltre, ad essere replicate e reinventate. Nel 1938, ad esempio, esegue una serie di variazioni, forse con l'intenzione di pubblicare un'edizione riveduta. Due di queste, poco note, sono qui esposte. Duchamp, inoltre, ricicla spesso i dischi ottici di *Anémic Cinéma* e i *Rotorilievi* in progetti per copertine di riviste e libri, tre dei quali sono qui presentati. Il movimento ipnotico dei dischi ottici si inserisce nell'interesse di Duchamp per le finestre e le porte, elementi architettonici governati da analoghi fenomeni di moto circolare (aprire vs. chiudere) o ottici (trasparenza vs. opacità).

Il virtuosismo visivo raggiunto da Duchamp con i *Rotorilievi* è paragonabile alla sua agilità verbale da maestro di parole. E come dimostra *Anémic Cinéma* la ripetizione è fondamentale nei due ambiti. La sua poesia *La Vie en ose* (1963) è un'ulteriore indagine sull'efficacia della ripetizione testuale e sonora, in una litania che intende estasiare gli occhi quando letta e le orecchie quando recitata.

"L'idea dell'originale [...] non esiste in musica né in poesia", osserva Marcel Duchamp. Con lo sviluppo della stampa a caratteri mobili, a partire dal 1450 circa, il mondo della musica – come quello della letteratura e della poesia – privilegia non tanto il manoscritto autografo del compositore, quanto la diffusione delle composizioni musicali attraverso la circolazione delle partiture stampate e le esecuzioni dal vivo. Inoltre, nella struttura di una composizione musicale la tecnica formale del tema e della variazione, emersa nel XVI secolo, permette al compositore di rivisitare, in forma modificata, una melodia, un'armonia, un ritmo, un'orchestrazione ecc. particolarmente degni di nota, senza ripetersi.

Duchamp si affida a un metodo paragonabile al tema e variazione per replicare l'opera senza limitarsi a un'insipida citazione. Ad esempio, quando pubblica quelle che sembrano edizioni tradizionali a stampa progetta sempre delle varianti, stampando su carte diverse o con inchiostri diversi, oppure rielaborando a mano alcuni o tutti gli elementi di una serie per renderli diversi, anche solo un po', e quindi unici. La standardizzazione è la sua nemesi.

Verso il 1937, mentre si dedica alla fabbricazione delle riproduzioni e delle repliche per la *Boîte-en-valise* (*Scatola in una valigia*, 1935–1941), Duchamp propone una propria teoria sulle differenze infinitesimali tra le coppie, come i gemelli identici o i multipli fabbricati a macchina. In numerose note formula un concetto enigmatico noto come *infra-mince* (infra-sottile): "La differenza (dimensionale) tra 2 oggetti prodotti in serie [dallo stesso stampo] è infra-sottile quando si ottiene la massima (?) precisione", oppure "Sarebbe meglio cercare di addentrarsi nell'intervallo infra-sottile che separa 2 'identici' che accettare comodamente la generalizzazione verbale che rende 2 gemelli simili a 2 gocce d'acqua".

Le riflessioni dell'artista sull'*infra-mince* esprimono la sua preoccupazione per la creazione di variazioni su alcuni temi in particolare. Le opere esposte in questa sala e in quella seguente – copie multiple tratte da alcune edizioni, e repliche di un ready made creato a partire da un originale – consentono di osservare e confrontare le sfumature e le differenze sostanziali che le distinguono e che non si riuscirebbe a notare se si osservassero le opere singolarmente.

Marcel Duchamp
Apolinère Enameled, prova di stampa di replica del 1965 di originale del 1916–1917
Serigrafia su latta, montata su cartone con etichetta a stampa
Collezione Attilio Codognato, Venezia

Dopo aver condiviso con Duchamp la prova di stampa di *Apolinère Enameled*, Arturo Schwarz modifica i colori dei montanti del letto e conclude il disegno del titolo, chiedendo quindi al tipografo un'altra prova di stampa da presentare all'artista. Duchamp approva la revisione e autorizza così la produzione dell'edizione scrivendo sul retro: "Tout à fait bon à tirer / Marcel Duchamp / 27 Avril 1965" (Decisamente pronto per la stampa / Marcel Duchamp / 27 aprile 1965).

Marcel Duchamp
Apolinère Enameled, printer's proof of 1965 replica of 1916–17 original
Screenprint on tin, mounted to cardboard with printed label
Attilio Codognato Collection, Venice

After presenting the trial proof of *Apolinère Enameled* to Duchamp for his review, Arturo Schwarz revised the palette of the bedposts and finalized the design of the title. He subsequently had this printer's proof made and submitted it to the artist for his approval. Duchamp endorsed the revised prototype on its verso, thereby

Marcel Duchamp
Apolinère Enameled, 1916–1917
Ready made rettificato: latta dipinta con aggiunte in guazzo e grafite, montata su cartone con etichetta a stampa
Philadelphia Museum of Art, The Louise and Walter Arensberg Collection, 1950

Per creare questo ready made Duchamp sceglie un pannello pubblicitario in latta dello smalto Sapolin. Nello specchio del comò disegna il riflesso della ragazzina che dipinge la testiera del letto. Poi rielabora e ridipinge il testo pubblicitario trasformando "SAPOLIN ENAMEL" in "APOLINÈRE ENAMELED" e "MANUFACTURED BY GERSTENDORFER BROS." in "ANY ACT RED BY HER TEN OR EPERGNE". Questi interventi non solo si fanno beffe della pittura da cavalletto, ma evocano anche l'amico Guillaume Apollinaire, conosciuto nel 1912. Precoce sostenitore di Duchamp, nel marzo 1916 Apollinaire viene ferito gravemente in battaglia, un evento che può avere affrettato la realizzazione di questo omaggio. Nel modificare il cognome dello scrittore in Apolinère, Duchamp lo rende femminile, riprendendo la desinenza in *-ère* dei sostantivi femminili francesi. Forse la mutazione ortografica è un'allusione intenzionale allo pseudonimo femminile di Apollinaire, Louise Lalanne, con cui per un anno, a partire dal gennaio 1909, firma delle recensioni letterarie.

Marcel Duchamp
Apolinère Enameled, 1916–17
Rectified readymade: Painted tin with gouache and graphite additions, mounted to cardboard with printed label

APOLINÈRE
ENAMELED
[from] MARCEL DUCHAMP 1916/1917
ANY ACT RED BY
HER TEN OR EFFENSIVE NEW YORK U.S.A.

Nella sala seguente è presentato il progetto scientifico:
In the next gallery is presented the scientific project:

Marcel Duchamp

Un viaggio nella "Scatola in una valigia"

Exploring the "Box in a Valise"

A cura di / Curated by

Luciano Pensabene Buemi, Collezione Peggy Guggenheim; Renata Pintus, Letizia Montalbano,
con la collaborazione di / *in collaboration with* Barbara Cattaneo, Opificio delle Pietre Dure.

One-Man Show in Suitcase

"Everything important that I have done," said Marcel Duchamp, "can be put into a small suitcase." The collection here is the best outcome of that remark: the work Duchamp considers important (right), and a leather case he built down (above). They are included in a deluxe edition of reproductions of Duchamp's work, each containing a Duchamp original along with reproductions, some carefully retouched by the artist himself. This painstaking museum sells for $300 (a non-deluxe edition costs $125) and has been snapped up by highbrow buyers like the resident impresario Peggy Guggenheim and the Museum of Modern Art, which owns this set. Individual items include (left to right, top row): the famous reproduction of Mona Lisa with eyebrows, mustache and beard hand-painted by Duchamp; Nude Descending a Staircase; a painting, The King and the Queen Surrounded by Swift Nudes; a panel containing a glass rep-

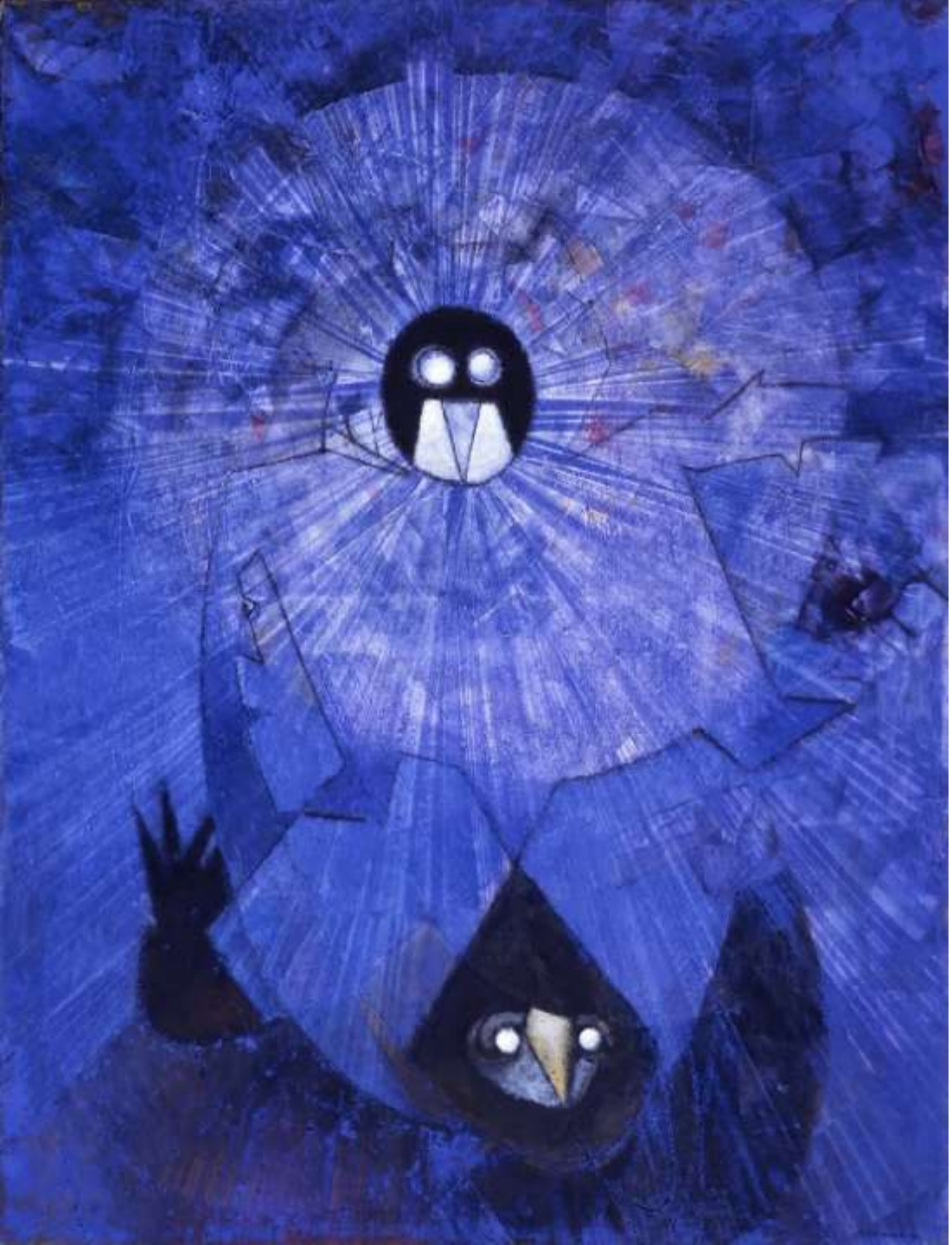
Max ERNST (1891-1976)

Max Ernst: *La vestizione della sposa* (1940, Venezia, Fondazione Peggy Guggenheim)

Max Ernst: *L'antipapa* (1942, Venezia, Fondazione Peggy Guggenheim)

Max Ernst: *L'antipapa – dettaglio* (1942, Venezia, Fondazione Peggy Guggenheim)

Max Ernst: *Divinità* (1940, Parma, Collezione Barilla di Arte Moderna)



Max Ernst: *Gli dei oscuri* (1957, Essen, Museum Folkwang)

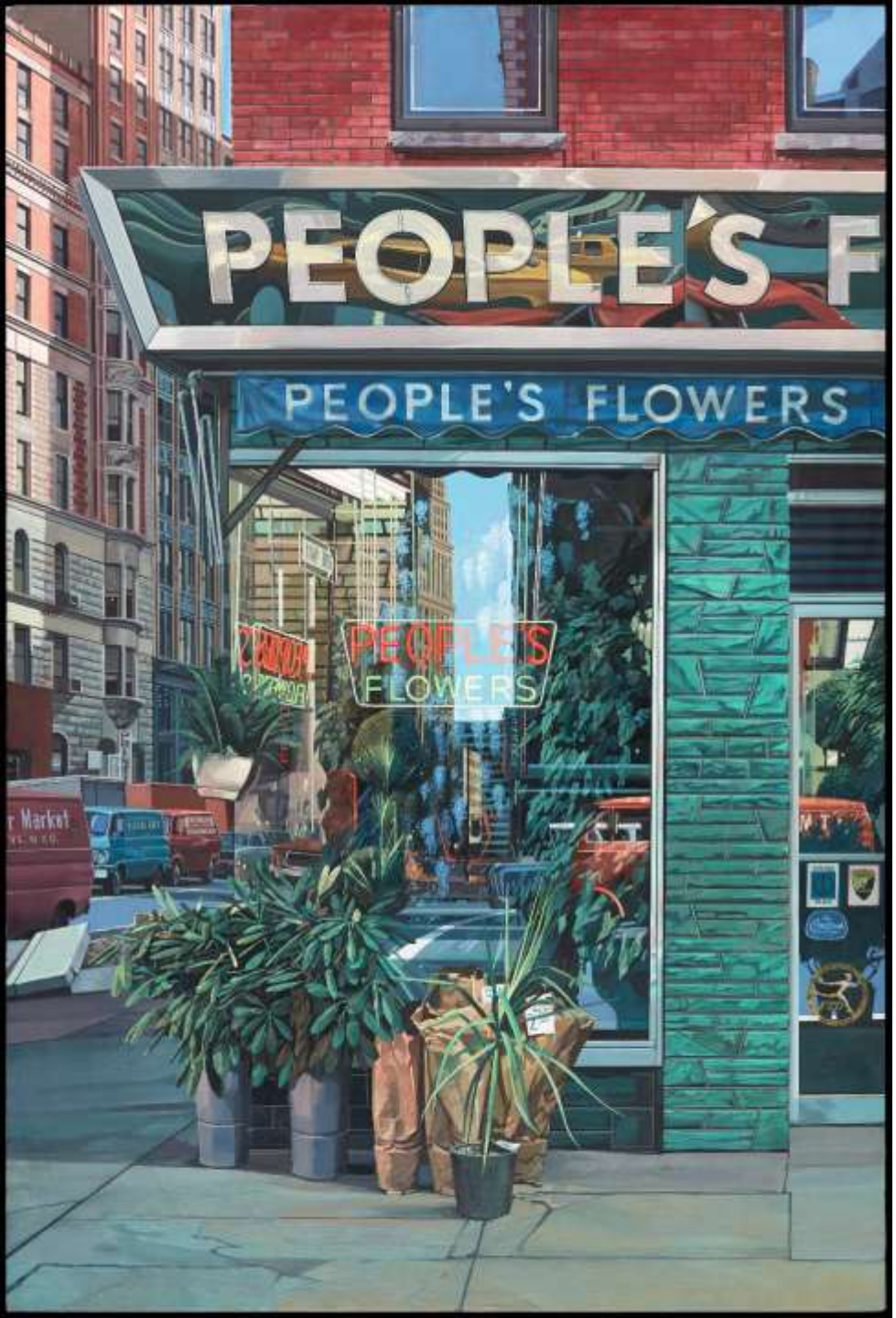
Max Ernst: *Romanticismo* (1960, Parma, Collezione Barilla d'Arte moderna)

Il museo Max Ernst di Brühl

Richard ESTES(1932-)

Richard Estes: *Bus with Reflection of the Flatiron Building* (1967, Collezione privata)

Richard Estes: *Diner* (1971, Washington, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden)

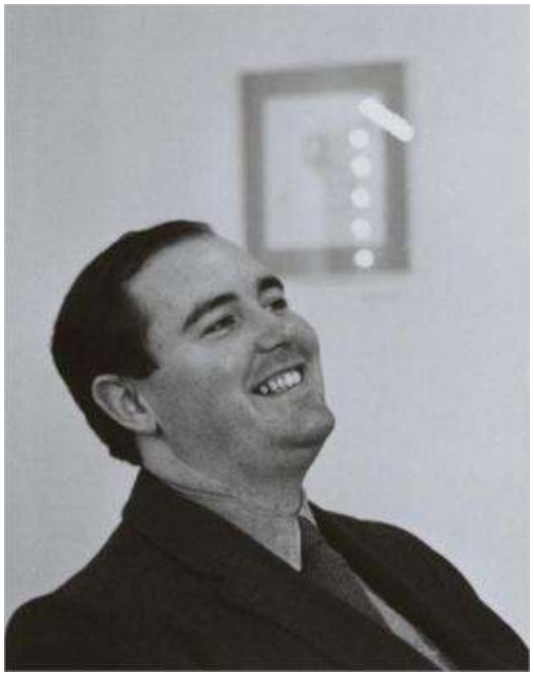


Richard Estes: *People's Flowers* (1971, Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza)

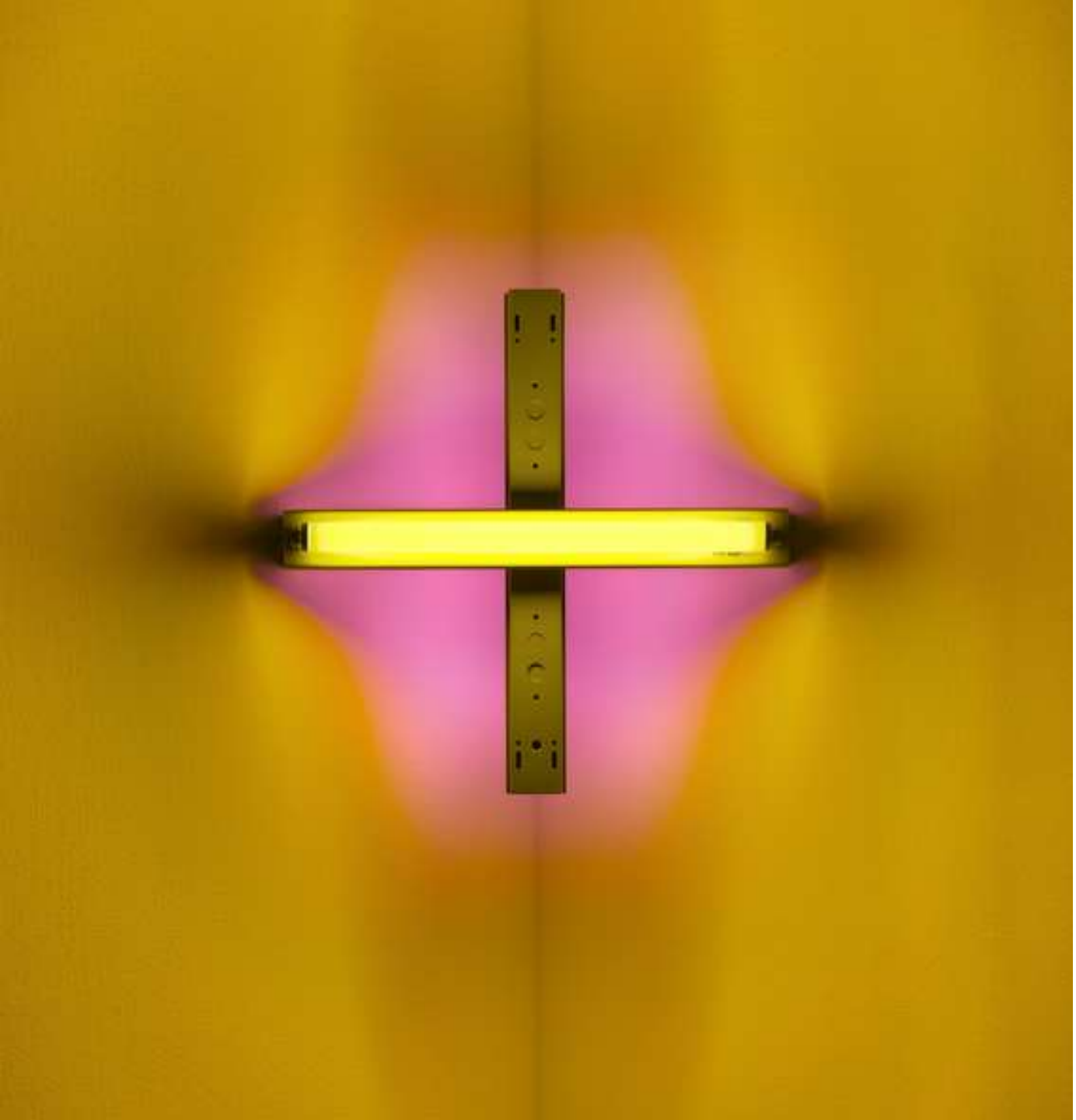
Richard Estes: *Double Self-Portrait* (1976, New York, MoMa)

Richard Estes: *Portrait of I.M. Pei* (1996, Ian and Annette Cumming Collection)

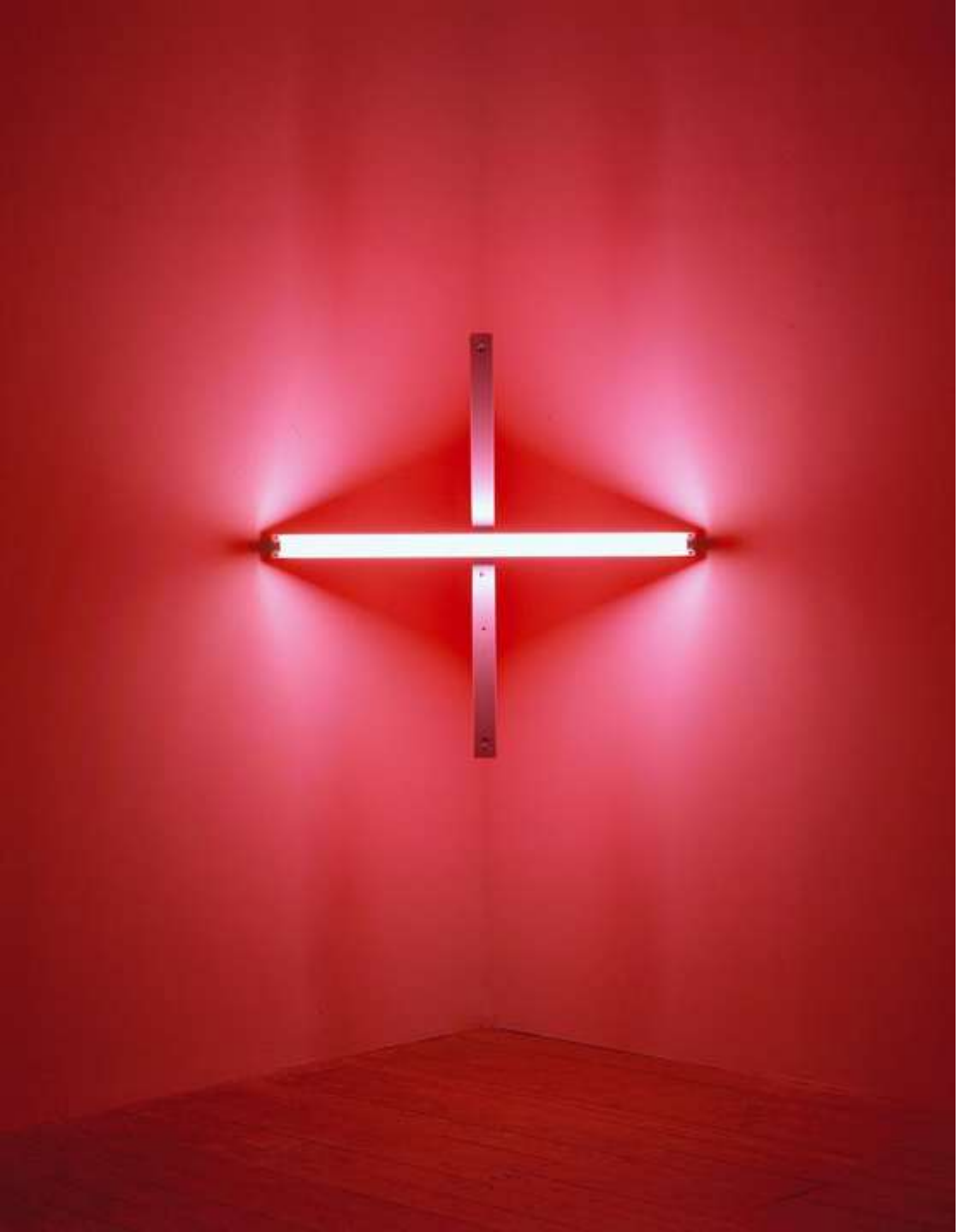
Richard Estes: *Water Taxi, Mount Desert* (1999, Kansas City, Kemper Museum of Contemporary Art=)



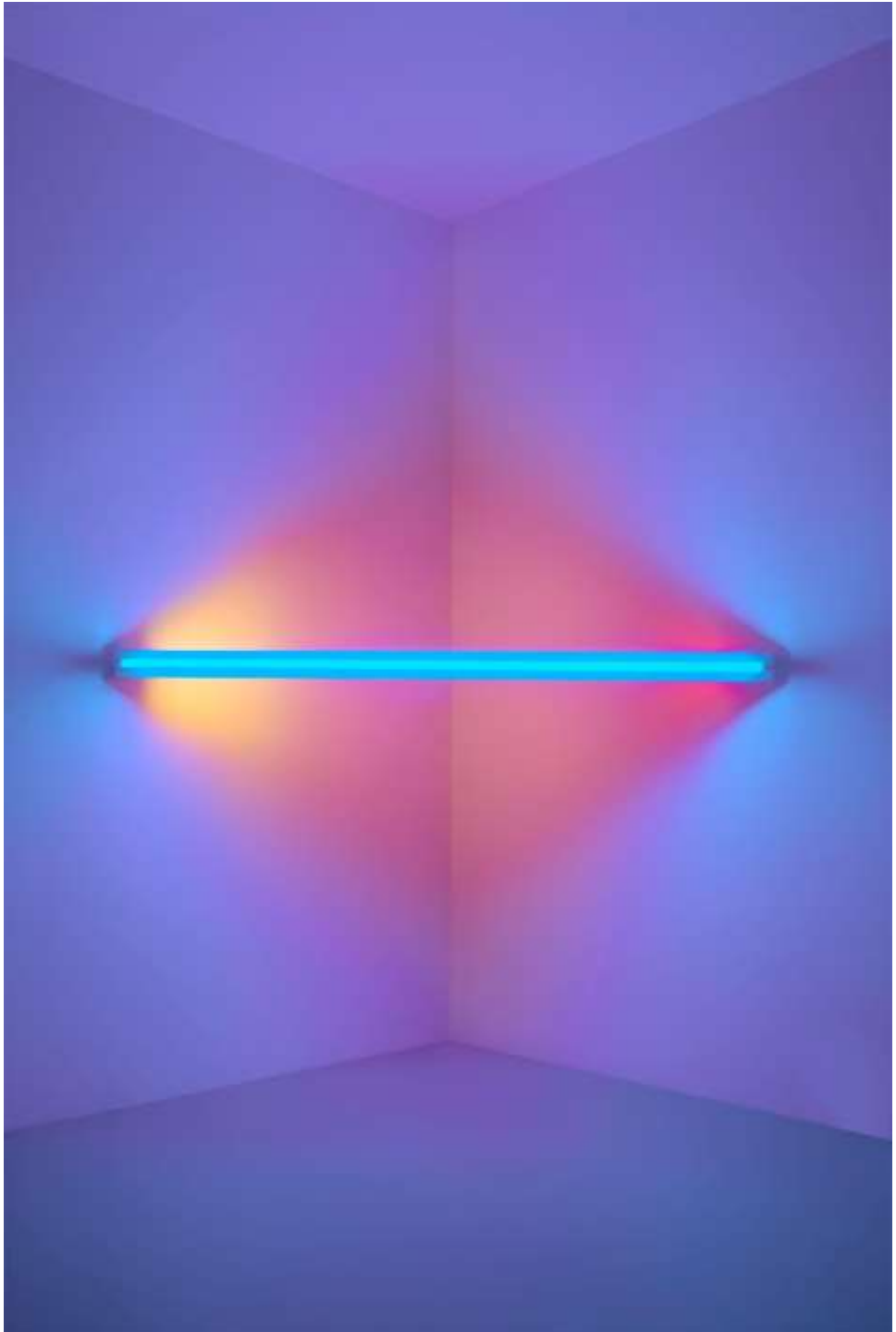
Dan FLAVIN (1933-1996)



Dan Flavin: *Untitled* (1969, New York, MoMa)



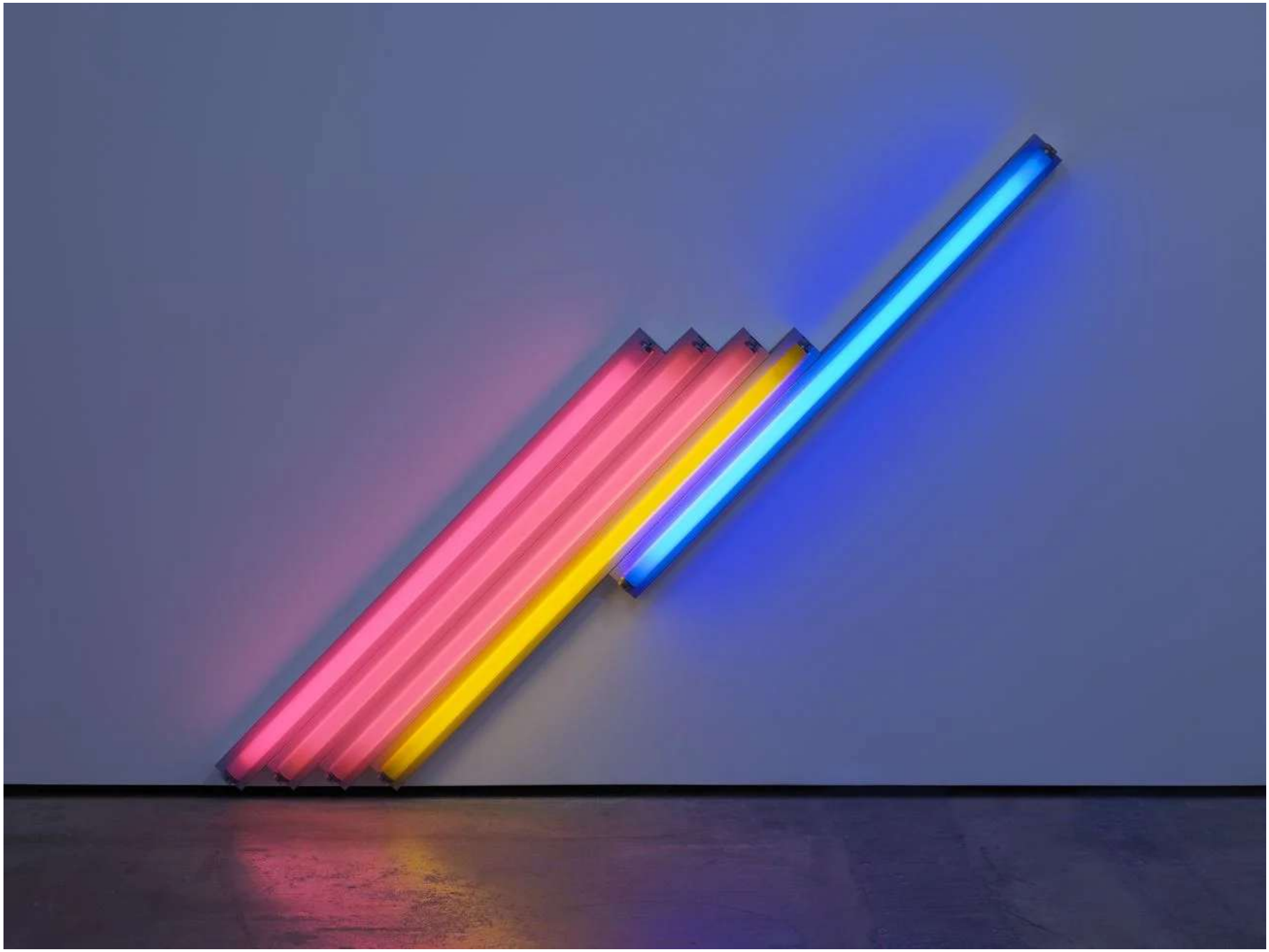
Dan Flavin: *Untitled (to Barbara Wool)* (1970)



Dan Flavin: *untitled (to Virginia Dwan) 2* (1971, Arte Basel)

Dan Flavin: *Untitled (to Barnett Newman), 2* (1971)

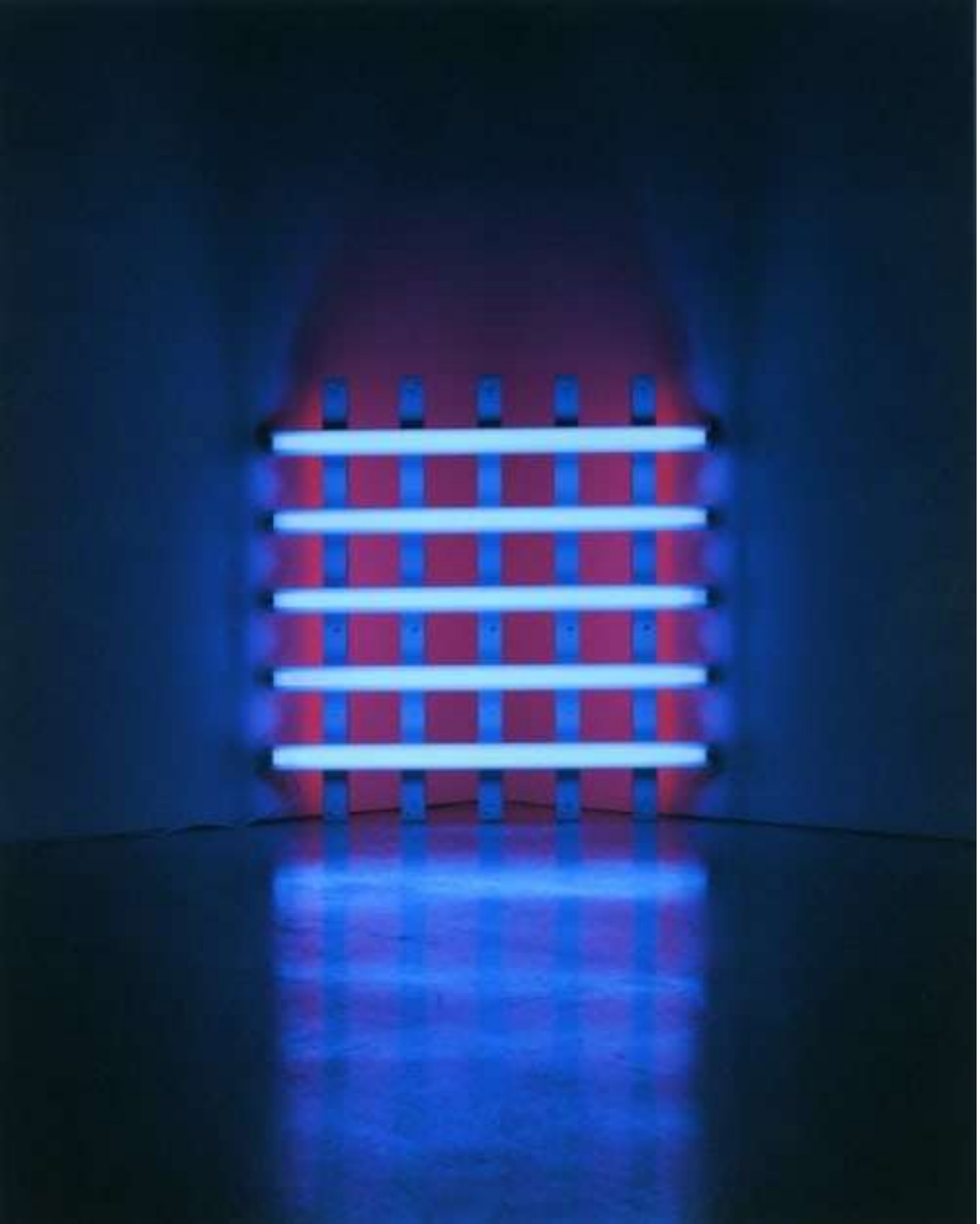
Dan Flavin: *Untitled* (to Cy Twombly) (1972)



Dan Flavin: *Untitled* (for Frederika and Ian) 3 (1987)

Dan Flavin: *Untitled (for Véronique)* (1987, Arte Basel)

Dan Flavin: *Untitled (In honor of Leo Castelli at the thirtieth anniversary of his gallery)* (1987, Arte Basel)

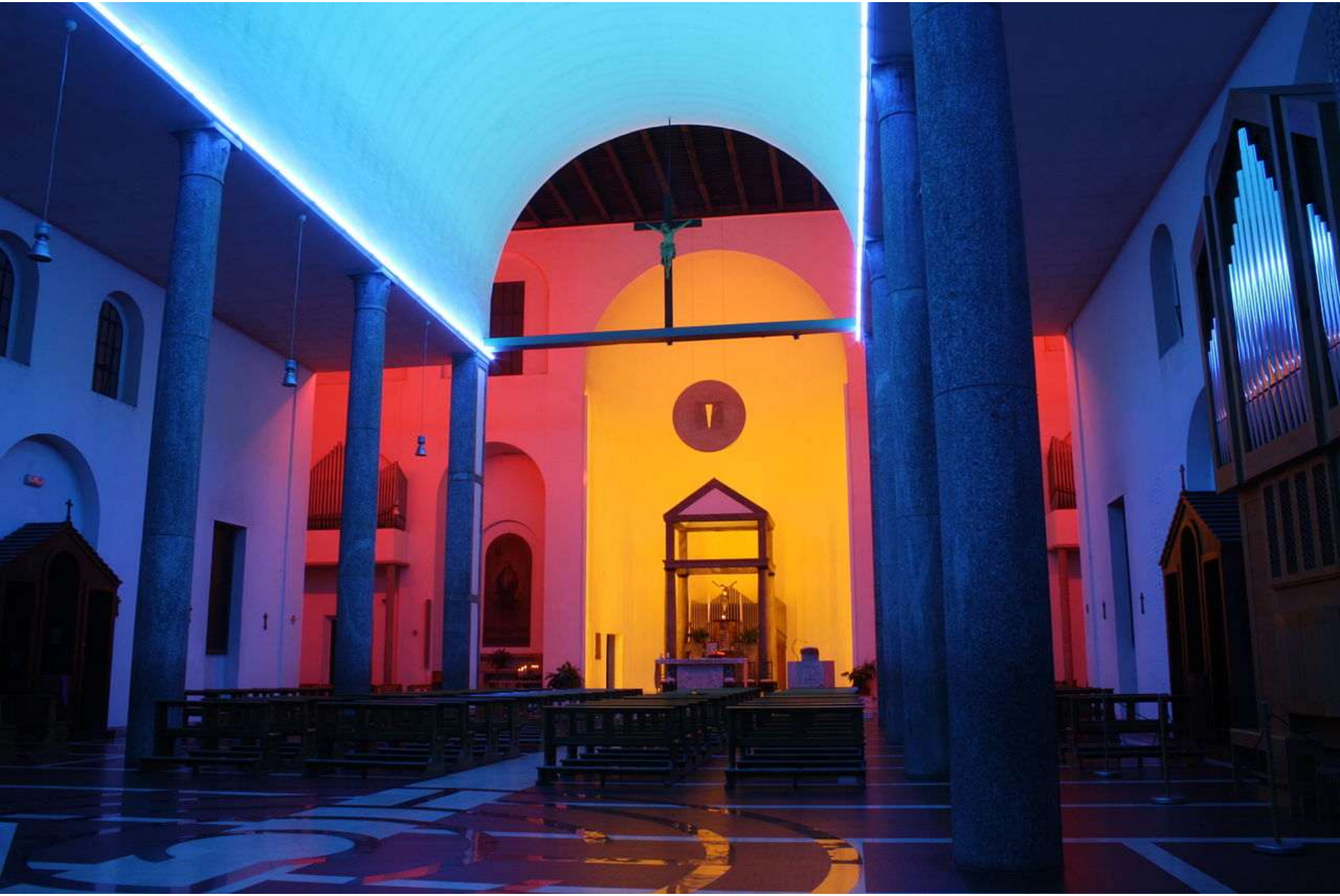


Dan Flavin: *Untitled ('To S.A., lovingly')*
(1987, Arte Basel)

Dan Flavin: *Installation view at David Zwirner* (2019, Parigi)

Dan Flavin: *Installazione*

Dan Flavin: *Installazione*



Dan Flavin: *Untitled* - istallazione permanente presso Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa, completata 2 gg prima della morte dell’artista (1996)e sponsorizzata dalla Fondazione Prada (Milano)

Sam FRANCIS (1923-1994)

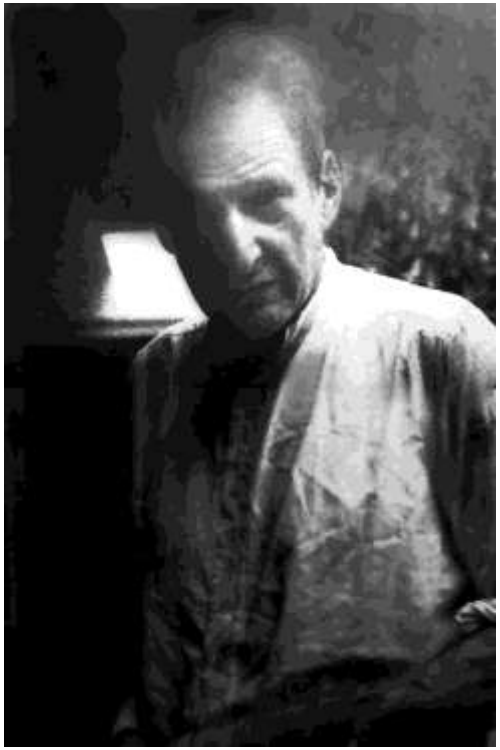
Sam Francis: *Red and Black* (1964, New York, Solomon R. Guggenheim Museum)

Sam Francis: *Dipinto* (1957, Parma, Collezione Barilla di Arte Moderna)

Sam Francis: *Untitled* (1964, New York, Solomon R. Guggenheim Museum)

Sam Francis: *Shining Back* (1958, New York, Solomon R. Guggenheim Museum)

Sam Francis: *Untitled* (1964, New York, Solomon R. Guggenheim Museum)



Lucien FREUD (1922-2011)

Lucien Freud: *Donna nuda sul letto*

Lucien Freud: *Woman in a White Shirt* (1957, The Duchy of Devonshire)

Lucien Freud: *Ritratto di Rose* (1978). Il ritratto scandaloso che l’artista fece di sua figlia Rose Boyt di 17 anni

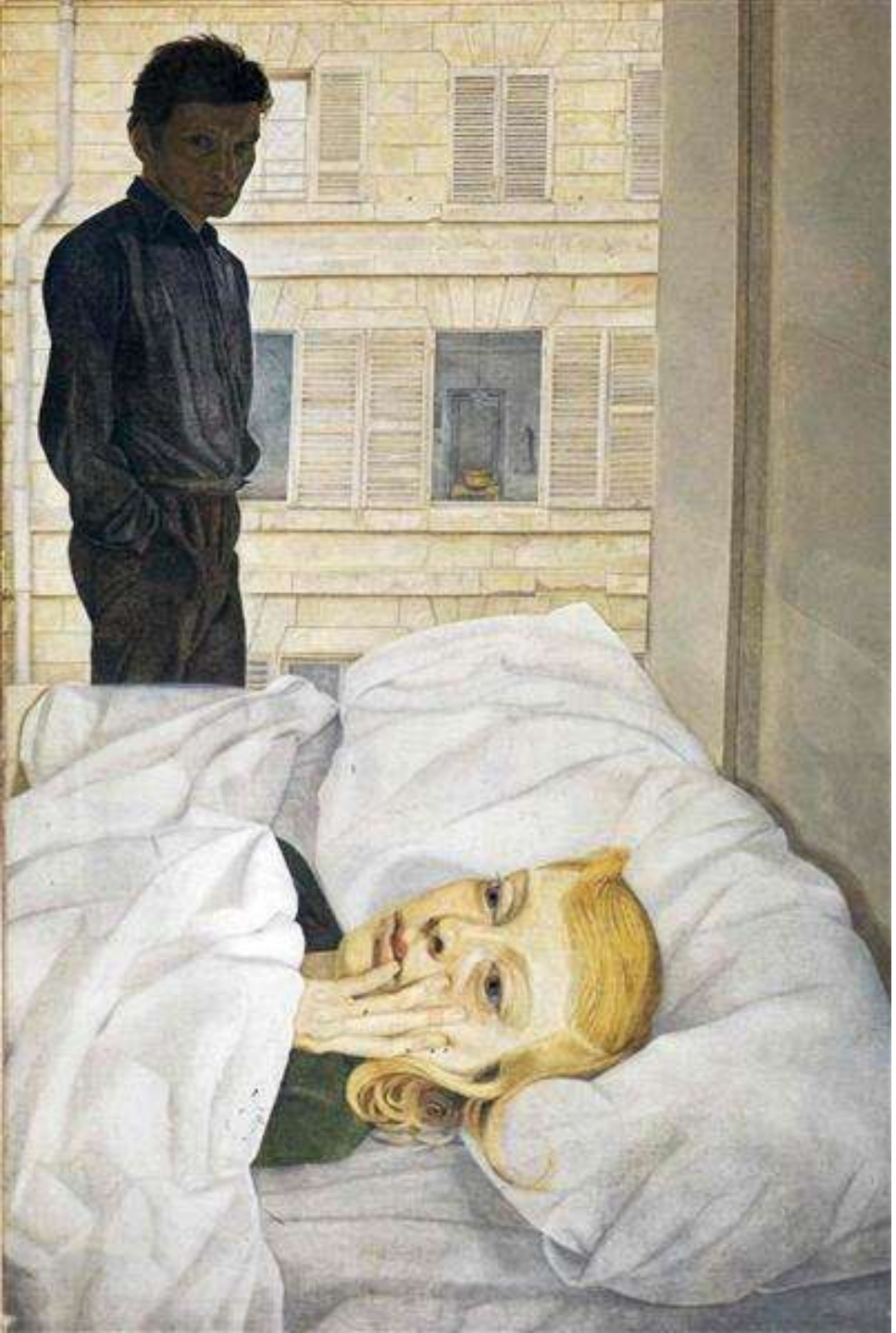
Lucien Freud: *Ritratto di Rose* (1978). Il ritratto scandaloso che l’artista fece di sua figlia Rose Boyt di 17 anni

Lucien Freud: *Guy and Speck*
(1981, collezione privata)

Lucien Freud: *Double portrait* (1986, collezione privata)

Lucien Freud: *Benefits Supervisor Sleeping* (1995): battuta da Chsitie's a New York per $33 milioni nel 2008 – record per un'artista vivente

AUTORITRATTI



Lucien Freud: *Hotel Bedroom* (1954)

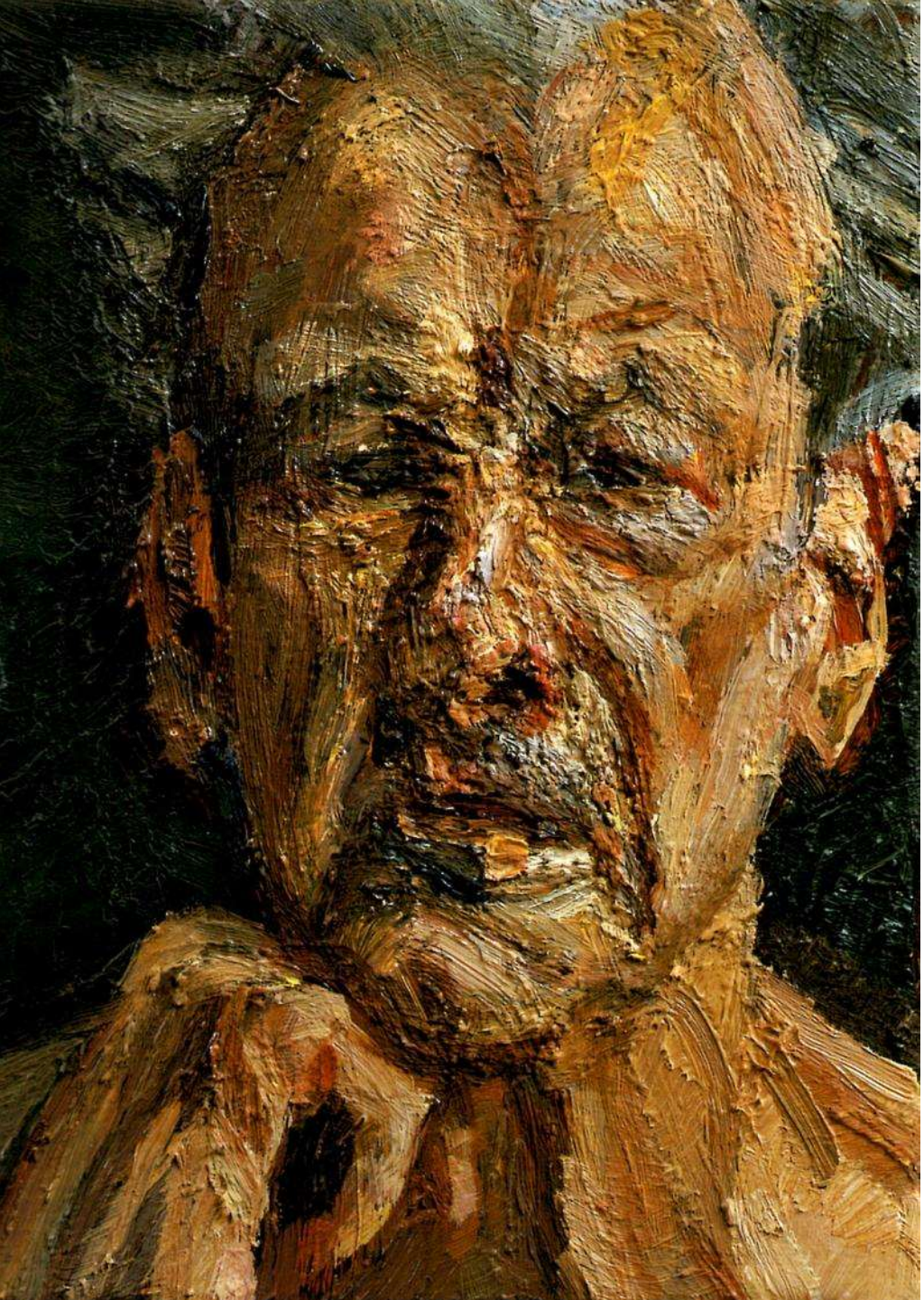
Lucien Freud: *Self-Portrait* (1956)

Lucien Freud: *Reflection with Two Children (Self Portrait)* (1965)

Lucien Freud: *Autoritratto* (1980s). Incompiuto

Lucien Freud: *Reflections. A self portrait* (1985, collezione privata)

Lucien Freud: *Autoritratto. Reflections* (2002, collezione privata)



Lucien Freud: *Autoritratto* (2004)

Lucien Freud at work in 2005 photographed by David Dawson

GILBERT & GEORGE

Gilbert & George: *Christian England* (2008, New York, The Brooklin Museum)

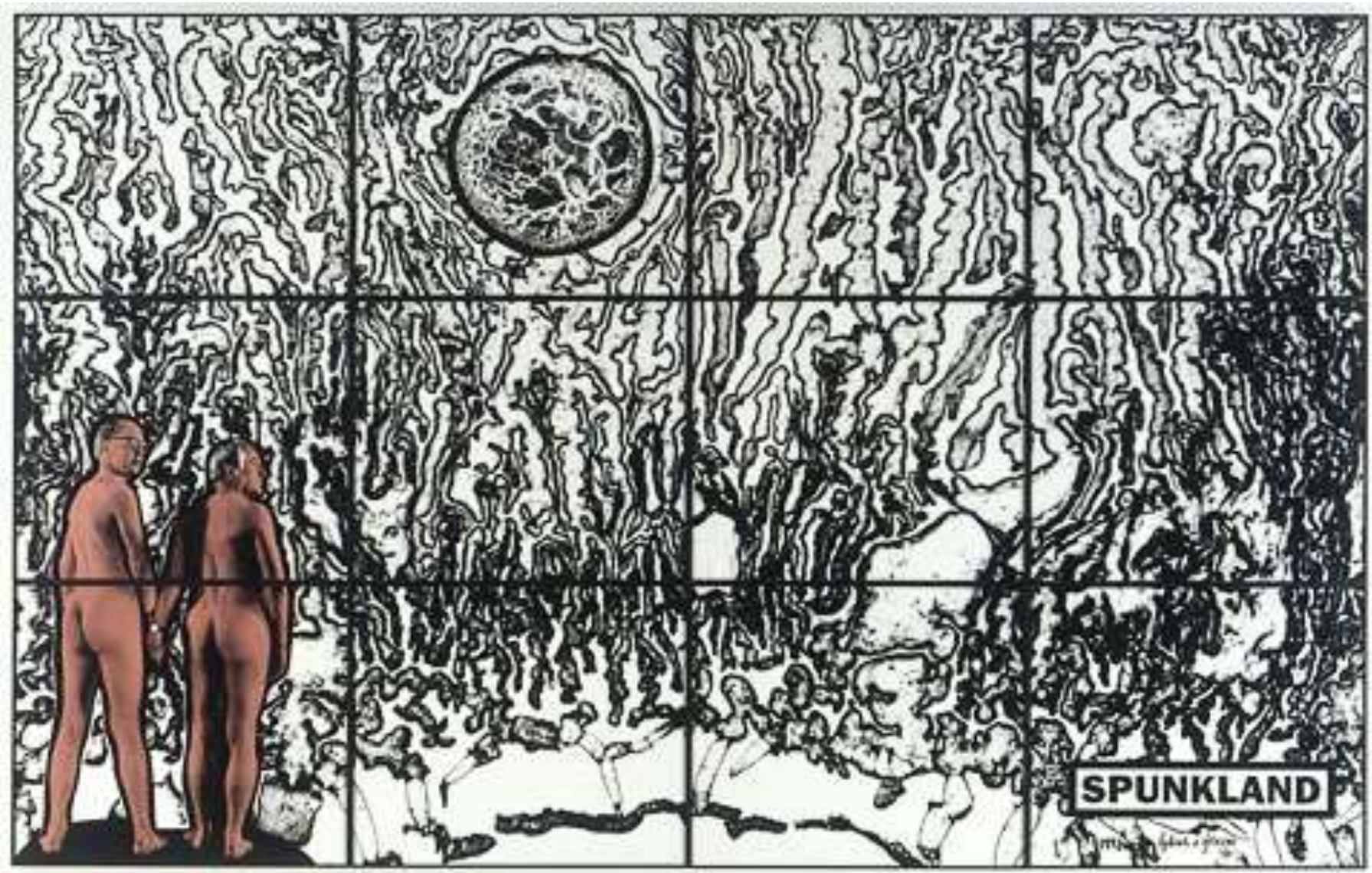
Gilbert & George (New York, Brooklin Museum)

Gilbert & George: *Winter Flowers* (1982, New York, The Brooklin Museum)

Gilbert & George: *Life* (1984, New York, The Brooklin Museum)

Gilbert & George: *Inside* (1983, New York, The Brooklin Museum)

Gilbert & George: *Astrostar* (2013, collezione degli artisti)



Gilbert & George: *Spunkland* (1997, Nantes, Musée des Beaux Artes)

Gilbert & George: *The Tuileries* (1974, New York, MOMA)

To be with Art is all we ask...

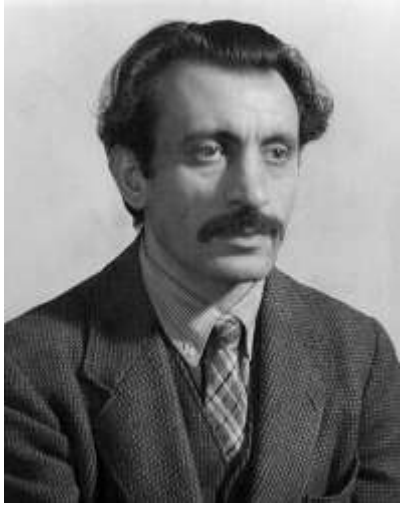
GILBERT and GEORGE
1970

OH ART, what are you? You are so strong and powerful, so beautiful and moving. You make us walk around and around, pacing the city at all hours, in and out of our Art for All room. We really do love you and we really do hate you. Why do you have so many faces and voices? You make us thirst for you and then to run from you escaping completely into a normal life - getting up, having breakfast, going to the work-shop and being sure of putting our mind and energy into the making of a door or maybe a simple table and chair. The whole life would surely be so peaceful, so drunk with the normality of work and the simple pleasures of loving and hanging around for our lifetime. Oh Art, where did you come from, who mothered such a strange being, for what kind of people are you - are for the feeble-of mind are you for the poor-at-heart are for those with no-out. Are you a branch of nature's fantastic net work or are you an invention of some ambitious man? Do you come from a long line of arts? For every artist is born in the usual way and we have never seen a young artist. Is to become an artist to be reborn, or is it a condition of life? Coming slowly over a person like the daybreak. It brings the art-ability to do this funny thing and shows you new possibilities for feeling and scratching at oneself and surroundings: setting standards, making you go into every scene and every contact, every touching nerve and all your senses. And Art we are driven by you at incredible speed, ignorant of the danger you are pushing and dragging us into. And yet Art, there is no going back, all roads go only on and on. We are happy for the good times that you give us and we work and wait only for these titbits from your table. If you only knew how much these mean to us, transporting from the depths of tragedy and black despair to a beautiful life of happiness, taking us where the good times are. When this happens we are able to walk again with our heads held high. We artists need only to see a little light through the trees of the forest, to be happy and working and back into gear again. And yet, we don't forget you. Art, we continue to dedicate our artists art to you alone, for you and your pleasure, for Art's sake. We would honestly like to say to you, Art how happy we are to be your sculptors. We think about you all the time and feel very sentimental about you. We do realise that you are what we really crave for and many times we meet you in our dreams. We have glimpsed you through the abstract world and have tasted of your reality. One day we thought we saw you in a crowded street, you were dressed in a light brown suit, white shirt and a curious blue tie. you looked very smart but there was about your dress a curious worness and dryness. You were walking alone, light of step and in a very controlled sense. We were fascinated by the lightness of your face, your almost colourless eyes and your dusty-blonde hair. We approached you nervously and then just as we neared you you went out of sight for a second and then we could not find you again. We felt sad and unlucky and at the same time happy and hopeful to have seen your reality. We now feel very familiar with you, Art. We have learned from you many of the ways of life. In our work of drawings, sculptures, living-pieces, photo-messages, written and spoken pieces we are always to be seen, frozen into a gazing for you. You will never find us working physically or with our nerves and yet we shall not cease to pose for you, Art. Many times we would like to know what you would like of us, your messages to us are not always easily understood. We realize that it cannot be too simple because of your great complexity and all-meaning. If at times we do not measure up or fulfil your wishes you must believe that it is not because we are unserious but only because we are artists. We ask always for your help, Art, for we need much strength in this modern time, to be only artists of a life-time. We know that you are above the people of our artist-world but we feel that we should tell you of the ordinariness and struggling that abounds and we ask you if this must be. Is it right that artists should only be able to work for you for only the days when they are new, fresh and crisp. Why can't you let them pay homage to you for all their days, growing strong in your company and coming to know you better. Oh Art, please let us all relax with you. Recently Art, we thought to set ourselves the task of painting a large set of narrative views descriptive of our looking for you. We like very much to look forward to doing it and we are sure that they are really right for you.

TO BE WITH ART IS ALL WE ASK.

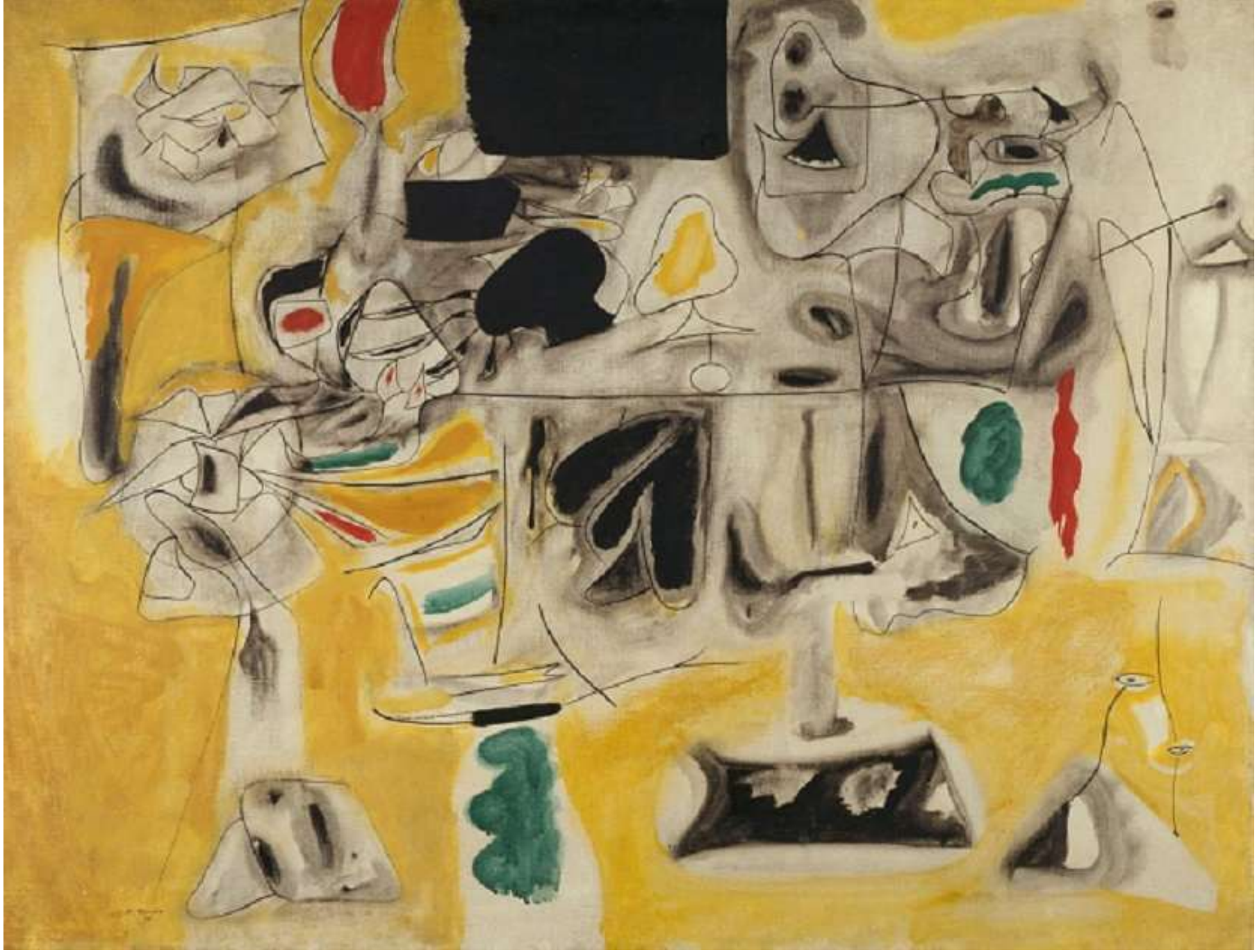
Gilbert & George: *To be with Art* (1970, New York, MOMA)

Gilbert & George: «Eravamo immorali, saremo immortali» (intervista, marzo 2023)



Arshile GORKY (1904-1948)

Arshile Gorky: *Waterfall* (1943, Londra, Tate Modern)



Arshile Gorky: *Landscape* (1945)

Adolph GOTTLIEB (1903-1974)

Adolph Gottlieb: *Untitled* (1961)

Adolph Gottlieb: *Small Burst (*1961, Washington, National Art Gallery)

Adolph Gottlieb: *Centrifugal* (1961, Washington, National Art Gallery)

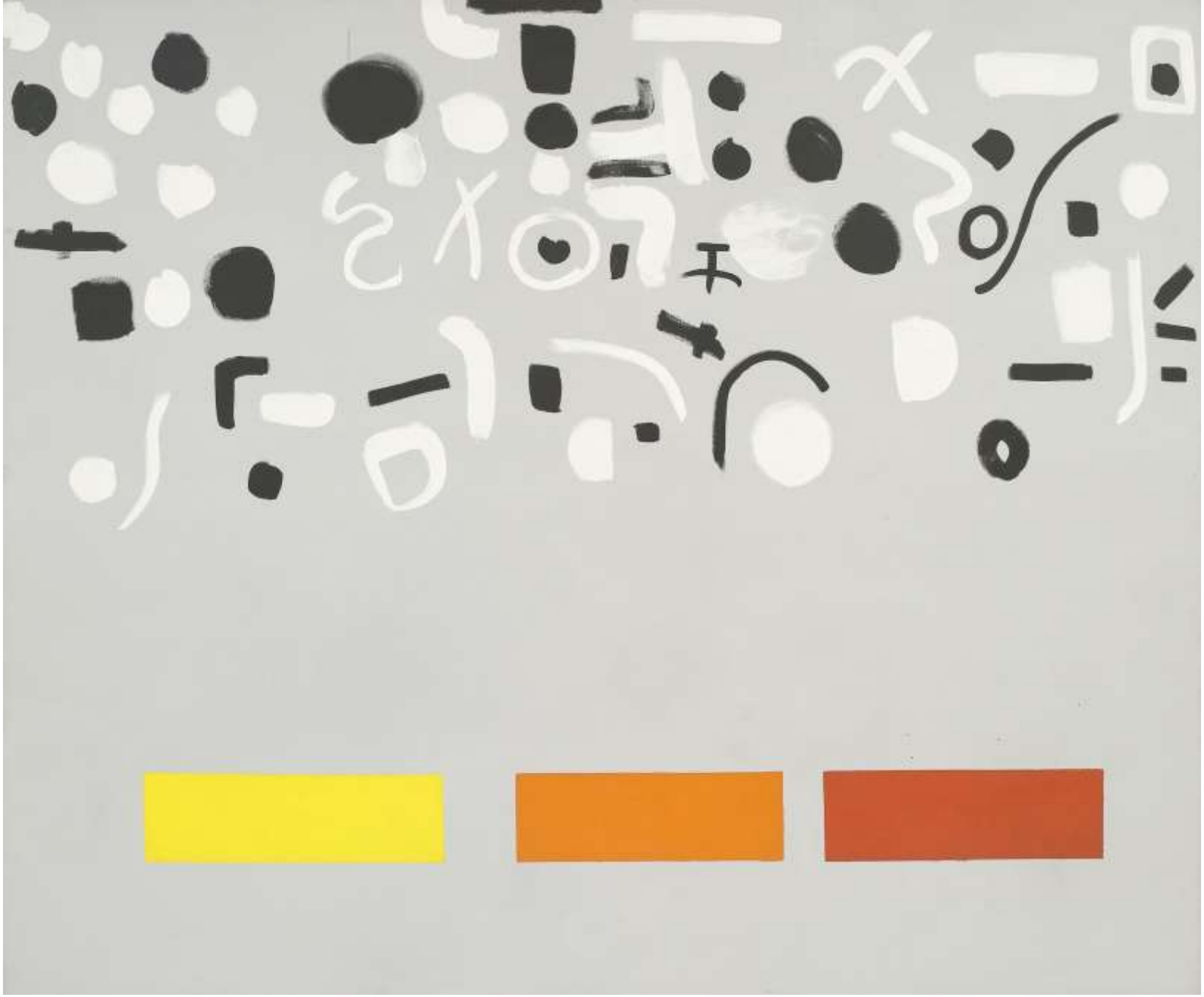
Adolph Gottlieb: *Alarmed White* (1962, New York, Adolph and Esther Gottlieb Foundation)

Adolph Gottlieb: *Icon* (1964, New York, Adolph and Esther Gottlieb Foundation)

Adolph Gottlieb: *Senza titolo* (1965, Venezia, Fondazione Peggy Guggenheim)

Adolph Gottlieb: *Untitled* (1966, New York, Adolph and Esther Gottlieb Foundation)

Adolph Gottlieb: *Blue Halo* (1967, Washington, National Art Gallery)



Adolph Gottlieb: *Open Above* (1972, New York, Adolph and Esther Gottlieb Foundation)

Adolph Gottlieb: *Calligraphy* (1972, Private Collection)

Adolph Gottlieb: *The Red* (1972, New York, Adolph and Esther Gottlieb Foundation)

Adolph Gottlieb: *Sign #2* (1973, New York, Adolph and Esther Gottlieb Foundation)

Juan GRIS (1887-1927)

Juan Gris: *Uomo e donna su una panchina*
(1909, Washington, National Gallery of Art)

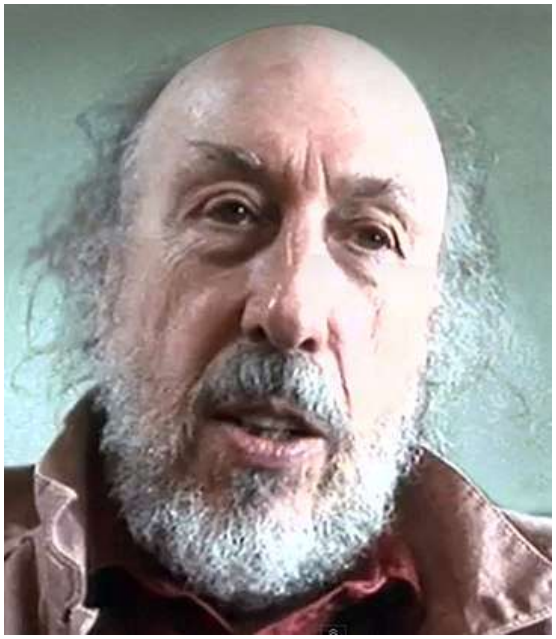
Juan Gris: *Astrazione (chitarra e bicchiere)* (1913, Chicago, The Art Institute)

Juan Gris: *La bouteille d'anis* (1914, Madrid, Museo Nacional Reina Sofia)

Juan Gris: *Donna seduta* (1917, Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza)

Juan Gris: *Le moulin à café* (1920, Madrid, Museo Reina Sofia)

Juan Gris: *La table du musicien* (1926, Madrid, Museo Reina Sofia)



Richard HAMILTON (1922-2011)

Just what is it that makes today's homes so different? is a remake of an image Hamilton originally created in **1956** as part of his contribution to the group exhibition *This is Tomorrow* held at the Whitechapel Art Gallery in London.

The collage ***Just what is it that makes today's home's so different, so appealing?*** (Kunsthalle Tübingen, Zundel Collection) featured in the catalogue and was also made into a poster. It is one of Hamilton's most famous images and has become an **icon of British Pop art**

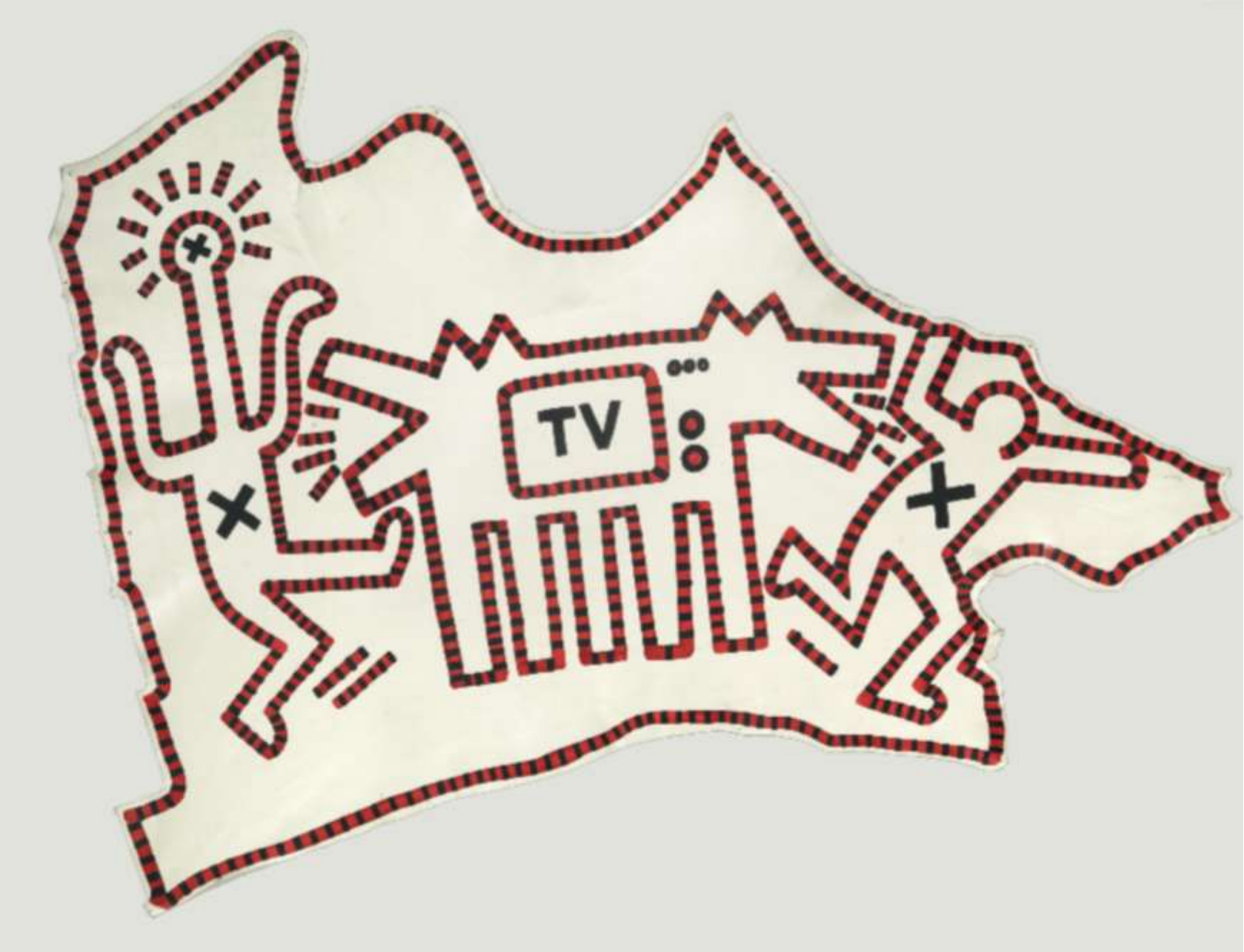
Richard Hamilton: *Just what was it that made yesterday's homes so different, so appealing?* (1956). The work is now in the collection of the Kunsthalle Tübingen. It was the first work of pop art to achieve iconic status.

Richard Hamilton: Just what is it that makes today's homes so different? (1992)

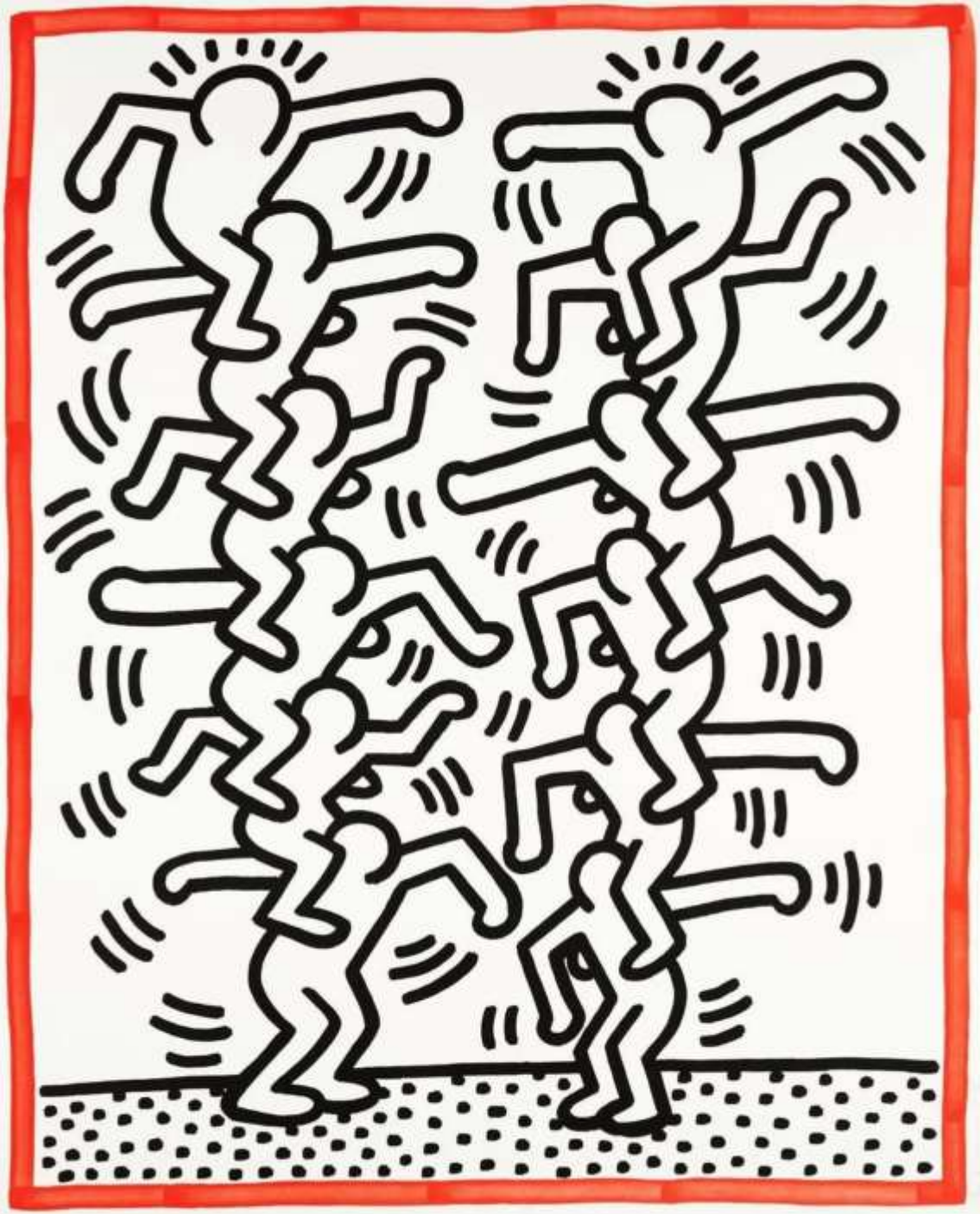
Richard Hamilton: *Just what was it that made yesterday's homes so different, so appealing? (upgrade)* (2004, Londra, Tate Modern)

Richard Hamilton: *Beatles* (2007, Londra, Tate Modern)

Keith HARING (1958-1990)



Keith Haring: *Untitled* (1983, Firenze, Collezione Roberto Casamonti)



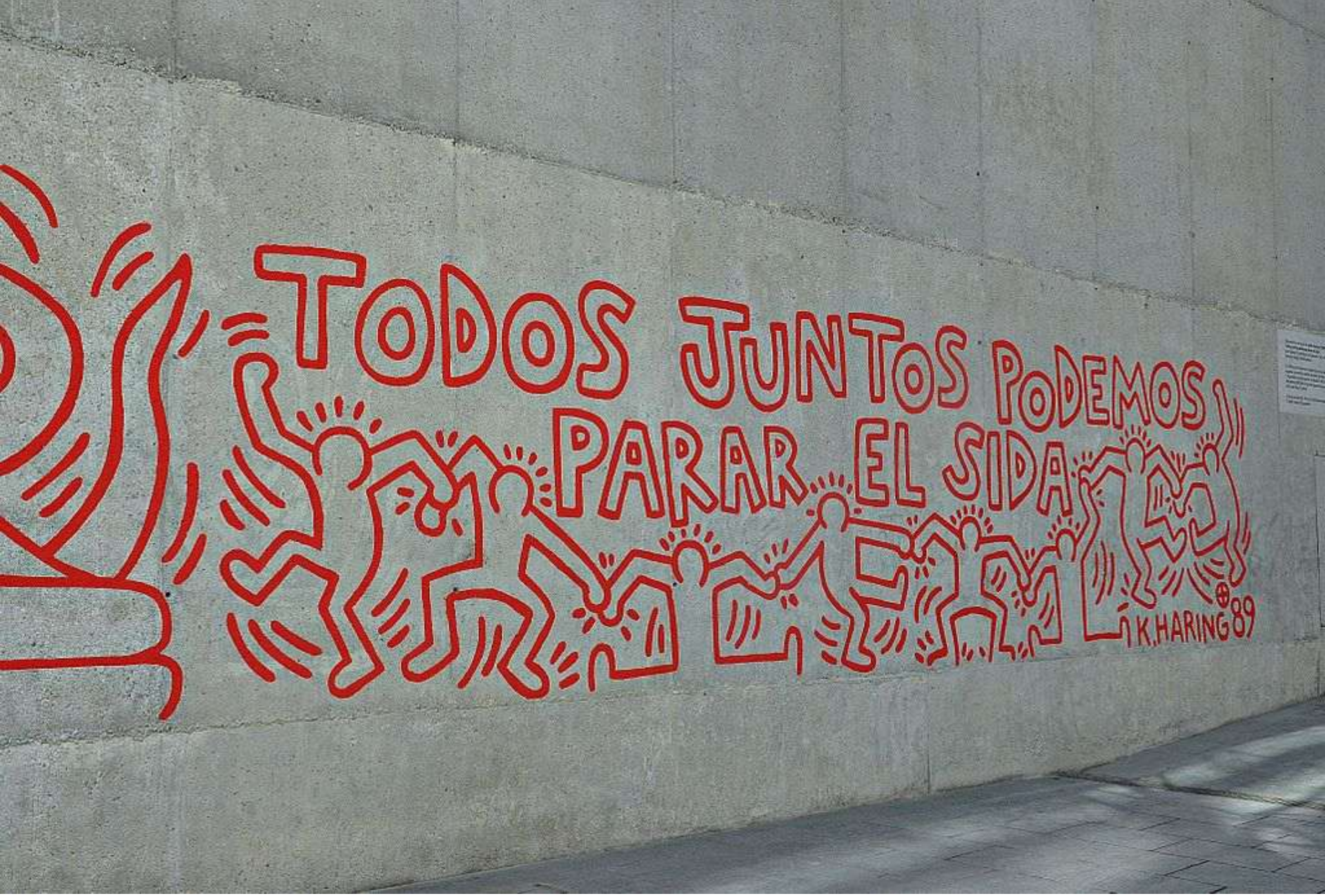
Keith Haring: *Three Lithographs 3* (1985)

Keith Haring: *Mural* (Berlino, muro, 1986)

Keith Haring: *Mural* (1986, Amsterdam). The Mural was hidden for almost 30 years until its 2018 rediscovery

Keith Haring: *Crack is Wack mural* (New York, 1986)

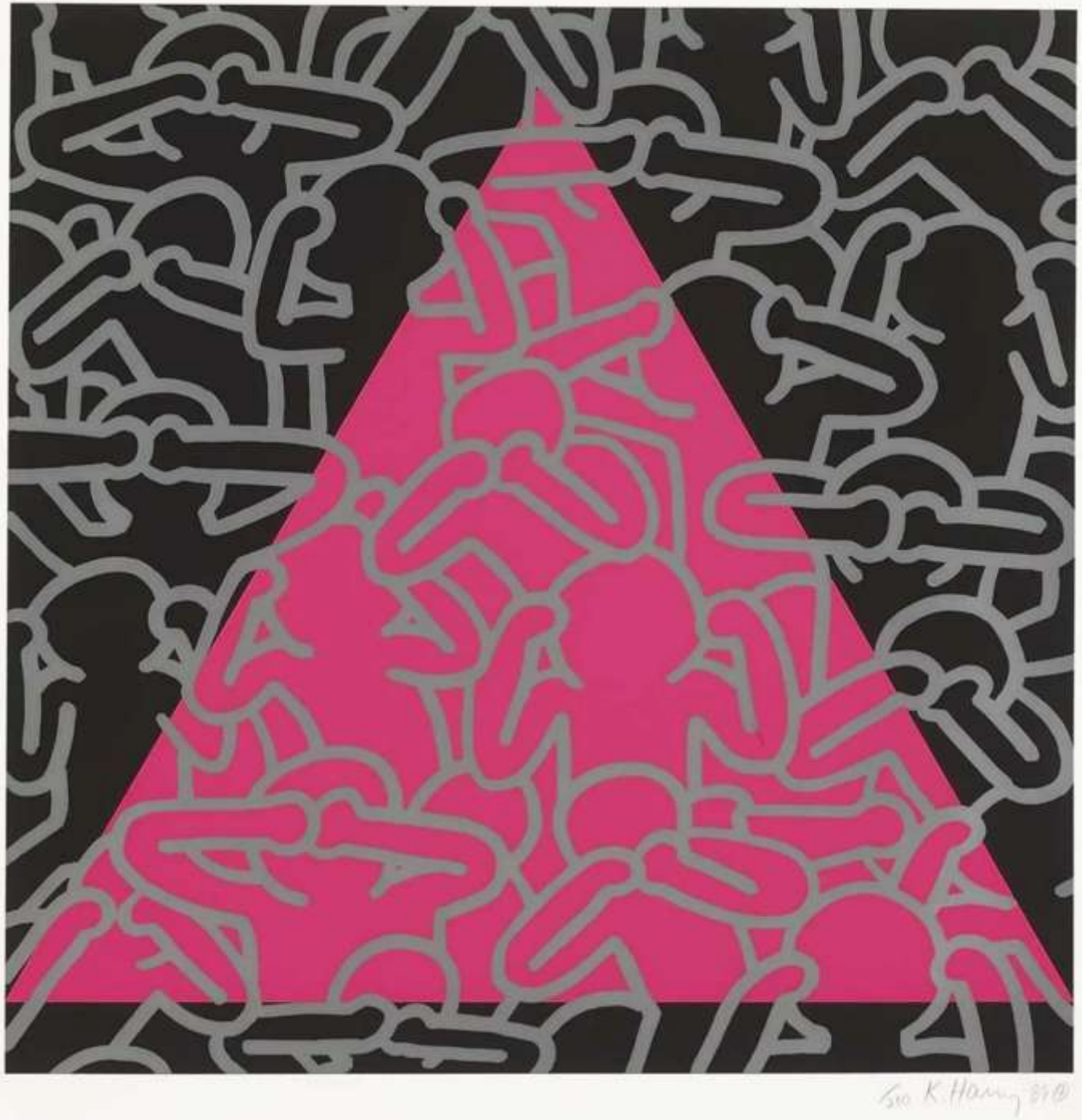
Keith Haring: *Fresque We Are The Youth* (1987, Filadelfia)



Keith Haring: *Todos juntos podemos parar el sida* (1989, Barcellona)

Keith Haring: *Tuttomondo* (1989, Pisa)

Keith Haring: *«Ignorance = Fear»* (1989)

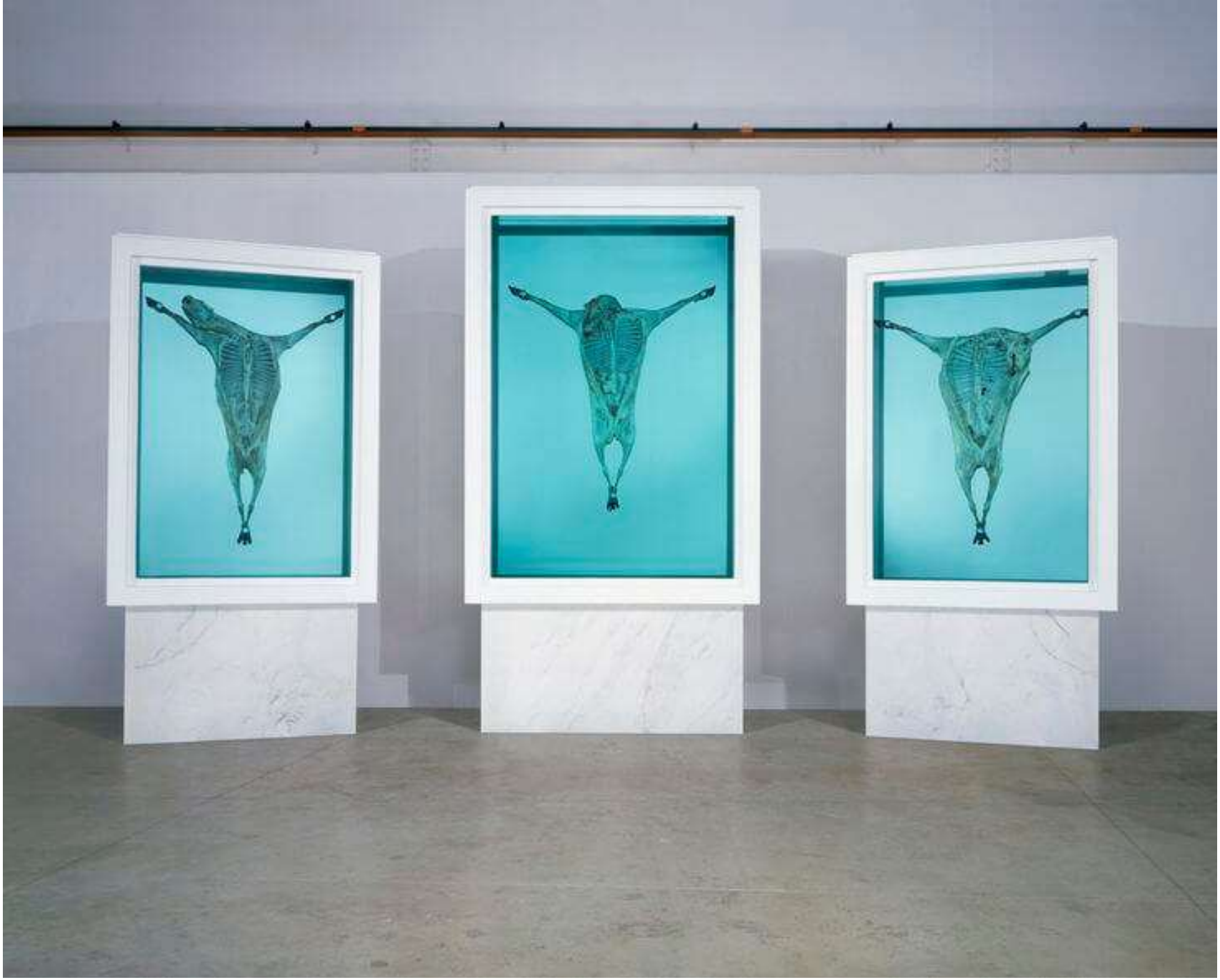


Keith Haring: *«Silence = Death»* (1989)

Keith Haring: *Flying Devil* (1990)

Damien HIRST (1965-)

Damien Hirst: *Capra in formaldeide*



Damien Hirst: *God Alone Knows* (2007)

Damien Hirst: *For the Love of God* (2007)

Damien Hirst: (Milano, Fondazione Prada)

Damien Hirst: (Milano, Fondazione Prada)

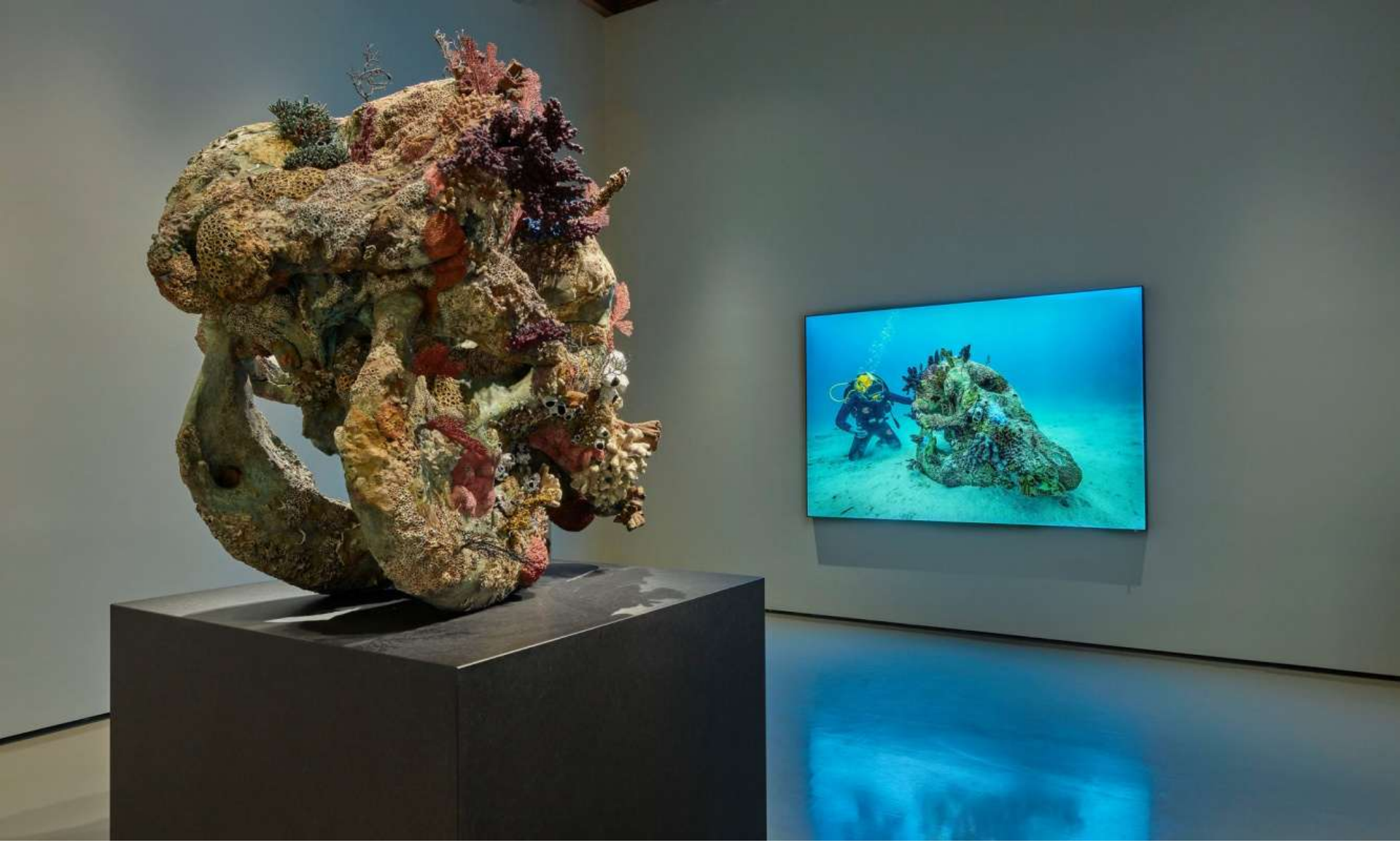
Damien Hirst: *Treasures from the Wreck of the Unbelievable – Demon with Bowl* (2017, Venezia, Palazzo Grassi)

Damien Hirst: *Treasures from the Wreck of the Unbelievable* (2017, Venezia, Palazzo Grassi)

Damien Hirst: *Treasures from the Wreck of the Unbelievable* (2017, Venezia, Palazzo Grassi)

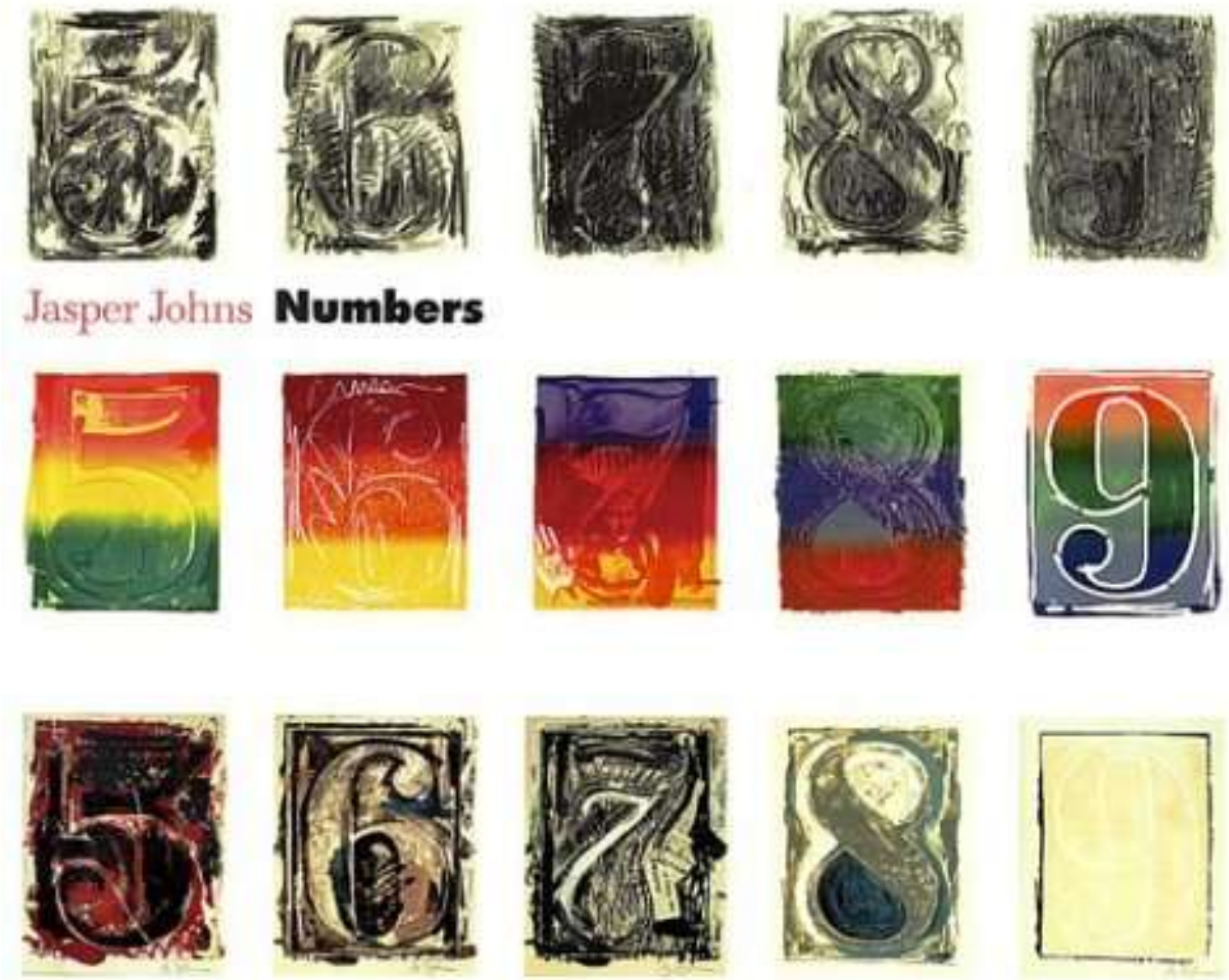
Damien Hirst: *Treasures from the Wreck of the Unbelievable* (2017, Venezia, Palazzo Grassi)

Damien Hirst: *Treasures from the Wreck of the Unbelievable* (2017, Venezia, Palazzo Grassi)



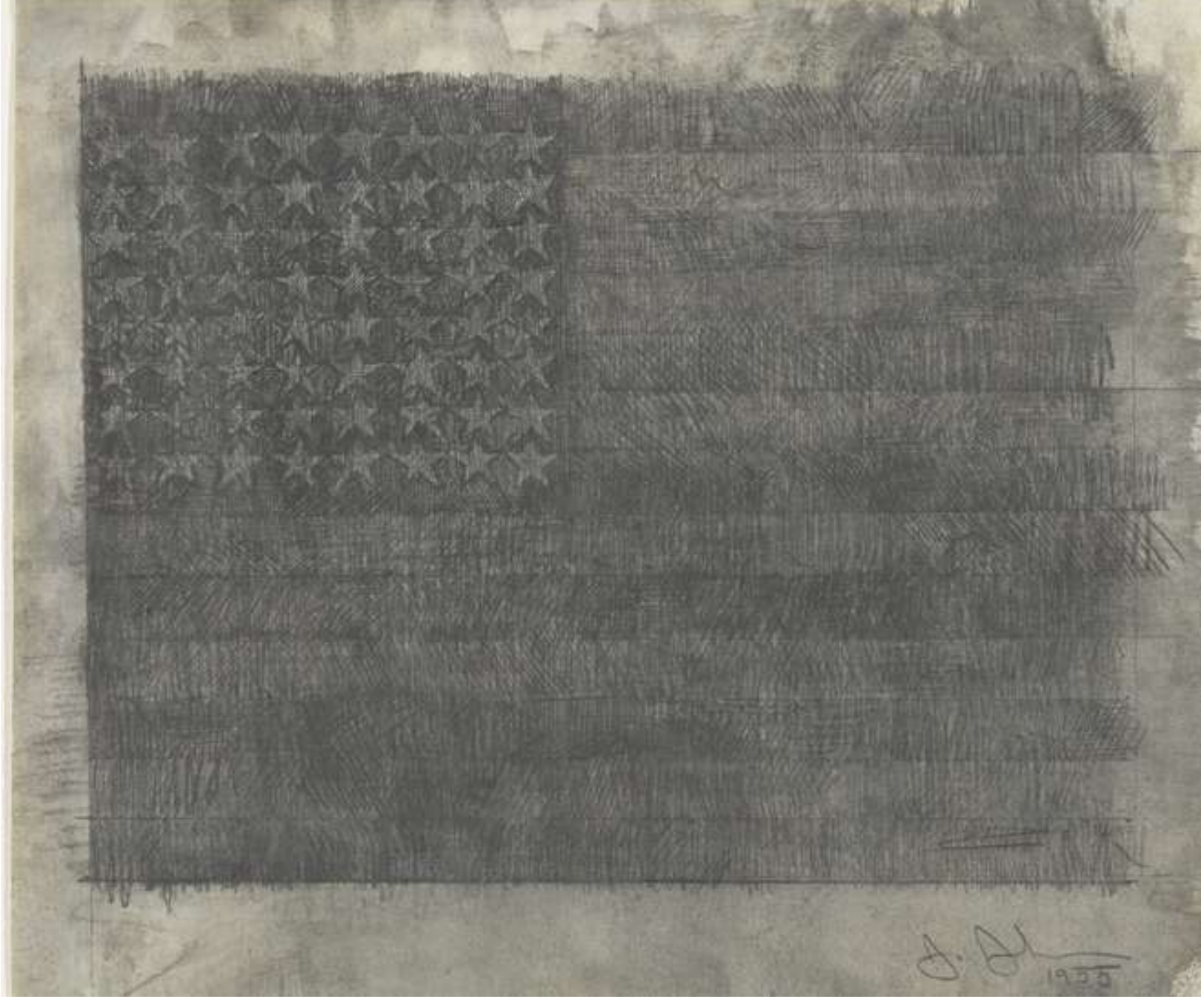
Damien Hirst: *Treasures from the Wreck of the Unbelievable* (2017, Venezia, Palazzo Grassi)

Jasper JOHNS (1930-)



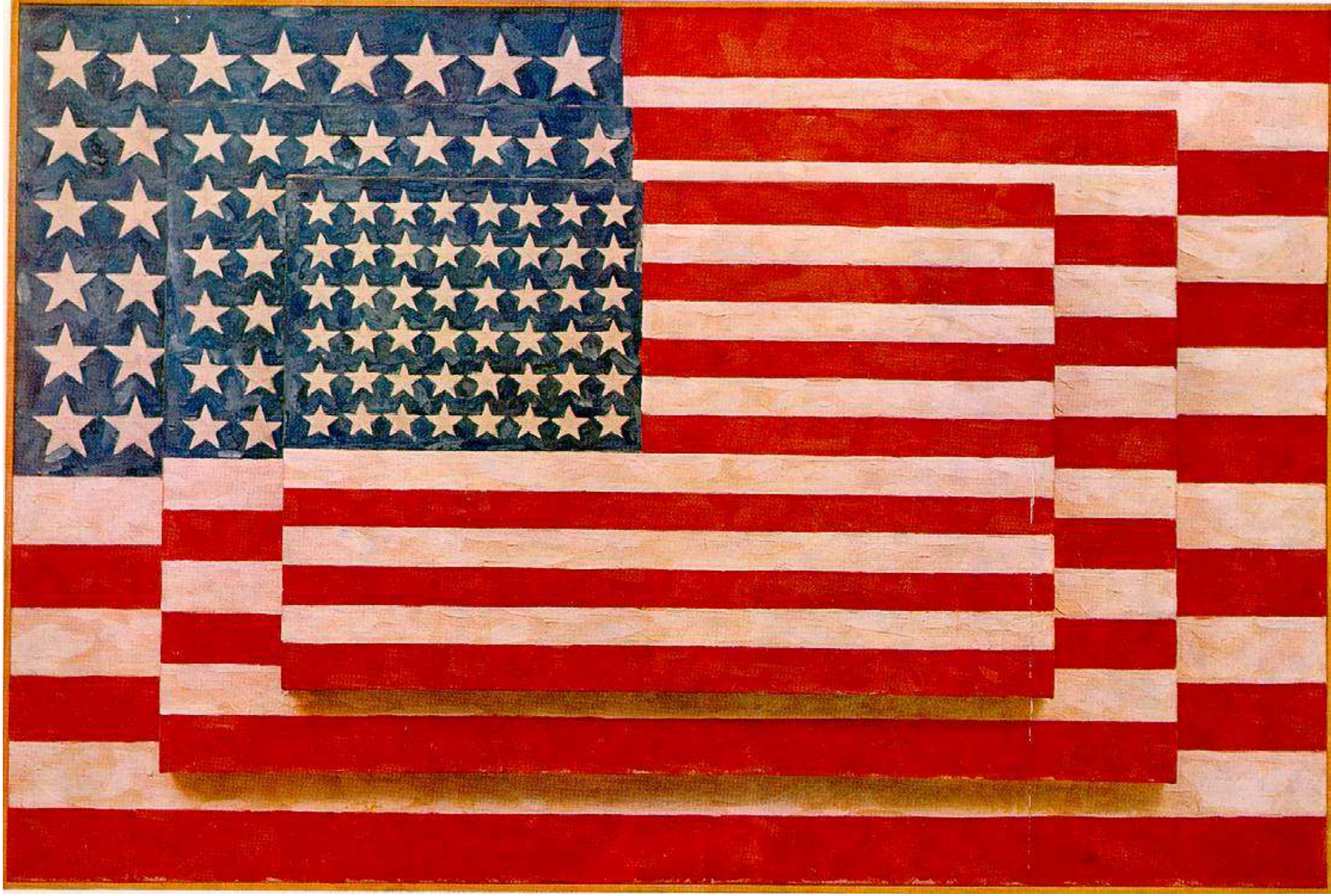
Between 1954 and 1960, Jasper Johns developed his well-known repertory of flat images, including flags, targets, alphabets, words, maps, and numbers--subjects drawn not from popular culture so much as from human consciousness. His explorations of these familiar symbols drew attention to how reality is represented through such visual signs, and how we interpret them.

Jasper John: *Flag* (1954, New York, MoMa)



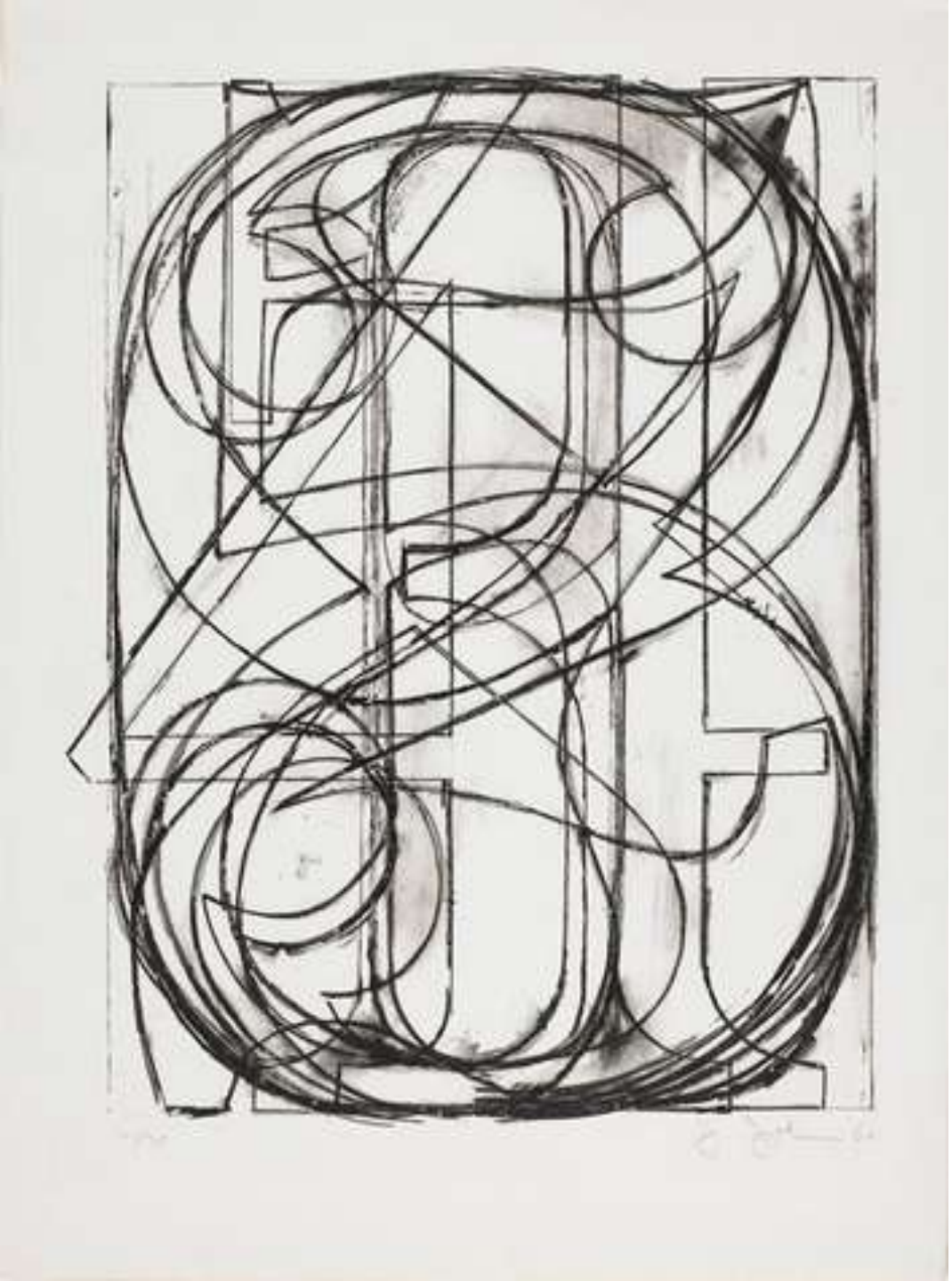
Jasper John: *Flag* (1954, New York, MoMa)

Jasper Johns: *White Flag* (1955, New York, MoMa). Il primo quadro di Johns acquistato dal MoMa



Jasper Johns: *Three Flags* (1958, New York, Whitney Museum of American Art)

Jasper Johns: *Small Numbers in Color* (1959, Collezione dell’artista)



Jasper John: *0 to 9* (1960, Minneapolis, MIA)

Jasper Johns: *0 Through 9* (1961, New York, Whitney Museum of American Art)

Jasper Johns: *Map* (1961, New York, Museum of Modern Art)

Jasper Johns: *Skin with O'Hara Poem* (1963–1965, New York, Whitney Museum of American Art)

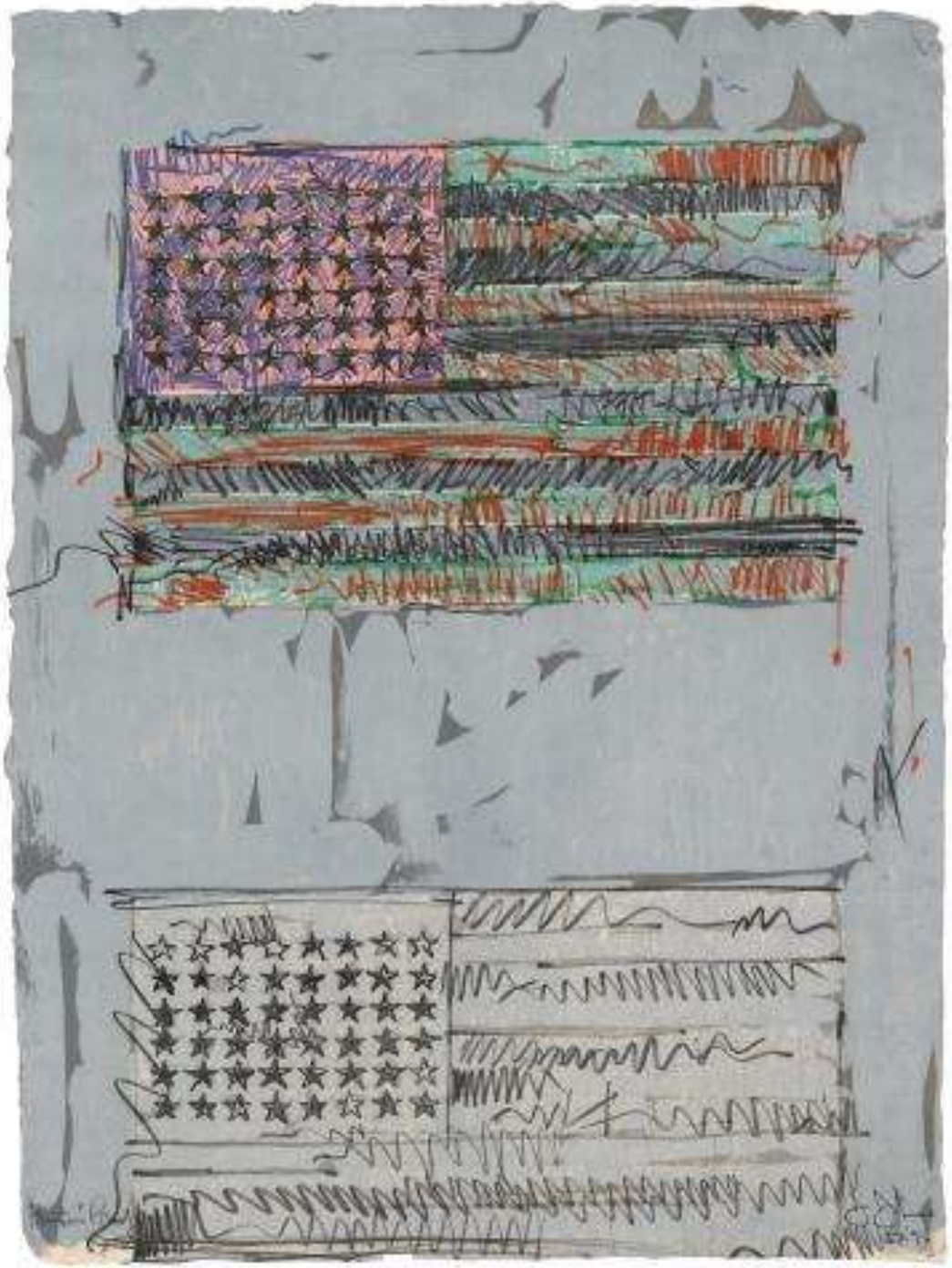
Jasper John: *Flags* (1966, Collezione privata)

Jasper Johns: *Flag* (1967, Los Angeles, The Eli and Edythe L. Broad Collection)

Jasper John: *Flag (from Lead Reliefs Series)* (1969, Dallas, Nasher Sculpture Center)

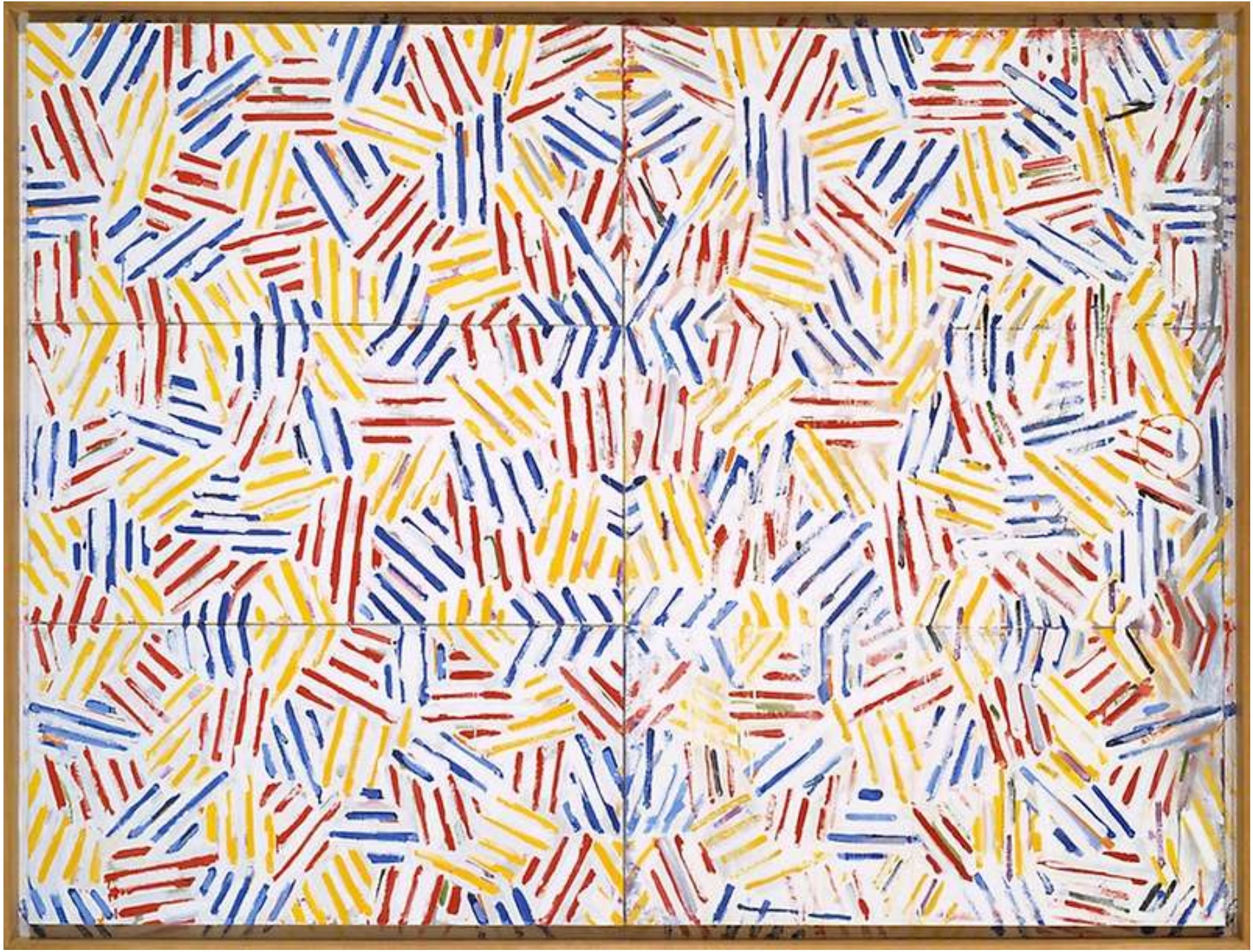
Jasper Johns: *Alphabet* (1969, New York, The MET)

Jasper Johns : *Figure 9* (1969, Washington, National Gallery of Art)



Jasper Johns : *Flags II* (1970, Washington, The Phillips Collection)

Jasper Johns: *Four Panels from Untitled 1972* (1974, Los Angeles, Getty Research Center)



Jasper Johns: *Corpse and Mirror II* (1974, Chicago, Art Institute)

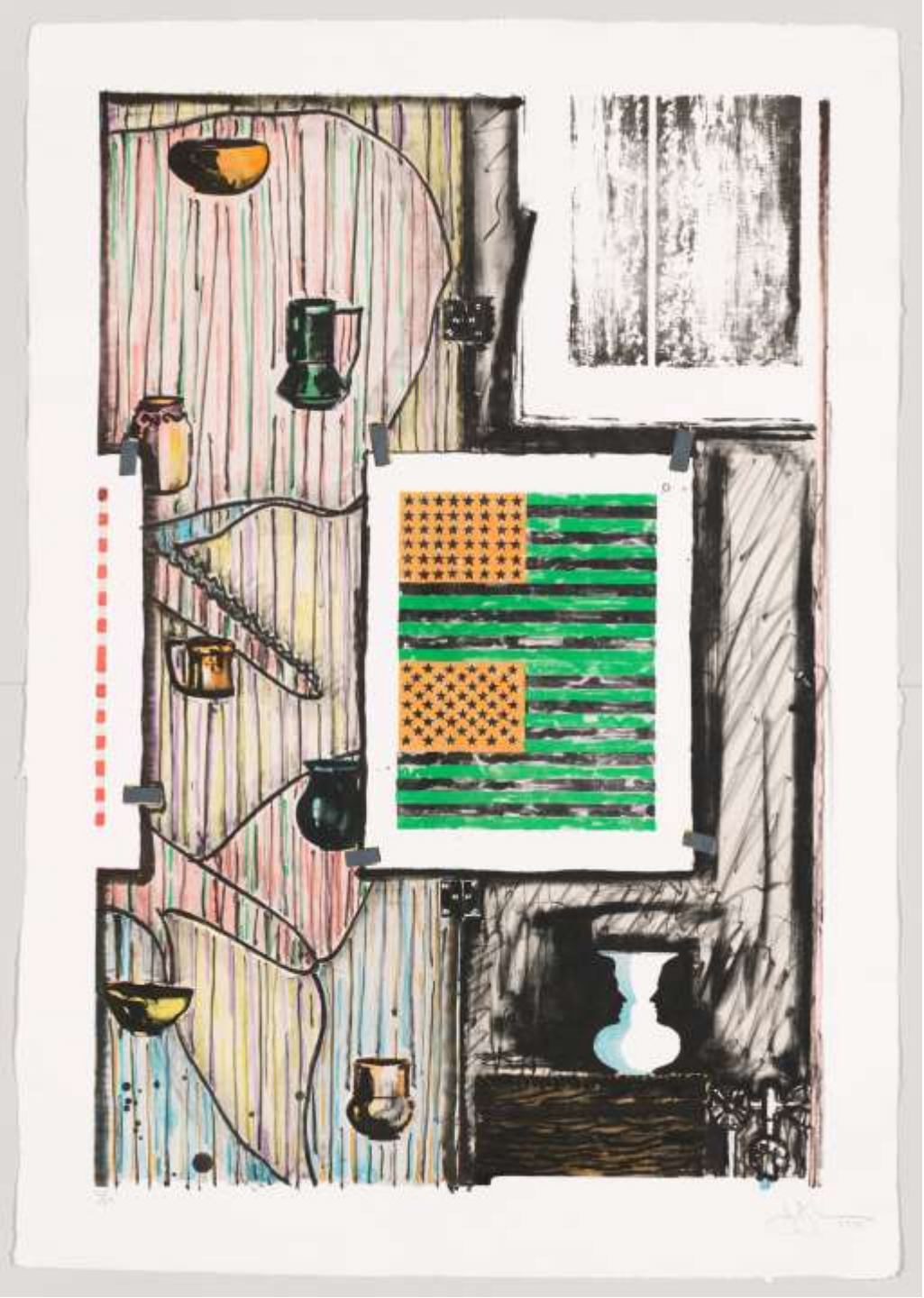
Jasper John: *Flags I (ULAE 128)* (1974, Collezione privata)

Jasper Johns: *Savarin* (1982, New York, Whitney Museum of American Art)

Jasper Johns: *Perilous Night* (1982, Washington, National Art Gallery)

Jasper Johns: *Perilous Night – dettaglio* (1982, Washington, National Art Gallery)

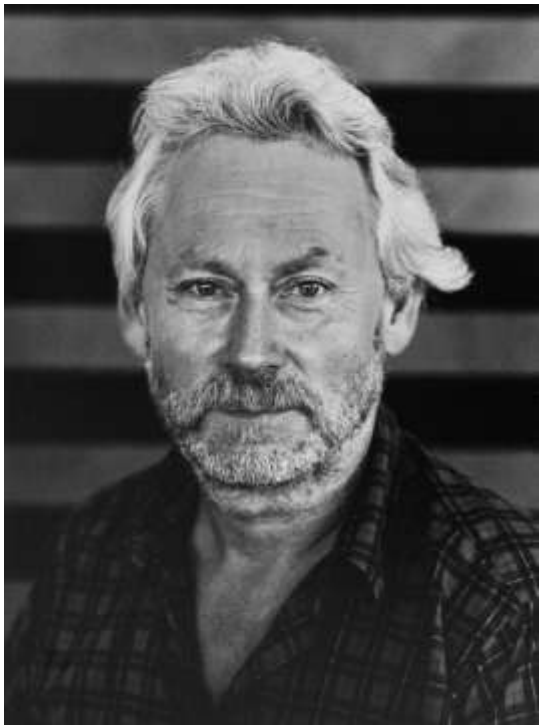
Jasper Johns: *Ventriloquist* (1983, Houston, Museum of Fine Arts)



Jasper Johns: *Ventriloquist* (1986, New York, Whitney Museum of American Art)

Jasper Johns: *Untitled* (1988, New York, Whitney Museum of American Art)

Jasper John: *Flag* (1994, Collezione privata)

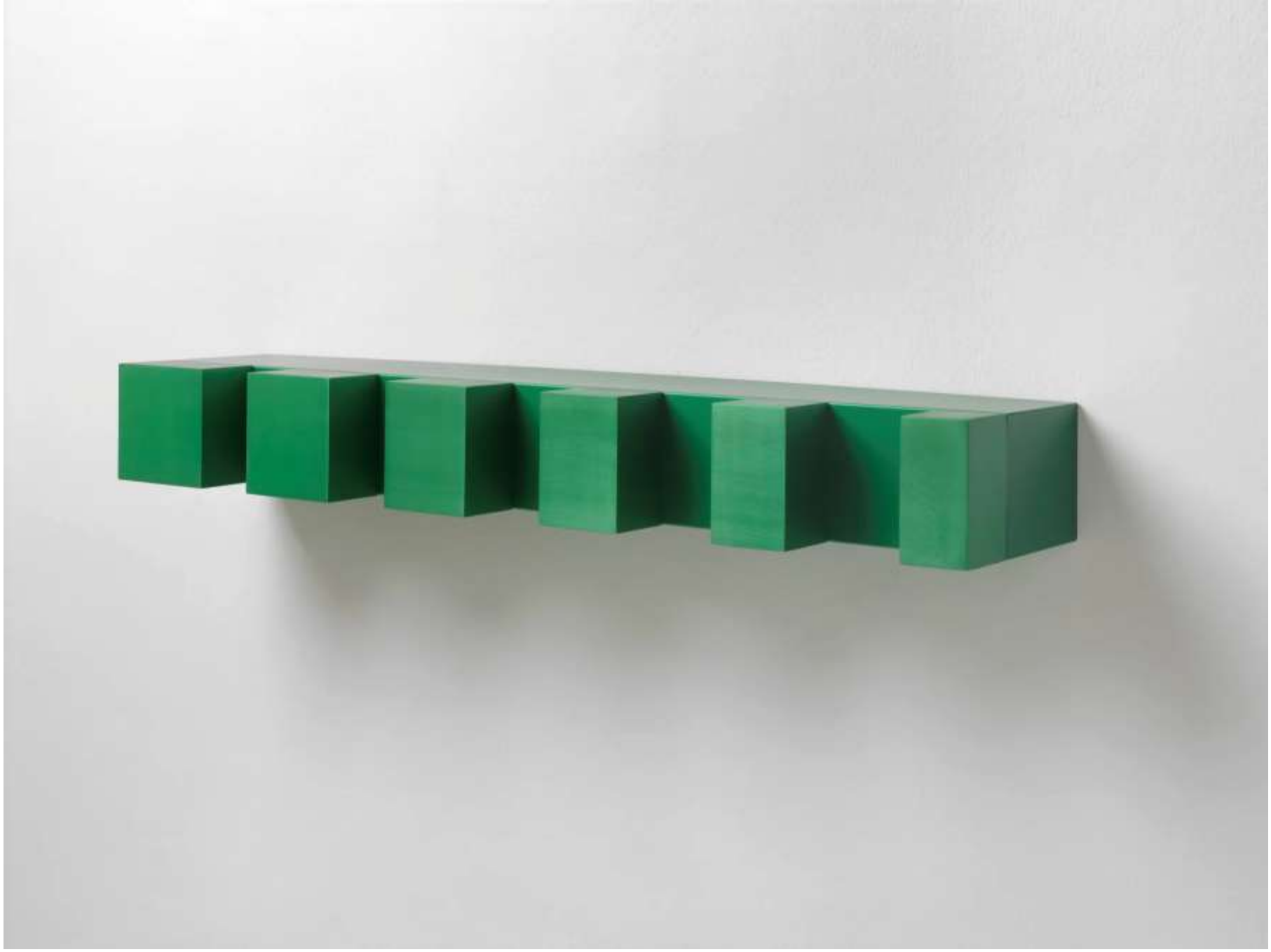


Donald **JUDD** (1928-1994)

Donald Judd: *Untidled* (1967, New York, MoMa)

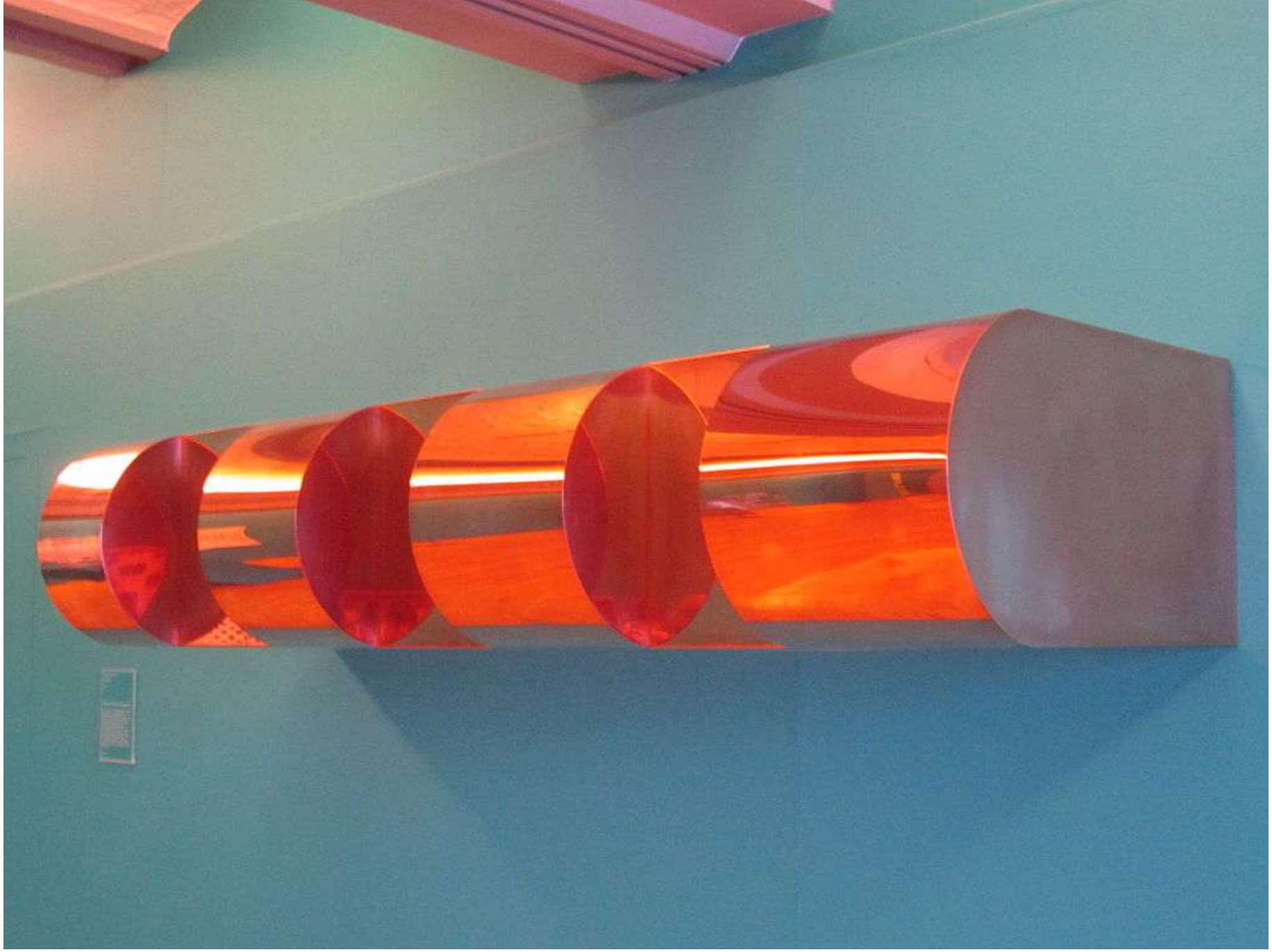
Donald Judd: *Untidled* (1973, New York, MoMa)

Donald Judd: *Senza titolo* (1977, Münster)



Donald Judd: *Untidled* (1988)

Donald Judd: *Untidled* (1988)



Donald Judd: *Untidled* (Liverpool, Tate Liverpool)

Donald Judd: *Untidled* (1990)

Donald Judd: *Untidled* (1991)

Donald Judd: *Untitled* (1991, New York, MoMa)

Donald Judd: *Furnitures*

Donald Judd: *Forhd Slant Chair 84* e *Backward Slant Chair 84* (1982)

Nam JUNE PAIK (1932-2006)

Nam June Paik: *TV Clock* (1963/1989)

Nam June Paik: *Zen for Tv* (1964, Karlsruhe, ZKM - Centro per l'Arte e Media)

Nam June Paik: *Magnet TV* (1965, New York, Whitney Museum of American Art)

Nam June Paik: *TV Chair* (1968)

Nam June Paik: *Cello* (1971)

Nam June Paik: *Merce/Digital* (1988, Collection of Roselyne Chroman Swig)

Nam June Paik: *Piano Piece* (1993, Buffalo, Buffalo AKG Art Museum)

Nam June Paik: *Electronic Superhighway: Continental U.S., Alaska, Hawaii* (1995)

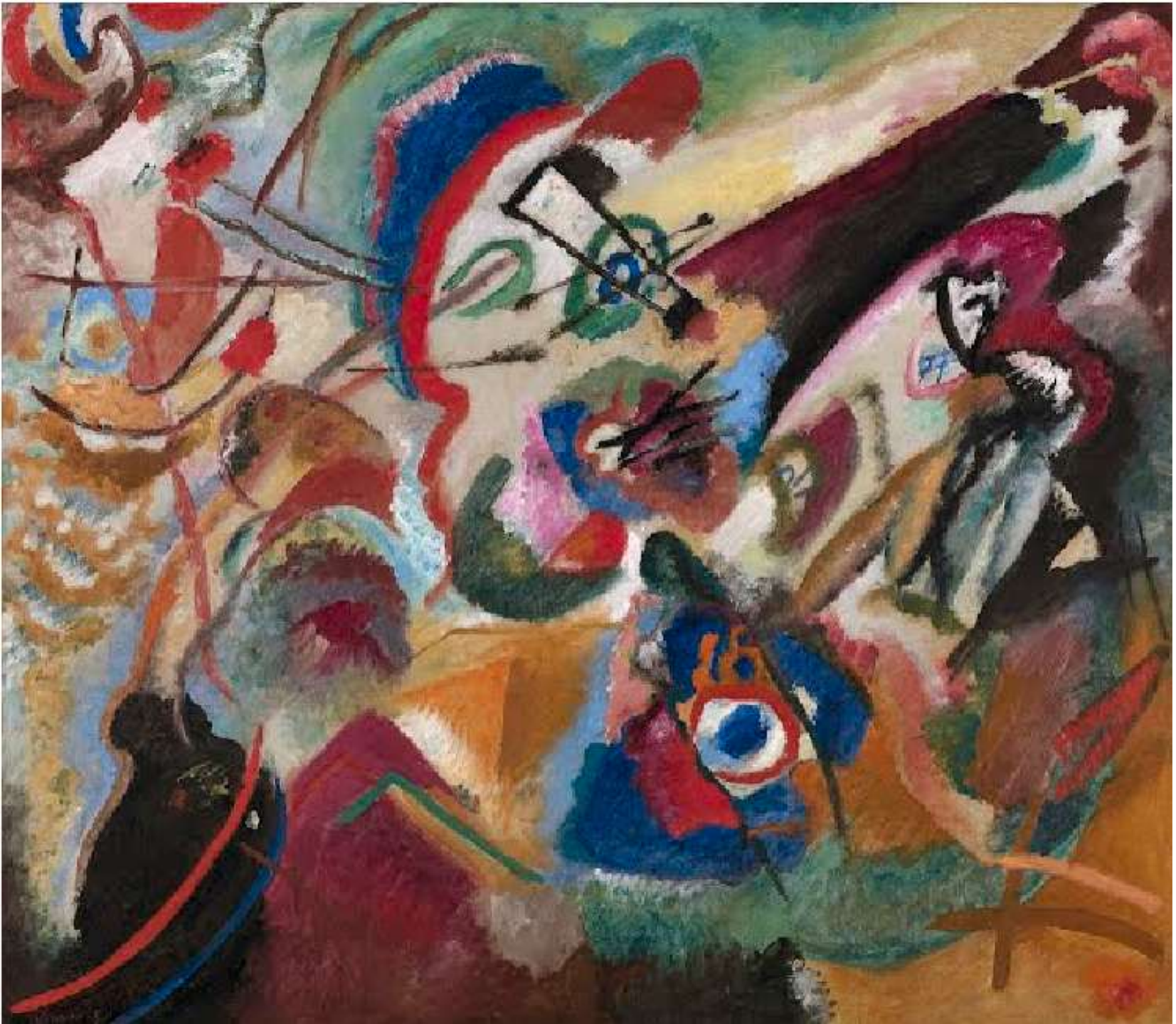
Wassily KANDISKY (1866-1944)

Wassily Kandinsky: *Primo acquerello astratto* (1910, Parigi, Centre Pompidou). È datato 1910 ma è stato realizzato nel 1913. È considerata la **prima opera di arte astratta**

Wassily Kandinsky: *Cosacchi* (1910, Londra, Tate)

Wassily Kandinsky: *Mit dem schwarzen Bogen (Avec l'Arc noir)* (1912, Parigi, Centre Pompidou)

Wassily Kandinsky: *Composizione VII* (1913, Mosca, Galleria Tret'jakov). È considerato il più **grande e ambizioso** quadro dell’autore e fa parte di una serie di 10 Composizioni dipinte nell'arco di trent'anni. Il pittore definì le sue *Composizioni* "visioni interiori" simili per forma e struttura a una sinfonia. Per *Composizione VII* realizzò circa 30 studi.



Vassily Kandinsky: *Fragment 2 for Composition VII* (1913, Buffalo, Albright-Knox Art Gallery)

Wassily Kandinsky: *Swinging* (1925, Londra, Tate)

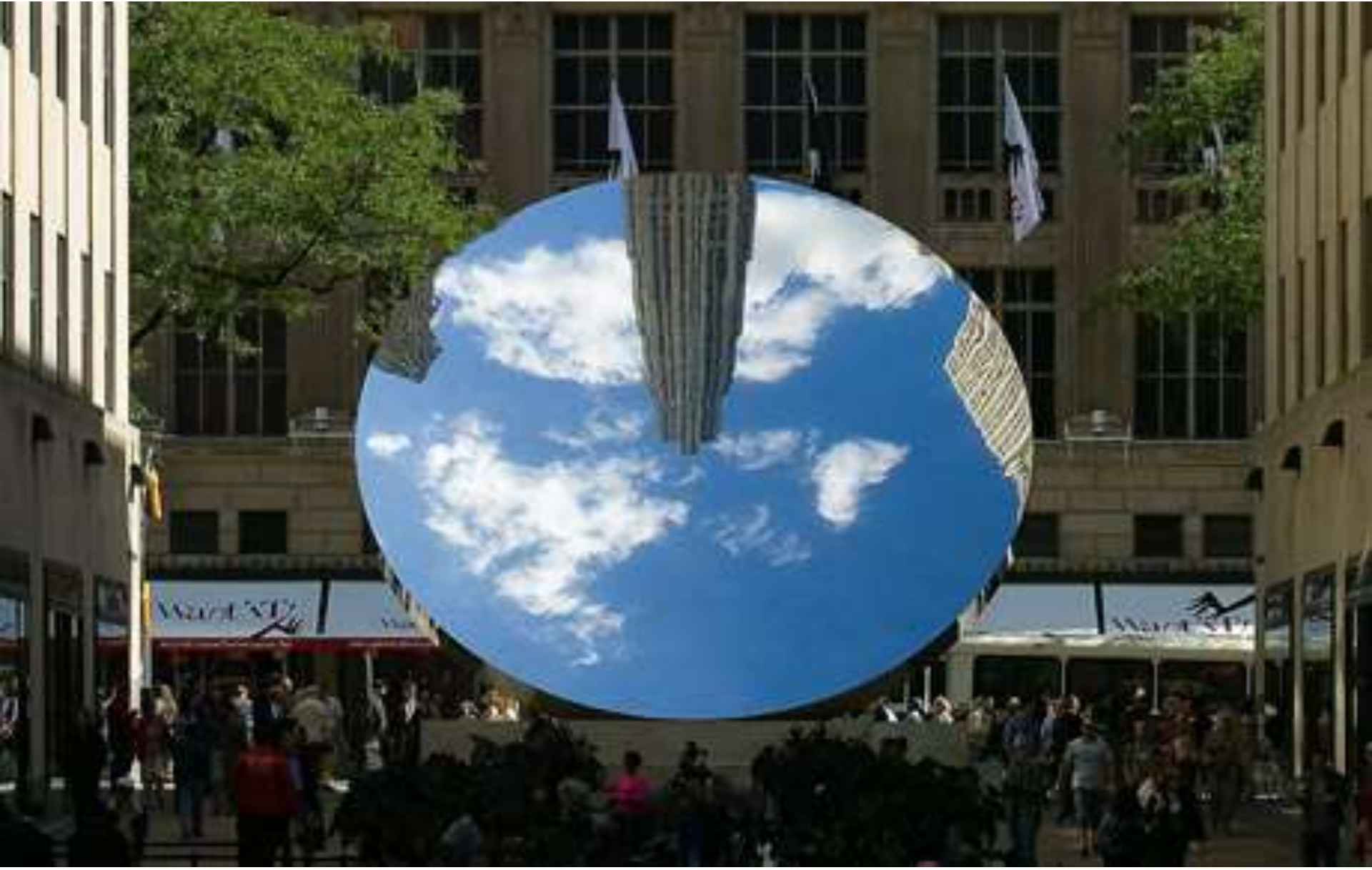
Artista degli opposti: vuoto e pieno, concavo e convesso, chiaro e scuro, cielo e terra. Spesso astratte, concettuali ed evocative, le sue sculture hanno il potere di coinvolgere e spiazzare, intrecciando una relazione dinamica e complessa con il pubblico e lo spazio.

Anish KAPOOR (1954-)

Anish Kapoor: *Cloud Gate* (2006, Chicago, Millennium Park)

L’artista sperimenta il *Vantablack*, il nero assoluto ottenuto con una sostanza innovativa che assorbe il 99,9% delle radiazioni luminose e di cui si è aggiudicato l’utilizzo esclusivo. Rivestite con questo materiale, anche le forme tridimensionali appaiono piatte, ritagliate nello spazio come buchi neri. Kapoor li chiama “negative space”

Anish Kapoor: *Descension* (2017, New York, Brooklyn Bridge Park)



Anish Kapoor: *Sky Mirror* (2006, New York, Rockefeller Center)

Anish Kapoor: *Parabola* (Bergamo, chiostro dell’ex monastero di Santa Marta, Palazzo Strozzi, 2004)

Anish Kapoor: mostra delle opere specchianti (Londra, Royal Academy of Arts, 2009)

Anish Kapoor: mostra (Milano, Lisson Gallery, 2016)

Anish Kapoor: mostra *Untrue Unreal* (Firenze, Palazzo Strozzi, ott 2023- feb 2024)

Anish Kapoor: mostra *Untrue Unreal – Angel (1990)* (Firenze, Palazzo Strozzi, ott 2023- feb 2024)

Anish Kapoor: mostra *Untrue Unreal – Svayambhu (2007)* (Firenze, Palazzo Strozzi, ott 2023- feb 2024)

Anish Kapoor: mostra *Untrue Unreal – Svayambhu (2007)* (Firenze, Palazzo Strozzi, ott 2023- feb 2024)

Anish Kapoor: mostra *Untrue Unreal – To Reflect an Intimate Part of the Red (1981)* (Firenze, Palazzo Strozzi, ott 2023- feb 2024)

Anish Kapoor: mostra *Untrue Unreal – Mirror* (Firenze, Palazzo Strozzi, ott 2023- feb 2024)

Anish Kapoor: mostra *Untrue Unreal – Vertigo (2006)* (Firenze, Palazzo Strozzi, ott 2023- feb 2024)

Anish Kapoor: mostra *Untrue Unreal – Vertigo* e *Mirror* (Firenze, Palazzo Strozzi, ott 2023- feb 2024)

Anish Kapoor: mostra *Untrue Unreal – Vertigo* e *Newborn* (Firenze, Palazzo Strozzi, ott 2023- feb 2024)

Anish Kapoor: mostra *Untrue Unreal - Void Pavillon VII* (Firenze, Palazzo Strozzi, ott 2023- feb 2024)

Anish Kapoor: mostra *Untrue Unreal - Void Pavillon VII* (Firenze, Palazzo Strozzi, ott 2023- feb 2024)

Anish Kapoor: mostra *Untrue Unreal - Void Pavillon VII* (Firenze, Palazzo Strozzi, ott 2023- feb 2024)

Anish Kapoor: mostra *Untrue Unreal* (Firenze, Palazzo Strozzi, ott 2023- feb 2024)

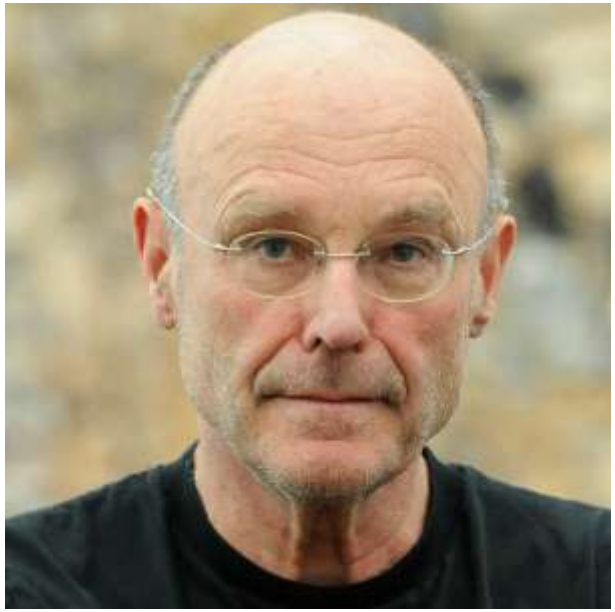
Anish Kapoor: mostra *Untrue Unreal – Strozzi Gathering Clouds (2014)* (Firenze, Palazzo Strozzi, ott 2023- feb 2024)

Il super-nero di Anish Kapoor è un colore bellissimo perché è così profondamente nero da assorbire quasi tutta la luce (si ipotizza il 99,9%)

Dietro questo colore – chiamato *Vantablack* – c'è una storia affascinante: il colore è stato creato da un’azienda da cui Kapoor ha acquistato il diritto di uso esclusivo. Purtroppo per via di questi diritti solo un artista al mondo può sfruttare le potenzialità di un colore così bello. Ma c’è un plot twist. Stuart Semple, un artista e critico, britannico, non tollerava questo monopolio e prima ha creato un «rosa» per tutti e poi un nero ancora più nero che ha reso disponibile per chiunque – tranne Anish Kapoor.

Stuart Semple: Black 3.0. Per lanciare la sua commercializzazione, è stato lanciato un progetto su Kickstarter

Stuart Semple: *Pink*



Anselm KIEFER (1945-)

Anselm Kiefer : *The High Priestess/Zweistromland* (Land of Two Rivers, 1985-1989)

Anselm Kiefer: *Buch. The secret life of Plants* (2002, Reggio Emilia, Collezione Maramotti)

Anselm Kiefer: *Buch. The secret life of Plants* (2002, Reggio Emilia, Collezione Maramotti)

Anselm Kiefer: *Buch*

Anselm Kiefer: *Bücher*

Anselm Kiefer: *Uraeus* (2018, New York, The Rockfeller Center)

Anselm Kiefer: *I 7 palazzi celesti o le torri sefiroth* (2004, Milano, HangarBicocca)

Anselm Kiefer: *Japur* (2009, Milano, Hangar Bicocca)

Anselm Kiefer: *Die deutsche Heilslienie* – partcolare (2013, Milano, HangarBicocca)

Anselm Kiefers: *Für Paul Celan – Aschenblume* (2006)

Anselm Kiefers: *Saturn – Zeit* (2015)

Anselm Kiefers: *"Pantheonizzazione" dello scrittore combattente Maurice Genevoix* – con le musiche di Pascal Dusapin (2020, Parigi, Pantheon)

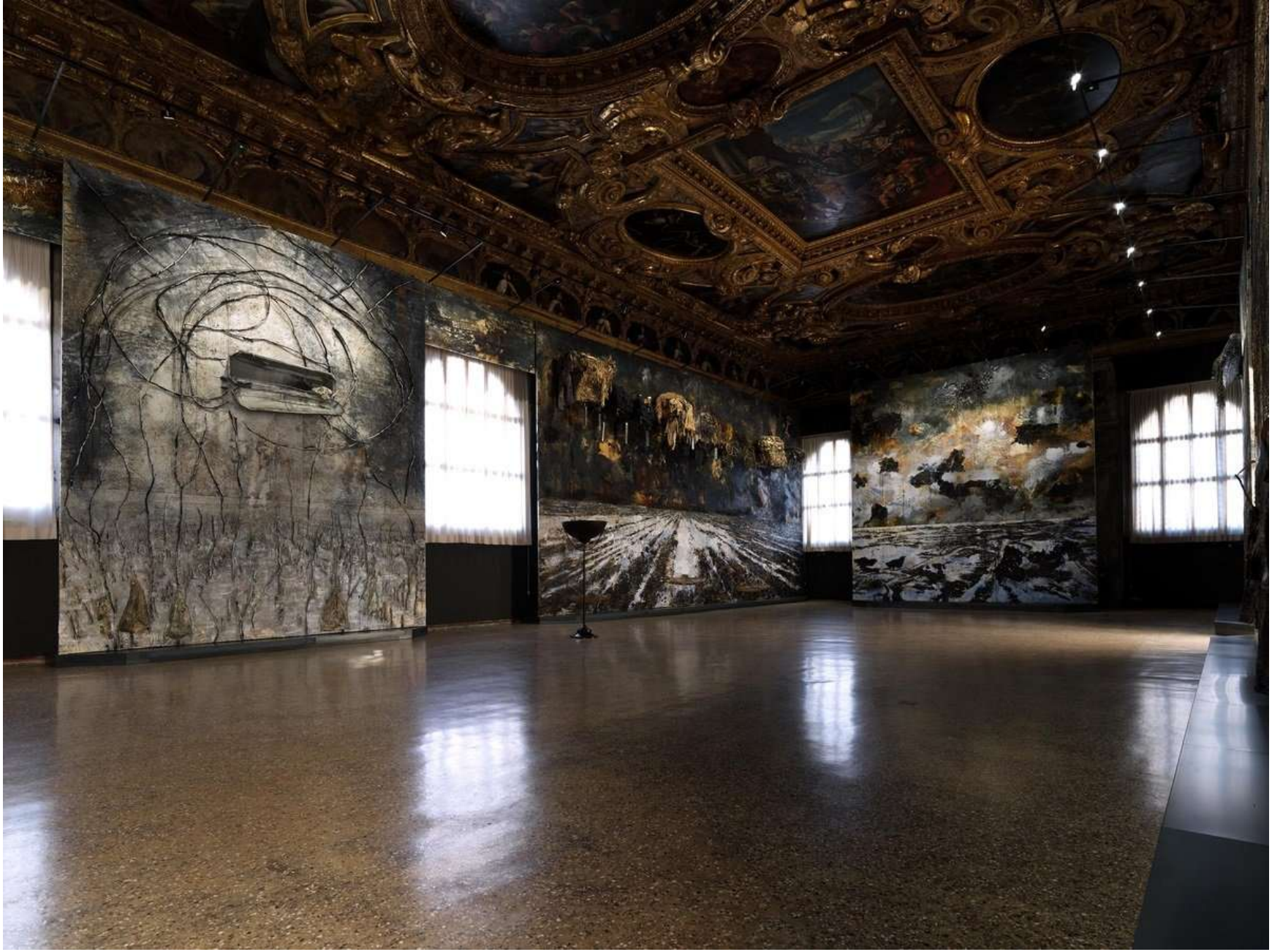
Anselm Kiefers: *"Pantheonizzazione" dello scrittore combattente Maurice Genevoix* – con le musiche di Pascal Dusapin (2020, Parigi, Pantheon)

Anselm Kiefers: *"Pantheonizzazione" dello scrittore combattente Maurice Genevoix* – con le musiche di Pascal Dusapin (2020, Parigi, Pantheon)

Anselm Kiefers: *"Pantheonizzazione" dello scrittore combattente Maurice Genevoix* – con le musiche di Pascal Dusapin (2020, Parigi, Pantheon)

Anselm Kiefer: *Shevirath Ha Kelim* (2009, Lleida (Spagna), Fundació Sorigué)

Anselm Kiefer: *Questi scritti, quando verranno bruciati, daranno finalmente un po' di luce (Andrea Emo)* (2022, Venezia, Palazzo Ducale)



Anselm Kiefer: *Questi scritti, quando verranno bruciati, daranno finalmente un po' di luce (Andrea Emo)* (2022, Venezia, Palazzo Ducale)

Anselm Kiefer: *Questi scritti, quando verranno bruciati, daranno finalmente un po' di luce (Andrea Emo)* (2022, Venezia, Palazzo Ducale)

Anselm Kiefer: *Questi scritti, quando verranno bruciati, daranno finalmente un po' di luce (Andrea Emo)* (2022, Venezia, Palazzo Ducale)

Anselm Kiefer: *Questi scritti, quando verranno bruciati, daranno finalmente un po' di luce (Andrea Emo)* (2022, Venezia, Palazzo Ducale)

Anselm Kiefer: *Questi scritti, quando verranno bruciati, daranno finalmente un po' di luce (Andrea Emo)* (2022, Venezia, Palazzo Ducale). L'artista all'opera

Anselm Kiefer: *Nürnberg* (1982, Los Angeles, The Broad Art Foundation)

KIEFER
ANSELM KIEFER
ANGELI CADUTI
Marsilio Arte

Anselm Kiefer: *Engelssturz (Caduta dell'angelo)* (2022, Firenze, mostra di Palazzo Strozzi, 2024)

Luca Giordano: *La caduta degli angeli ribelli* (1665, Vienna, Kunsthistorisches Museum). Tela imponente, dominata dall'arcangelo Michele. Ha ispirato Anselm Kiefer per il suo *Engelssturz (Caduta dell'angelo)*

Anselm Kiefer: *Für Antonin Artaud: Helagabalo* (2023, Firenze, mostra di Palazzo Strozzi, 2024)

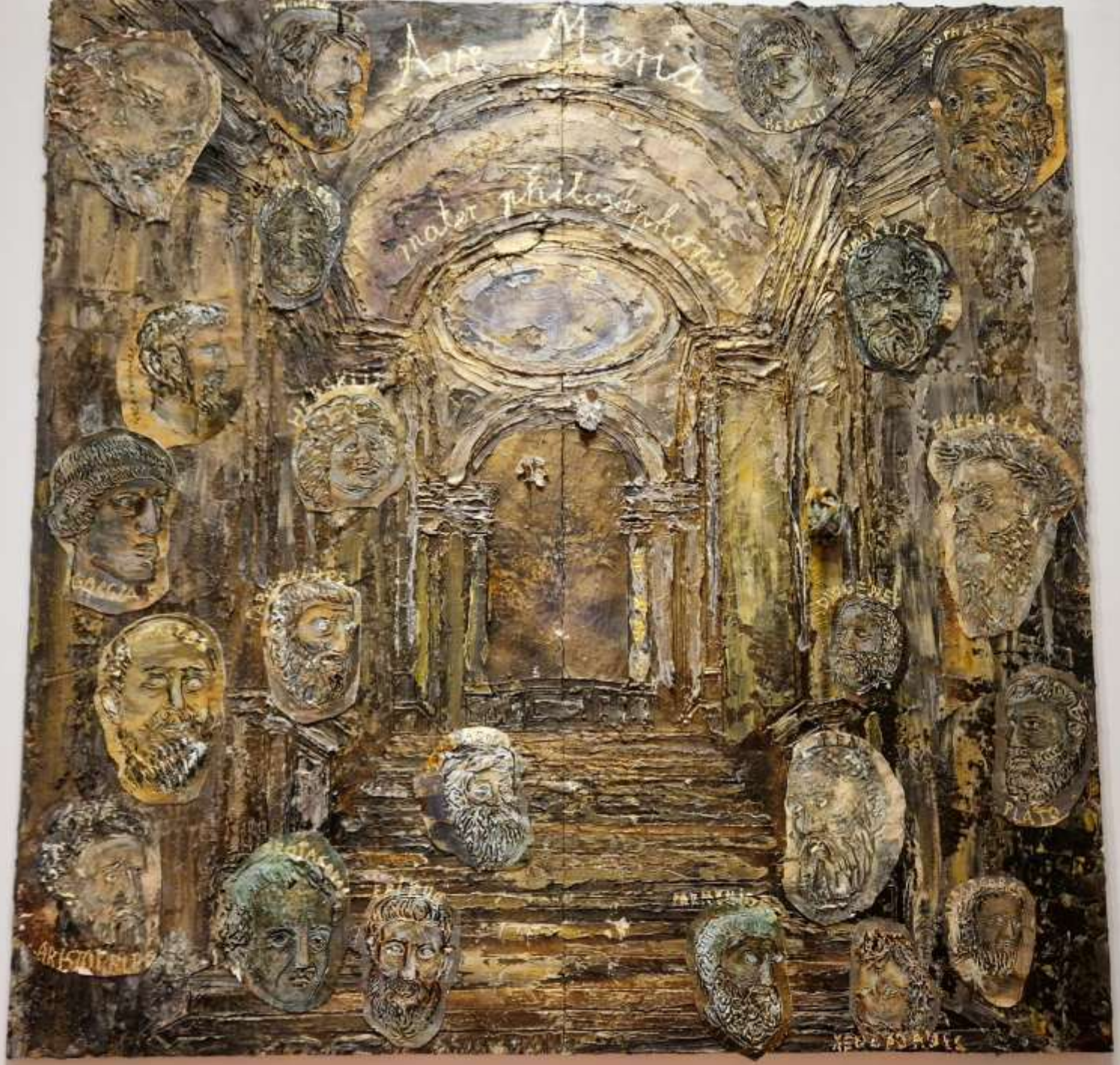
Εσπερίδες

Anselm Kiefer: *Sol Invictus* (1995, Firenze, mostra di Palazzo Strozzi, 2024)

Anselm Kiefer: *Sol Invictus – dettaglio* (1995, Firenze, mostra di Palazzo Strozzi, 2024)

Sokrates

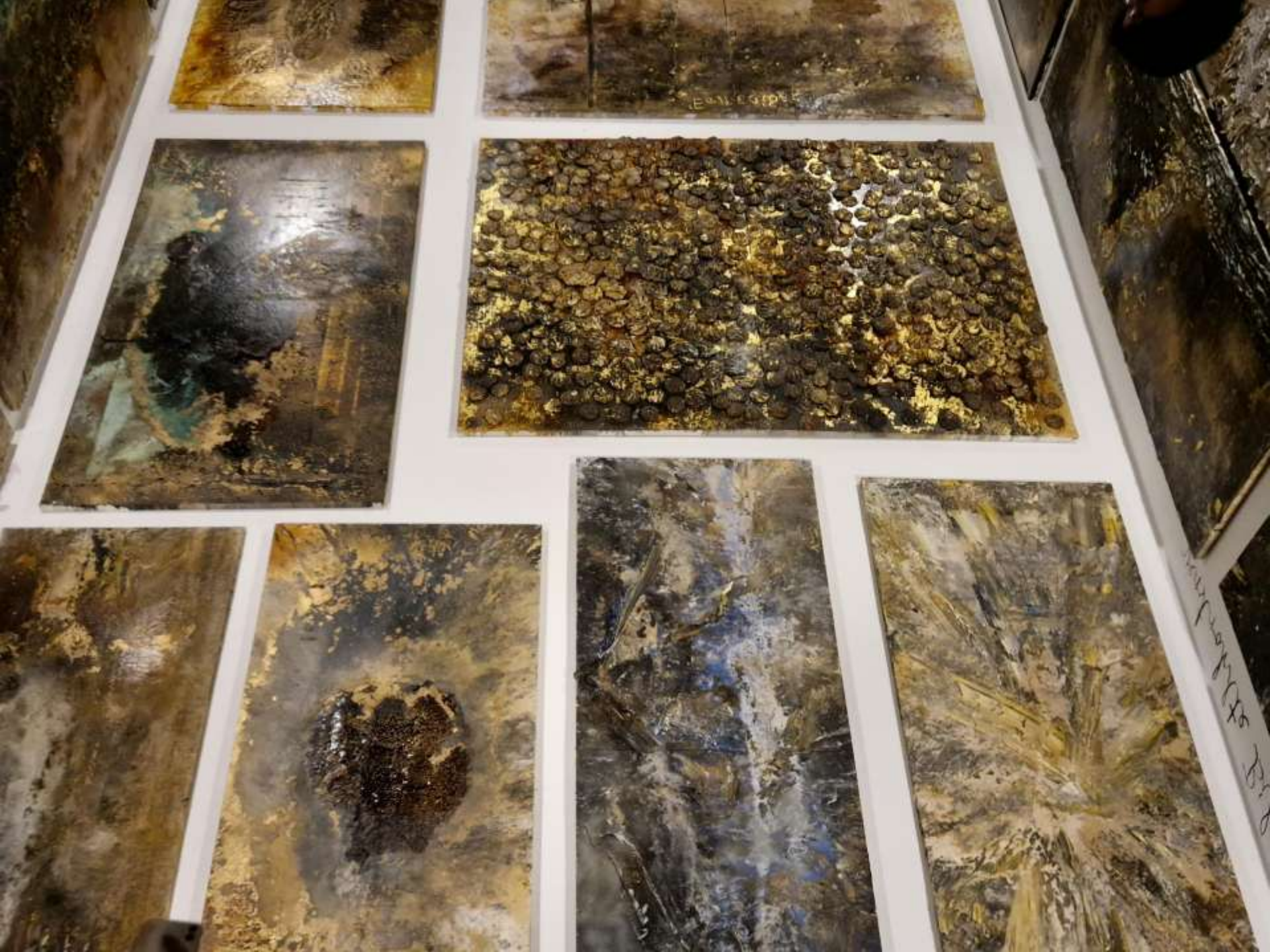
Anselm Kiefer: *Ave Maria* (2022, Firenze, mostra di Palazzo Strozzi, 2024)

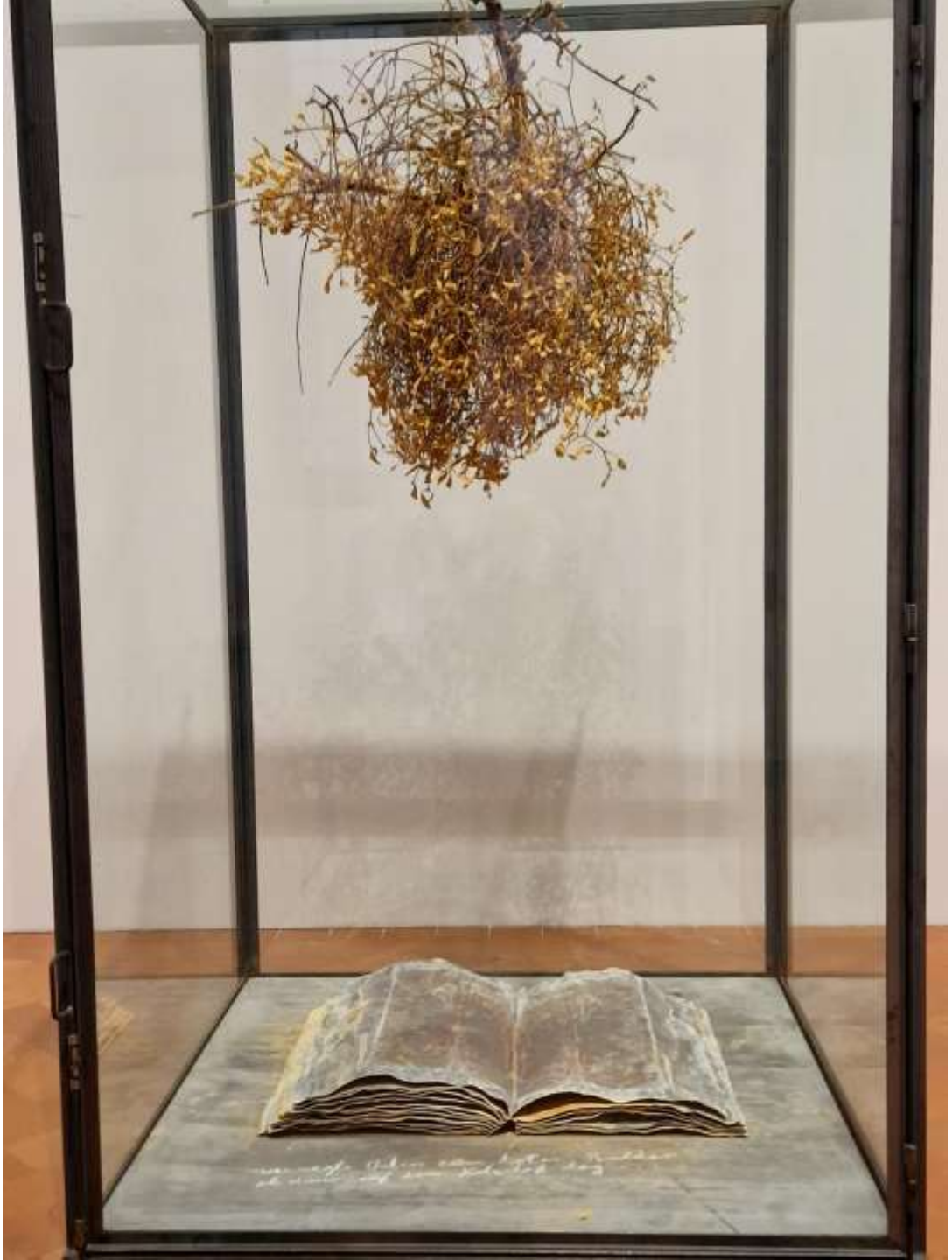

Ave Maria
mater philosophorum

HASORA

BORGIAS

archaic zelotypia
odium theologicum





Anselm Kiefer: *Dáphnē* (2008-2011, Firenze, mostra di Palazzo Strozzi, 2024)

Anselm Kiefer: "I corvi" (2019)

Anselm Kiefer. “I miei 80 anni con Van Gogh”

di Lara Crinò

Il maestro tedesco della pittura celebra un compleanno importante esponendo le sue opere nel museo dedicato al grande Vincent. Siamo andati ad Amsterdam per festeggiare insieme a lui

L'ascolto è riservato agli abbonati premium

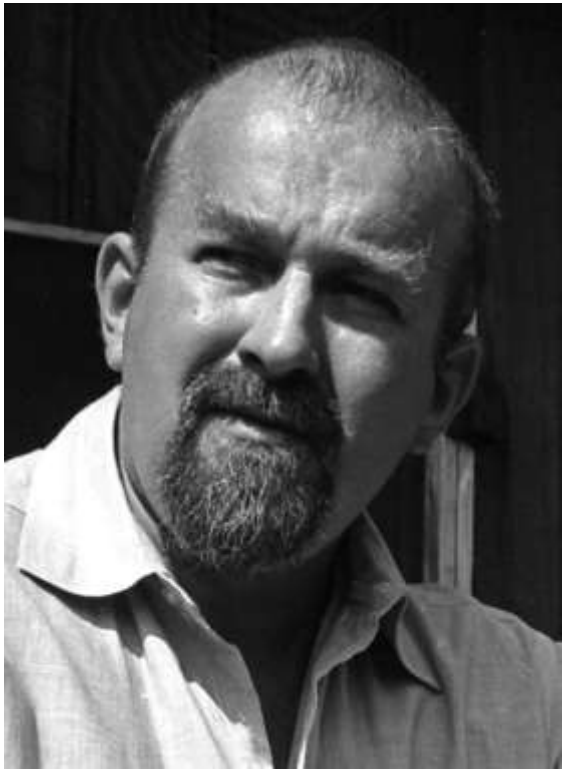
Anselm Kiefer: *Sag mir wo die Blumen sind* (2024, Amsterdam, Van Gogh Museum e Stedelijk Museum)

Anselm Kiefer: *I corvi* (2019)

Anselm Kiefer: *I corvi* (2019) e Vincent van Gogh: *Campo di grando con corvi* (1890, Van Gogh Museum)

Anselm Kiefer: *The Starry Night* (2012)

Anselm Kiefer: *Sag mir wo die Blumen sind* (2024, Amsterdam, Van Gogh Museum e Stedelijk Museum)



Edward KIENHOLZ (1927-1994)

Edward Kienholz: *Roxys* (1960-61 and first exhibited at Los Angeles's Ferus Gallery in 1962). Today restored by David Zwirner

Edward Kienholz: *Roxys* (1960-61 and first exhibited at Los Angeles's Ferus Gallery in 1962). Today restored by David Zwirner

Edward Kienholz: *Roxys* (1960-61 and first exhibited at Los Angeles's Ferus Gallery in 1962). Today restored by David Zwirner

Edward Kienholz: *Roxys* (1960-61 and first exhibited at Los Angeles's Ferus Gallery in 1962). Today restored by David Zwirner

Edward Kienholz: *Roxys* (1960-61 and first exhibited at Los Angeles's Ferus Gallery in 1962). Today restored by David Zwirner

Edward Kienholz: *Five Car Stud* (1961 , Milano, Fondazione Prada – 2016)

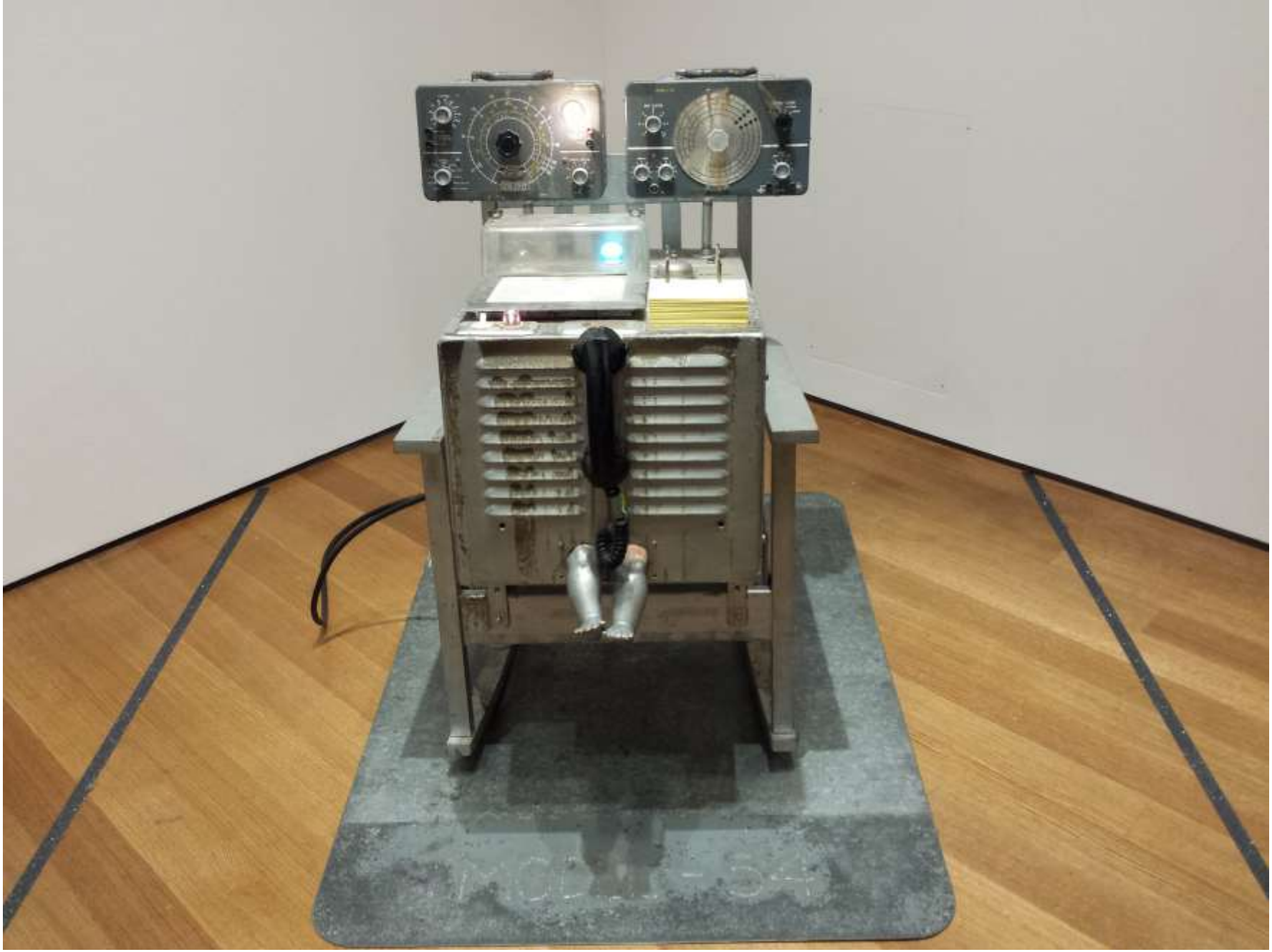
Edward Kienholz: *Five Car Stud – dettaglio* (1961 , Milano, Fondazione Prada – 2016)

Edward Kienholz: *Five Car Stud – dettaglio* (1961 , Milano, Fondazione Prada – 2016)

Edward Kienholz: *The Nativity* (1961 , Milano, Fondazione Prada – 2016)

Edward Kienholz: *The Illegal Operation*
(1962, Los Angeles, LACMA)

Edward Kienholz: *Back Seat Dodge '38 (*1964, Washington, National Gallery of Art)



Edward Kienholz: *The Friendly Gray Computer – Star Gauge Model #54* (1965 , New York, MOMA)

Edward Kienholz: *The portable War Memorial* (1970 , Colonia, Ludwig Museum– 2020)

Edward Kienholz and Nancy Reddin Kienholz: *Still Life with Little Bird* (1974)

Edward Kienholz: *Bout Round Eleven* (1982, Milano, Fondazione Prada – 2016). Opera in collaborazione con la moglie Nancy Redding Kienholz

Edward Kienholz and Nancy Reddin Kienholz: *Drawing for the Caddy Court* (1986)

Edward Kienholz: *The Caddy Court* (1987)

Edward Kienholz: *The Caddy Court* (1987)

Edward Kienholz: *The Caddy Court* (1987)

Edward Kienholz: *The Caddy Court* (1987, Milano, Fondazione Prada – 2016). Opera in collaborazione con la moglie Nancy Redding Kienholz

Edward Kienholz: *The Pool Hall* (1993 , Milano, Fondazione Prada – 2016)

Edward Kienholz: *The Pool Hall* (1993 , Milano, Fondazione Prada – 2016)

Paul KLEE (1879-1940)

Paul Klee: *Davanti alle porte di Kerouan* (1914)

Paul Klee: *Giardino di Tunisi* (1919)

Paul Klee: *Ritmi rosso-verdi e giallo-viola (1920, New York, The MET)*

Paul Klee: *Giardino mediterraneo* (1919)

L'opera fu realizzata durante un anno di svolta nella carriera di Klee: nel 1920 tenne la sua prima vera e propria mostra a Monaco mentre era in procinto di entrare a far parte del Bauhaus di Weimar. Inoltre, giunse in quel periodo a maturazione la sua concezione artistica, che espose nella *Confessione creativa* (*Schöpferische Konfession*, 1918), in cui spicca la sua "percezione metafisica" della realtà. Nell'arco di più di vent'anni, Klee creò una cinquantina di esseri soprannaturali sotto forma di angeli celesti, che possono essere compresi solamente nel contesto della sua visione metafisica.

Angelus Novus expresses Klee's inner demons and fears during a difficult time in his life.

Some recent researchers have placed Adolf Hitler as the portrait of Angelus Novus, rather than the Angel of History as many have always argued. The 2008 exhibition at the Neue National Galerie in Berlin, for example, gave greatest prominence to this artwork and boldly put out this theory to its passionate visitors.

Paul Klee: *Angelus Novus* (1920, Israeli Museum di Gerusalemme). L’acquarello è stato anche di Walter Benjamin

Walter Benjamin, dopo aver acquistato il quadro tra maggio e giugno 1921 per soli 1000 Papiermark (equivalenti a €450 di oggi), lo affidò al suo amico Gershom Scholem. Nel novembre 1921 Scholem inviò il disegno a Berlino, dove Benjamin si era trasferito. Nel settembre 1933, in fuga dai nazionalsocialisti, Benjamin andò in esilio a Parigi senza l'opera, che alcuni amici riuscirono a fargli avere nel 1935. Quando Benjamin dovette lasciare la città, prima che la Wehrmacht tedesca la occupasse nel 1940, il quadro fu nuovamente abbandonato. Lo scrittore francese Georges Bataille lo nascose nella Bibliothèque Nationale de France. Dopo il suicidio di Benjamin nel 1940 a Portbou e la fine della guerra, il dipinto e altri documenti giunsero a New York a Theodor W. Adorno, che in seguito lo trasmise a Gershom Scholem, come richiesto da Benjamin in un testamento del 1932.

Scholem ha dichiarato che Benjamin si era identificato col soggetto rappresentato nell'opera e l'aveva incluso nella sua teoria dell'"angelo della storia", un'interpretazione melanconica del processo storico come di un ciclo di disperazione senza fine.

Otto Karl Werckmeister ha notato come l'interpretazione di Benjamin dell'opera di Paul Klee sia divenuta «un'icona della sinistra».

L'opera è stata di ispirazione per altri artisti, registi, scrittori e musicisti, tra i quali John Akomfrah, Ariella Azoulay, Carolyn Forché e Rabih Alameddine.

Nel 2015, l'artista statunitense R. H. Quaytman, in occasione dell’esposizione delle proprie opere al Museo d'arte di Tel Aviv, ha scoperto che Klee aveva incollato l’opera su un’incisione su rame del 1838 di Friedrich Müller, realizzata a partire da un ritratto di Martin Lutero di Lucas Cranach il Vecchio.

HYPERALLERGIC

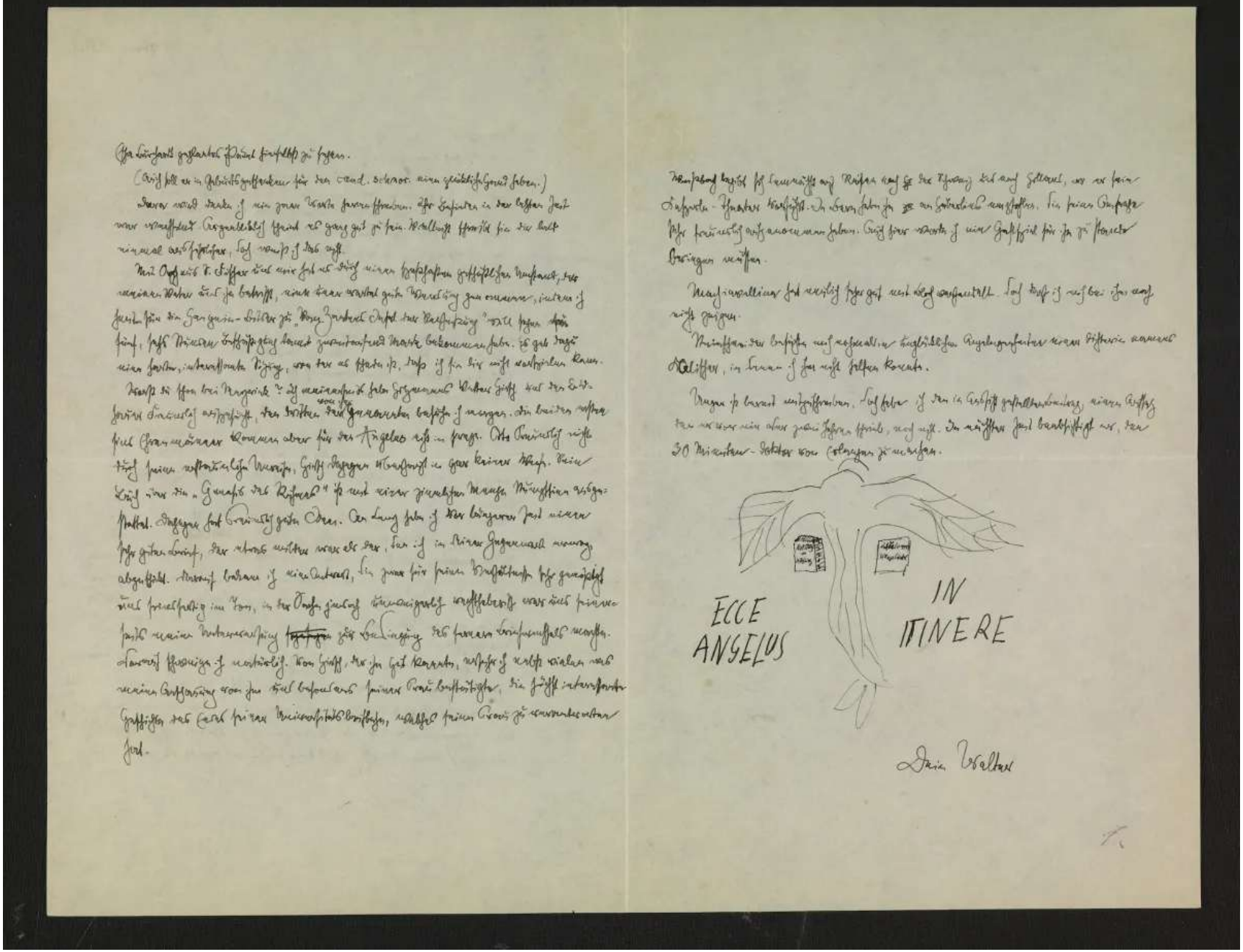
Books Reviews

What's Behind the Angel of History?

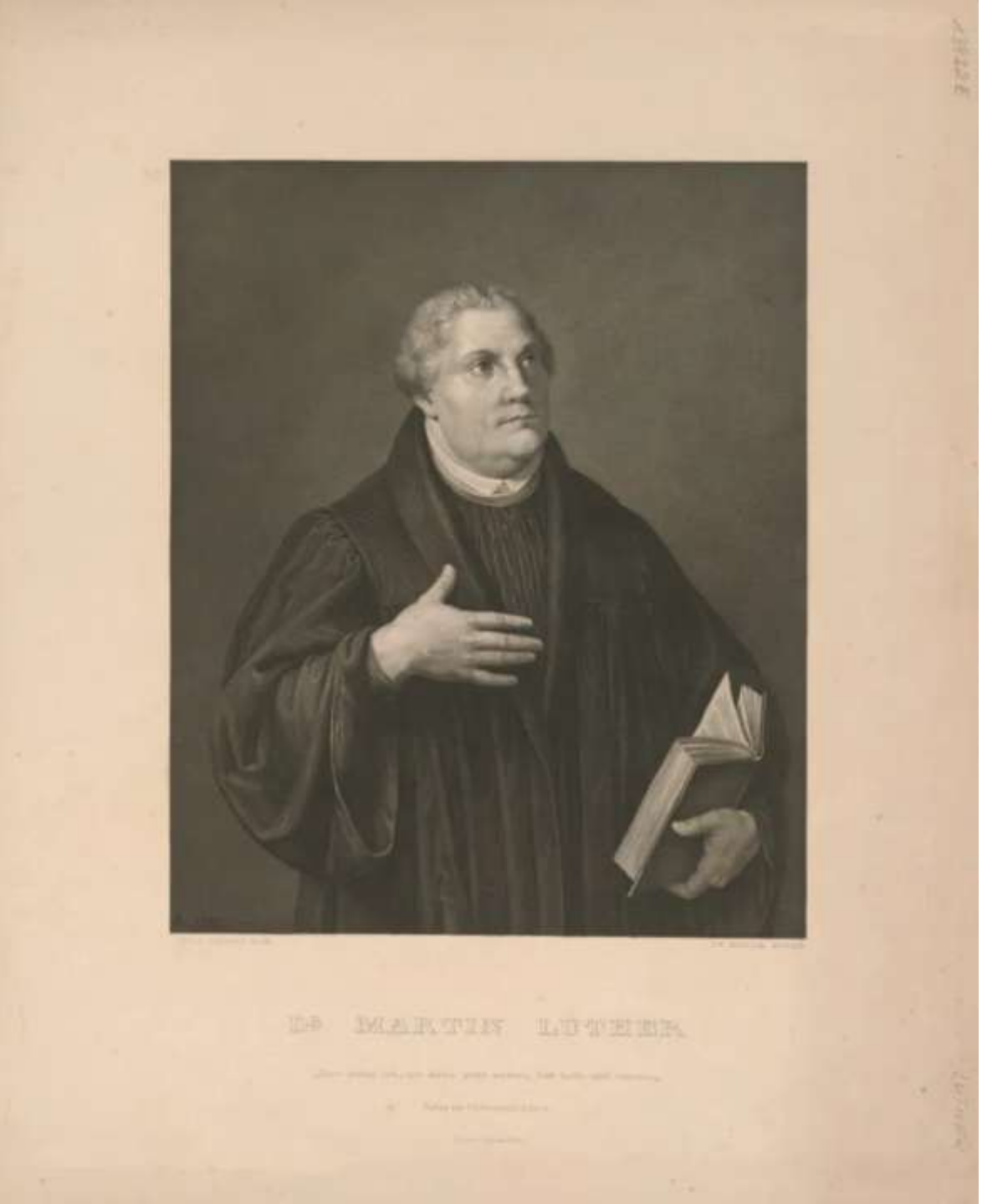
Annie Bourneuf's *Beyond the Angel of History* brilliantly shows that the significance of Paul Klee's "Angelus Novus" may still be hidden.

David Carrier July 19, 2023

The story told by Annie Bourneuf in *Beyond the Angel of History: The* Angelus Novus *and Its Interleaf* begins in 2015 when the American artist Rebecca Quaytman made an amazing discovery. Klee had glued his work, an oil-transfer drawing and watercolor on paper, directly on top of an old engraving, identified with a date in the 1520s and the initials LC. No earlier account mentions that hidden underneath the Klee is an engraving of Martin Luther based on Lucas Cranach's portraits. Given that Luther's antisemitic ideas were adopted by the Nazis, what did Benjamin have in mind when he discussed this Klee in his essay on historiography? The engraving is not easy to see, either in Bourneuf's reproduction or, at least in my experience, when viewing the picture itself. So it's natural to wonder whether Benjamin knew about it. But answering that question maybe matters less than understanding this process in which the hidden engraving might guide interpretation of Benjamin's influential essay. "On the Concept of History" is suspended between Scholem's Jewish mysticism and Adorno's Marxism, so "Angelus Novus" may be one key to understanding the author's thoughts. (https://hyperallergic.com/829171/whats-behind-the-angel-of-history-annie-bourneuf-paul-klee-angelus-novus/)

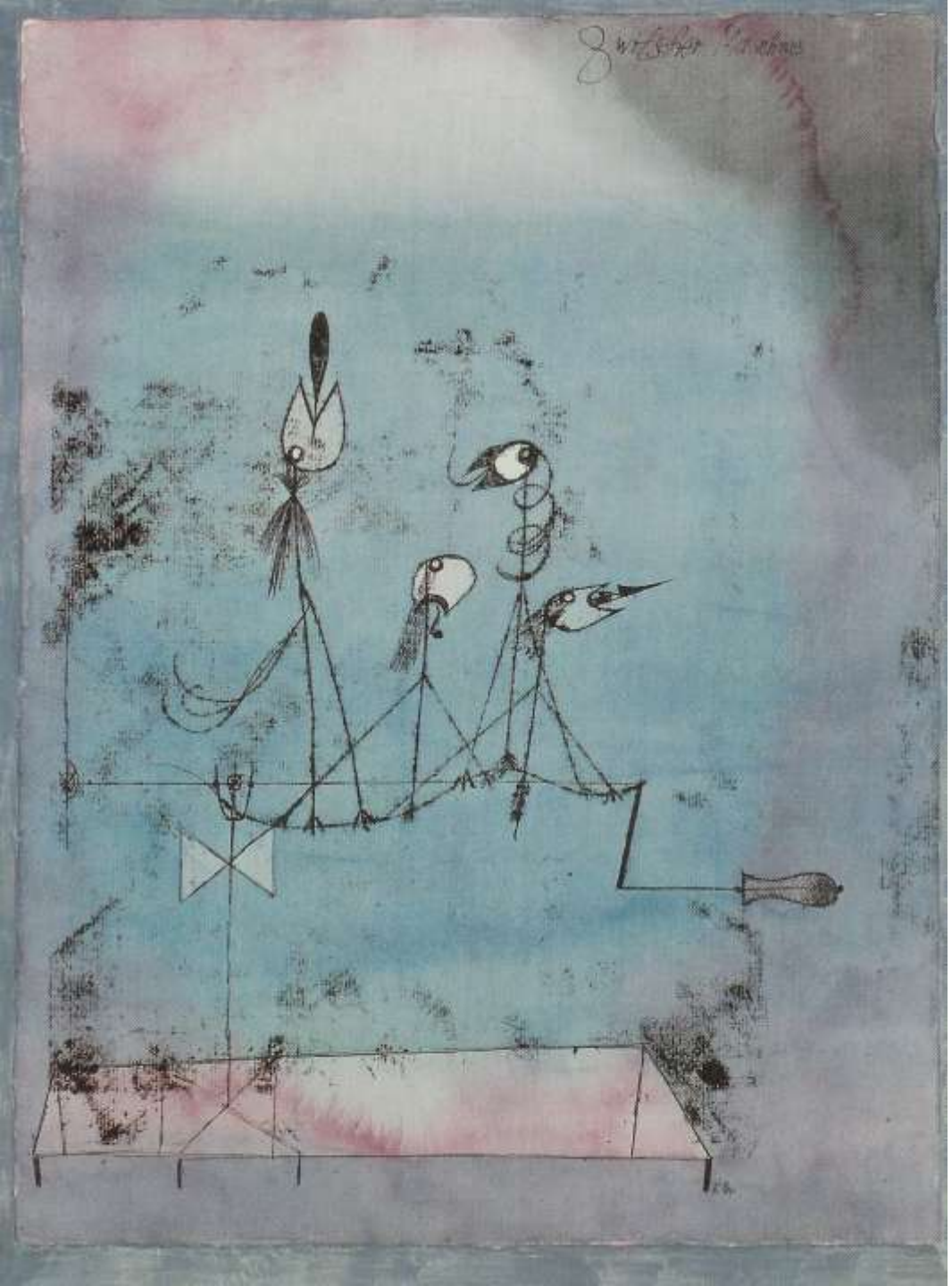


Detail of Walter Benjamin, letter to Gershom Scholem, October 27, 1921



Friedrich Müller, “Dr. Martin Luther” (1838), engraving, 13.15 x 10.71 inches (plate), based on Lucas Cranach painting

R. H. Quaytman, *חקק, Chapter 29* (2015), silkscreen ink and gesso on wood, 24.76 x 24.76 x 1/4 inches (photo by Christian Erroi, courtesy the artist and Miguel Abreu Gallery, New York, and Gladstone Gallery, New York and Brussels



Paul Klee: *Die Zwitscher-Maschine / the Twittering Machine / La macchina cinguettante* (1922)

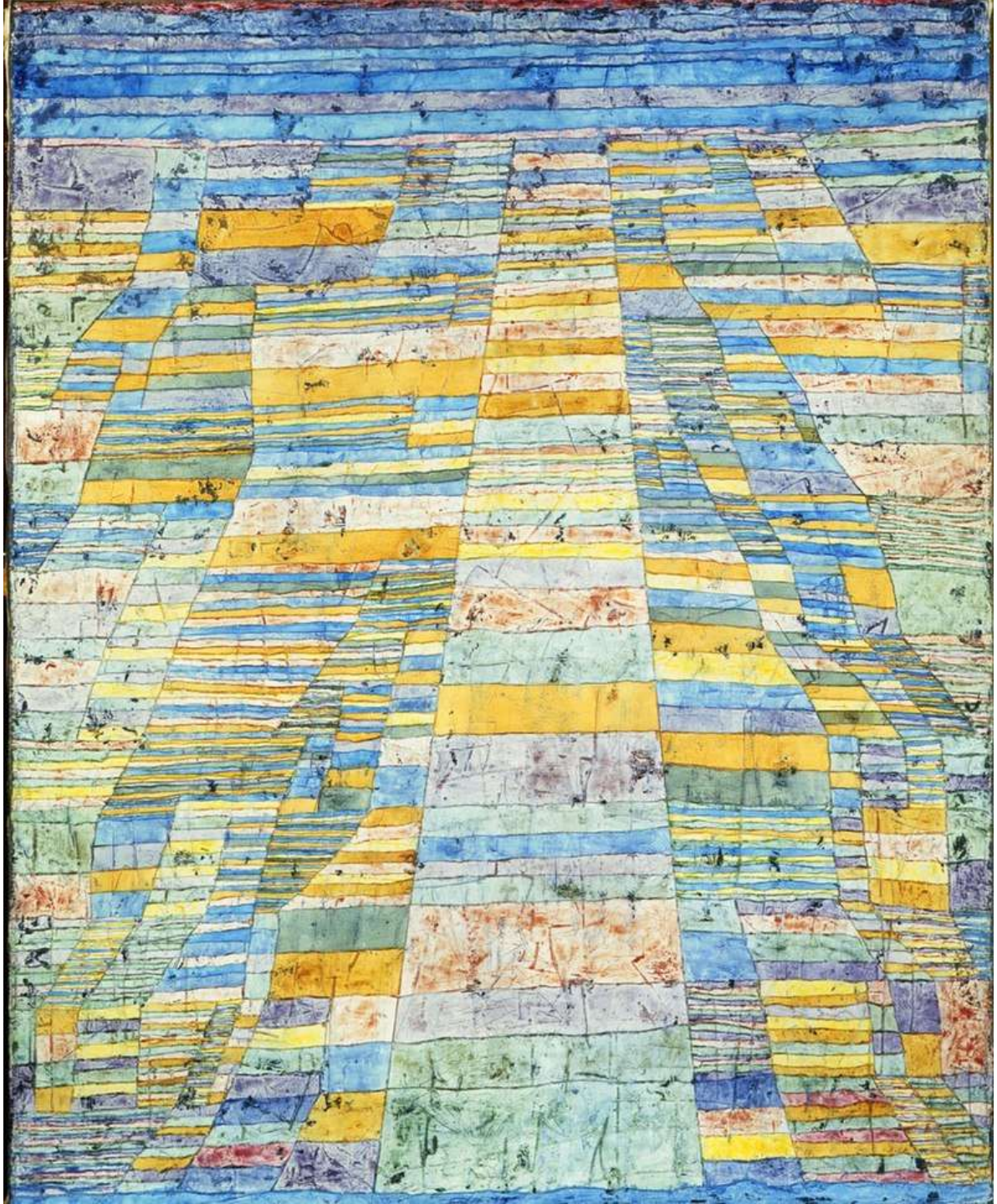
Paul Klee: *Palloncino rosso* (1922, New York, Solomon R. Guggenheim Museum)

Paul Klee: *Senecio* (1922)

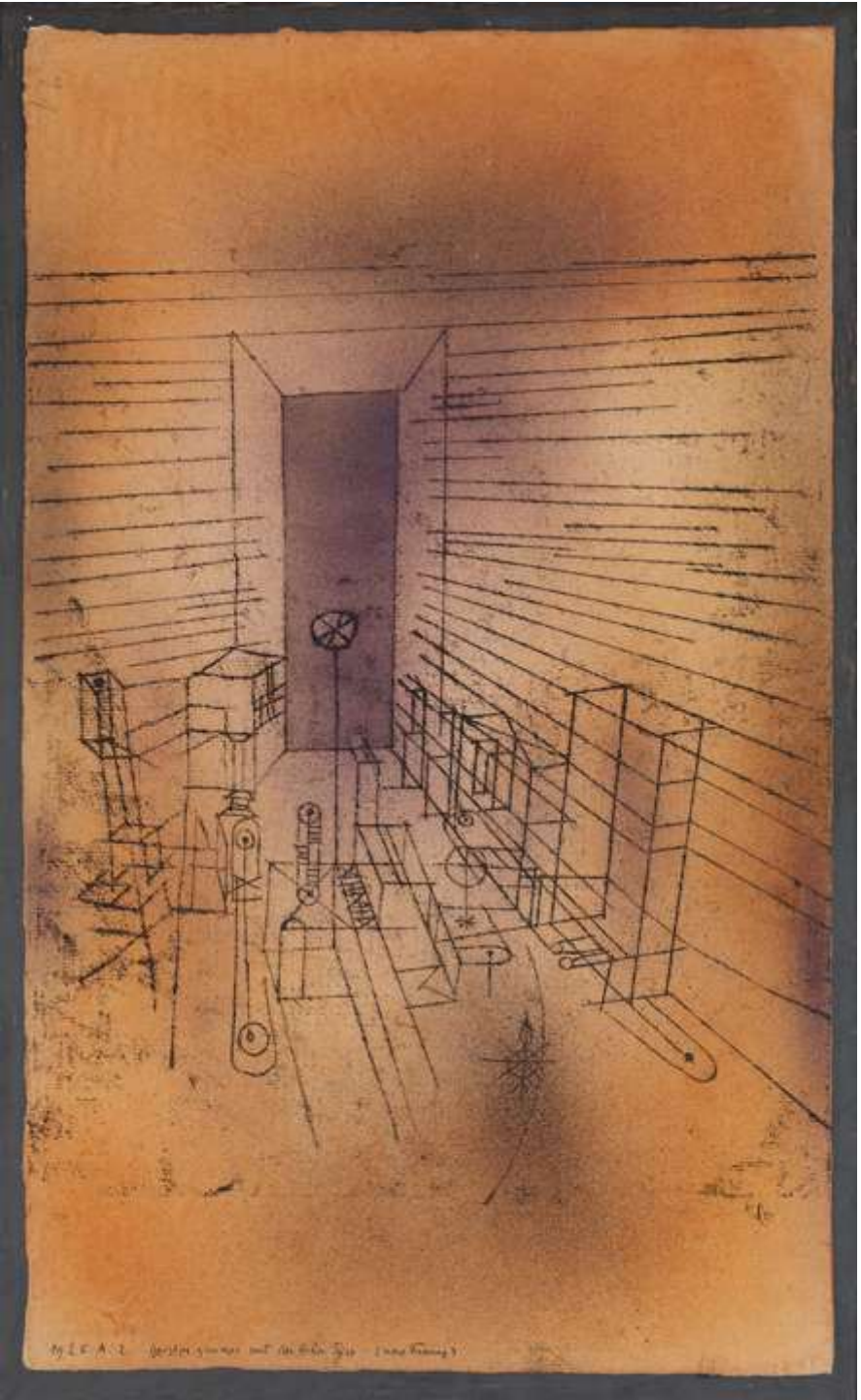
Paul Klee: *Paesaggio con uccelli gialli* (1923)

Paul Klee: *Pesce magico* (1925)

Paul Klee: *Gatto e uccello* (1928)

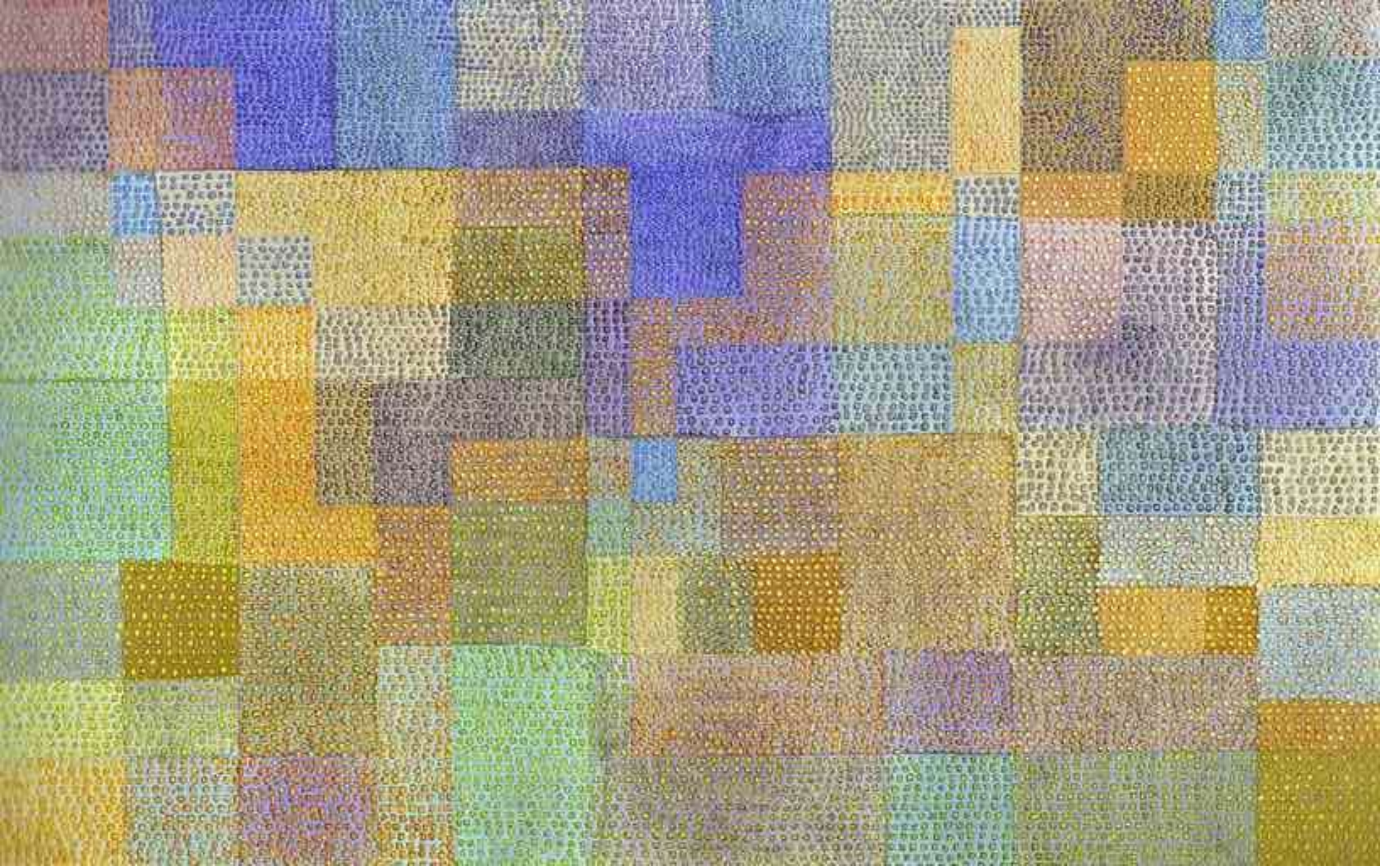


Paul Klee: *Strada principale e strade secondarie* (1929, Colonia, Ludwig Museum)

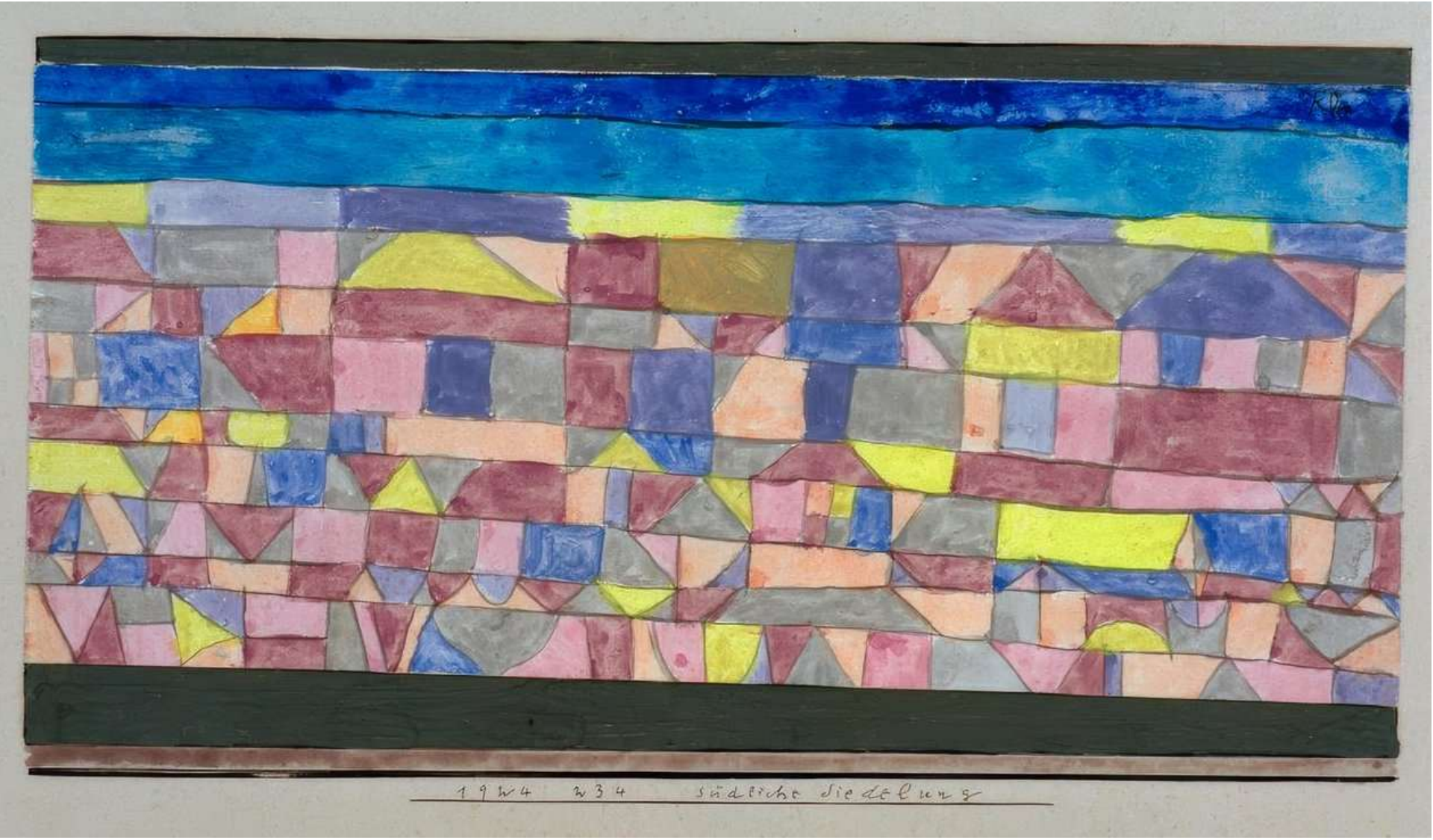


Paul Klee: *Ghost Chamber with the Tall Door (New Version)* (1925, New York, The MET)

Paul Klee: *Maschera di paura* (1932)

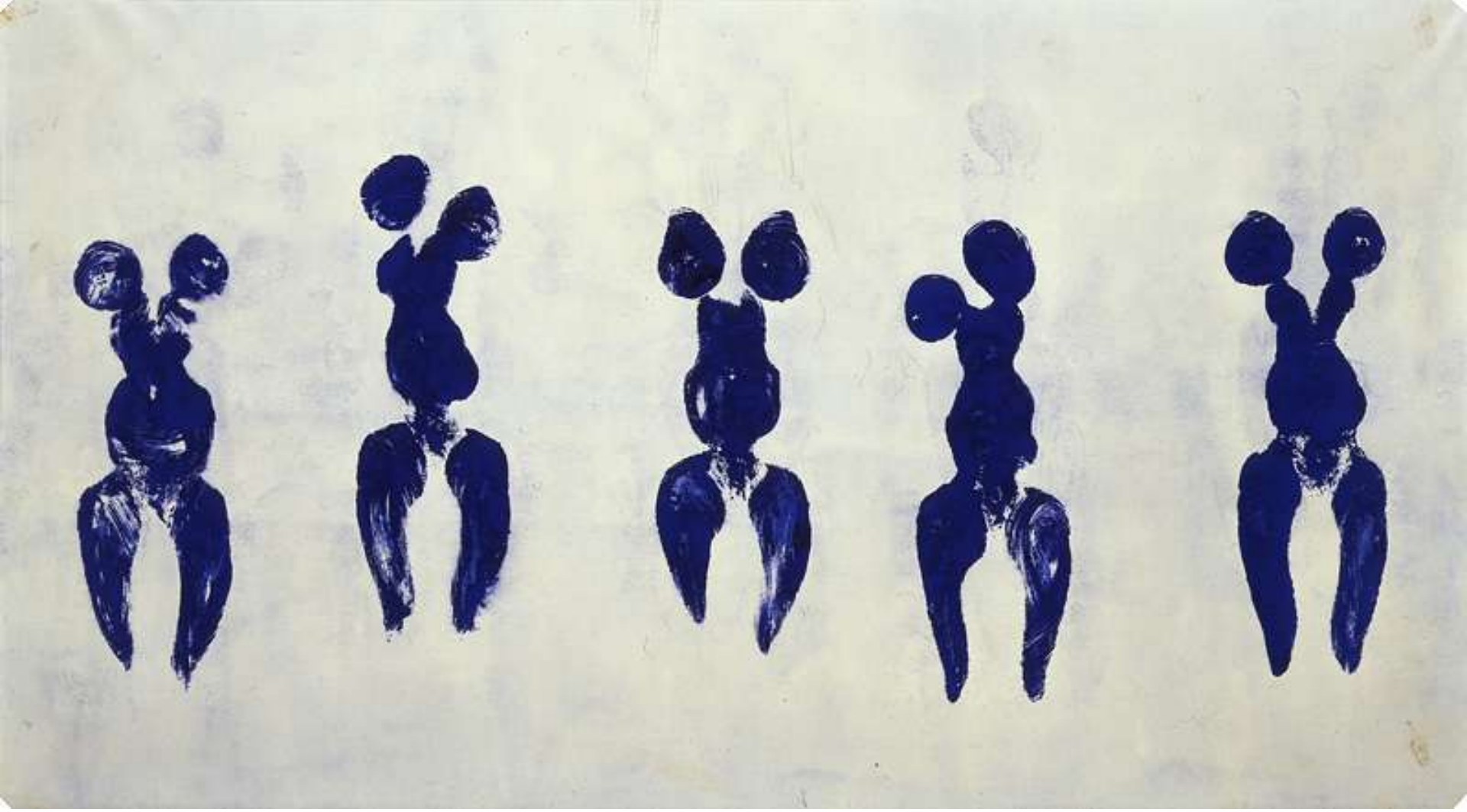


Paul Klee: *Polifonia* (1932, Basilea, Museo d'arte di Basilea)



Paul Klee: *Insediamento mediterraneo / Südliche Siedelung – Sicilia* (1924, Collezione privata)

Yves KLEIN (1928-1962)



Yves Klein: *Anthropométrie de l'époque bleue (ANT 82)* - pigment pur et résine synthétique sur papier monté sur toile (1960)

Yves Klein: *Ci-gît l'espace (RP 3)* - eponge peinte, fleurs artificielles, feuilles d'or sur panneau (1960)

Yves Klein: *Monocromo o International Klein Blue 161 / IKB 161* (1956): "la più perfetta espressione del blu", un oltremare saturo e luminoso, privo di alcuna alterazione.

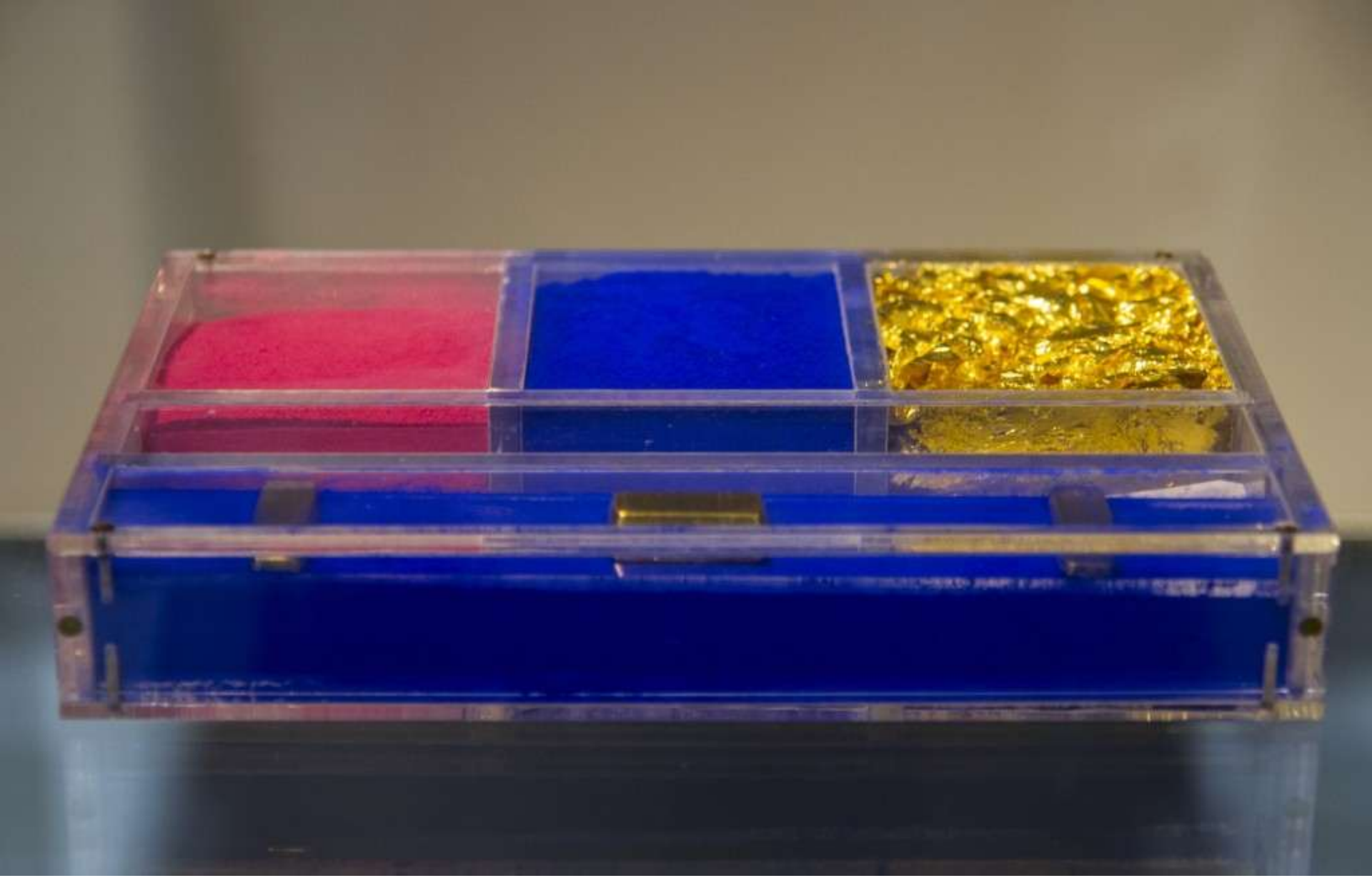
Yves Klein: *Éponge - SE180* (1957, San Fancisco, SFMOMA)

Yves Klein: *Anthropométrie sans titre - ANT 154*
(1961, San Fancisco, SFMOMA)

Yves Klein: Nike o Vittoria di Samotracia (1962, collezione privata)

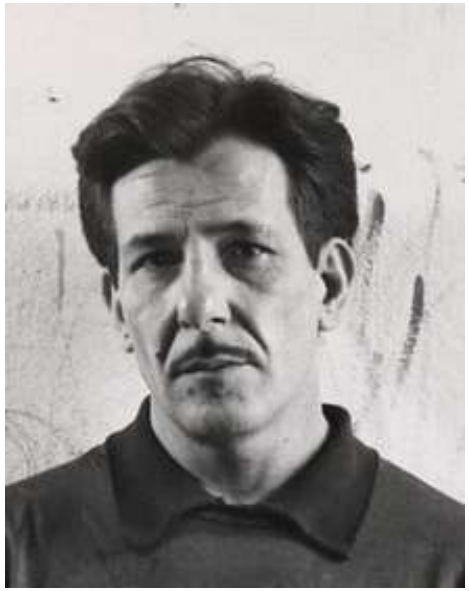
Yves Klein: *Blue Earth* (1957)

Yves Klein: *Ex voto dedicato a Santa Rita da Cascia* (1961)

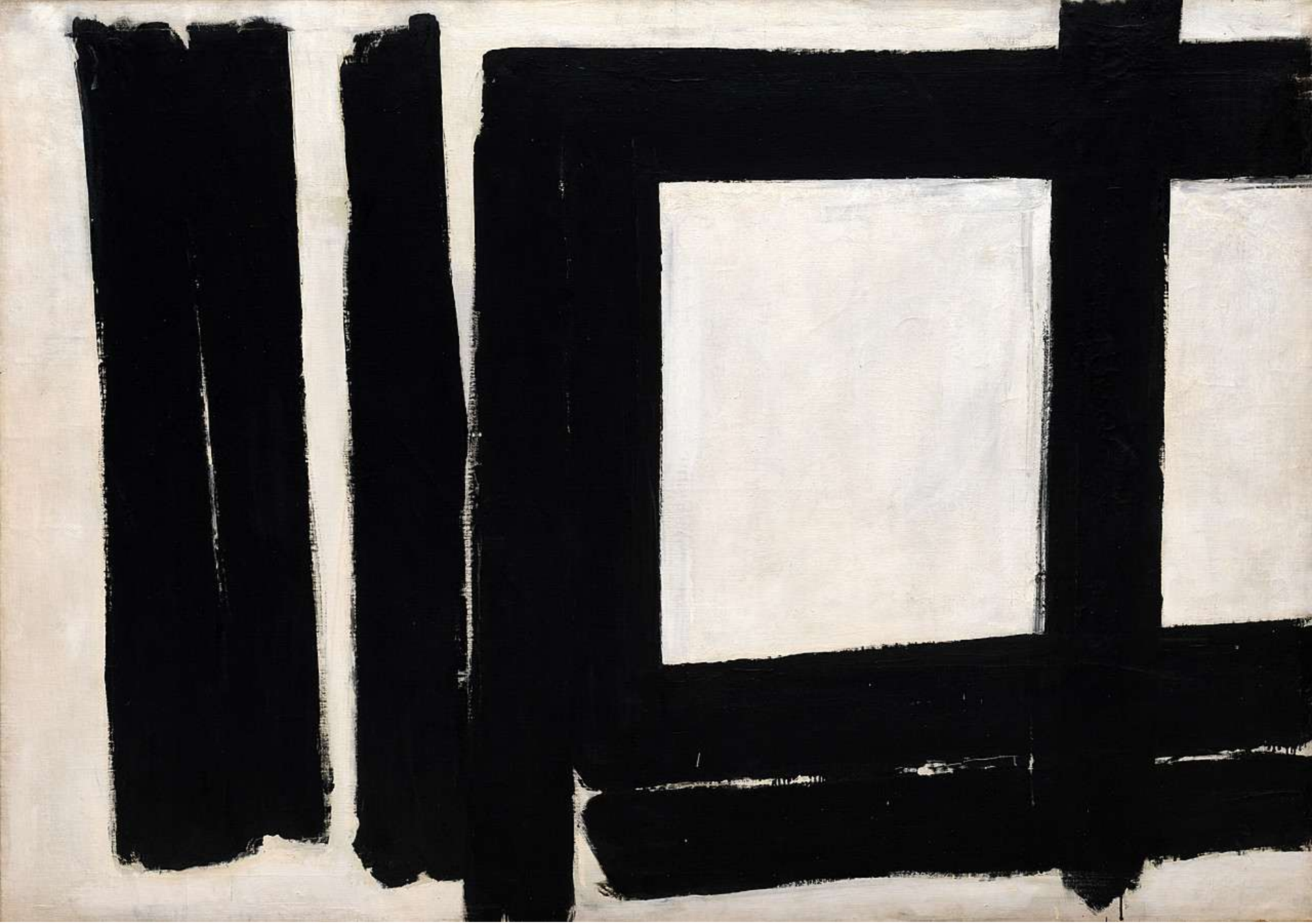


Yves Klein: *Ex voto dedicato a Santa Rita da Cascia* (1961)

Yves Klein: *Ex voto dedicato a Santa Rita da Cascia* (1961). È conservata all'interno del Monastero di clausura di Cascia, l'opera visionaria che Klein donò personalmente alle monache agostiniane – un anno prima di morire – come segno di devozione e ringraziamento alla Santa.
È il 15 settembre 1958 quando, durante uno dei suoi pellegrinaggi a Cascia, presso il Santuario di Santa Rita Yves Klein lascia nelle mani delle monache il Monocromo blu senza titolo (pigmento puro e resina sintetica su garza incollata su pannello, 1958), lo speciale tono di blu che porta il suo nome IKB, International Klein Blue. Un colore unico, espressione di un infinito che può essere raggiunto. Nel febbraio 1961, accompagnato dalla futura moglie Rotraut Uecker, Klein compie un altro pellegrinaggio e offre il secondo ex voto a Santa Rita. Si tratta di un cofanetto (1961) composto dai pigmenti rosa, blu e oro, insieme a tre lingotti d'oro e sette foglietti di carta su cui Klein scrive la sua personale supplica a Santa Rita: un'accorata testimonianza di devozione, in cui l'artista dichiara di dedicarle tutta la sua attività artistica.



Franz KLINE (1910-1962)



Franz Kline: *Painting No. 7* (1952, New York, Solomon R. Guggenheim Museum)

Franz Kline: *Painting* (1952, Chicago, Art Institute)

Franz Kline: *Untitled* (1957, Zurigo, Kunsthaus Museum)

Franz Kline: *Maryon* (1960, Londra, Tate Modern)

Franz Kline: *The Bridge (*1955, Collezione privata)

Jeff KOONS (1955-)

Jeff Koons: *One Ball Total Equilibrium Tank (Spalding Dr. J 241 Series)* (1985)

Jeff Koons: *Rabbit* (1986, collezione privata). È stata venduta a maggio 2019 da Christies's per $91,1b.

Jeff Koons: *Ushering in Banality* (1988, collezione privata)

Jeff Koons: *Michael Jackson and Bubbles* (1988)

Jeff Koons: *Made in Heaven* (1989) *autoritratto con Cicciolina*

Jeff Koons: *Jeff and Ilona (Made in Heaven)* (1990) *autoritratto con Cicciolina*

Jeff Koons: *Ilona On Top (Rosa)* (1991) *autoritratto con Cicciolina*

Jeff Koons: *Dirty – Jeff On Top* (1991) *autoritratto con Cicciolina*

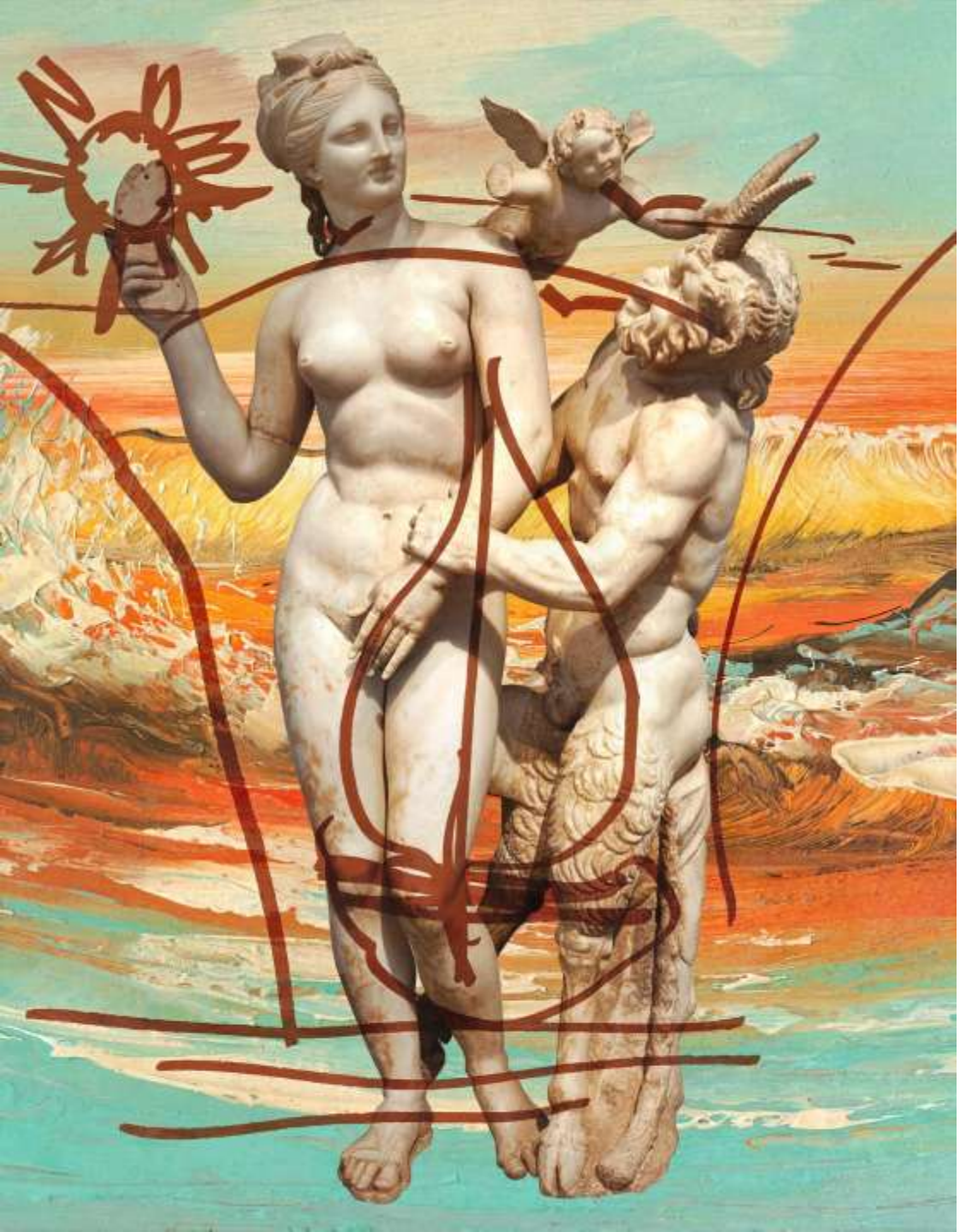
Jeff Koons: *Bourgeois Bust - Jeff and Ilona* (1991) … *autoritratto con Cicciolina*

Jeff Koons: *Violet - Ice (Kama Sutra)* (1991) … *autoritratto con Cicciolina*

Jeff Koons: *Position Three (Kama Sutra)* (1991) … *autoritratto con Cicciolina*

Jeff Koons: *Balloon Dog (Yellow)* (1994)

Jeff Koons: *Balloon Venus (Magenta)* (2008, Los Angeles, The Broad Art Foundation)



Jeff Koons: *Antiquity 1* (2012, collezione dell’artista)

Jeff Koons: *Gazing Ball (Mailbox)* (2013, collezione dell’artista)

Jeff Koons: *Gazing Ball (Centaur and Lapith Maiden)* (2013, itinerante)

Jeff Koons: *Gazing Ball (Rubens Tiger Hunt)* (2015, Londra, Gargosian)

Jeff Koons: *Seated Ballerina* (2010–15, Londra, Gargosian)

Jeff Koons: *Seated Ballerina* (2010–15, Londra, Gargosian)

Jeff Koons: *Puppy 1*

Jeff Koons: *Apollo Wind Spinner* (2023, isola di Hydra – Grecia, ex-mattatoio). È una colossale girandola eolica riflettente

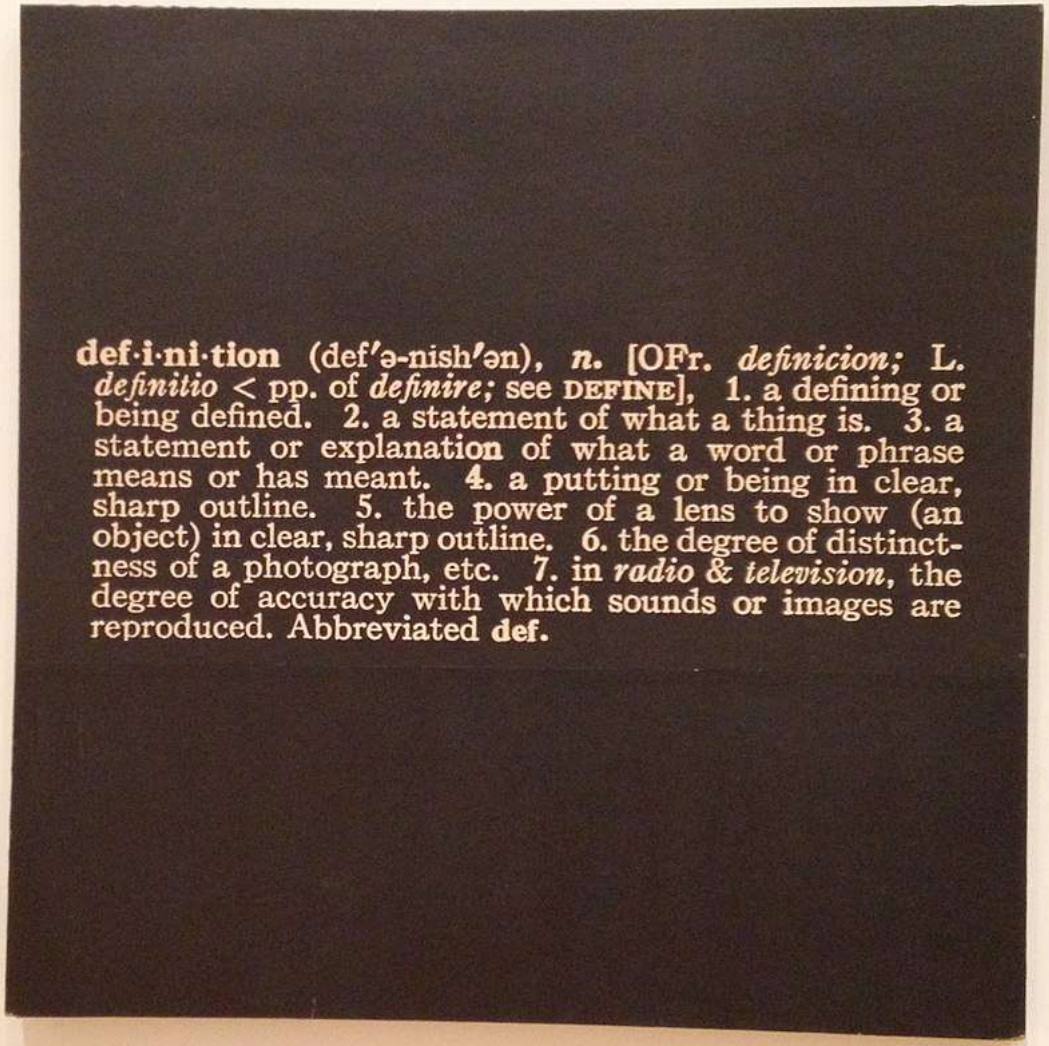
Jeff Koons: *Apollo Wind Spinner* (2023, isola di Hydra – Grecia, ex-mattatoio). È una colossale girandola eolica riflettente

Jeff Koons: *mostra «Apollo»* (2023, isola di Hydra – Grecia, ex-mattatoio)

Jeff Koons: *mostra «Apollo»* (2023, isola di Hydra – Grecia, ex-mattatoio)

Joseph KOSUTH (1871-1957)

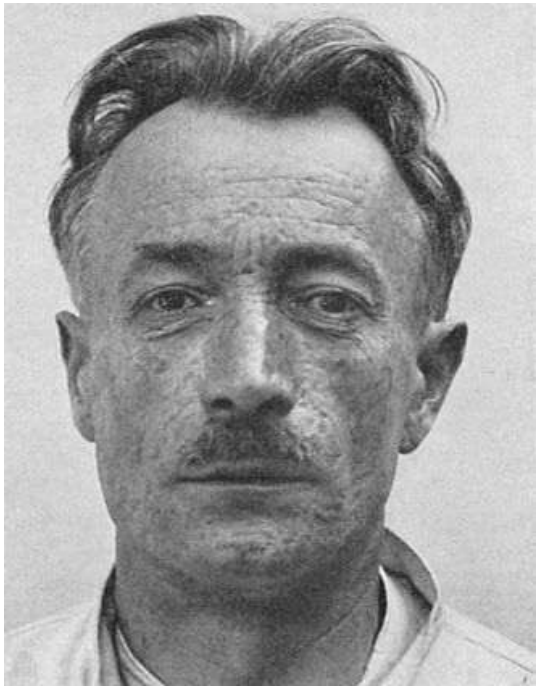
Joseph Kosuth: *One and Three Chairs* (1965, New York, MoMa). È considerato l'**inizio dell'arte concettuale**
→ oggetto, rappresentazione e descrizione



Joseph Kosuth: *Art as Idea as Idea* (1966-1968)

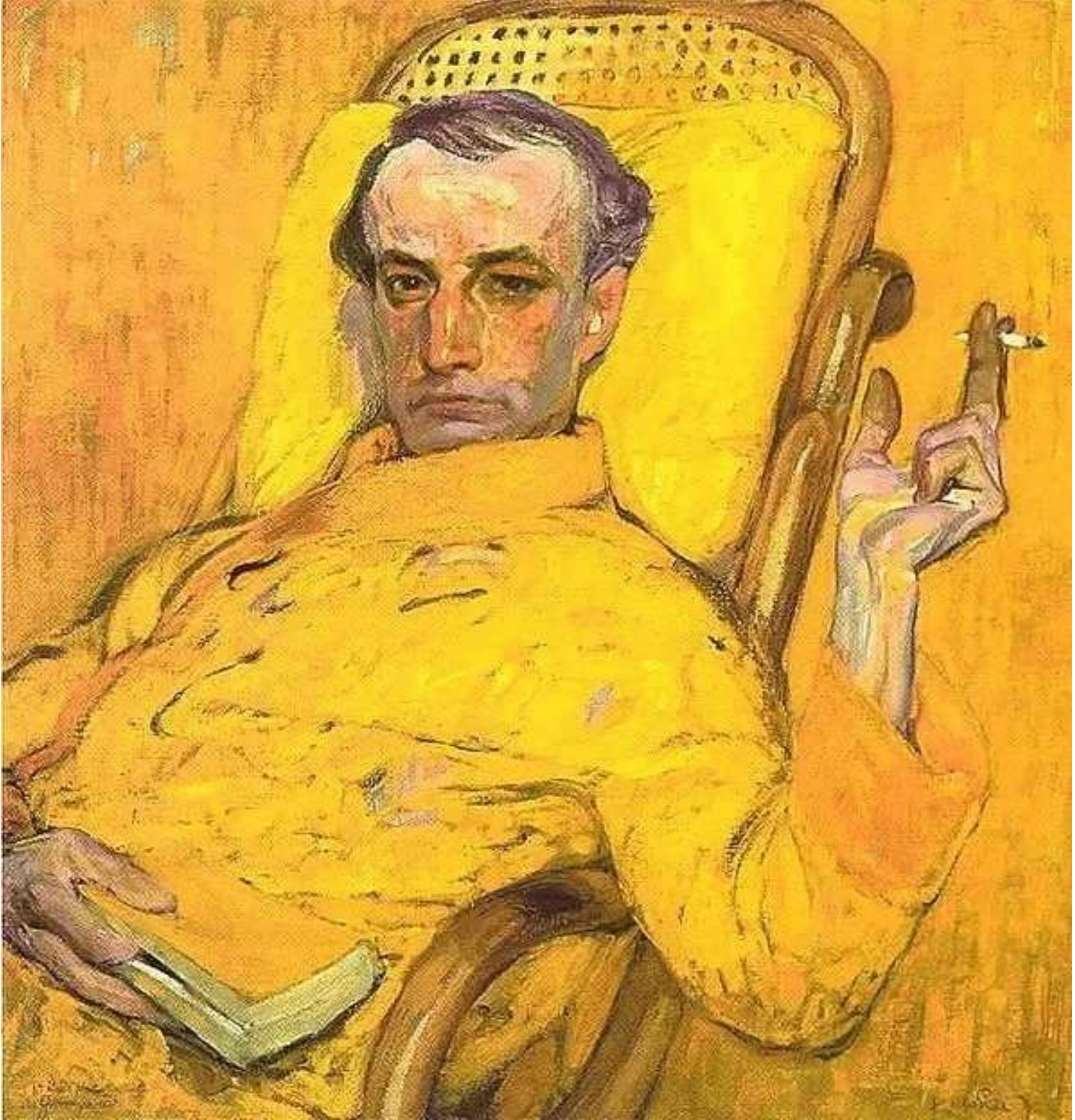
Joseph Kosuth: *riproduzione gigante della Pietra di Rosetta* (Figeac, luogo di nascita di Champollion)

Joseph Kosuth: *The Boundaries of the Limitless"*



František KUPKA (1871-1957)

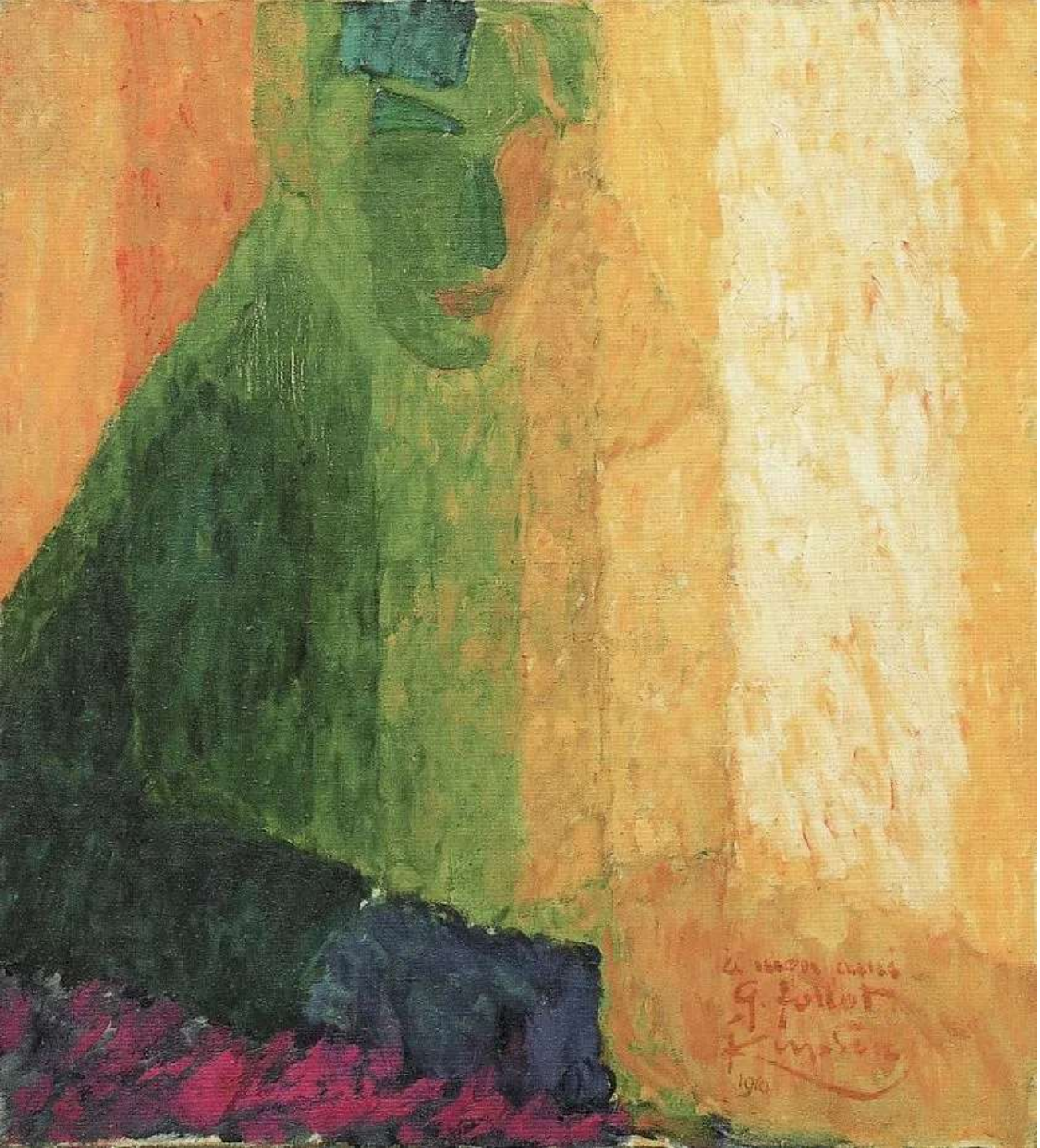
František Kupka: *Resistance (The Black Idol)* (1903)



František Kupka: *The Yellow Scale (Self Portrait)* (1907, Houston, The Museum of Fine Arts)

František Kupka:
Amorpha-fuga-a-due-colori (1912)

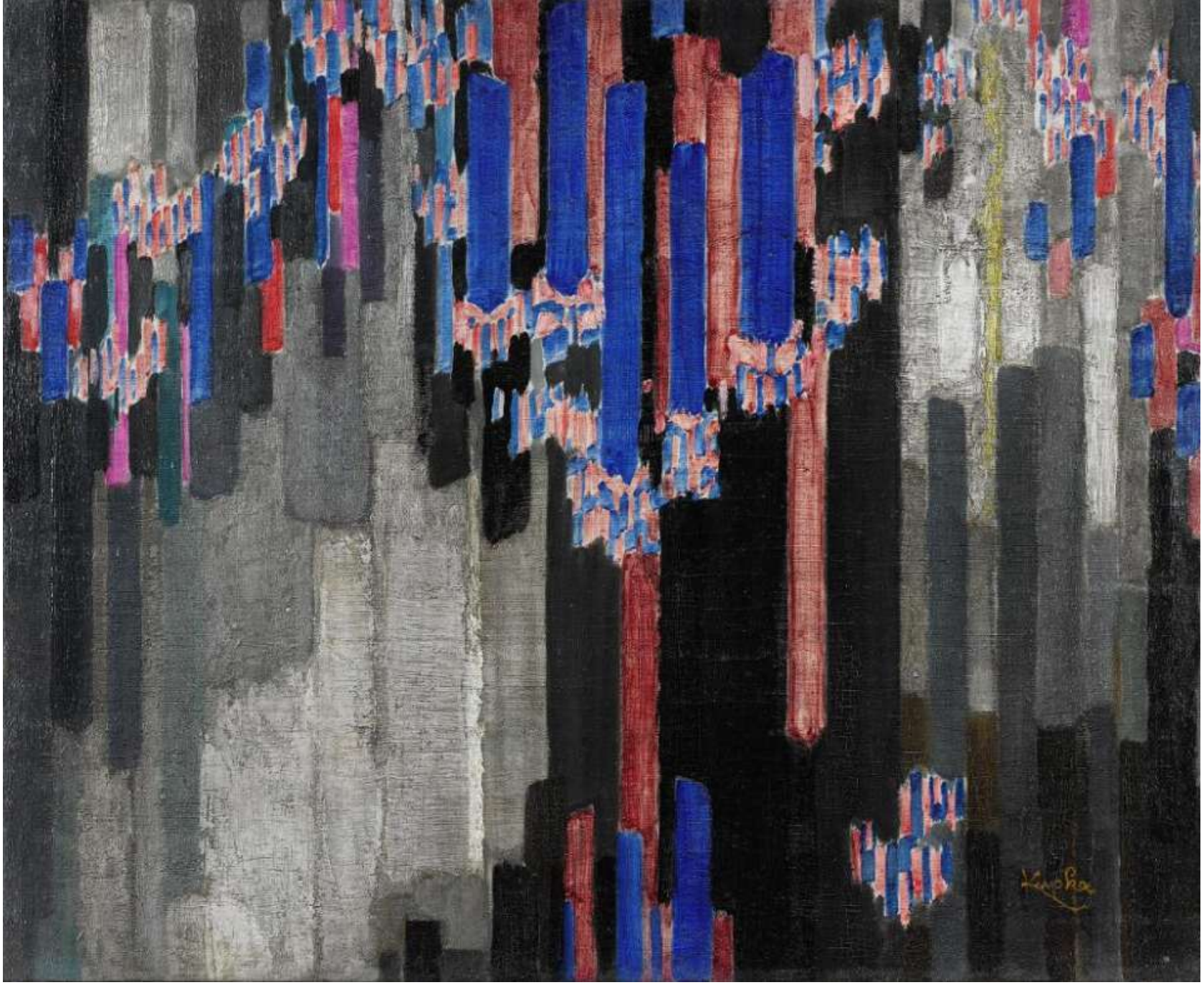
František Kupka: *Untitled*



František Kupka: *Musician Follot*

František Kupka:
Study for Cosmic Spring (1912)

František Kupka: *Solo of a Brown Line* (1913)



František Kupka: *Ordonnance sur verticales* (1911-20, Parigi, Centre Pompidou)

František Kupka:
Abstraction (1933, Parigi, Centre Pompidou)

František Kupka: *Linee rette e circolari* (1937, Praga, Galleria nazionale)

LA FURA DELS BAUS (1979-)

Il *Naumon*, la nave de La Fura dels Baus, presso il *Port Vell* di Barcellona

La Fura dels Baus:
una esibizione

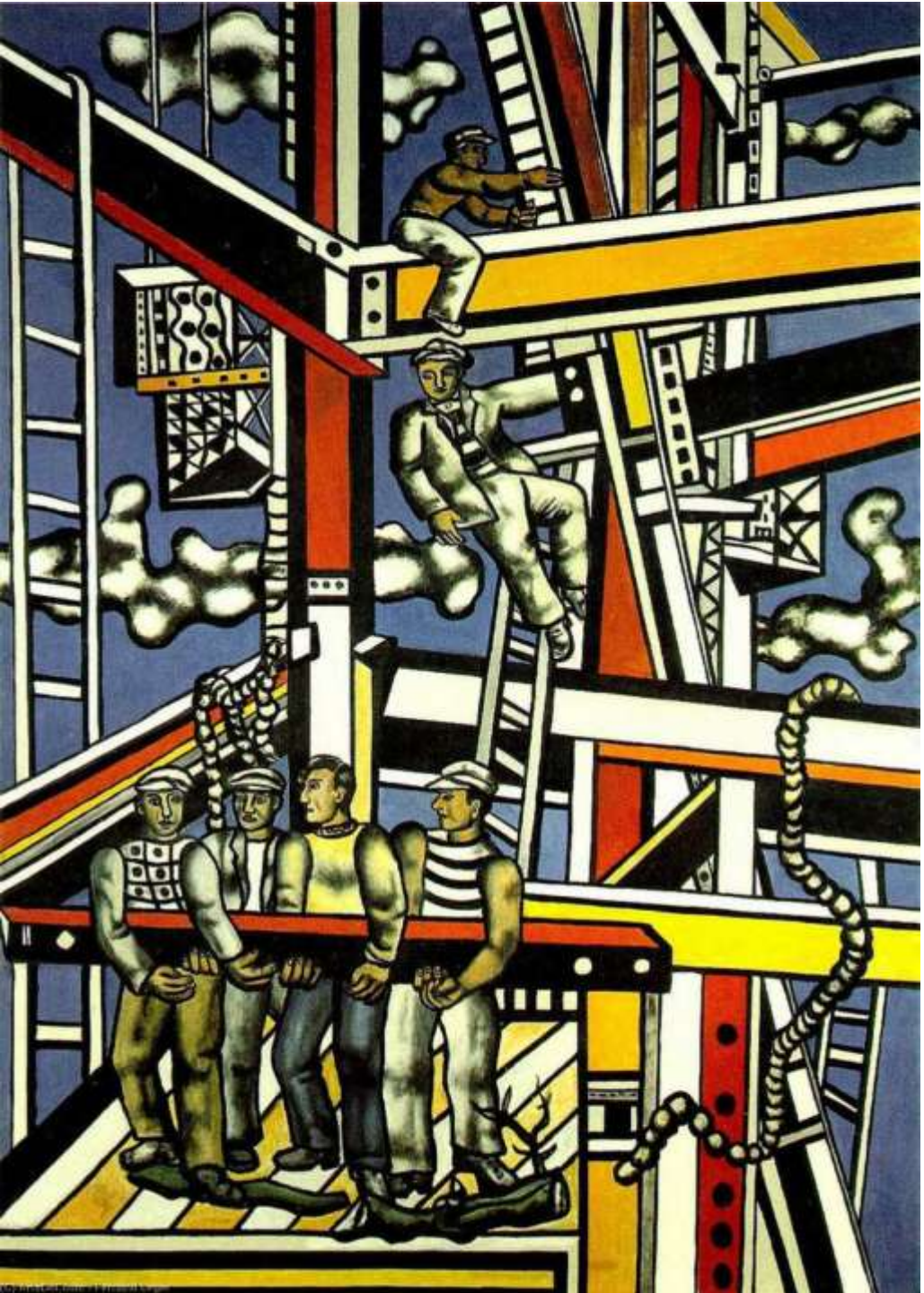
La Fura dels Baus: una esibizione

La Fura dels Baus: *Degustación de Titus Andronicus* (2011, Torino, Palaolimpico)

La Fura dels Baus: *Degustación de Titus Andronicus* (2011, Torino, Palaolimpico)

Fernand LÉGER (1881-1955)

Il museo nazionale Fernand Leger a Biot



Fernand Léger: *Les Constructeurs* (1950, Biot, Museo nazionale Fernand Leger)

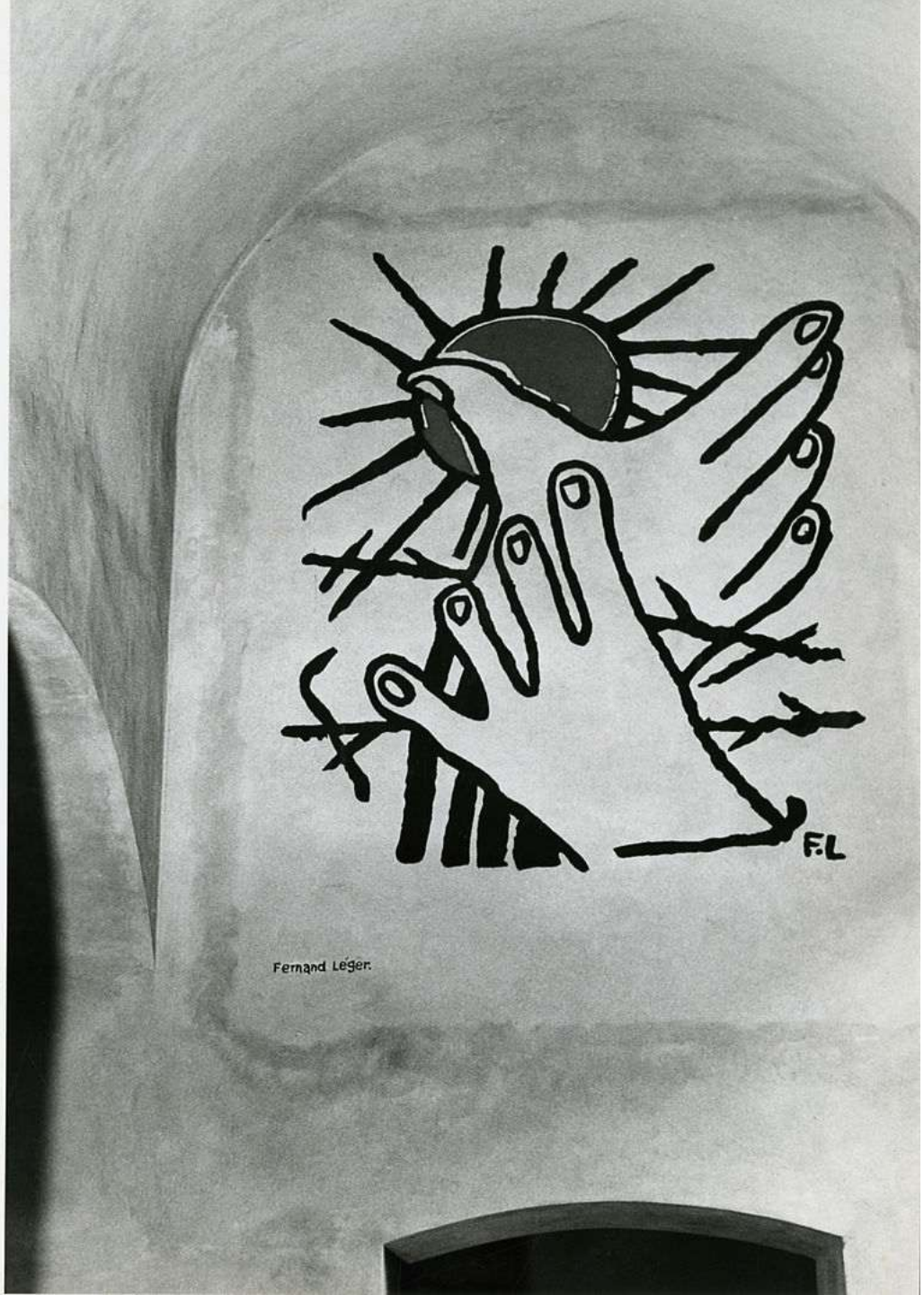
Fernand Léger: *Les Constructeurs sur fond bleu* (1950, Argentan, Musée Fernand Léger - André Mare)

Fernand Léger: *Les Constructeurs (con aloe)* (1951, Mosca, The Pushkin State Museum of Fine Arts)

Fernand Léger: *Carissimi* (1953, Collezione privata)

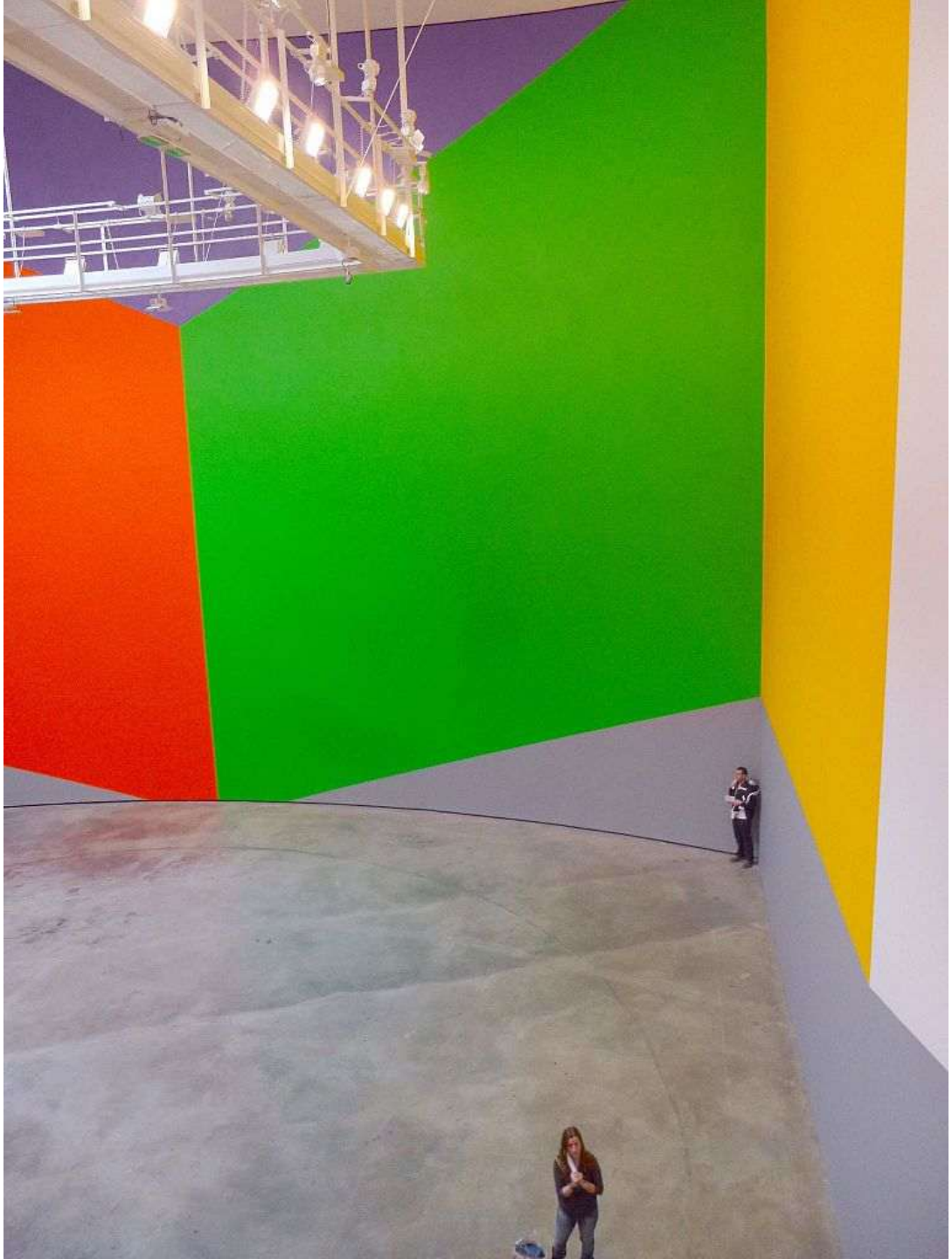
Fernand Léger: *Uccelli sugli alberi* (1953, Parma, Collezione Barilla d'Arte moderna)

Fernand Léger: *Les Constructeurs* (1955, Collezione privata)



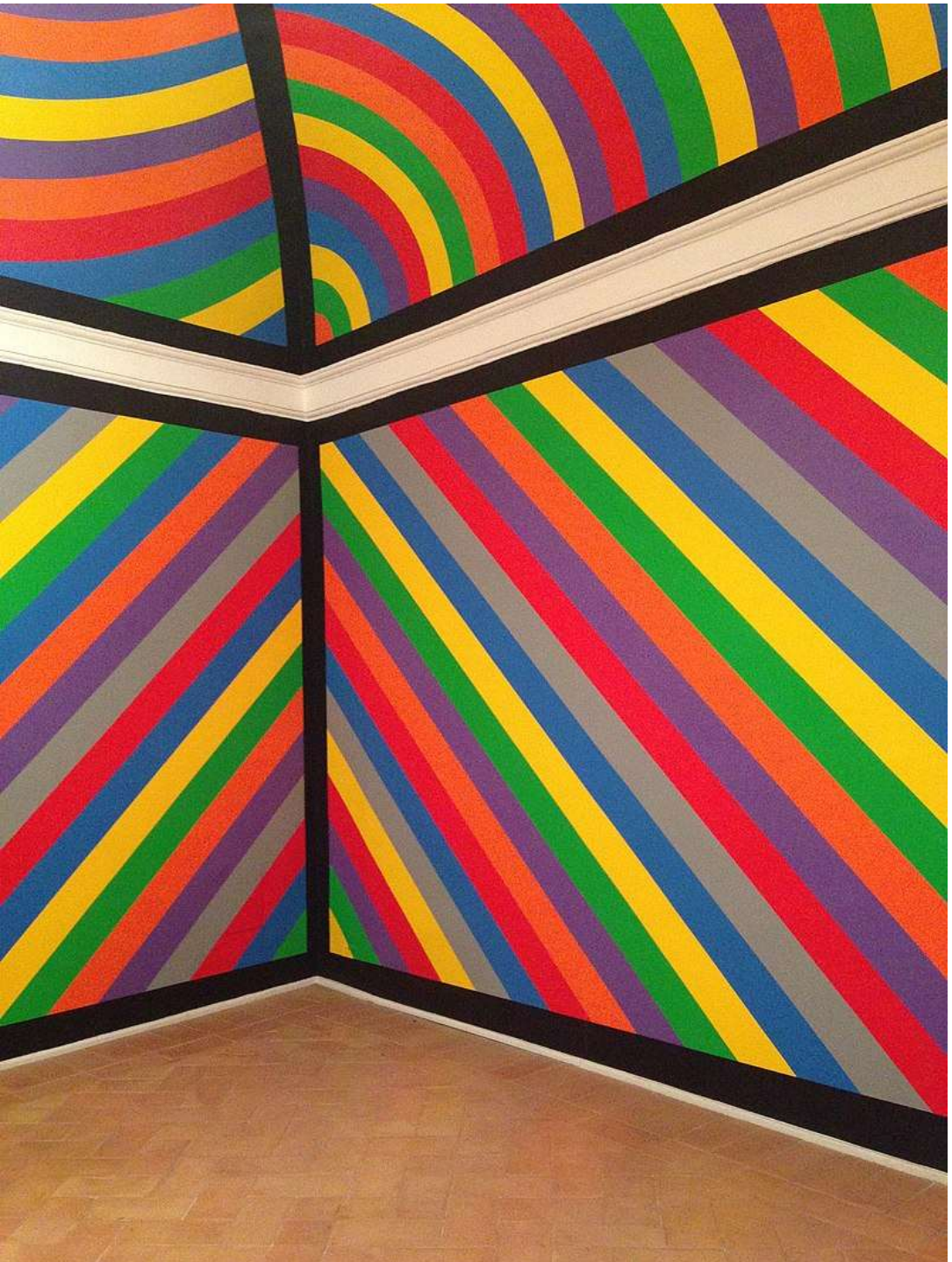
Fernand Léger: *Graffiti* (1973, Carpi, Museo-monumento al deportato politico e razziale)

Sol LEWITT (1928-2007)



Sol LeWitt: *Wall Drawing 831* (1997, Bilbao, Museo Guggenheim)

Sol LeWitt: *Untitled lithograph* (1992)



Sol LeWitt: *Wall Drawing* (Spoleto, Museo Carandente)

Sol LeWitt: *Torre* (1984, Davenport, Figge Art Museum)

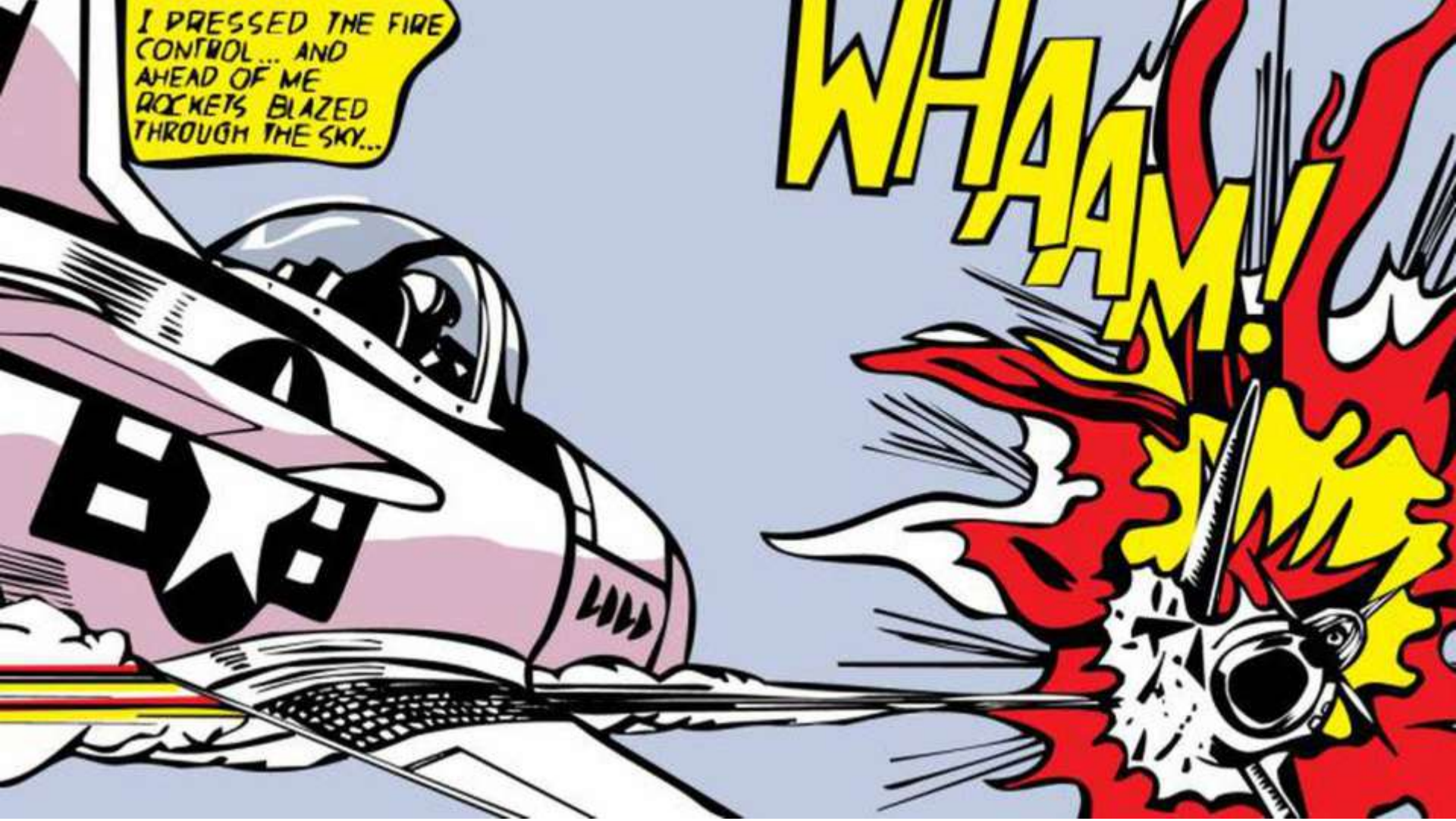
Sol LeWitt: *Wall drawing* (2005*, New York* rooftop del MET)

Sol LeWitt: *Istallazione* (2014, Olympic Sculpture Park)

Sol LeWitt: *Nine Towers for Jene*

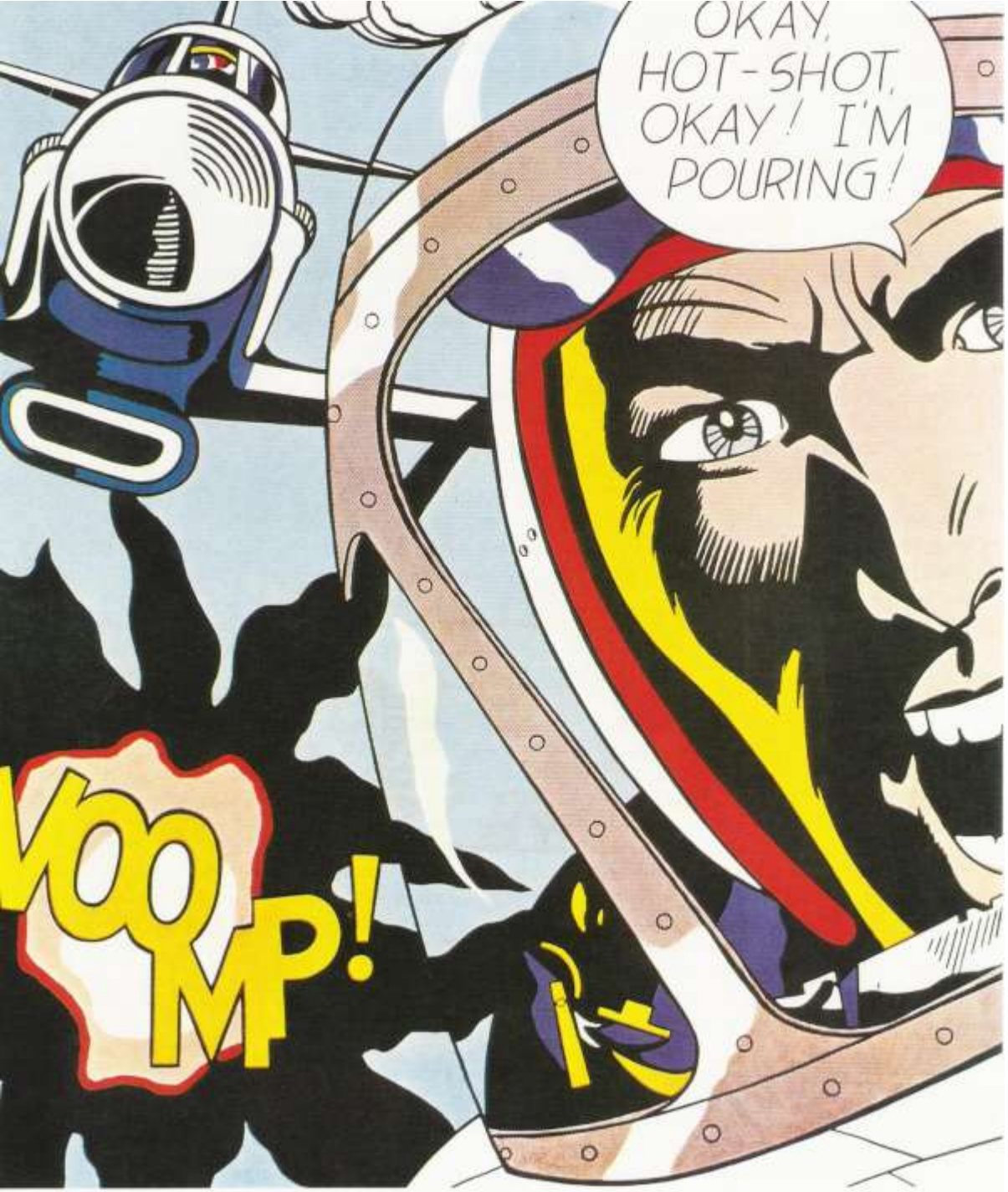
Sol LeWitt: *Cubo modulare*

Roy LICHTENSTEIN (1923-1987)



Roy Lichtenstein: *Whaam!* (1963, Londra, Tate Modern)

Le due immagini originali da cui Roy Lichtenstein ha tratto ispirazione per *Whaam!*: DC Comics' *All-American Men of War* No. 89 (febbraio 1962) e No. 90 (aprile 1962)



Roy Lichtenstein*: Okay Hot-Shot, Okay!* (1963)

Sources

Plane

Text bubble

Pilot

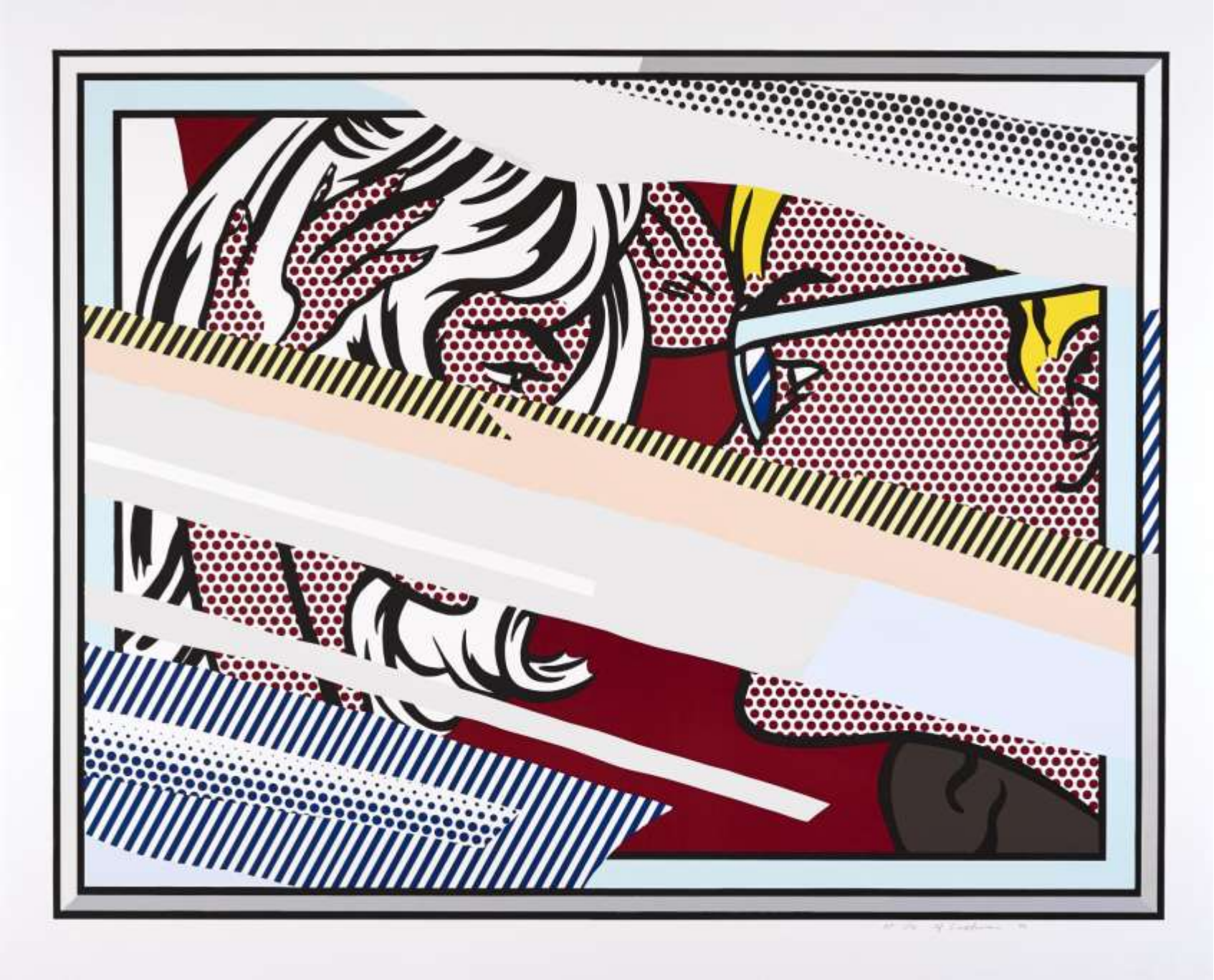
Graphic onomatopoeia

Roy Lichtenstein*: Okay Hot-Shot, Okay!* (1963). Le fonti (vari fumetti di guerra)

Roy Lichtenstein: *Kiss* (1964, Seattle, The Art Museum)

Roy Lichtenstein: *BMW 320i Turbo* – progetto BMW Art Car (1977, BMW Museum

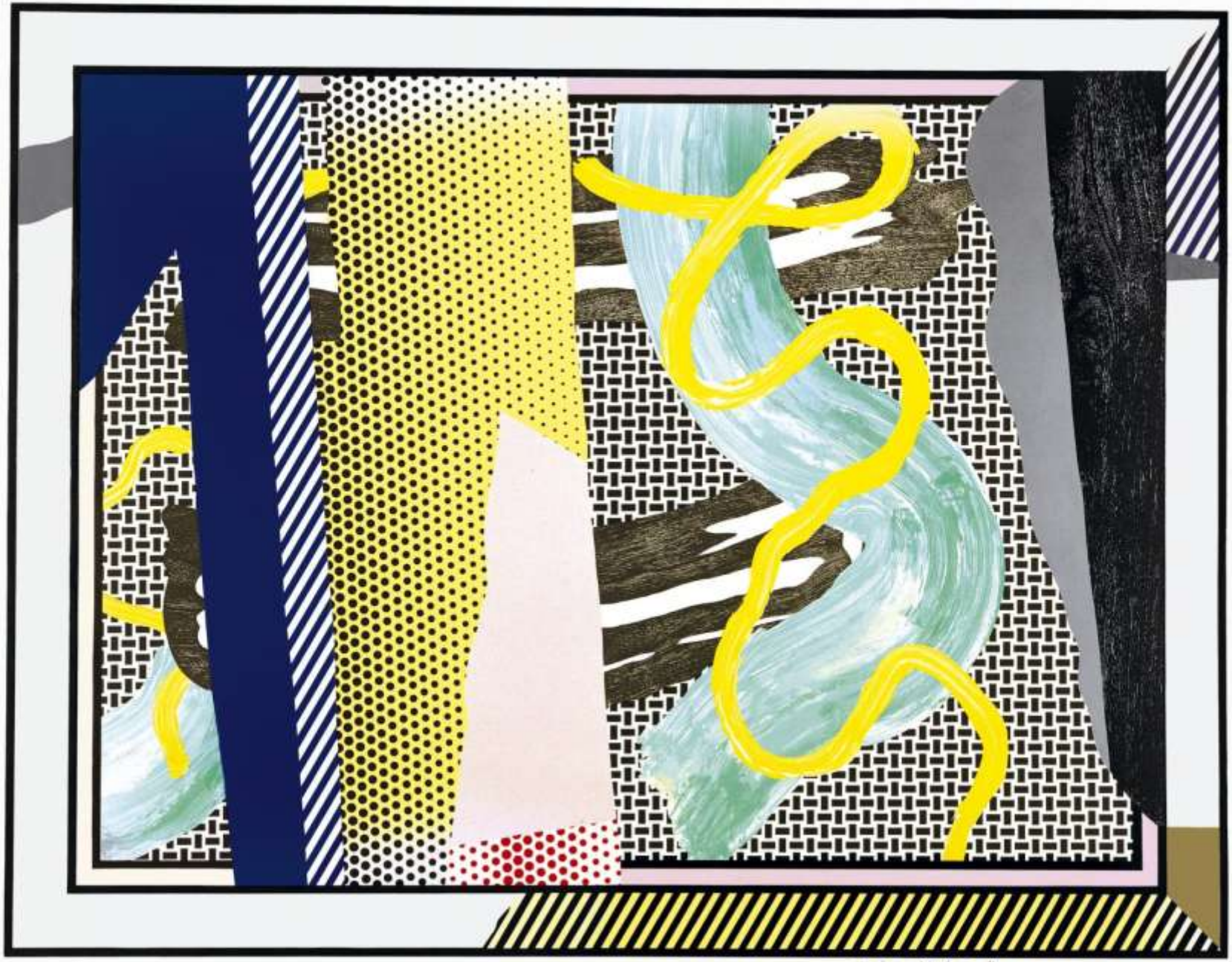
Roy Lichtenstein: *scultura* (Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)



Roy Lichtenstein: *Reflections on Conversation* (1990, Londra, Tate Modern)

Roy Lichtenstein: *Reflections on Girls* (1990, Londra, Tate Modern)

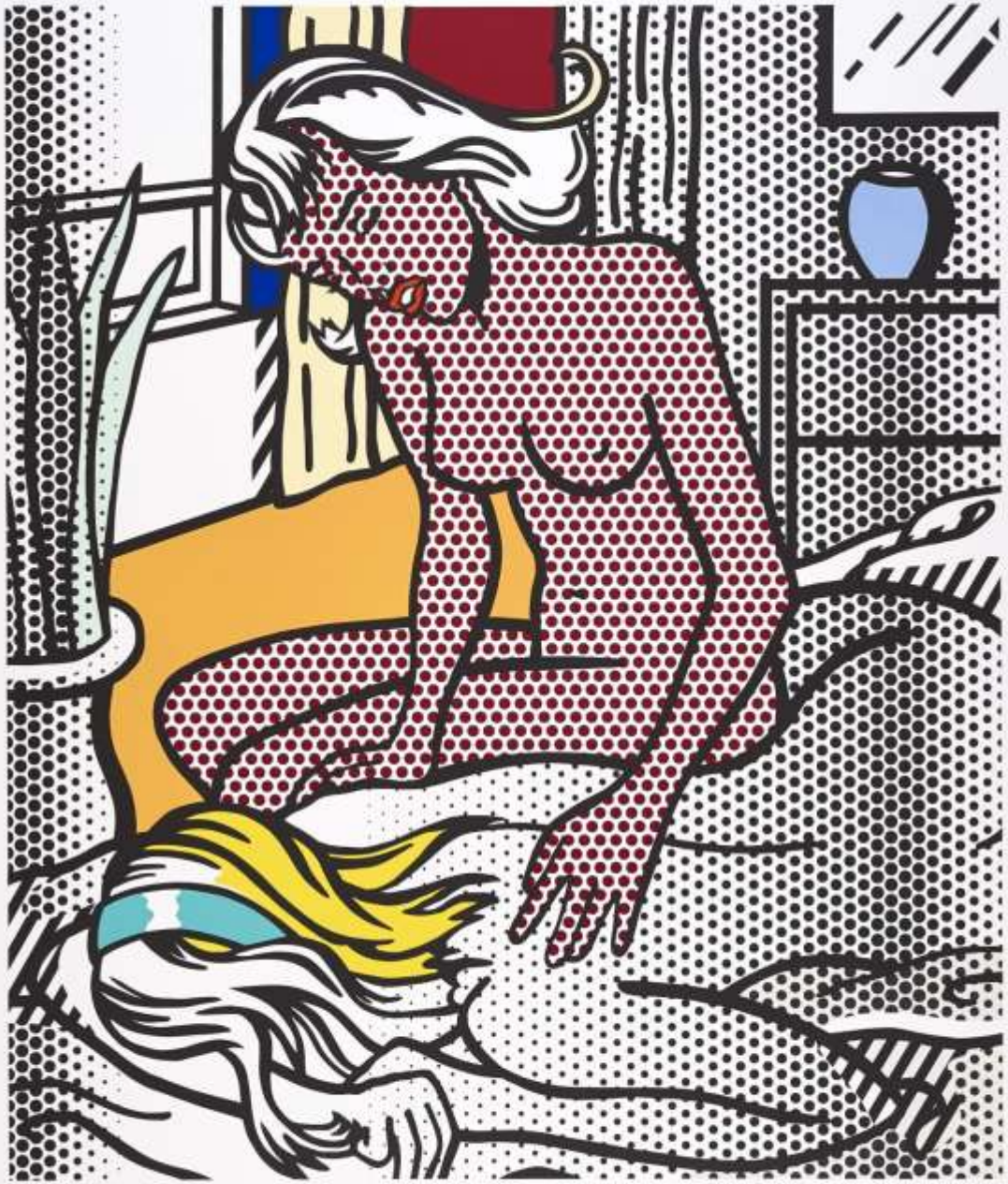
Roy Lichtenstein: *Reflections on The Scream* (1990, Londra, Tate Modern)



Roy Lichtenstein: *Reflections on Brushstrokes* (1990, Londra, Tate Modern)

Roy Lichtenstein: *Camera da letto ad Arles* (1992, Londra, Tate Modern)

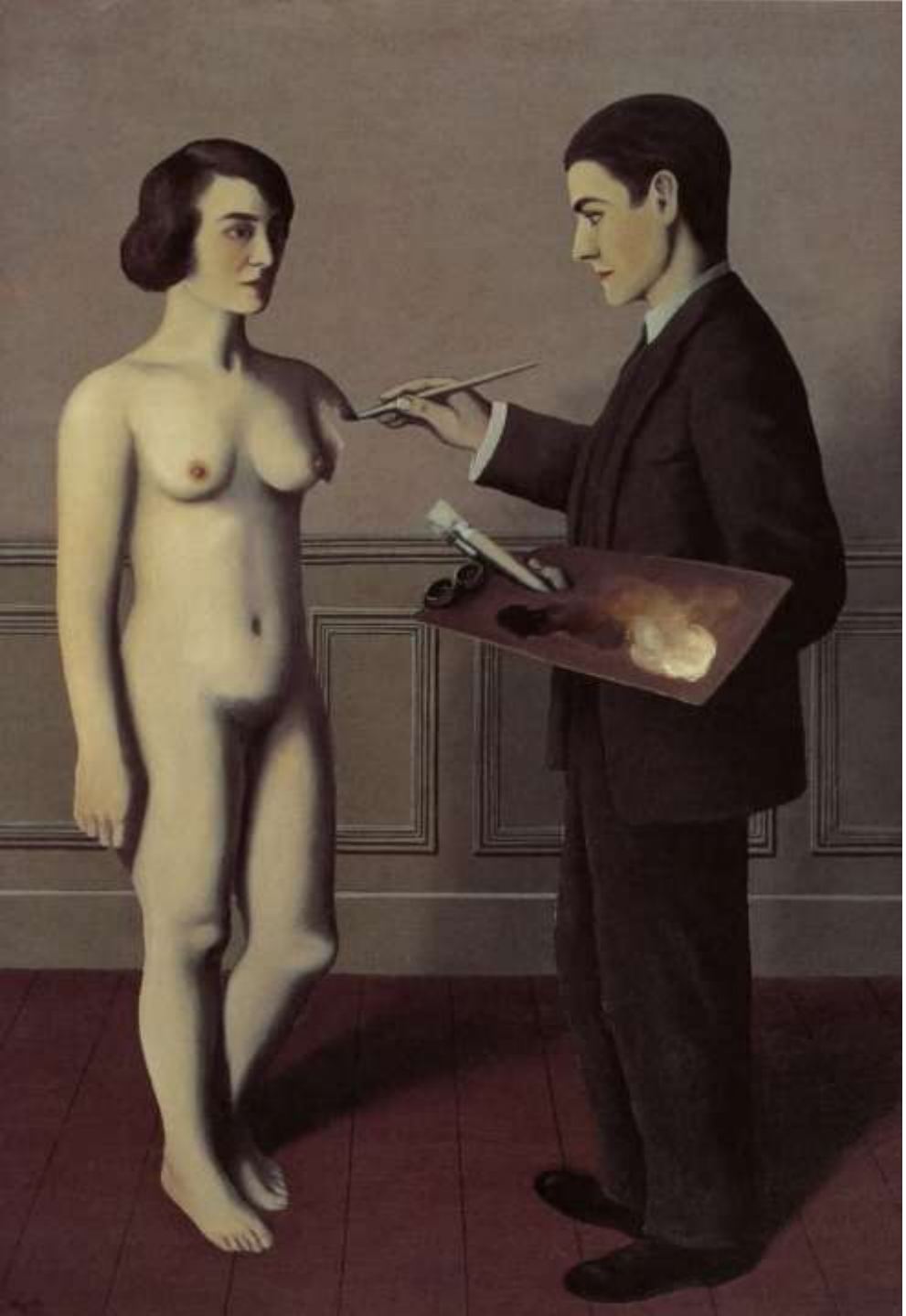
Roy Lichtenstein: *Nude Reading* (1994, Londra, Tate Modern)



Roy Lichtenstein: *Two Nudes* (1994, Londra, Tate Modern)

Roy Lichtenstein: *Modern Art II* (1996, Londra, Tate Modern)

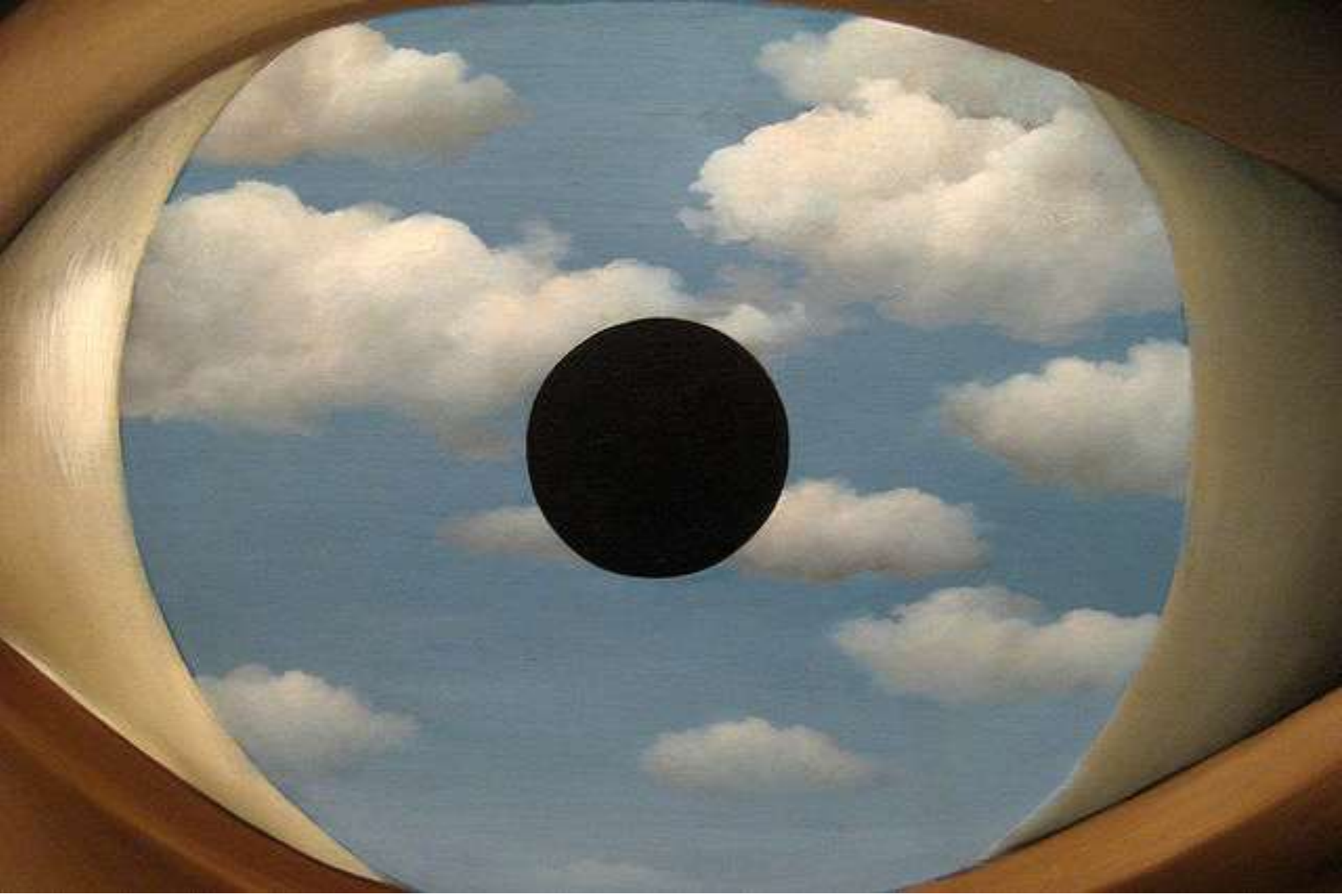
René MAGRITTE (1898-1967)



René Magritte: *Attempting the impossible* (1928, Bruxelles, Galerie Isy Brachot)

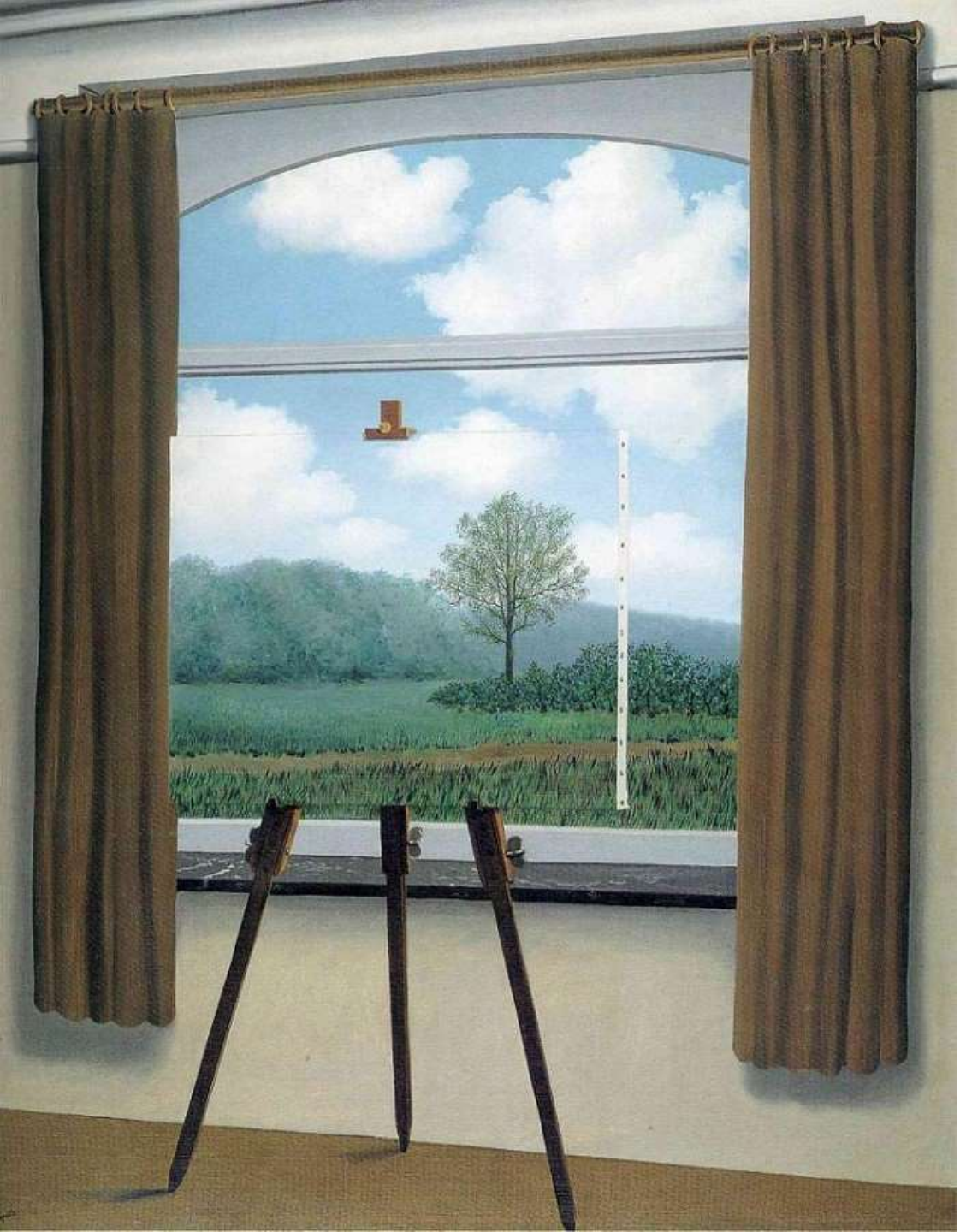
René Magritte: *Gli amanti II* (1928, New York, MoMa)

René Magritte: *I misteri dell'orizzonte* (1928)

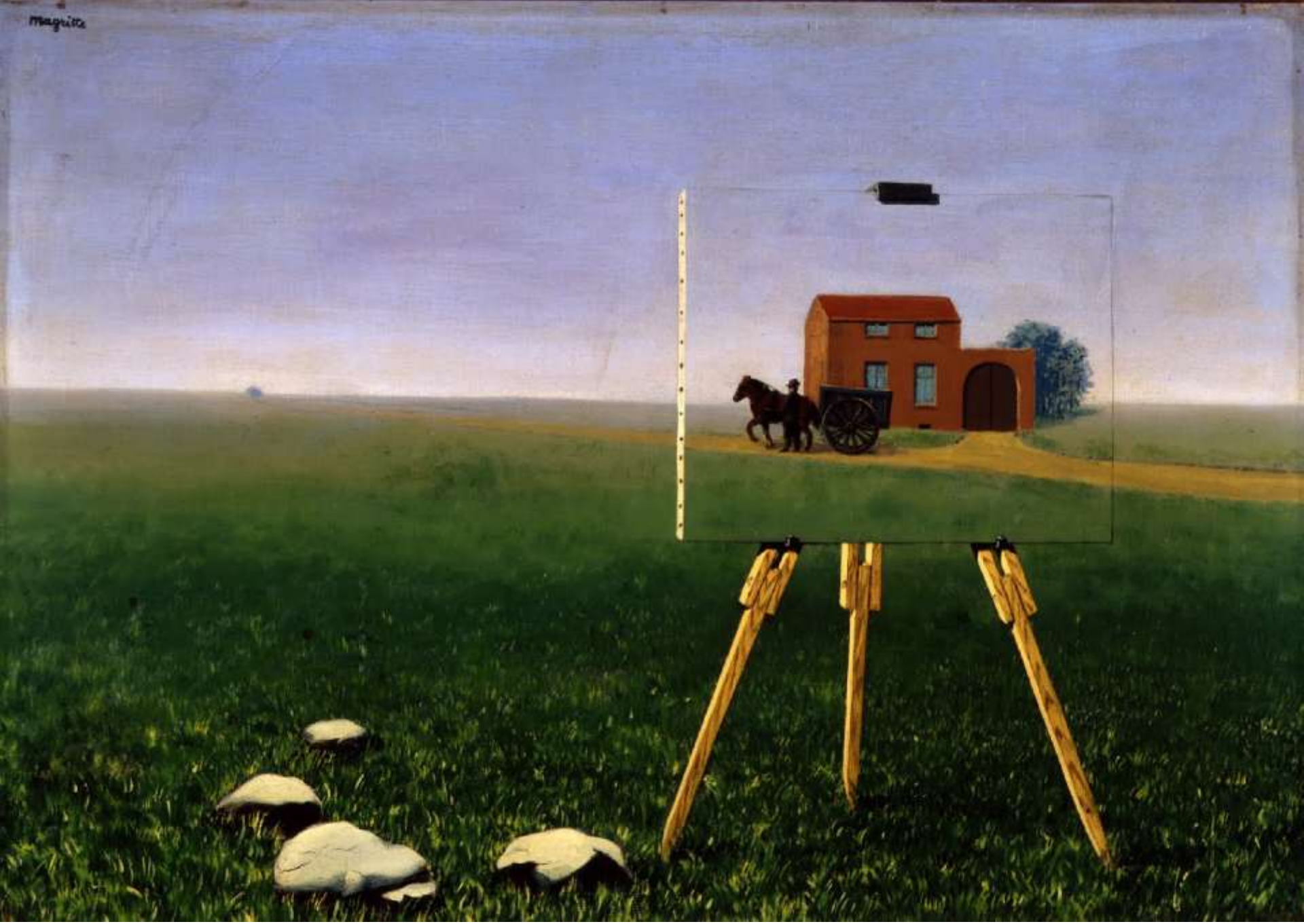


René Magritte: *Il falso specchio* (1928)

René Magritte: *La Trahison des images (Ceci n'est pas une pipe)* (1929, Los Angeles County Museum of Art)



René Magritte: *La condizione umana* (1933, Washington, National Gallery)



René Magritte: *La bella prigioniera II* (1935, Parma, Collezione Barilla di Arte Moderna)

René Magritte: *La riproduzione vietata* (1937)

René Magritte: *Il figlio dell'uomo* (1949)

René Magritte: *Rape* (1945)

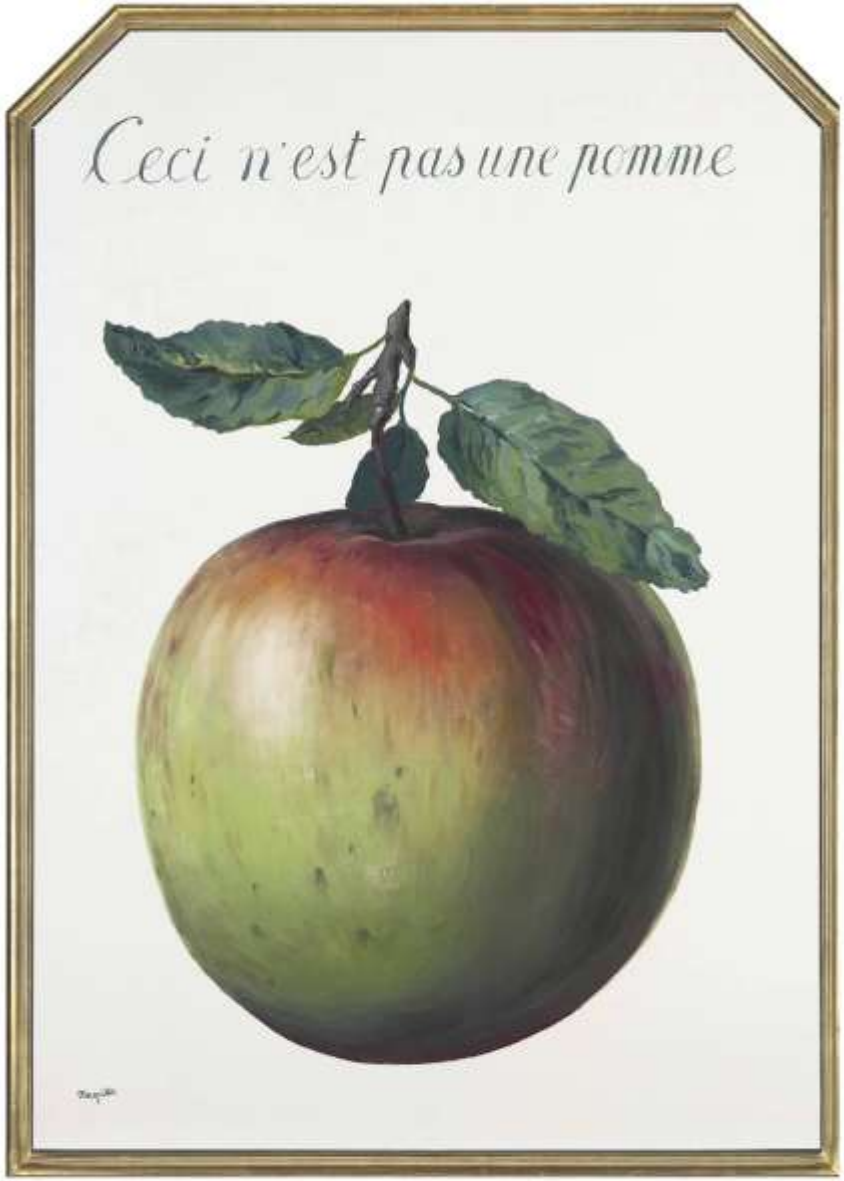
René Magritte*: Lo stregone (*1952)

René Magritte: *Golconda* (1953)

René Magritte: *L'Empire des lumières*, (1954, Venezia, Fondazione Guggenheim)

René Magritte: *La Promenade d'Euclide* (1955, Minneapolis, Minneapolis Institute of Art)

René Magritte: *La chateau des Pyrenees* (1959, Gerusalemme, Israel Museum)

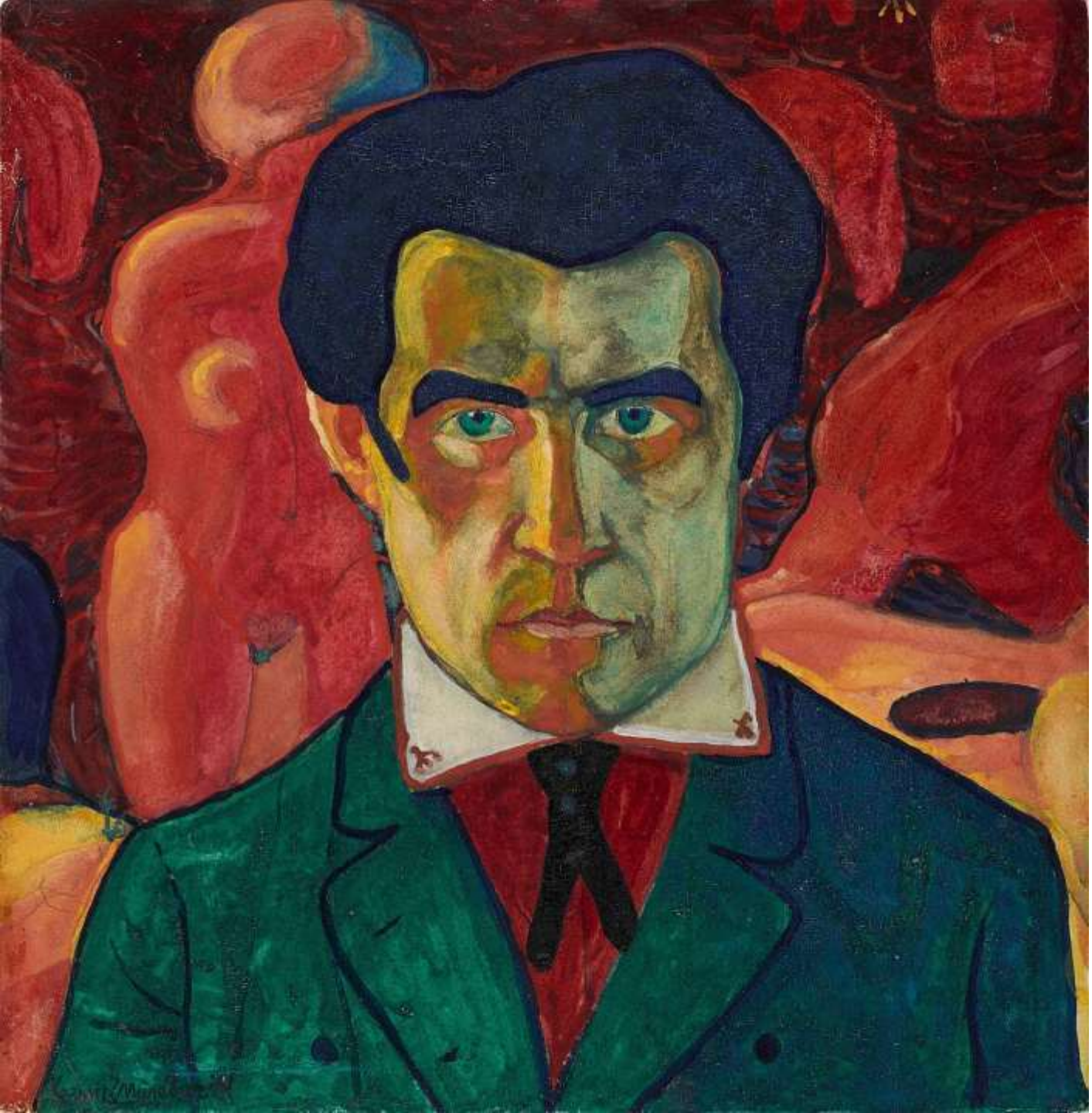


René Magritte: *Ceci ce n’est pas une pomme* (1964)

René Magritte: *Le Blanc Seing* (1965)

René Magritte:

Kazimir MALEVIČ (1879-1935)



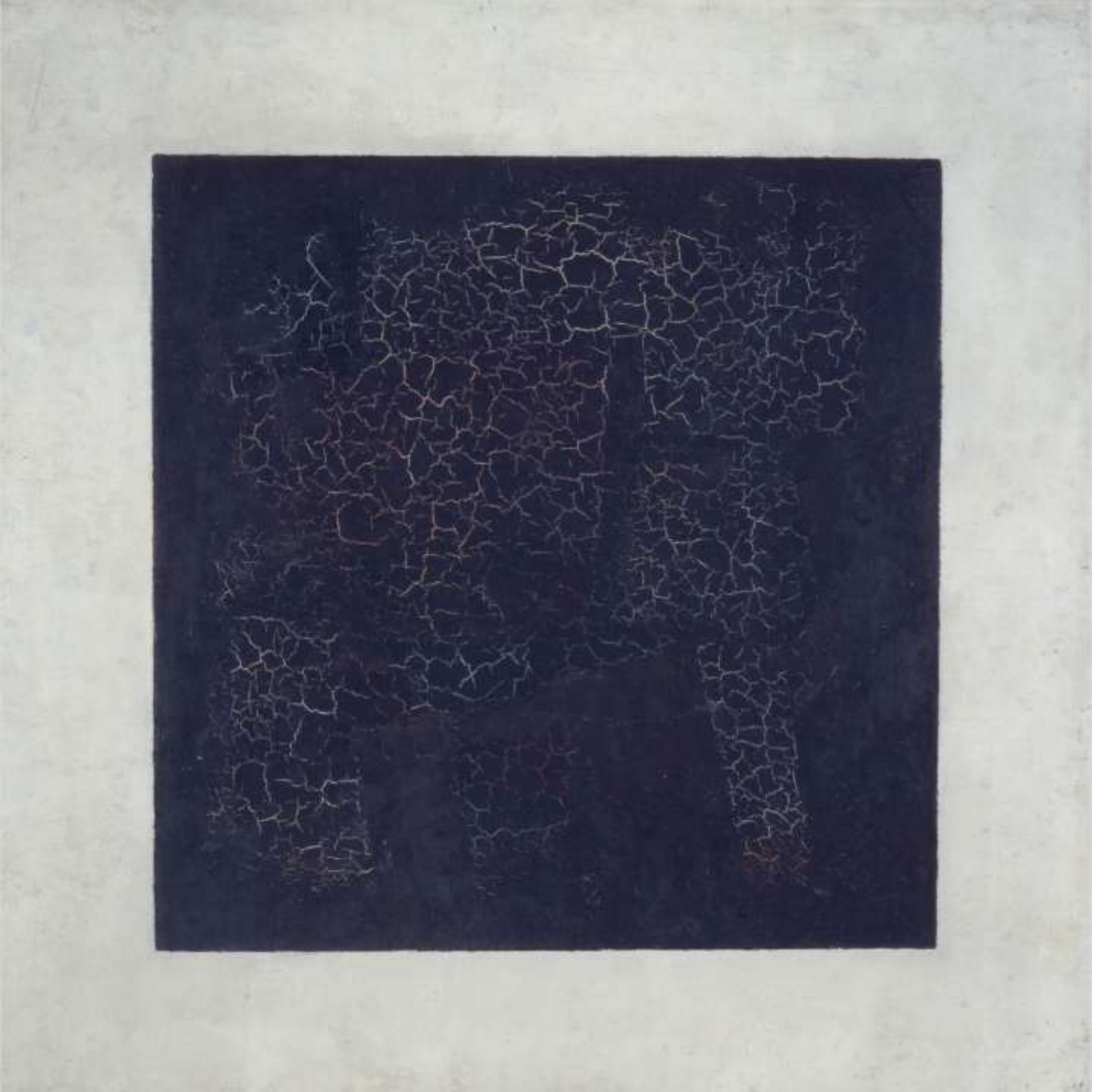
Kazimir Malevič:
Autoritratto (1910, Mosca, Galleria Tret'jakov)

Kazimir Malevič:
Spigolatrici (1911)

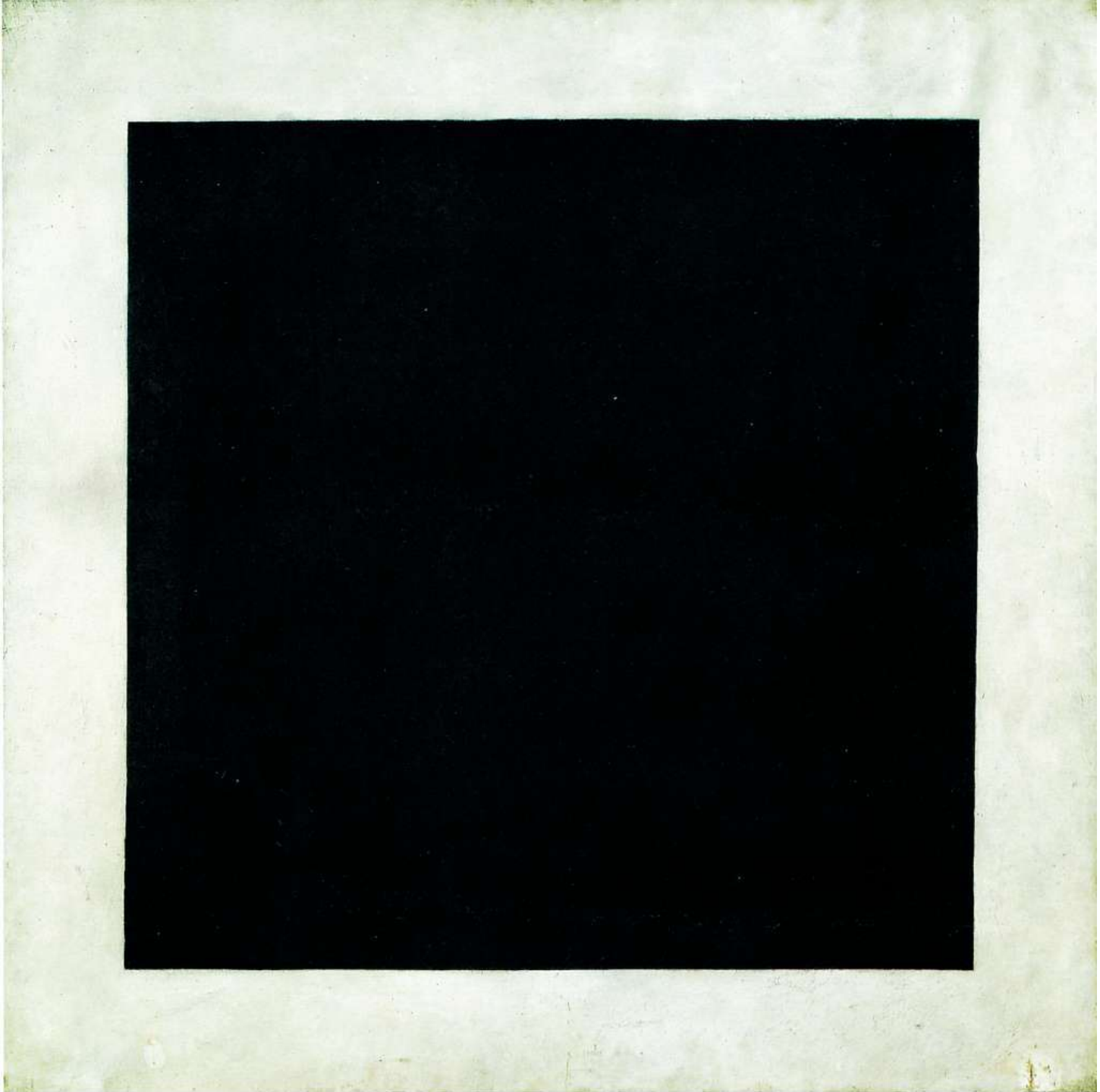
Kazimir Malevič: *Inglese a Mosca* (1914, Amsterdam, Stedelijk Museum)

Kazimir Malevič: *Composizione con Mona Lisa* (1914, San Pietroburgo, Museo di Stato Russo)

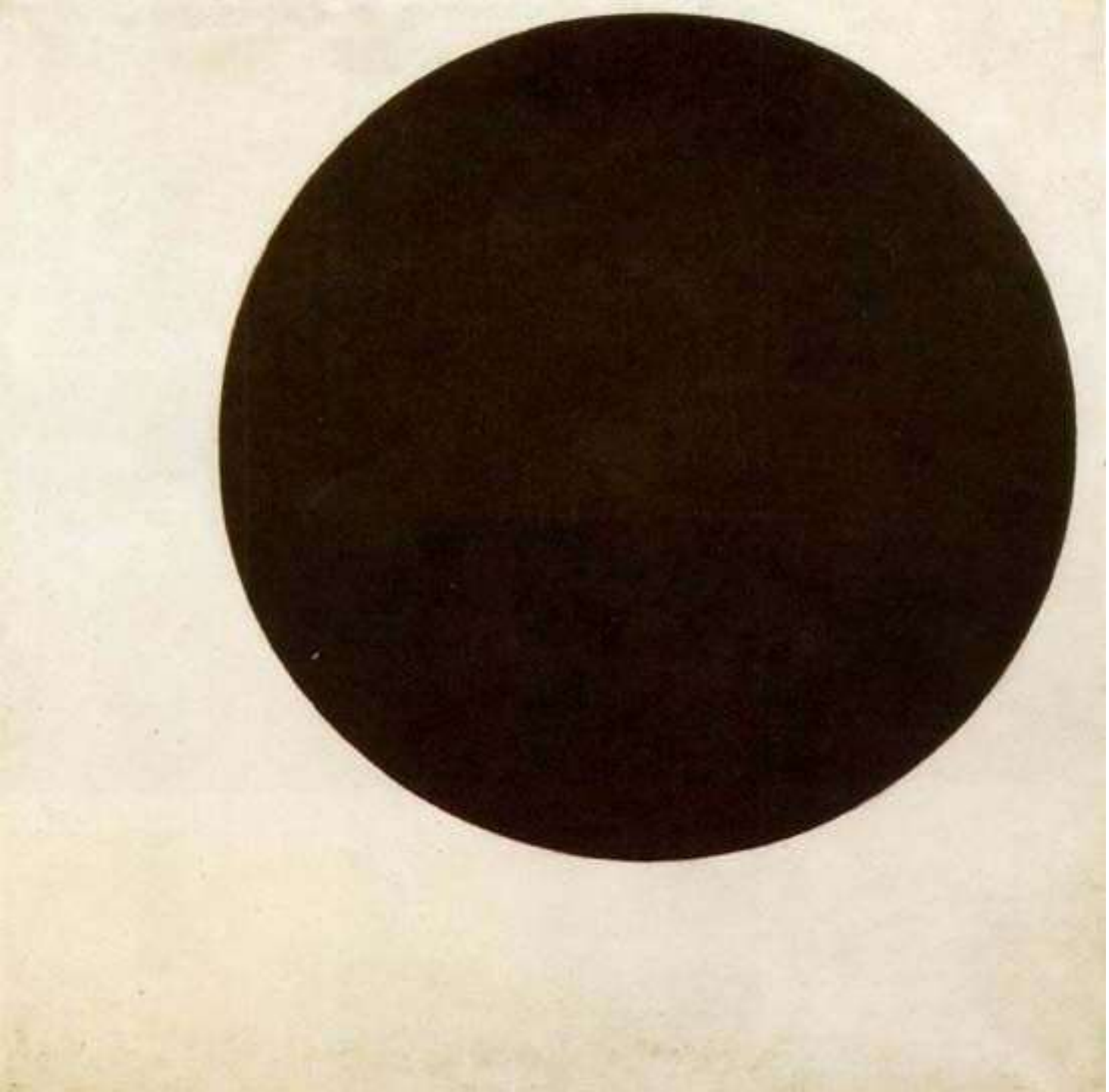
La prima versione del «***Quadrato nero***» venne fatta nel 1915. Malevic ne fece quattro varianti delle quali l'ultima si pensa sia stata dipinta durante i tardi anni venti o primi anni trenta. Il *Quadrato Nero* venne mostrato per la prima volta (insieme a **38 altre opere dell'artista**) all'*Ultima mostra futurista «0,10»* tenutasi a San Pietroburgo nel **1915**. L'opera viene frequentemente evocata da critici, storici, curatori e artisti come il "**punto zero della pittura**", facendo riferimento al valore storico del dipinto e parafrasando Malevič.



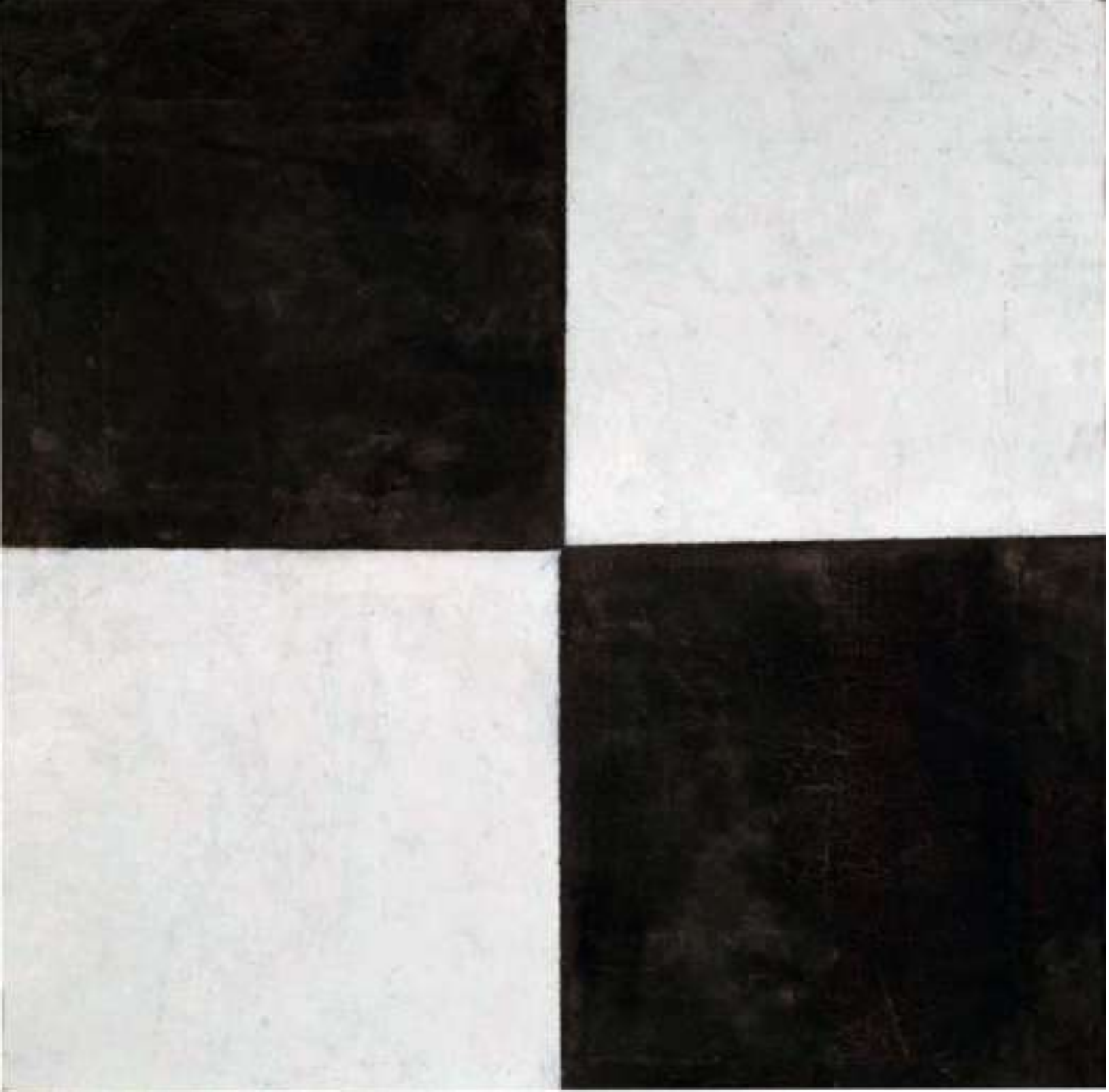
Kazimir Malevič: *Quadrato nero* (1915, Mosca, Galleria Tret'jakov). L’artista incominciò a riflettere sul quadrato nero a partire dal **1913** ma lo espose al pubblico nella mostra del **1915**



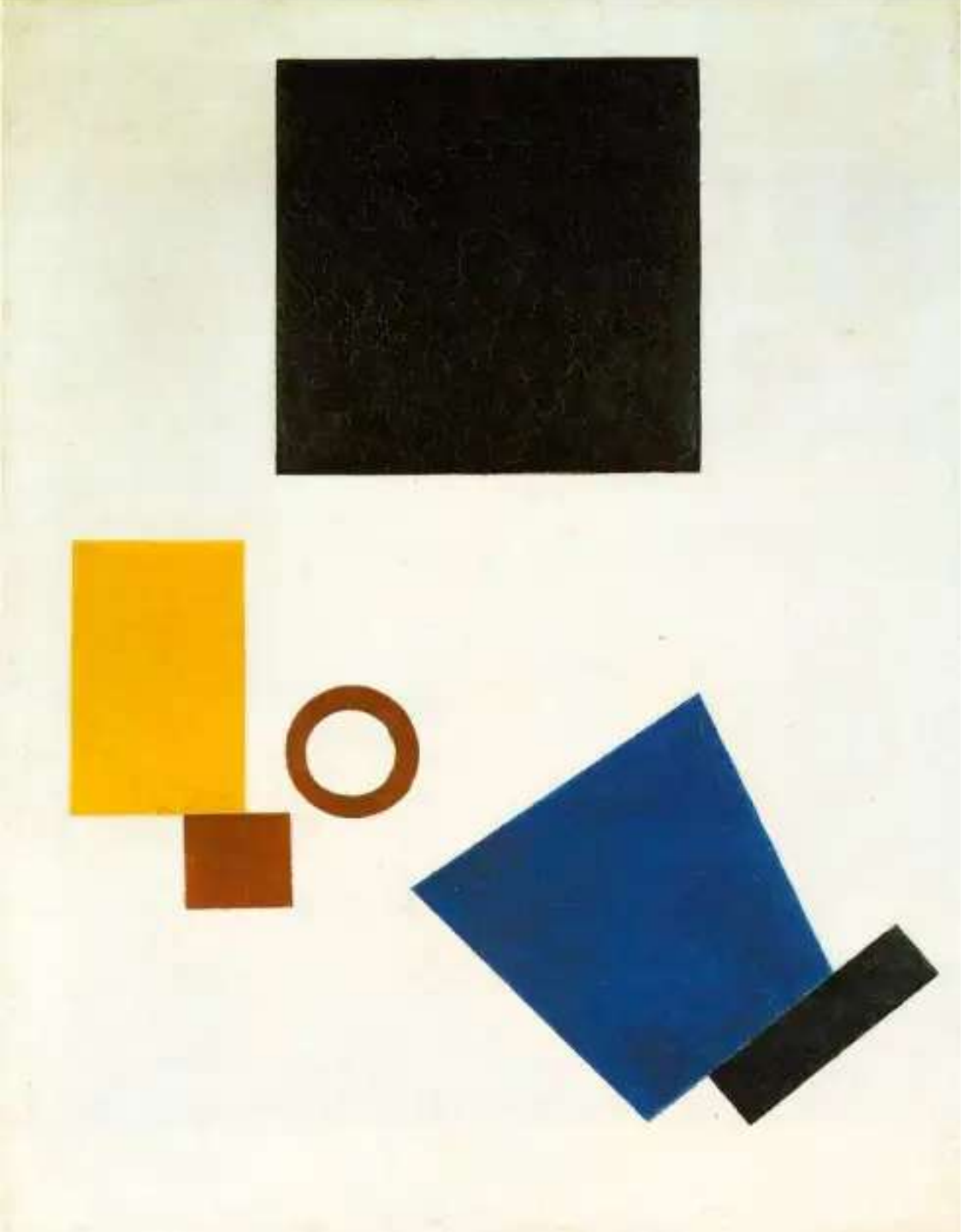
Kazimir Malevič:
Quadrato nero su fondo bianco (1915-20 ma retrodatato dall'artista al 1913, San Pietroburgo, Museo Statale Russo)



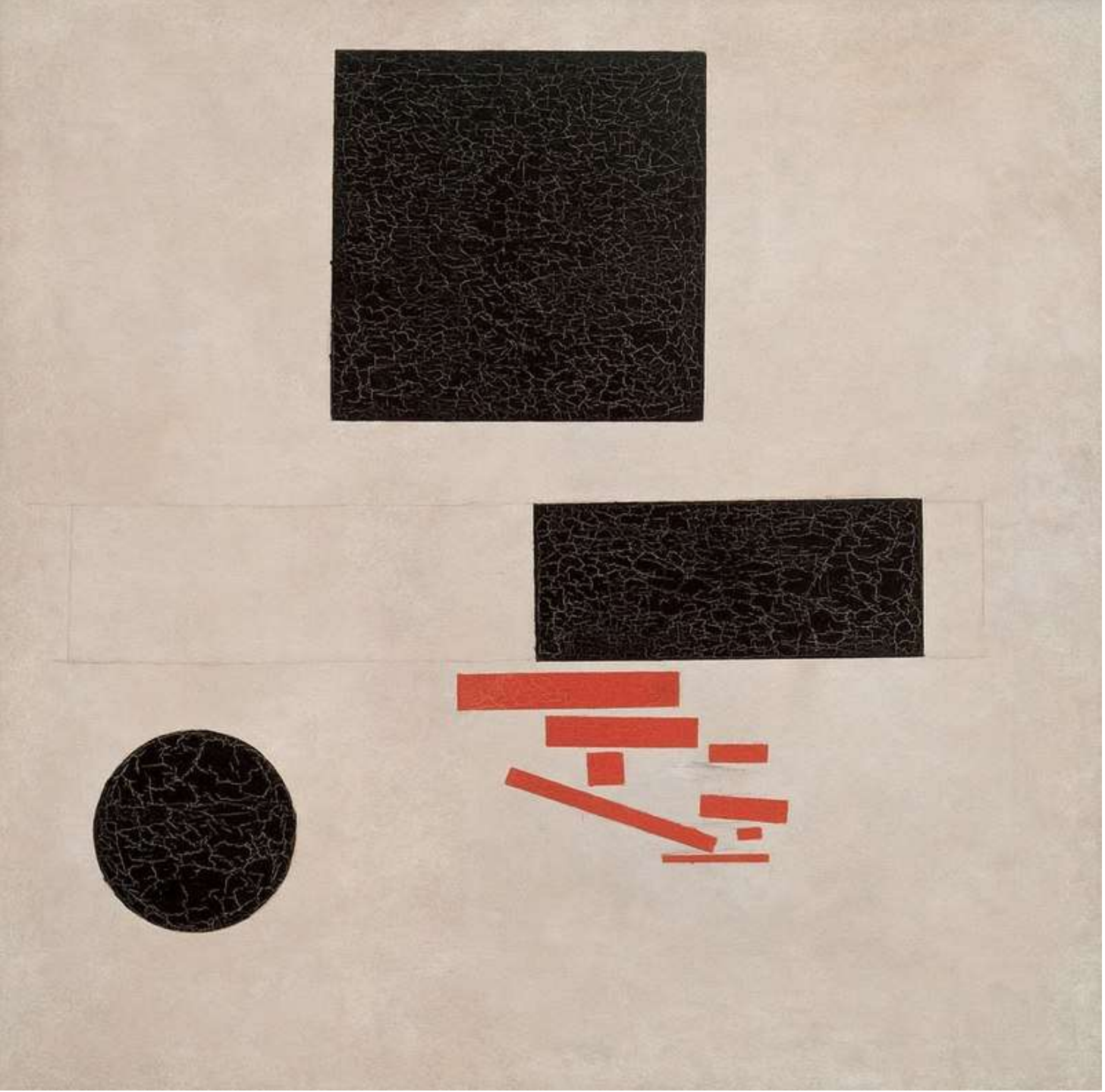
Kazimir Malevič: *Cerchio nero* (1915)



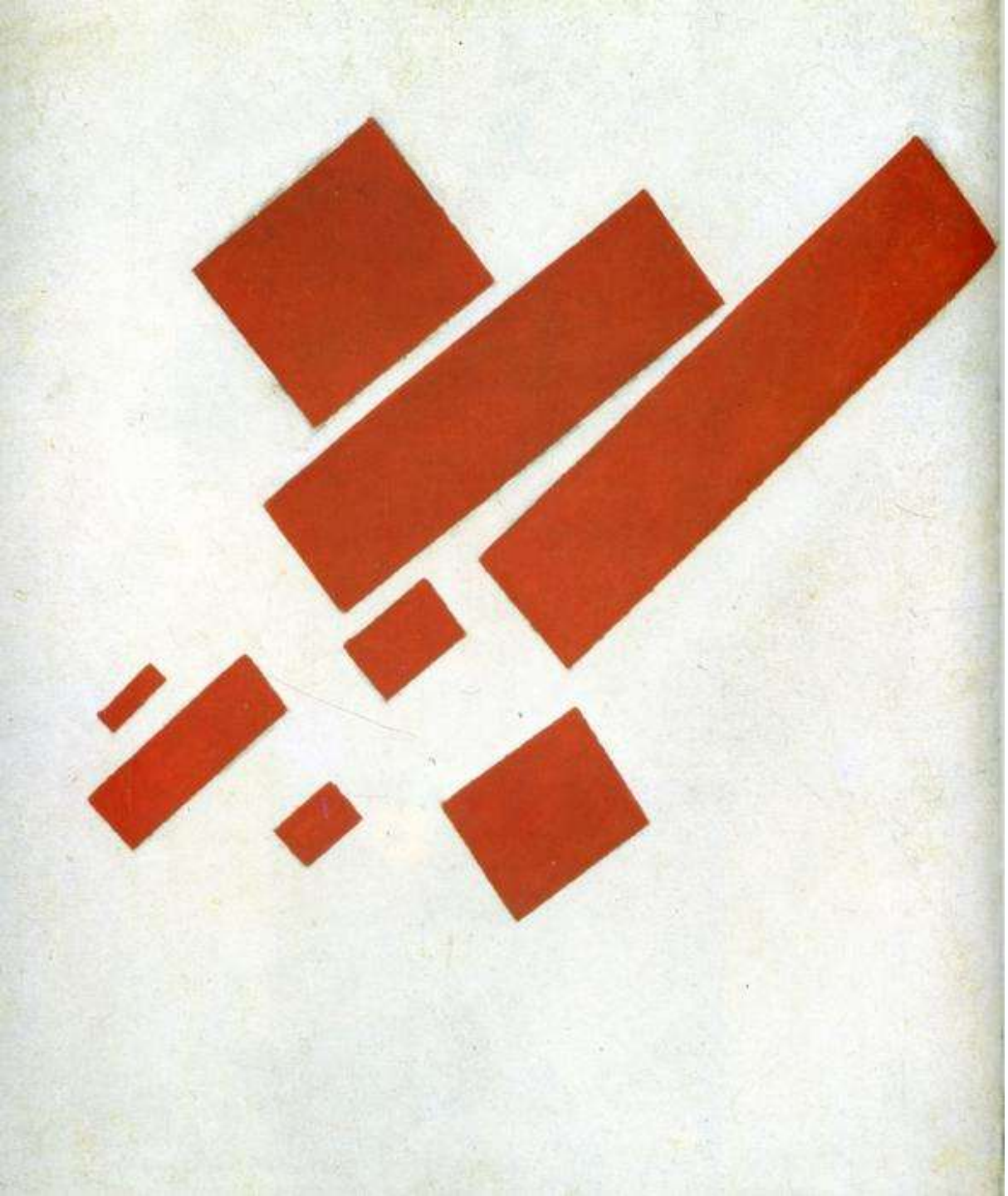
Kazimir Malevič:
Quattro Quadrati (1915,
Saratov,
Museo d'arte
Radishchev)



Kazimir Malevič: *Suprematismo: Autoritratto in due dimensioni* (1915, Amsterdam, Stedelijk Museum)

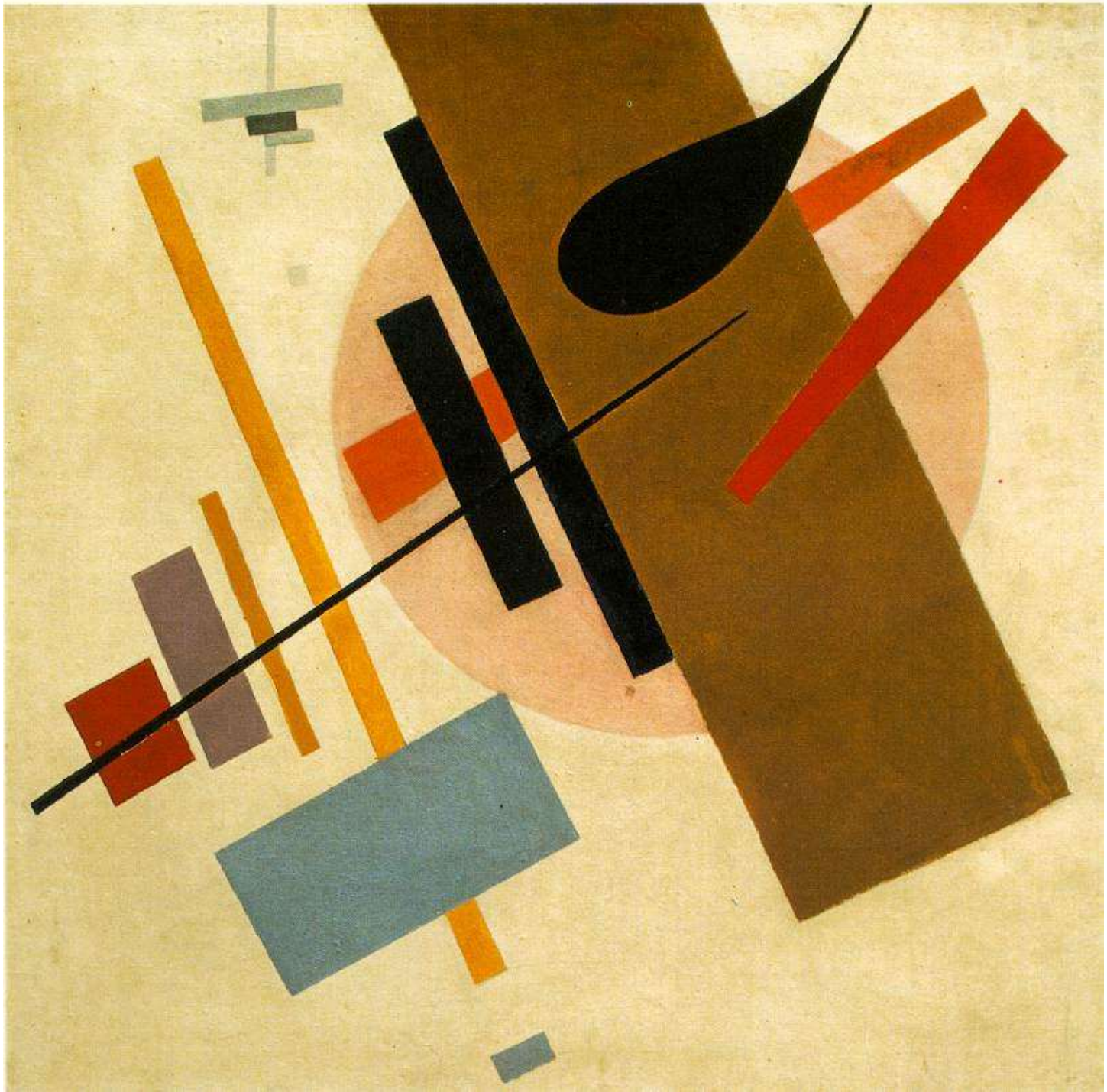


Kazimir Malevič:
Composizione suprematista (1915)



Kazimir Malevič: *Dipinto suprematista: otto rettangoli rossi* (1915, Amsterdam, Stedelijk Museum)

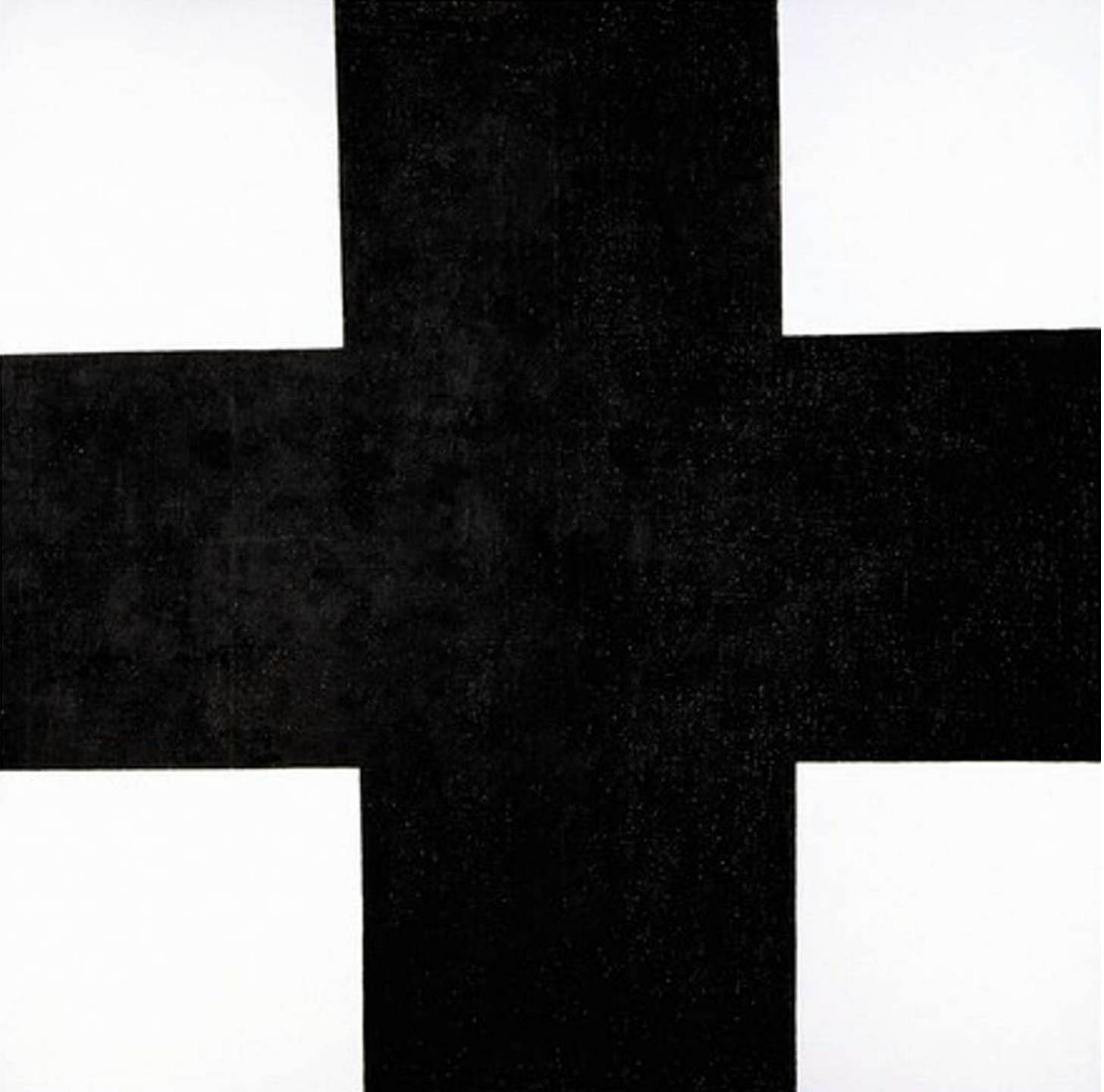
Kazimir Malevič: *Suprematismo* (*Composizione suprematista* (1915, Collezione privata Brett Gorvy)



Kazimir Malevič: *Suprematismo* (1916, Krasnodar, Museo d’arte)

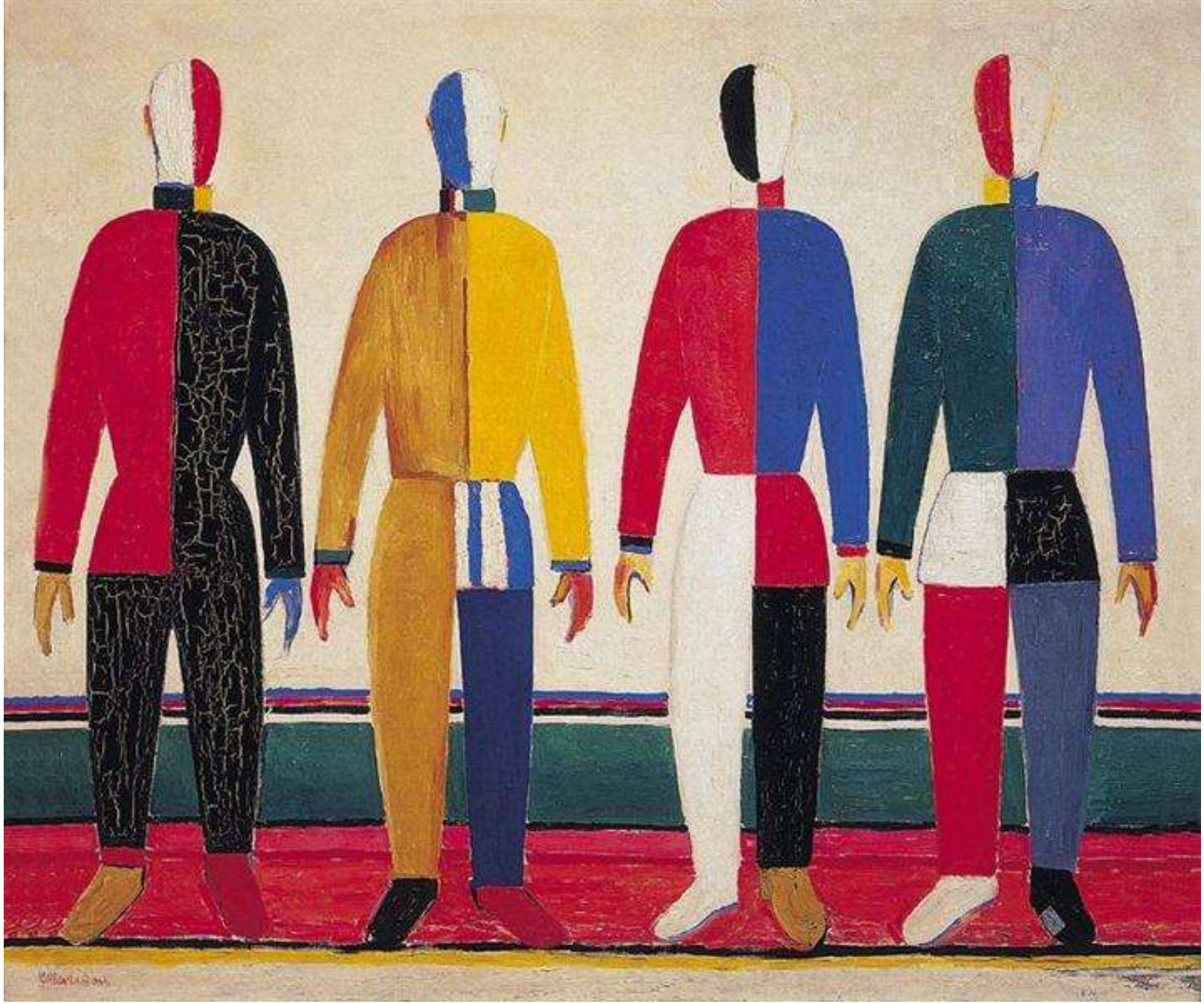
Kazimir Malevič: *Croce suprematista*
(1920, Amsterdam, Stedelijk Museum)

Kazimir Malevič: *Croce nera su ovale rosso (suprematismo mistico)* (1922, Amsterdam, Stedelijk Museum)

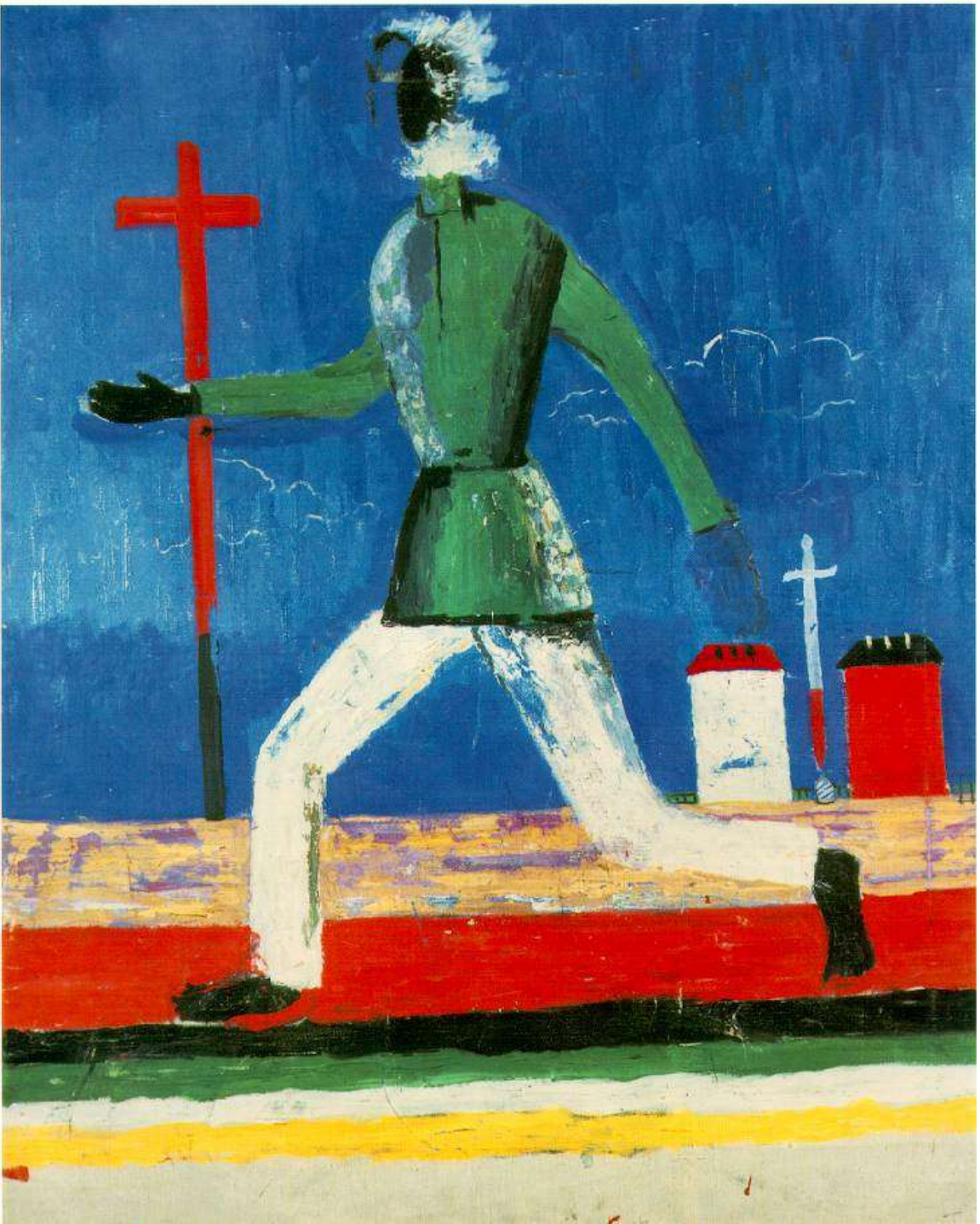


Kazimir Malevič: *Croce nera* (1923, Parigi, Musée National d'Art Moderne)

Kazimir Malevič: *Testa di contadino* (1928)



Kazimir Malevič: *Gli sportivi* (1930-1931, San Pietroburgo, Museo di Stato Russo)

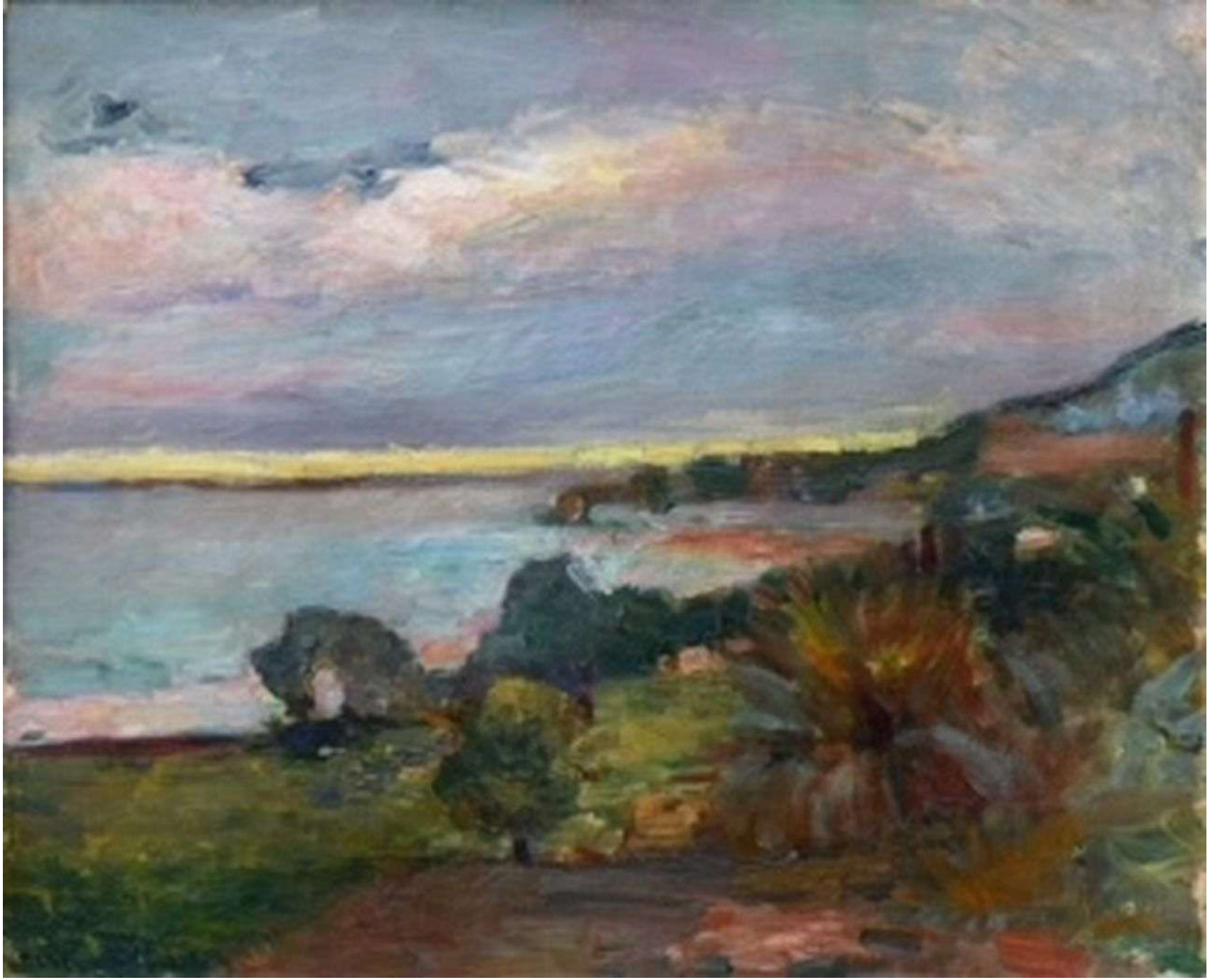


Kazimir Malevič: *Uomo che corre* (1932-1933, Parigi, Centre Pompidou)

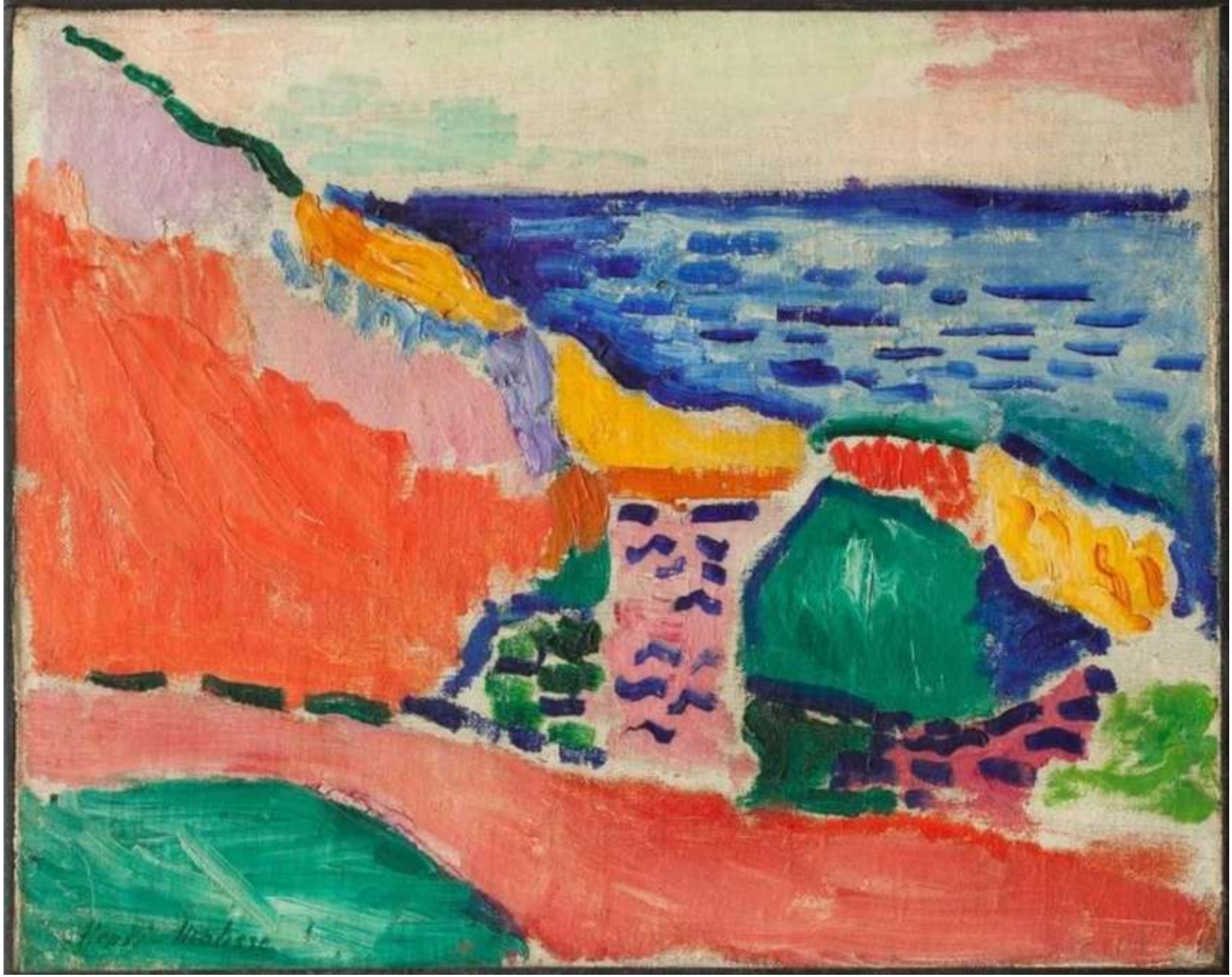
Henri MATISSE (1869-1954)

Henri Matisse: *Autoritratto* (1906)

Henri Matisse: *Autoritratto*



Henri Matisse: *La mere en Corse, Le Scoud* (1898, Collezione Corte, Musée de la Corse)



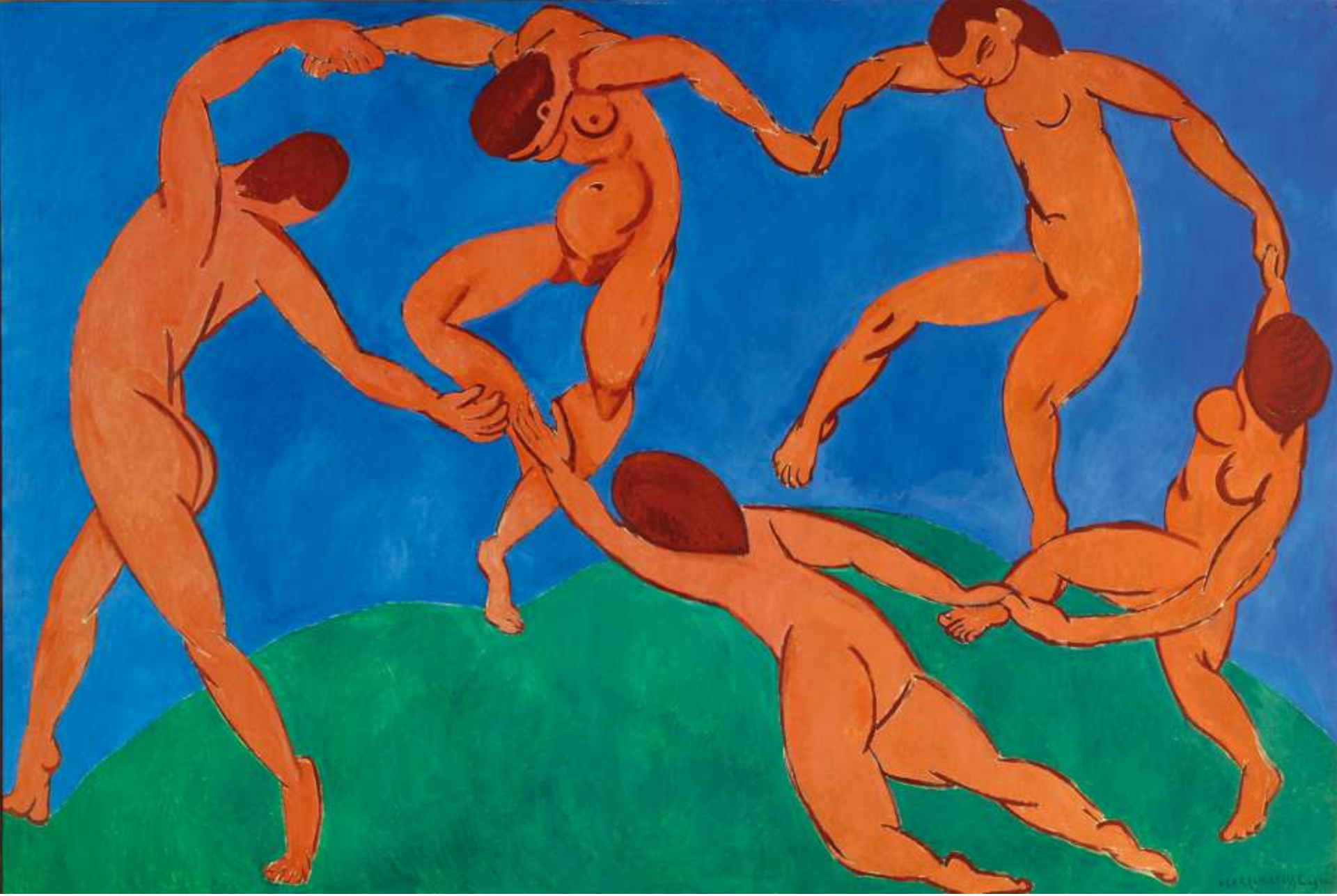
Henri Matisse: *La Moulade* (1905, Collezione privata)

Henri Matisse: *Collioure en August* (1905, Collezione privata)

Henri Matisse: *Le bonheur de vivre* (1906, Filadelfia, Barnes Foundation)

Henri Matisse: *La Desserte, Harmonie en rouge* (1908, San Pietroburgo, Museo dell'Ermitage)

Henri Matisse: *La dance* – prima versione (1909, New York, Museum of Modern Art)



Henri Matisse: *La dance* – seconda versione (1910, San Pietroburgo, Museo dell’Ermitage)

Henri Matisse: *La conversation* (1912, San Pietroburgo, Museo dell’Ermitage)

Henri Matisse: *Zorah debout* (1912, San Pietroburgo, Museo dell’Ermitage)

Henri Matisse: *Méditation – Après le bain*
(1920, Torino, Pinacoteca Agnelli)

Henri Matisse: *La Blouse roumaine* (1940, Parigi, Centre Pompidou)

Henri Matisse: *Assiette de fruits et lierre en fleur dans un pot à la rose* (1941, Torino, Pinacoteca Agnelli)

Henri Matisse: *Tabac Royal* (1943, Torino, Pinacoteca Agnelli)

Henri Matisse: *Michaella, robe jaune et plante* (1943, Torino, Pinacoteca Agnelli)

Henri Matisse: *The Horse, the Rider, and the Clown* (1943, Parigi, Centre Pompidou)

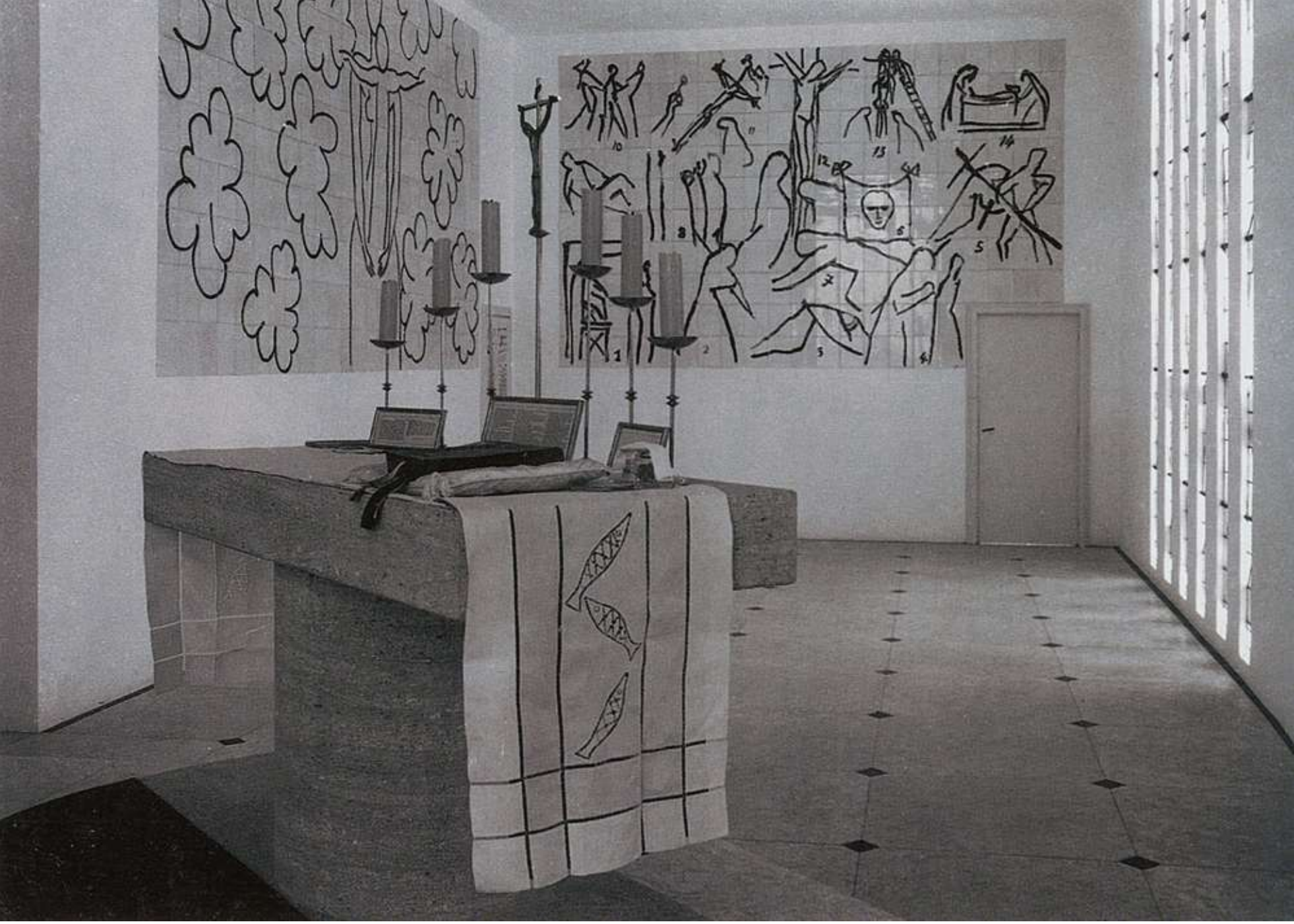
Henri Matisse: *Branche de prunier, fond vert*
(1948, Torino, Pinacoteca Agnelli)

Henri Matisse: *Nu bleu* (1952, Parigi, Centre Pompidou)

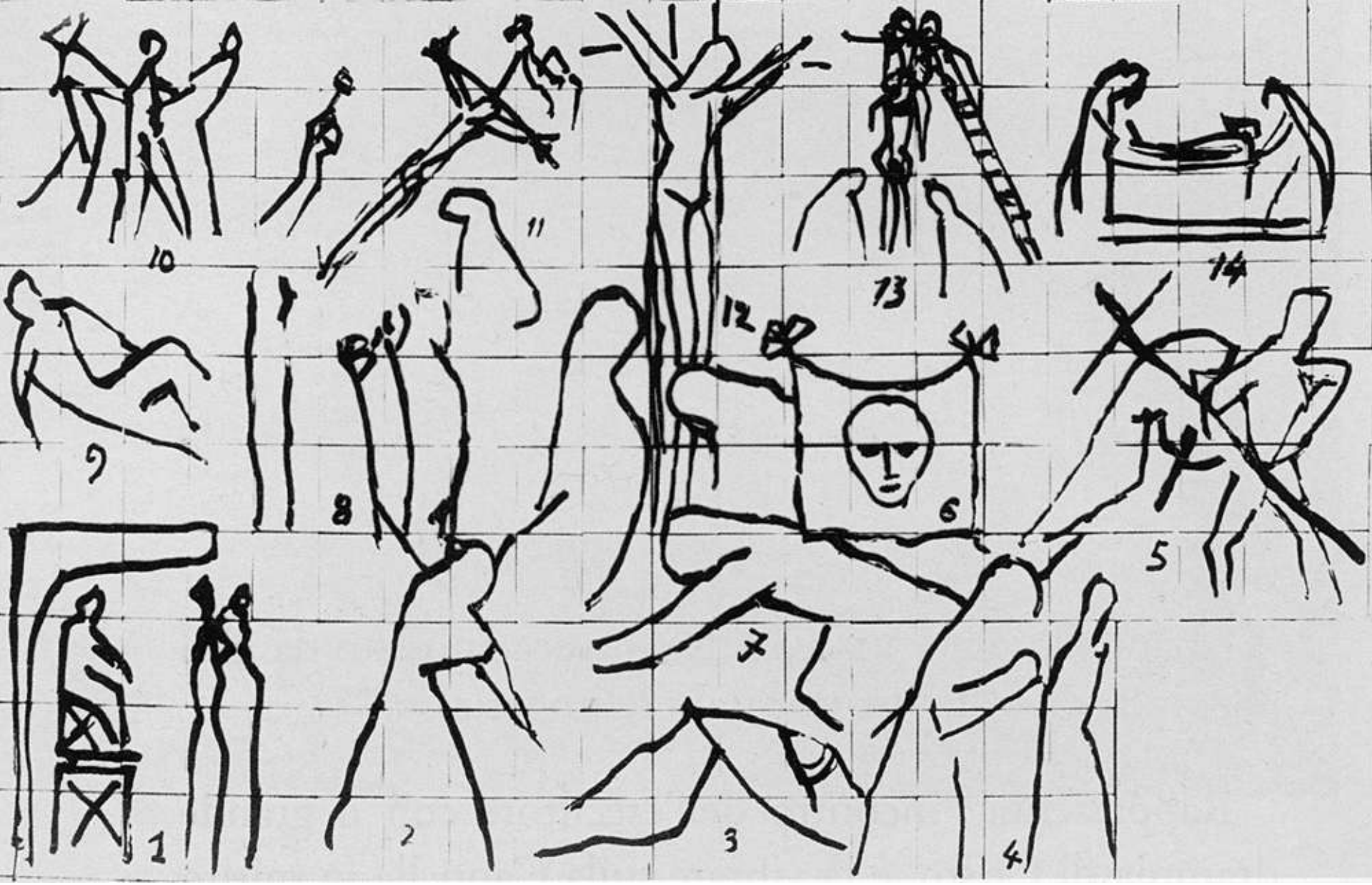
Henri Matisse: *The Snail* (1953, Londra, Modern Tate)

Henri Matisse: *Icarus* (1953, Parigi, Centre Pompidou)

Henri Matisse: *La Via Crucis* (1951, Vence, Cappella del Rosario)



Henri Matisse: *La Via Crucis* (1951, Vence, Cappella del Rosario)



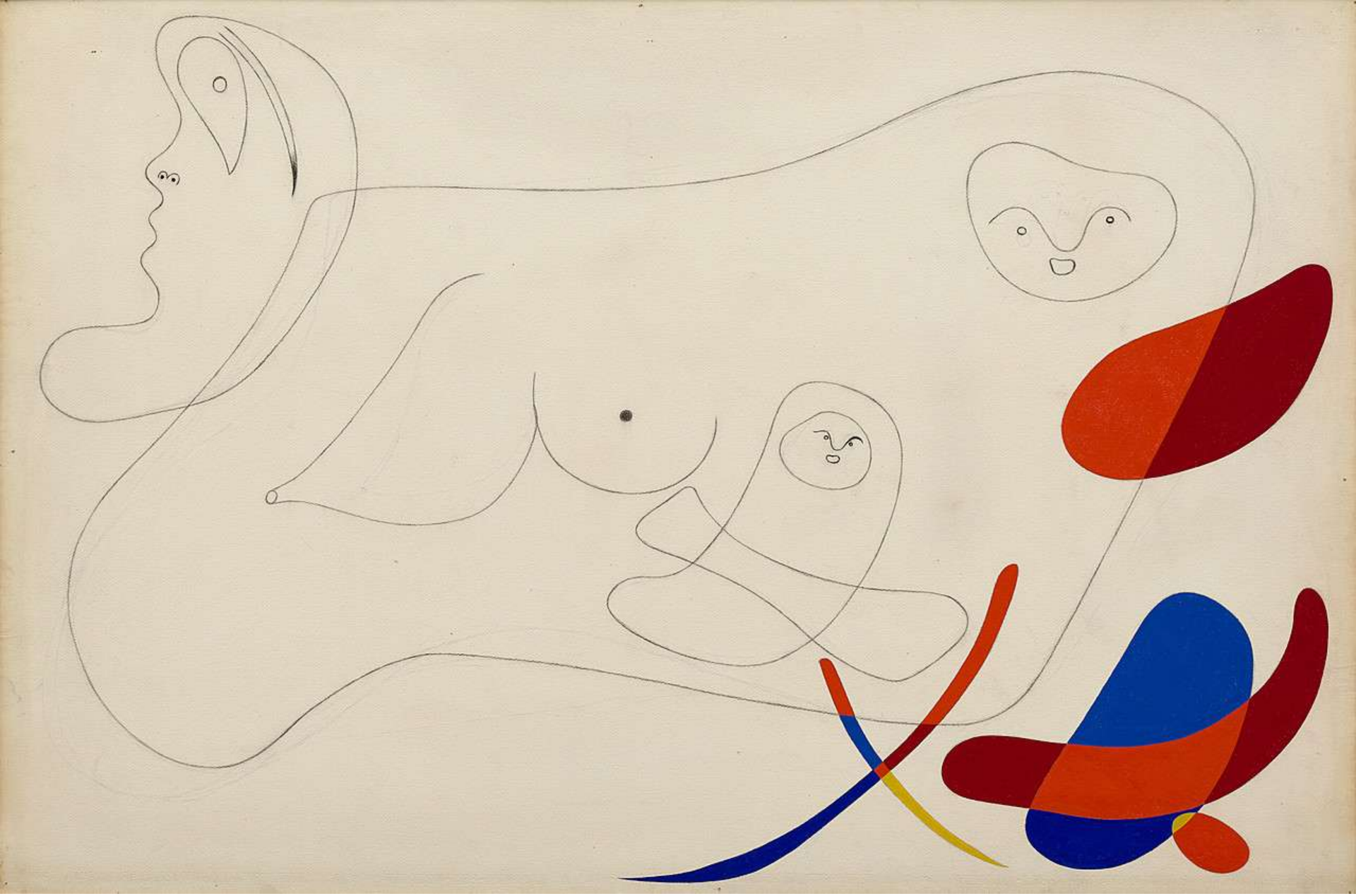
Henri Matisse: *La Via Crucis* (1951, Vence, Cappella del Rosario)

Henri Matisse: paramenti sacri

Joan MIRÒ (1893-1983)

Joan Mirò: *The Tilled Field* (1924, New York, Solomon R. Guggenheim Museum)

Joan Mirò: *Paesaggio* (1927, New York, Solomon R. Guggenheim Museum)



Joan Mirò: *Senza titolo* (1934, New York, Solomon R. Guggenheim Museum)

Joan Mirò: *Due personaggi e una libellula* (1936, New York, Solomon R. Guggenheim Museum)

Joan Mirò: *Autoritratto I* (1938). Considerato dall’artista incompiuto

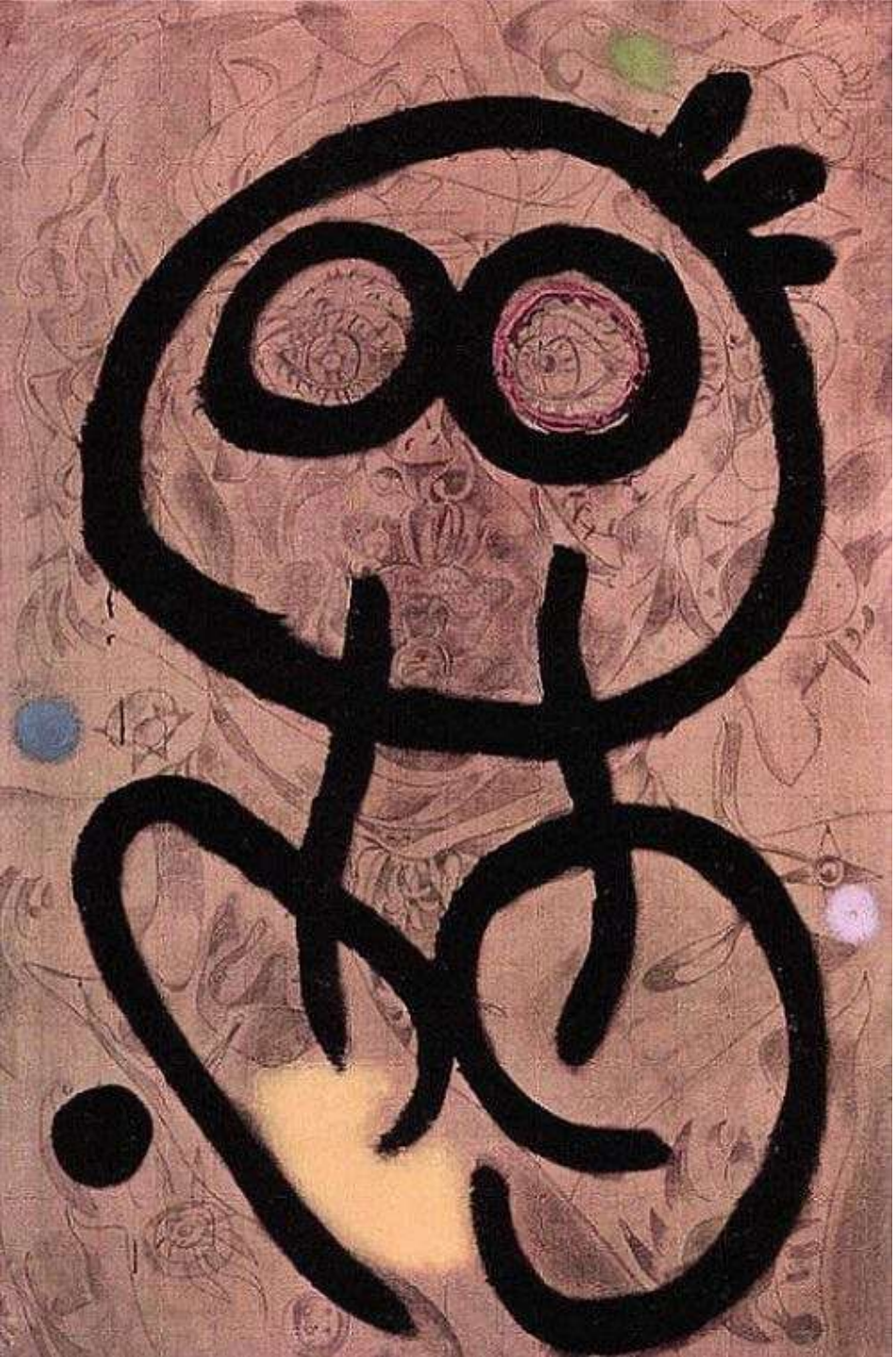
Joan Mirò: *Autoritratto II* (1938). Fatto subito dopo l'Autoritratto I. Il suo amico e biografo, Jacques Dupin, scrive: «Qui forse abbiamo [in queste due opere] un unico autoritratto in due dipinti… Se questo è vero, il primo… esprime la tragedia, il confronto con la morte, con un disegno puro, minuzioso, implacabile fino alla furia; il secondo celebra il trionfo della vita…»

Joan Mirò: *Donna seduta II* (1939, Venezia, Fondazione Peggy Guggenheim)

Joan Mirò: *Donne e uccello di notte* (1944, New York, The MET)

Joan Mirò: *Personaggio, cane, uccelli* (1946, New York, Solomon R. Guggenheim Museum)

Joan Mirò: *Women and Bird in the Moonlight* (1949, Londra, Tate)



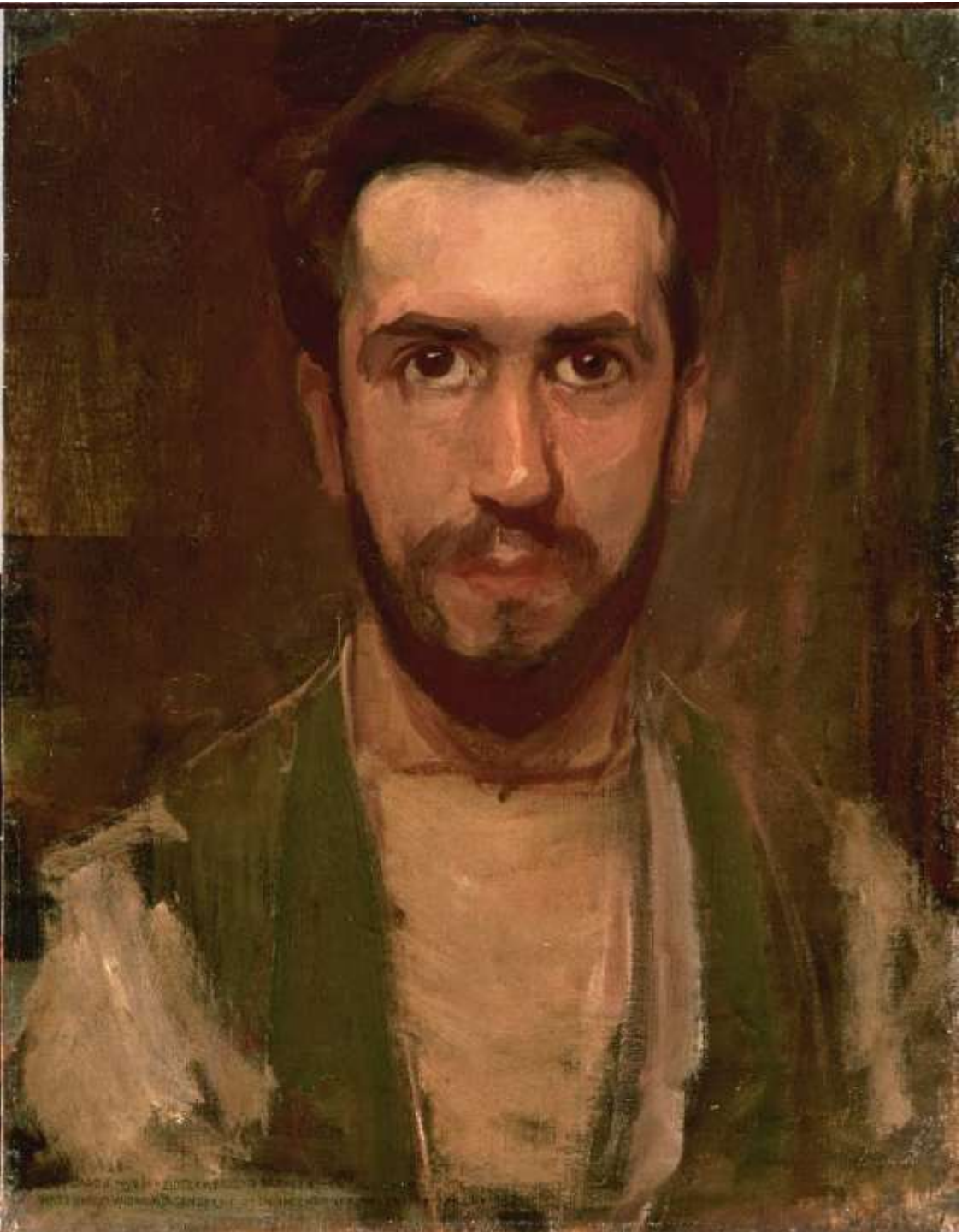
Joan Mirò: *Autoritratto* (1960). L'artista riparte da una copia dell'Autoritratto I elaborando un altro autoritratto

Joan Mirò: *The Conductor* (1976, Londra, Tate)

Joan Mirò: *Dona i ocell* (1982)

Piet MONDRIAN (1872-1944)

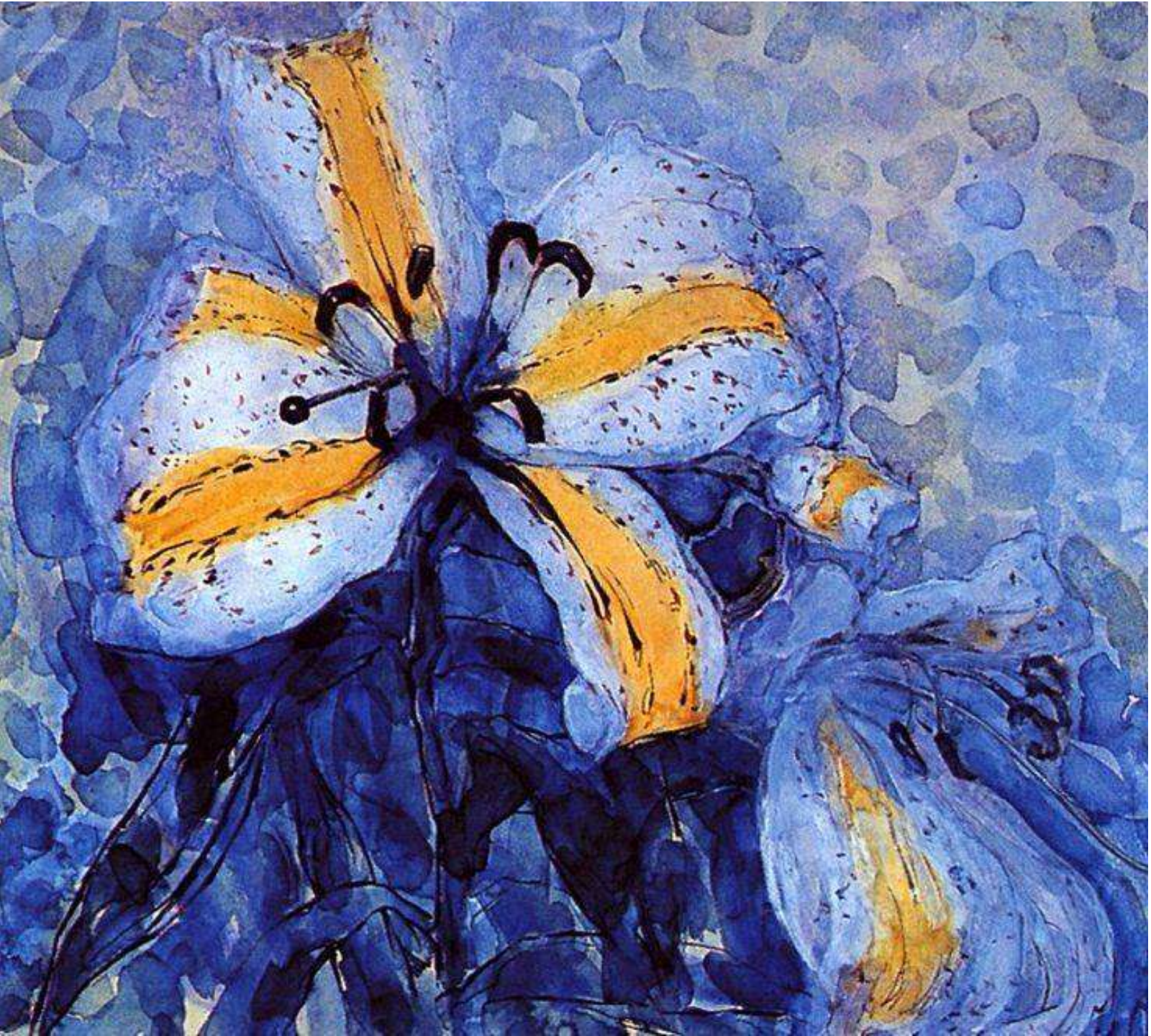
Piet Mondrian: *la trasformazione dell'albero*



Piet Mondrian: *Autoritratto* (1900, Washington, The Phillips Collection)

Piet Mondrian:
Chrysanthemum (1906-42, Cleveland, The Cleveland Museum of Art)

Piet Mondrian: *Campo con giovani alberi* (1907, Cleveland, The Cleveland Museum of Art)



Piet Mondrian:
Golden banded Lily (1909)

Piet Mondrian: *L'albero rosso* (1909, L'Aja, Gemeentemuseum Den Haag)

Piet Mondrian: *Faro a Westkapelle* (1909, Milano, Museo del Novecento)

Piet Mondrian: *Evoluzione* (1911, L'Aja, Gemeentemuseum Den Haag)

Piet Mondrian: *Studio per l'albero grigio* (1911)

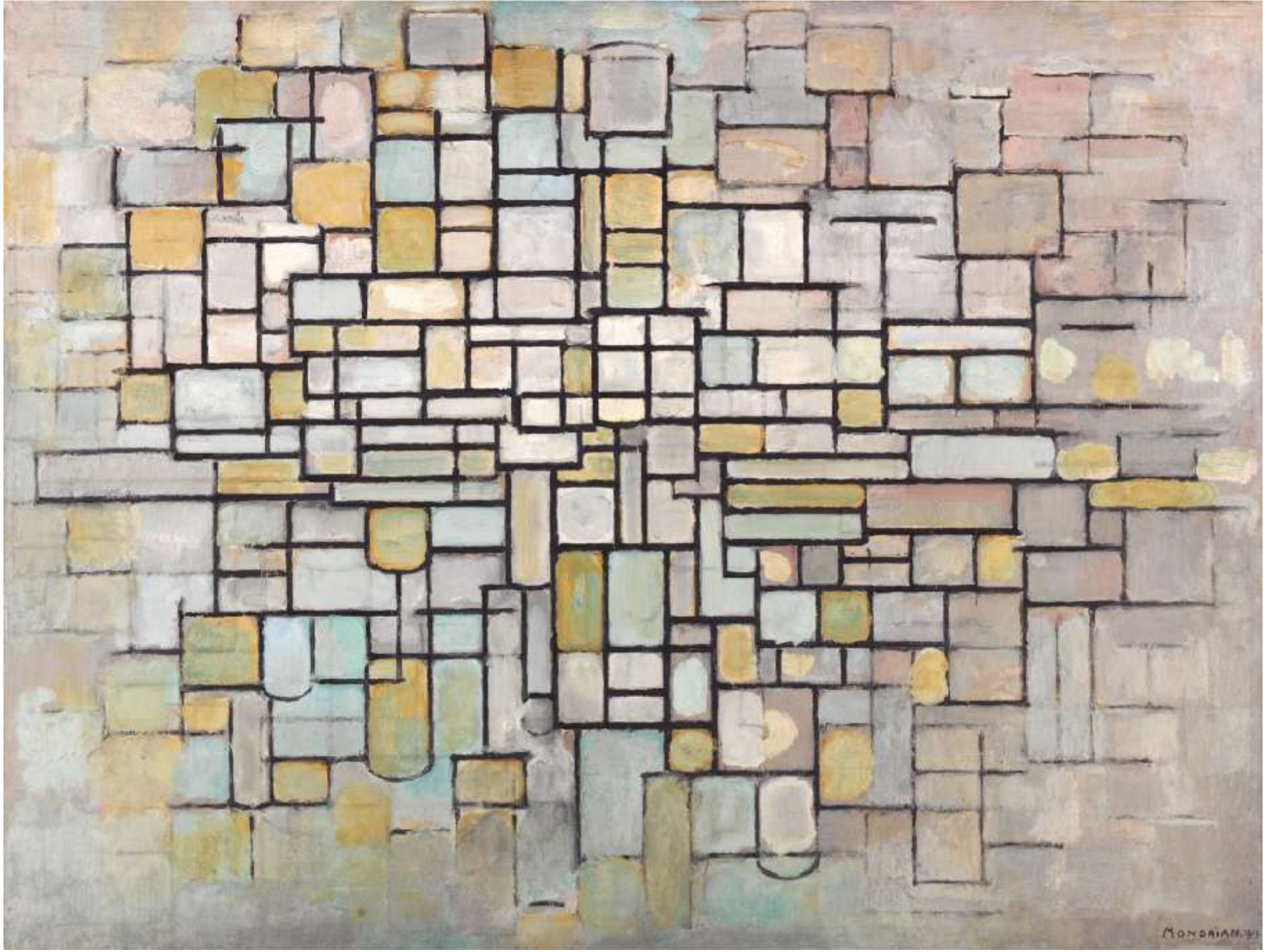
Piet Mondrian: *L'albero grigio* (1911, L'Aja, Gemeentemuseum Den Haag)

Piet Mondrian: *The Tree A* (1912, Londra, Tate Modern)

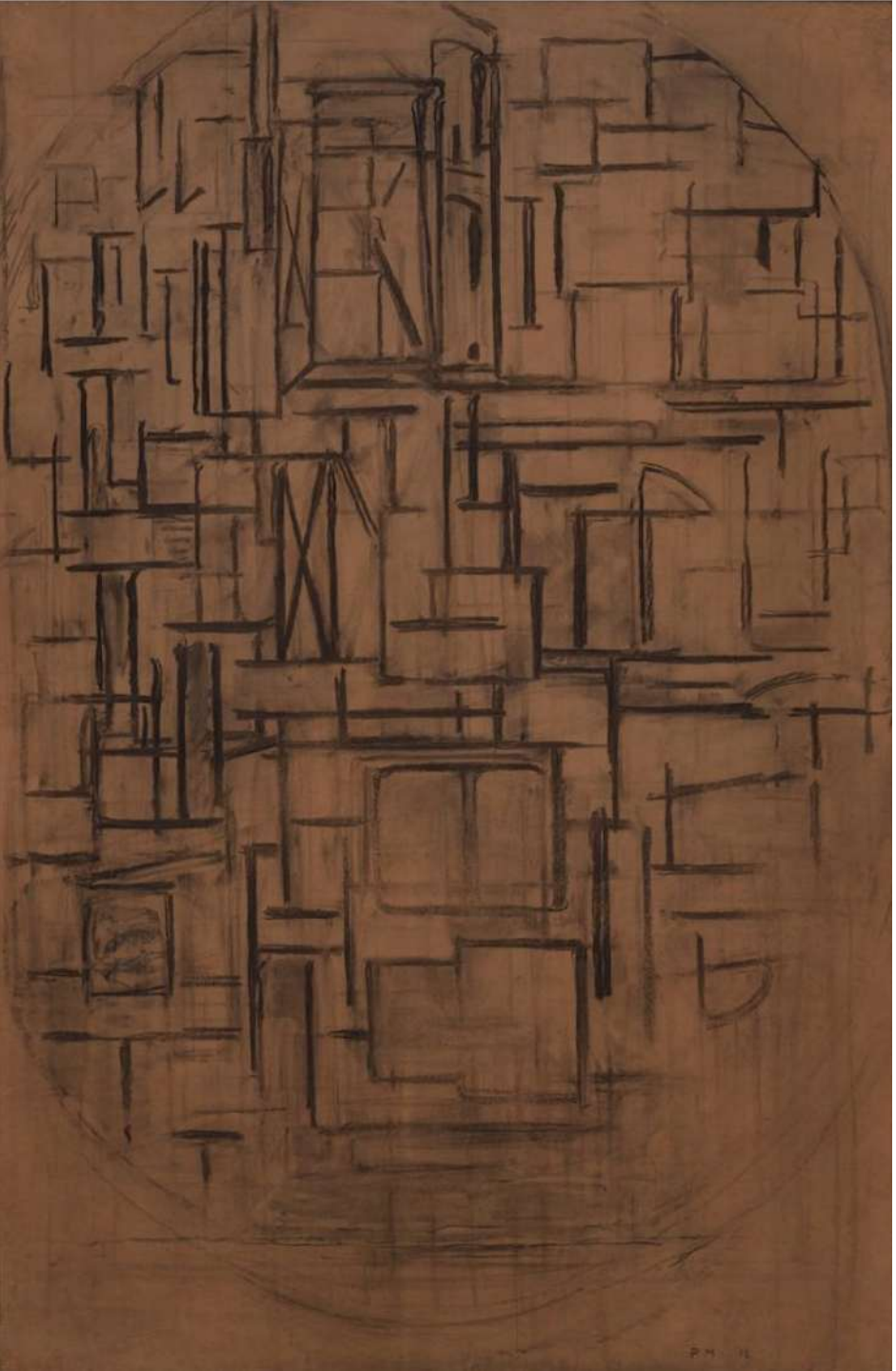
Piet Mondrian: *Alberi* (1912, Pittsburgh, Carnegie Museum of Art)

Piet Mondrian: *Composition X* (1912-13, Essen, Museum Folkwang)

Piet Mondrian: *Tableau no. 1* (1913, Otterlo, Kröller-Müller Museum)

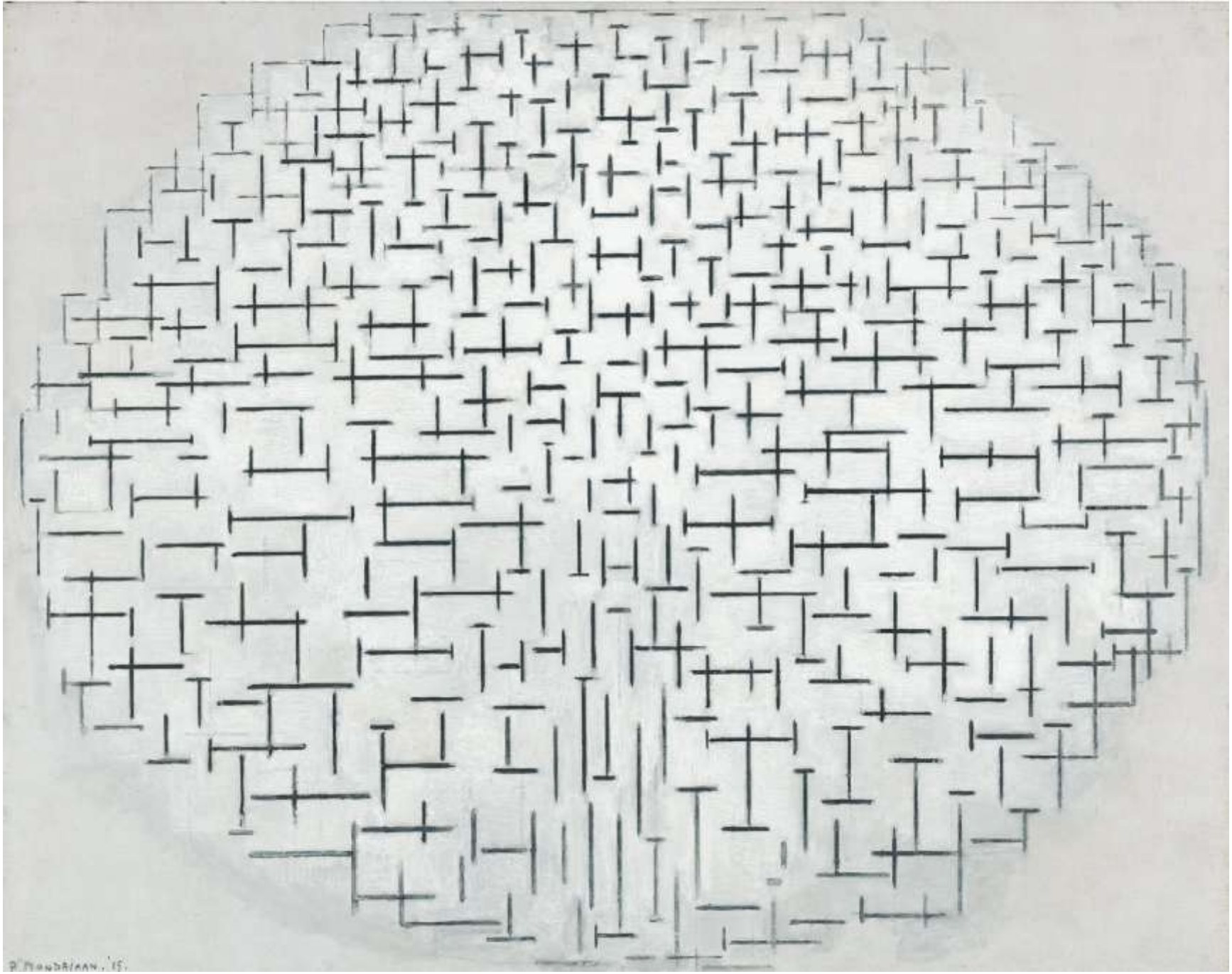


Piet Mondrian: *Composition no. II* (1913, Otterlo, Kröller-Müller Museum)

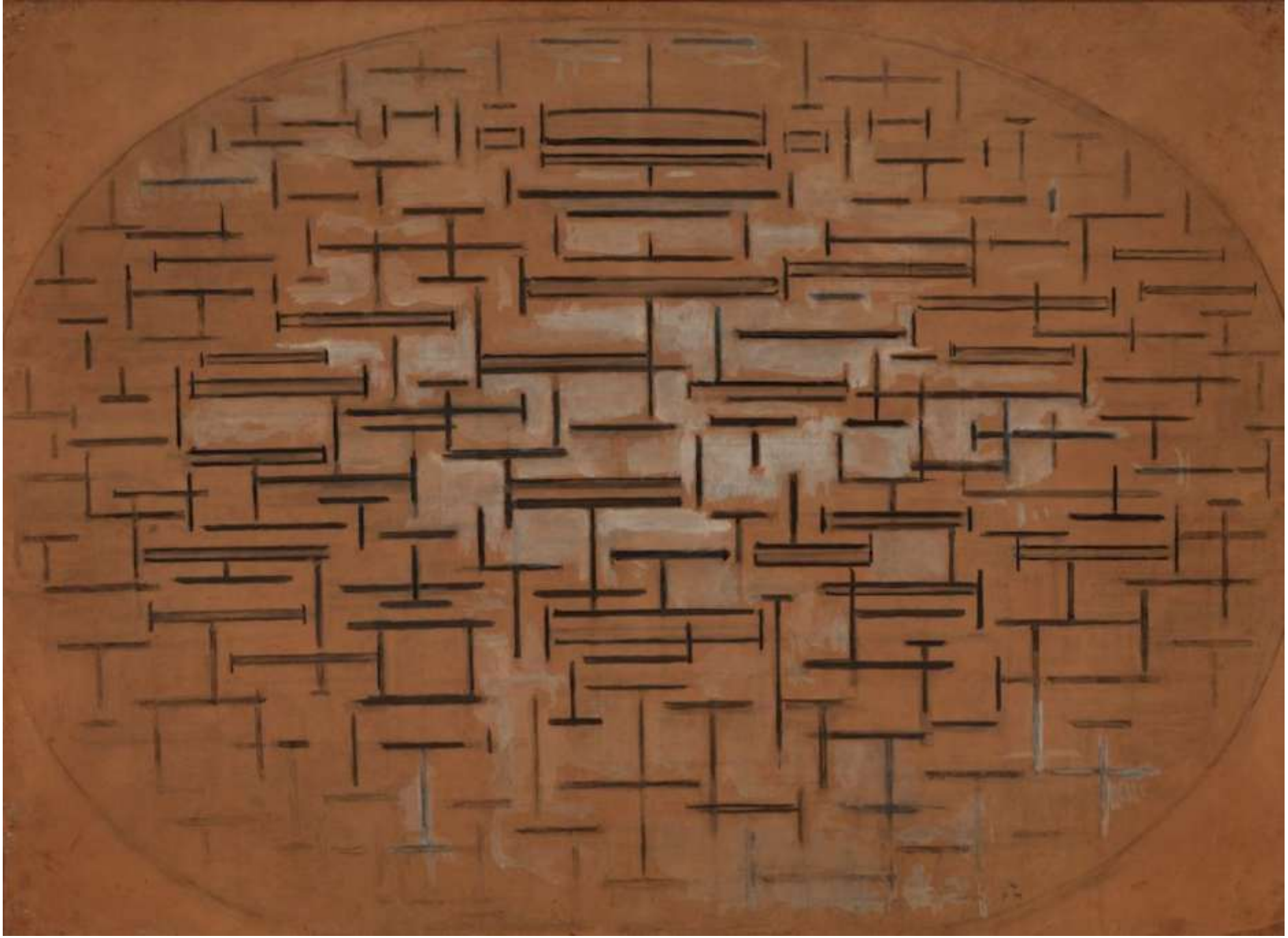


Piet Mondrian: *Impalcatura: Studio per Tableau III*
(1914, Venezia, Peggy Guggenheim Collection)

Piet Mondrian: *Composition* (1914, Fort Worth, Kimbell Art Museum)

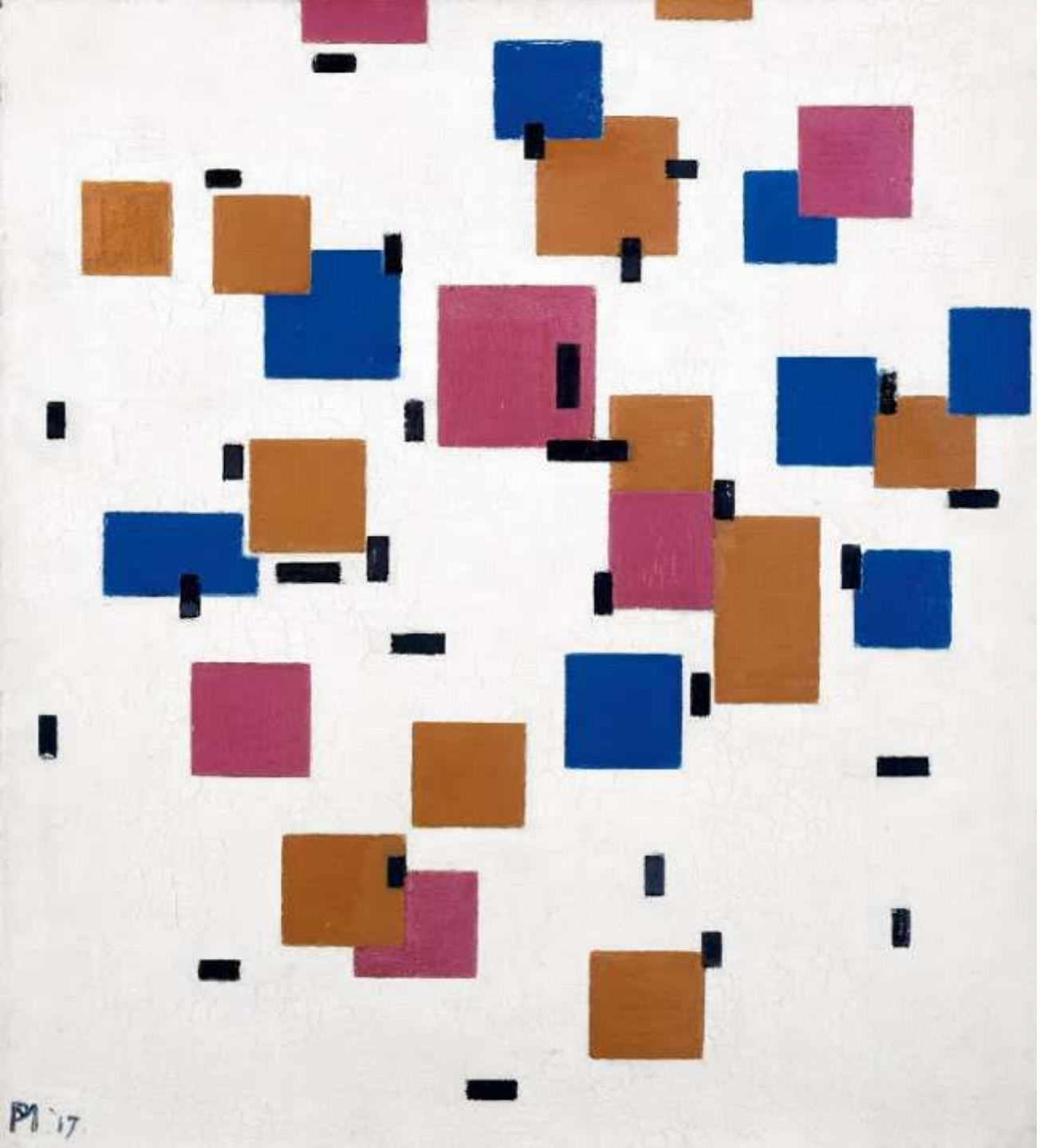


Piet Mondrian: *Composition 10 in black and white* (1915, Otterlo, Kröller-Müller Museum)

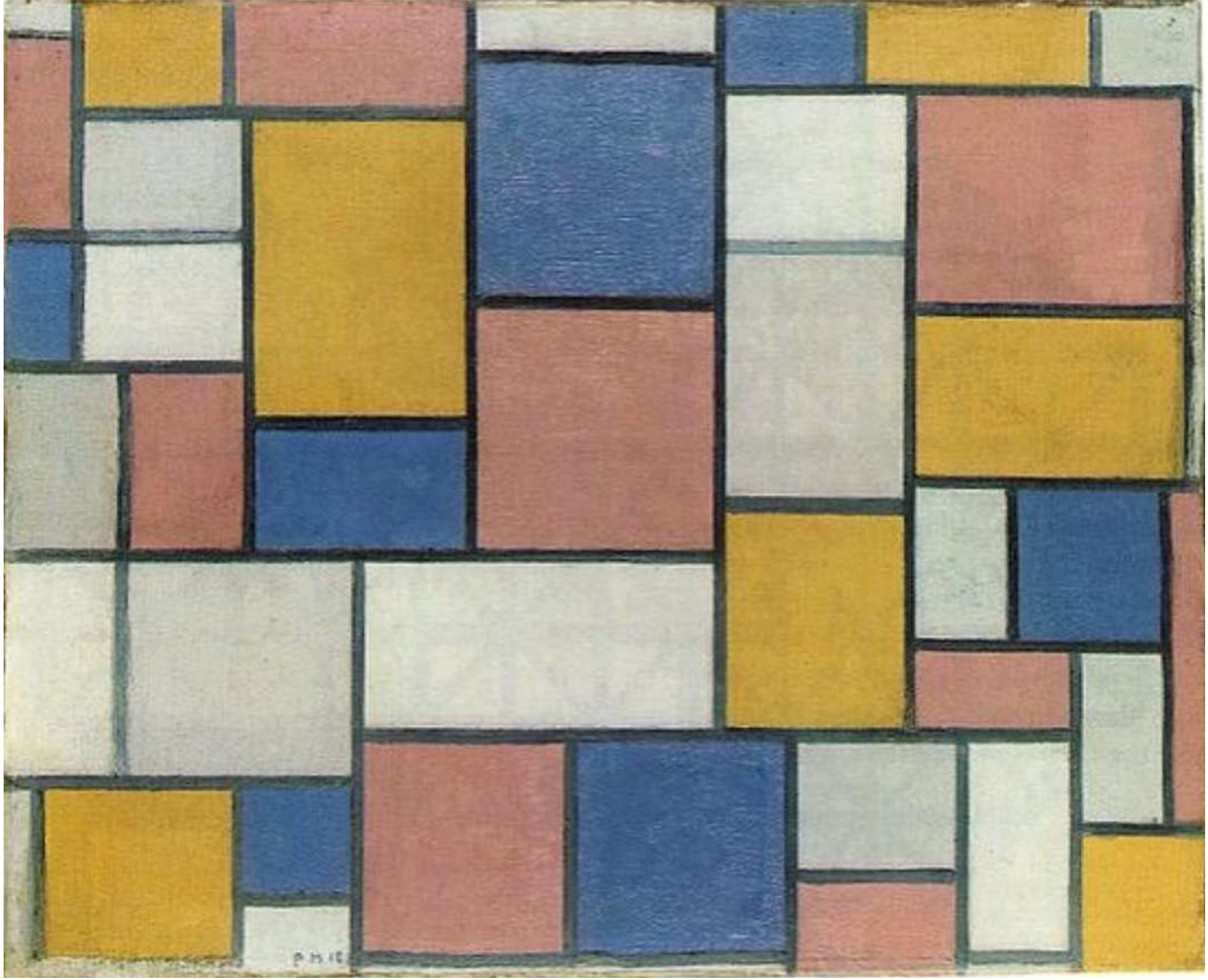


Piet Mondrian: *Oceano 5* (1915, Venezia, Peggy Guggenheim Collection)

Piet Mondrian*: Fattoria nei pressi di Duivendrecht* (1916, Chicago, The Art Institute of Chicago)

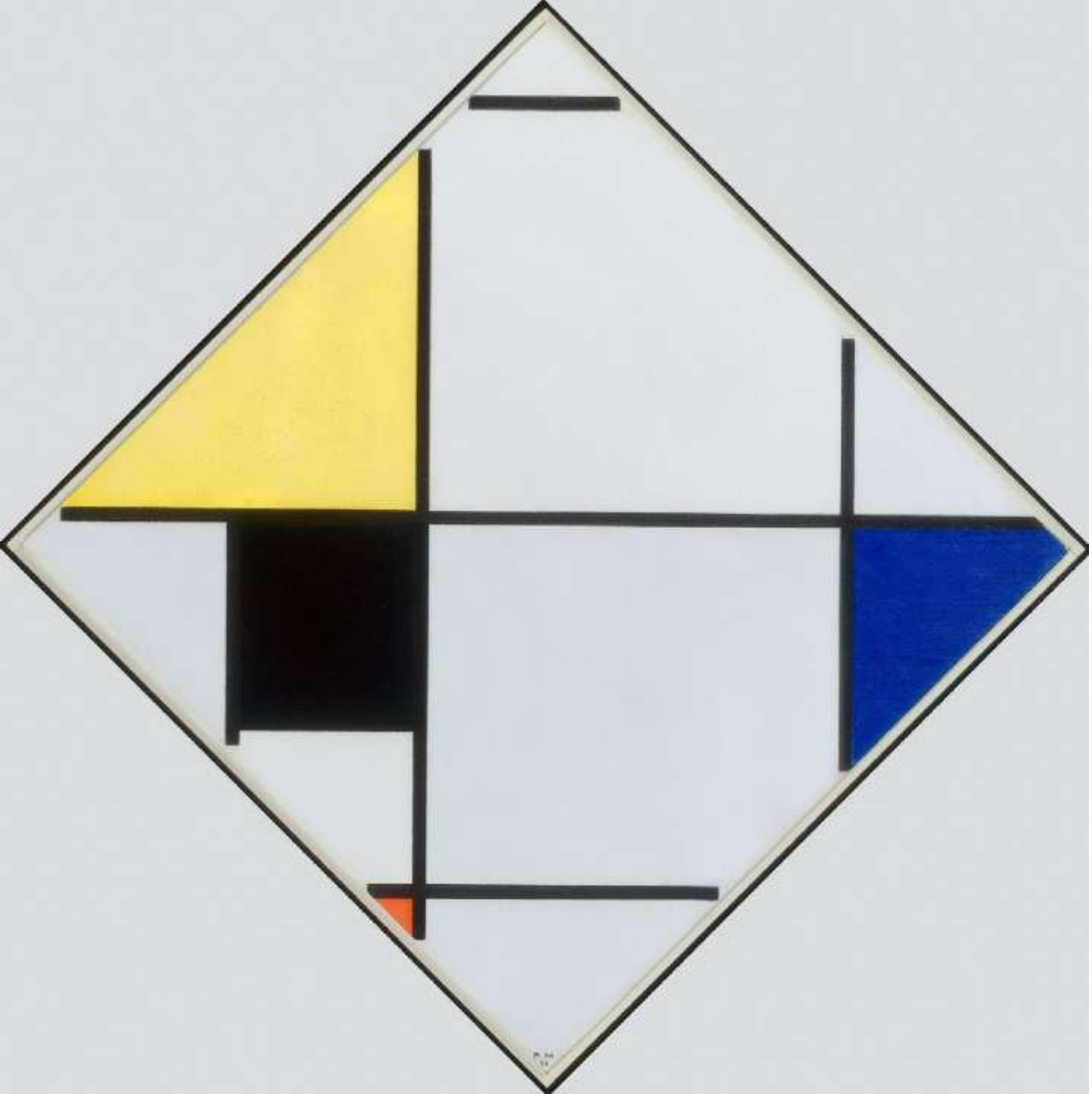


Piet Mondrian*: Composition in colour A* (1917, Otterlo, Kröller-Müller Museum)

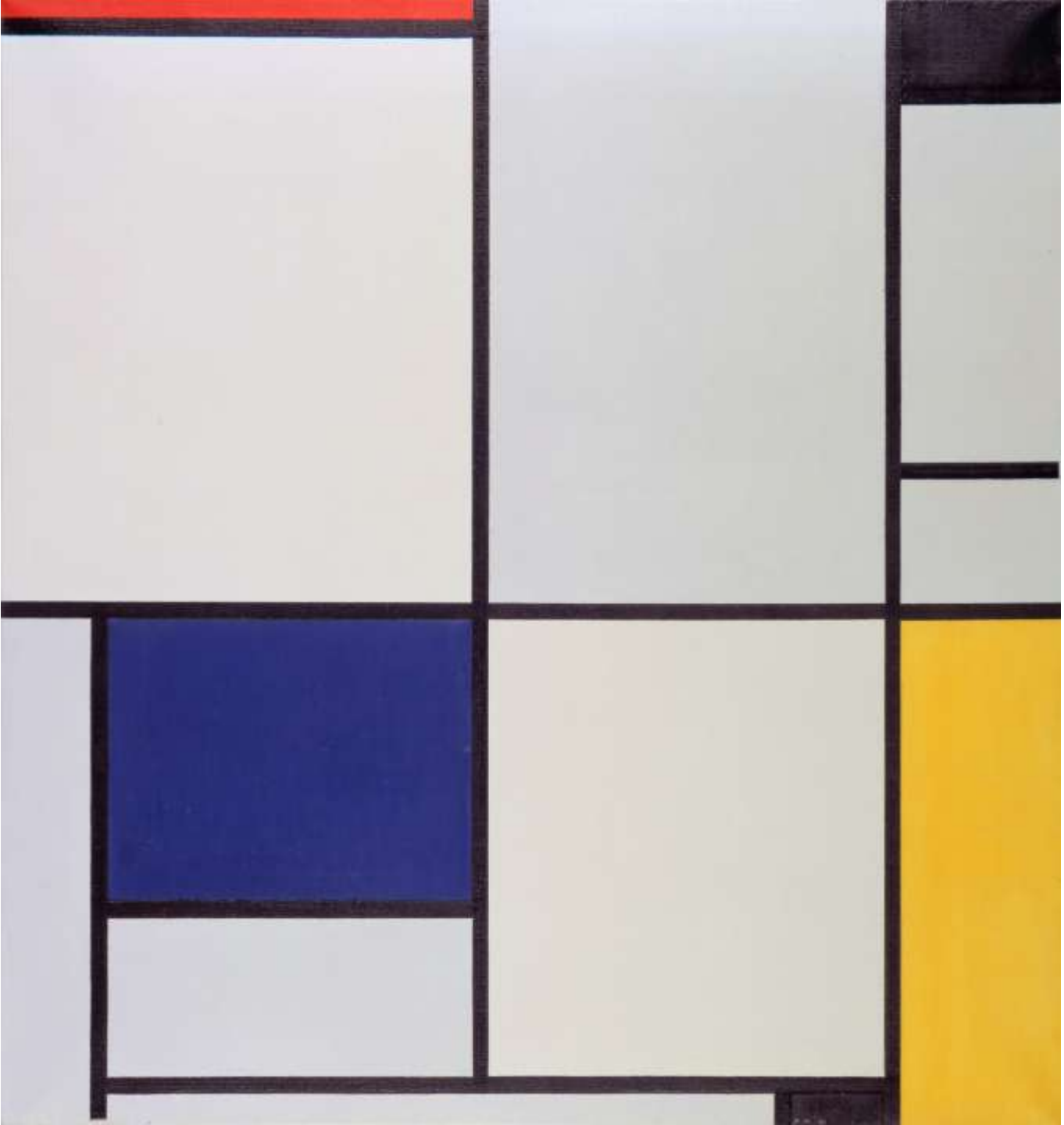


Piet Mondrian: *Composition with color planes and gray lines 1* (1918, Collezione privata)

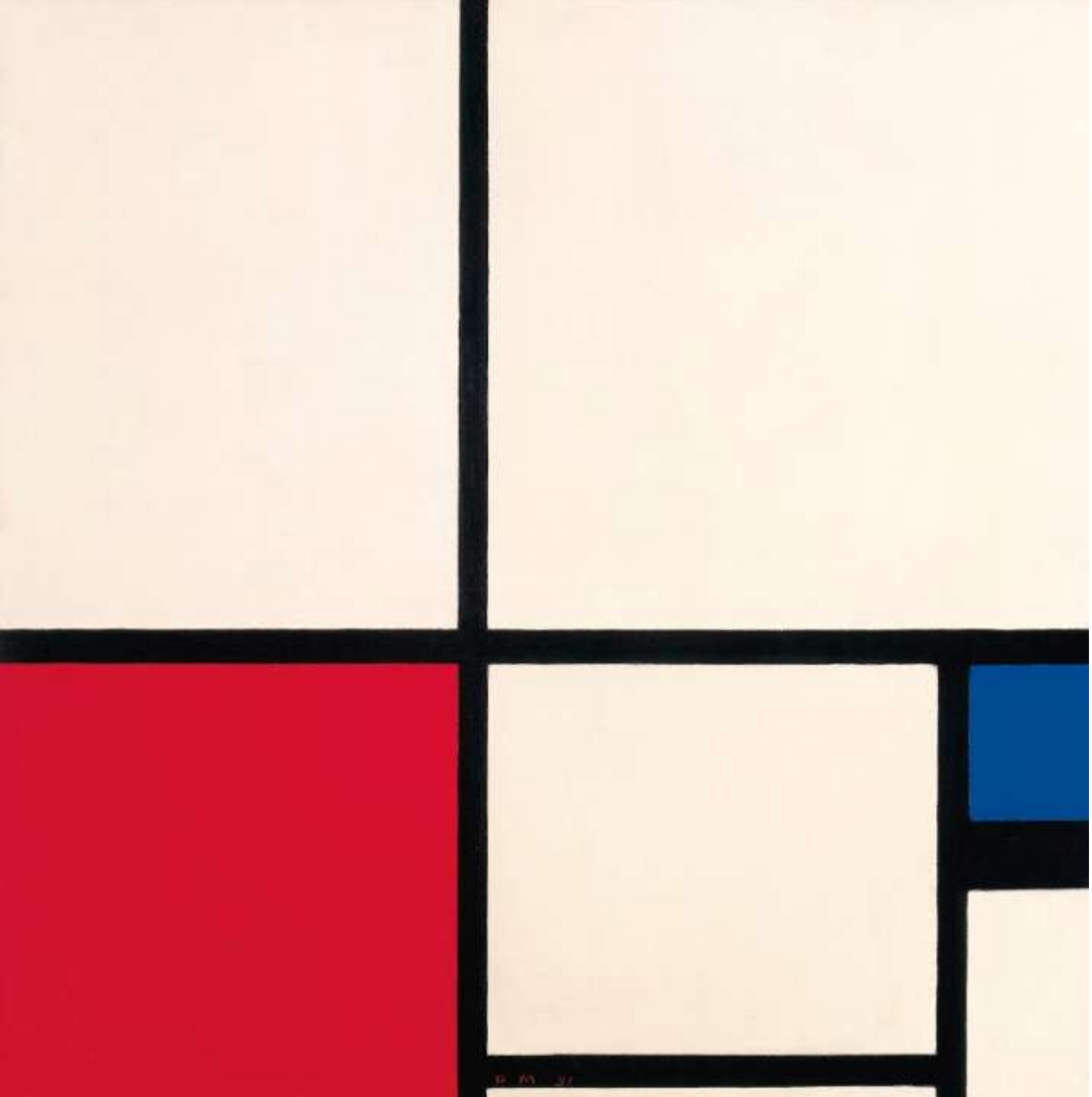
Piet Mondrian: *Grande composizione A con nero, rosso, grigio, giallo e blu* (1919, Roma, GNAM)



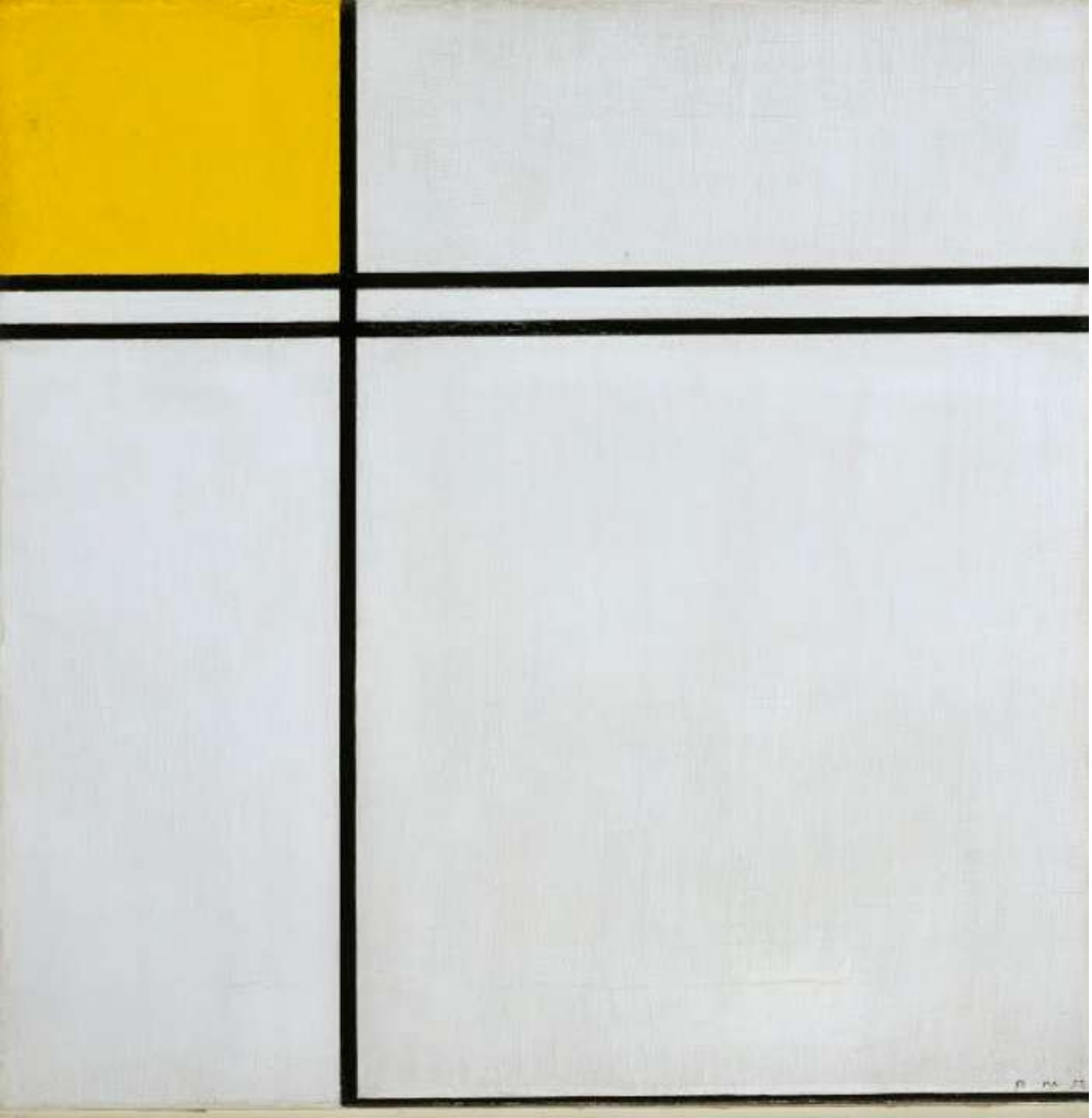
Piet Mondrian: L*ozenge Composition with Yellow, Black, Blue, Red, and Gray* (1921, Chicago, The Art Institute of Chicago)



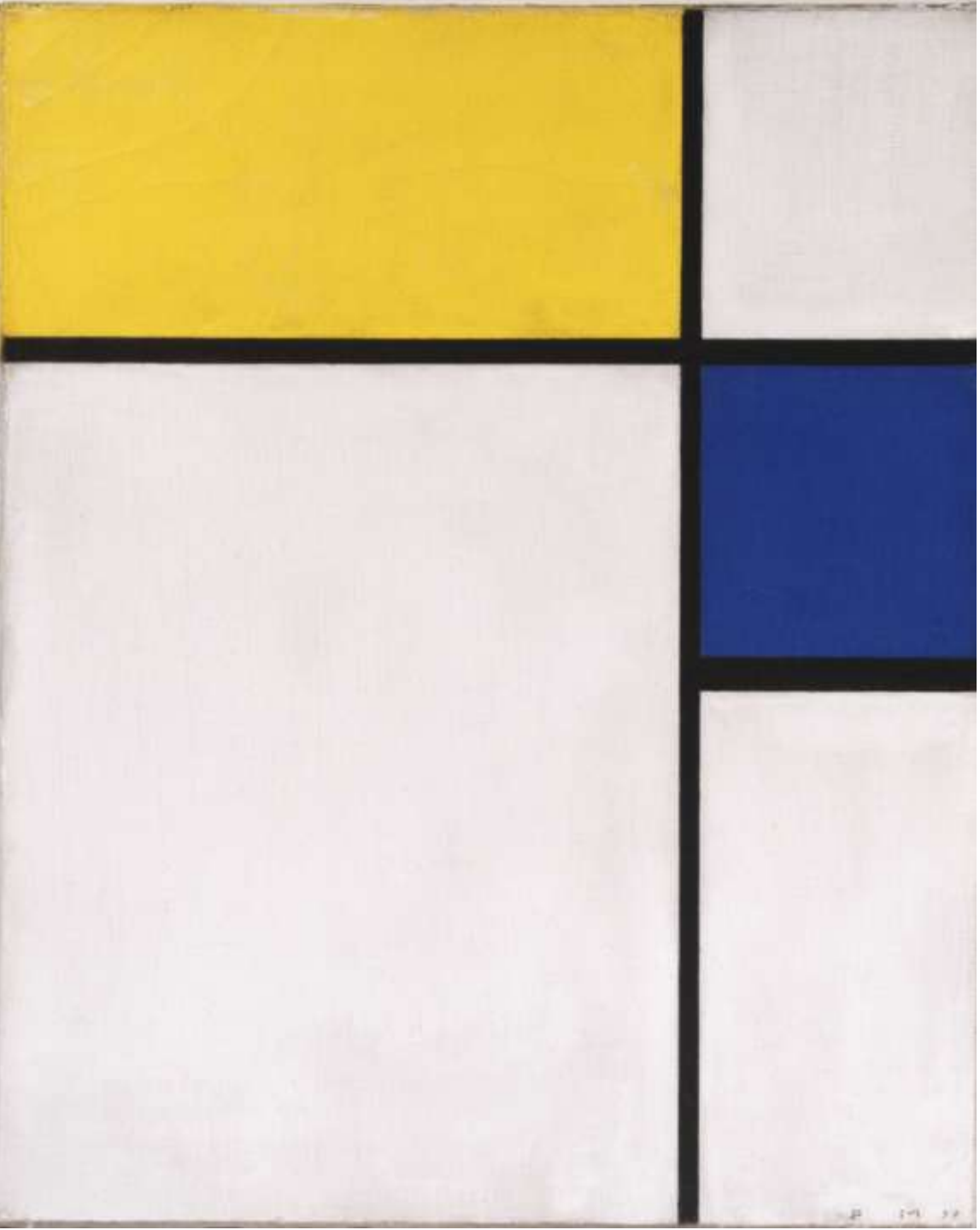
Piet Mondrian: *Tableau I*
(1921, L'Aja,
Gemeentemuseum Den Haag)



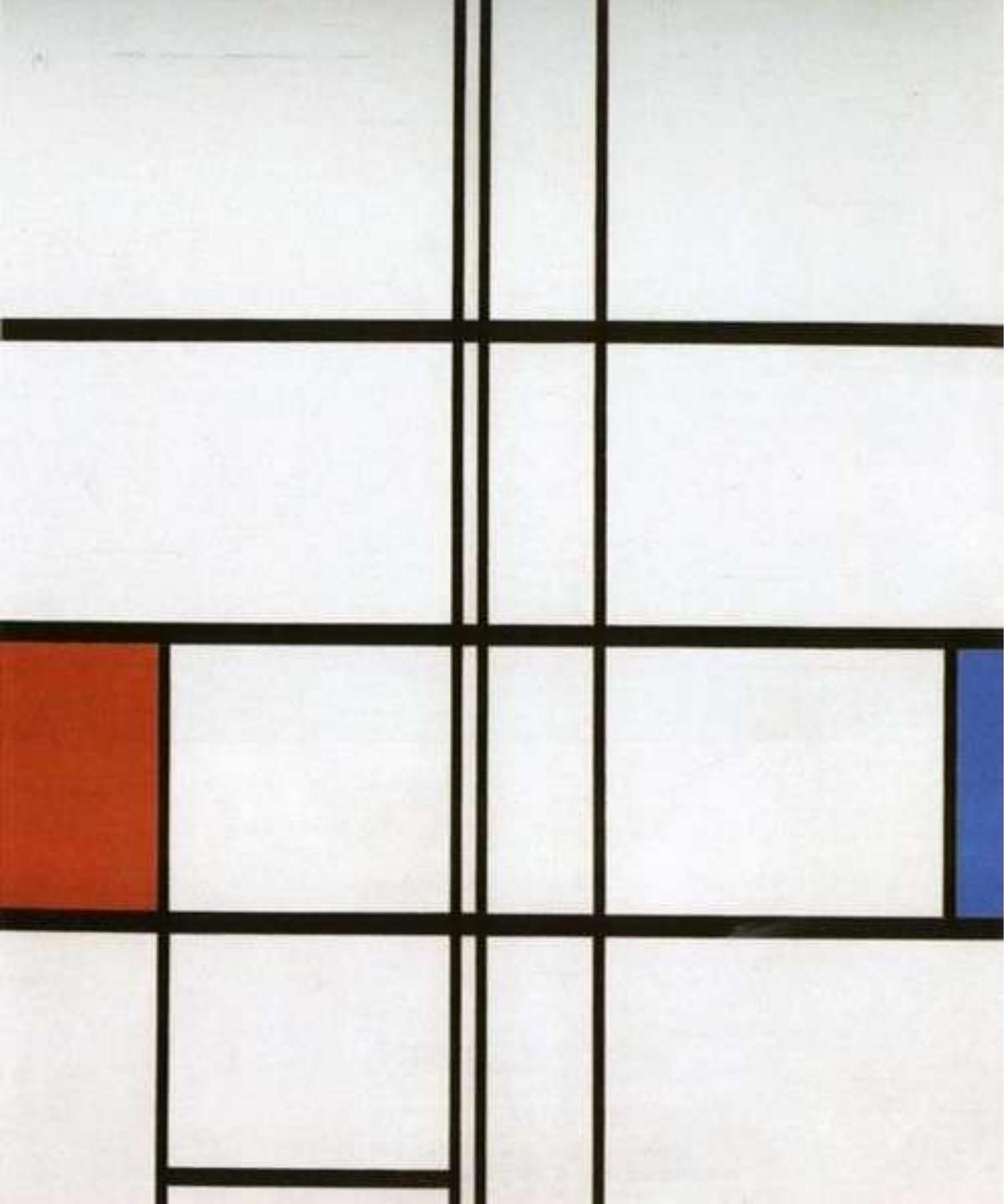
Piet Mondrian:
Composition in Colours / Composition No. I with Red and Blue (1931, Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza)



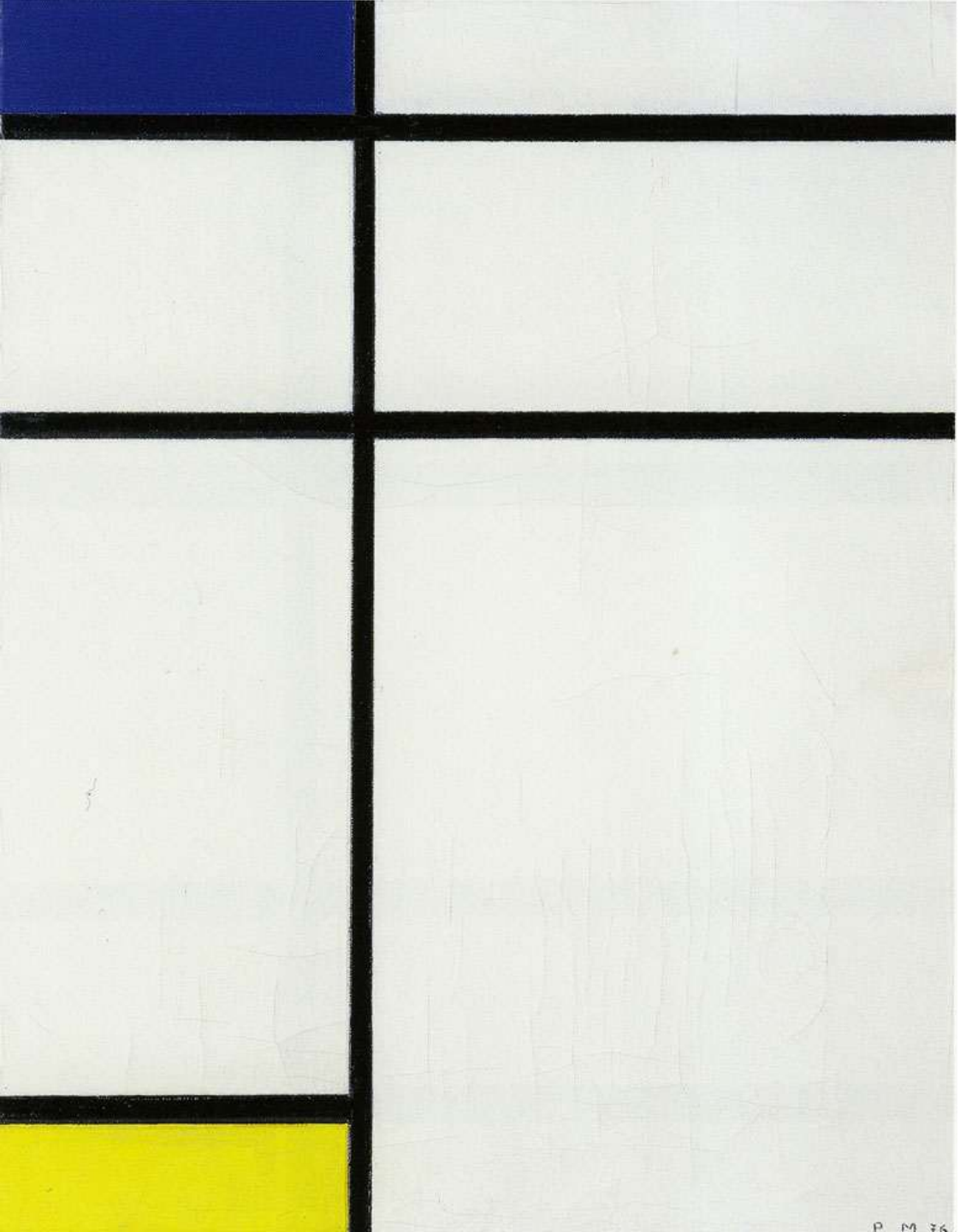
Piet Mondrian:
Composition with Double Line and Yellow (1932, Edinburgh, National Galleries Scotland: Modern)



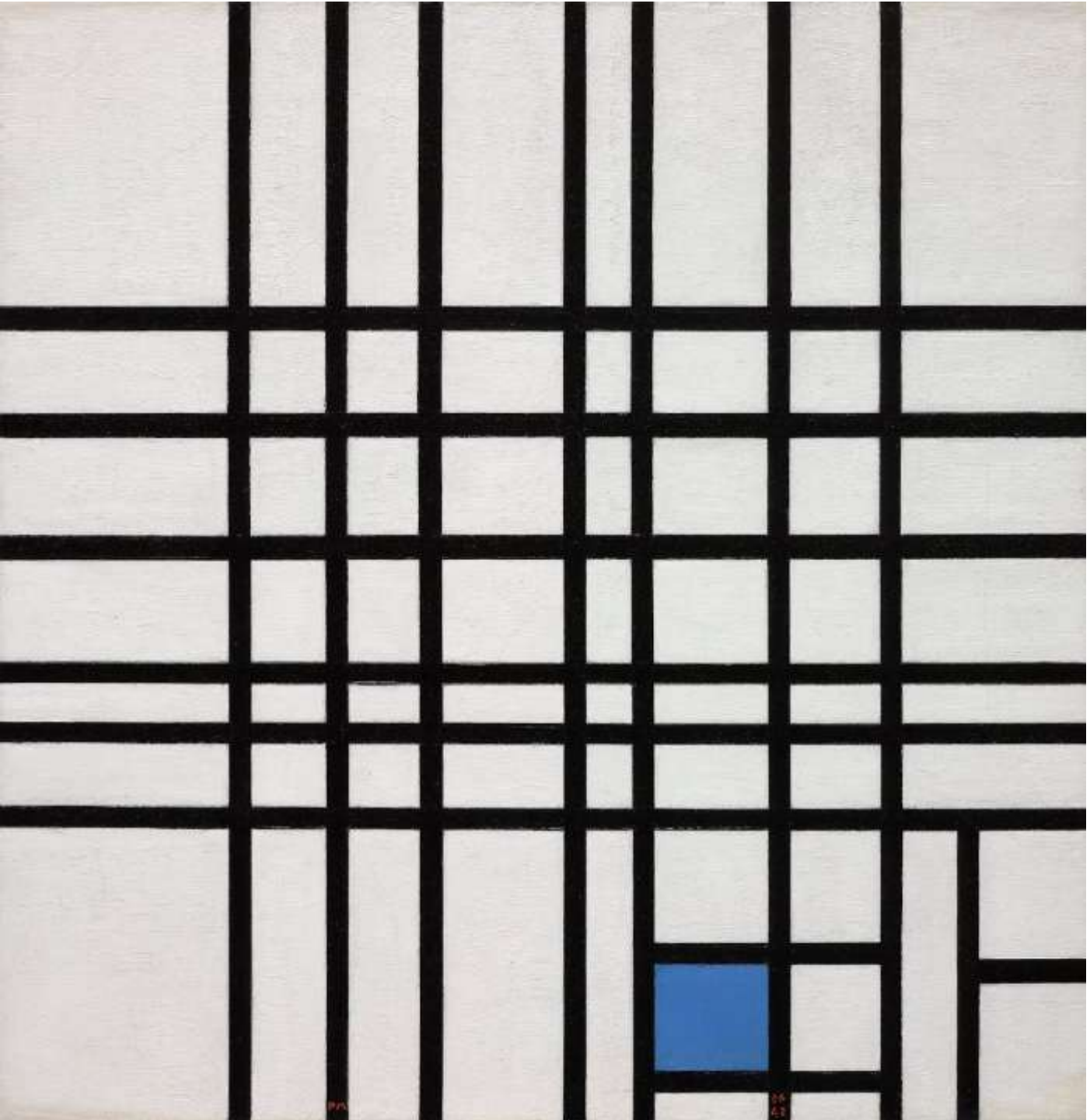
Piet Mondrian: *Composition with Blue and Yellow* (1932, Filadelfia, Philadelphia Museum of Art)



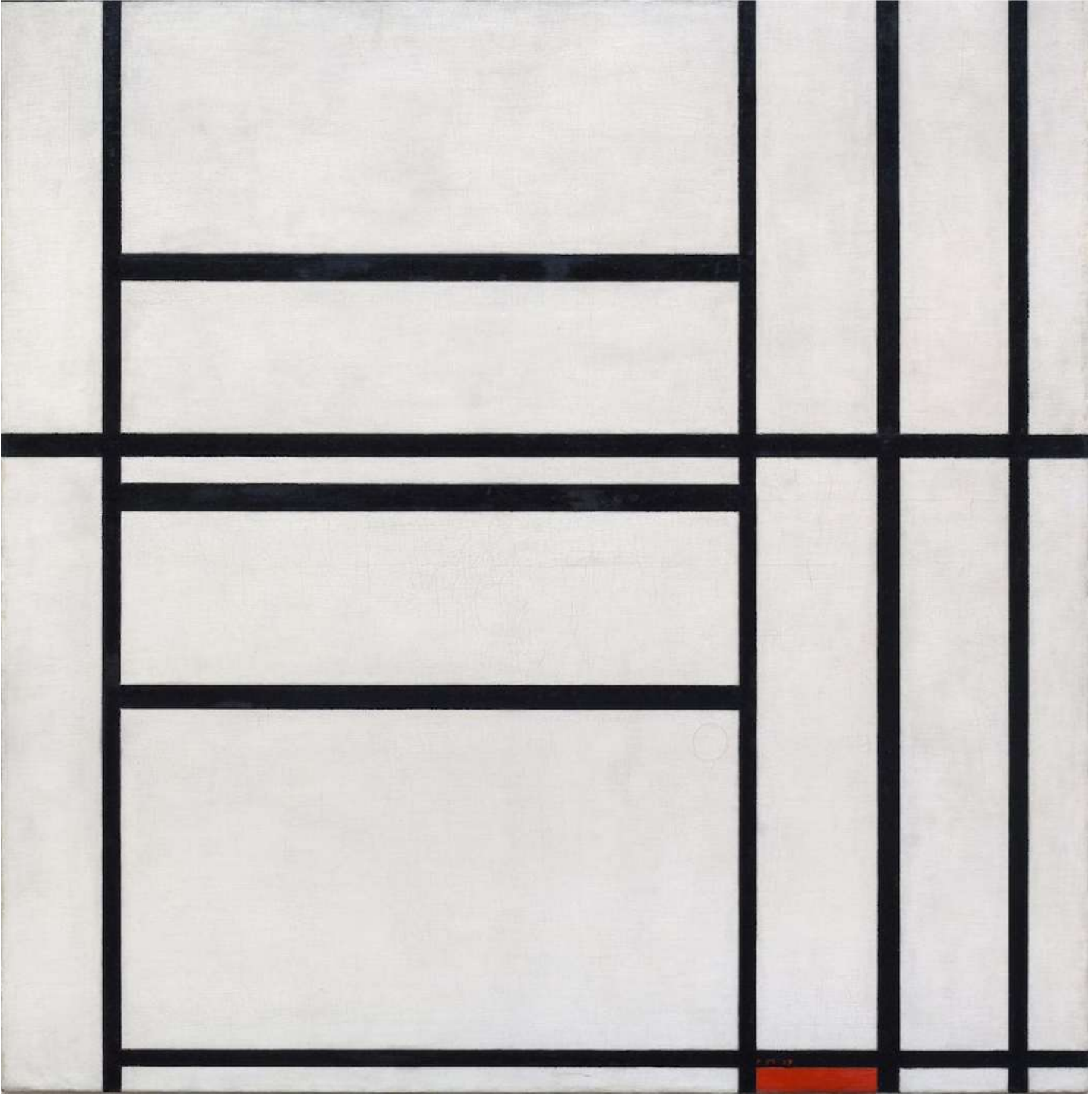
Piet Mondrian: *Composition with White, Red and Blue* (1936, Stoccarda, Staatsgallerie)



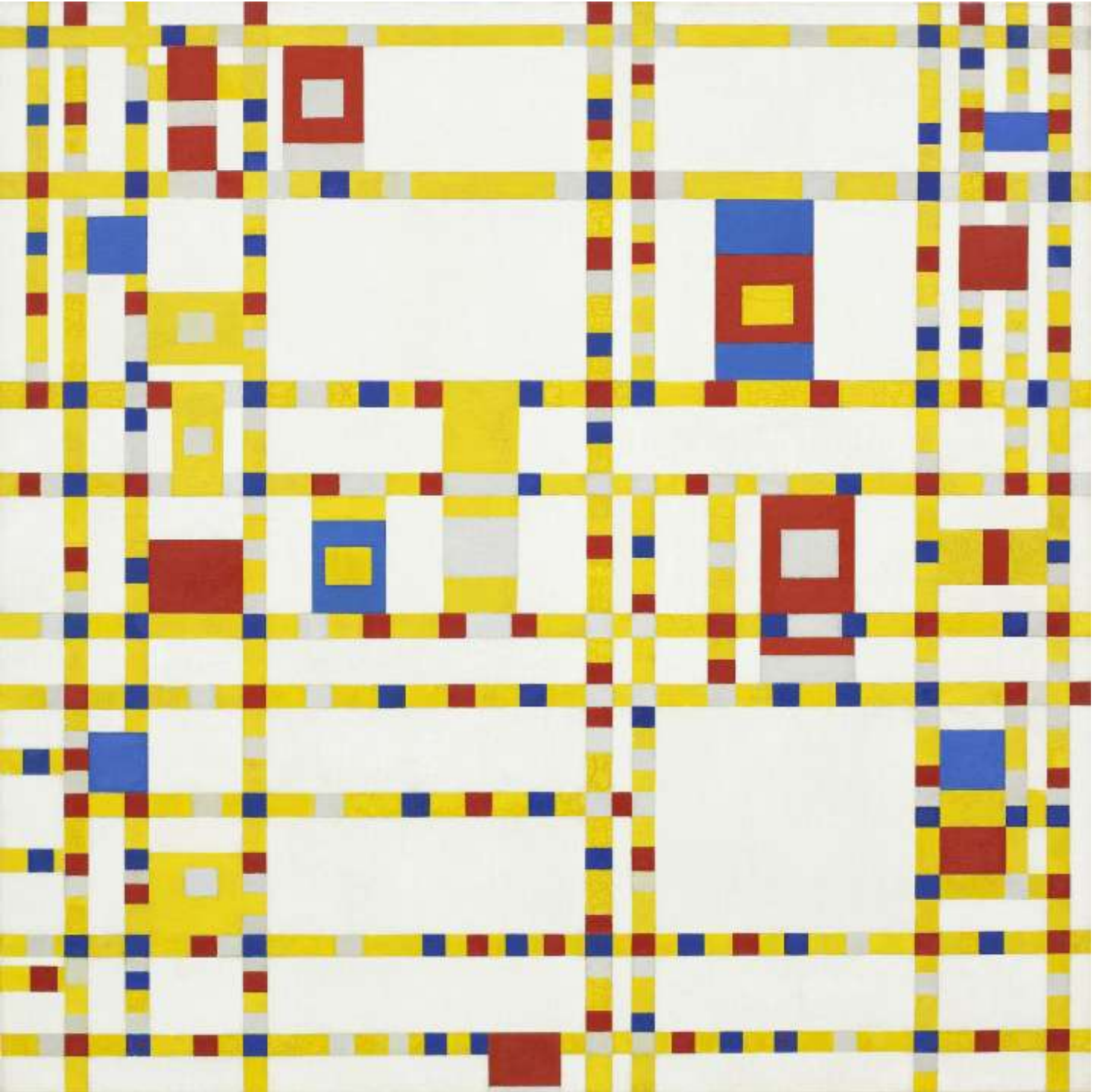
Piet Mondrian: *Composition with White, Yellow and Blue* (1936, Basel, Kunstmuseum,)



Piet Mondrian:
Composition No. 12 with Blue (1936-42, Ottawa, National Gallery of Canada)



Piet Mondrian: *Composizione n. 1 con grigio e rosso* (1938, Venezia, Peggy Guggenheim Collection)



Piet Mondrian:
Broadway Boogie Woogie (1942, New York, MoMa)

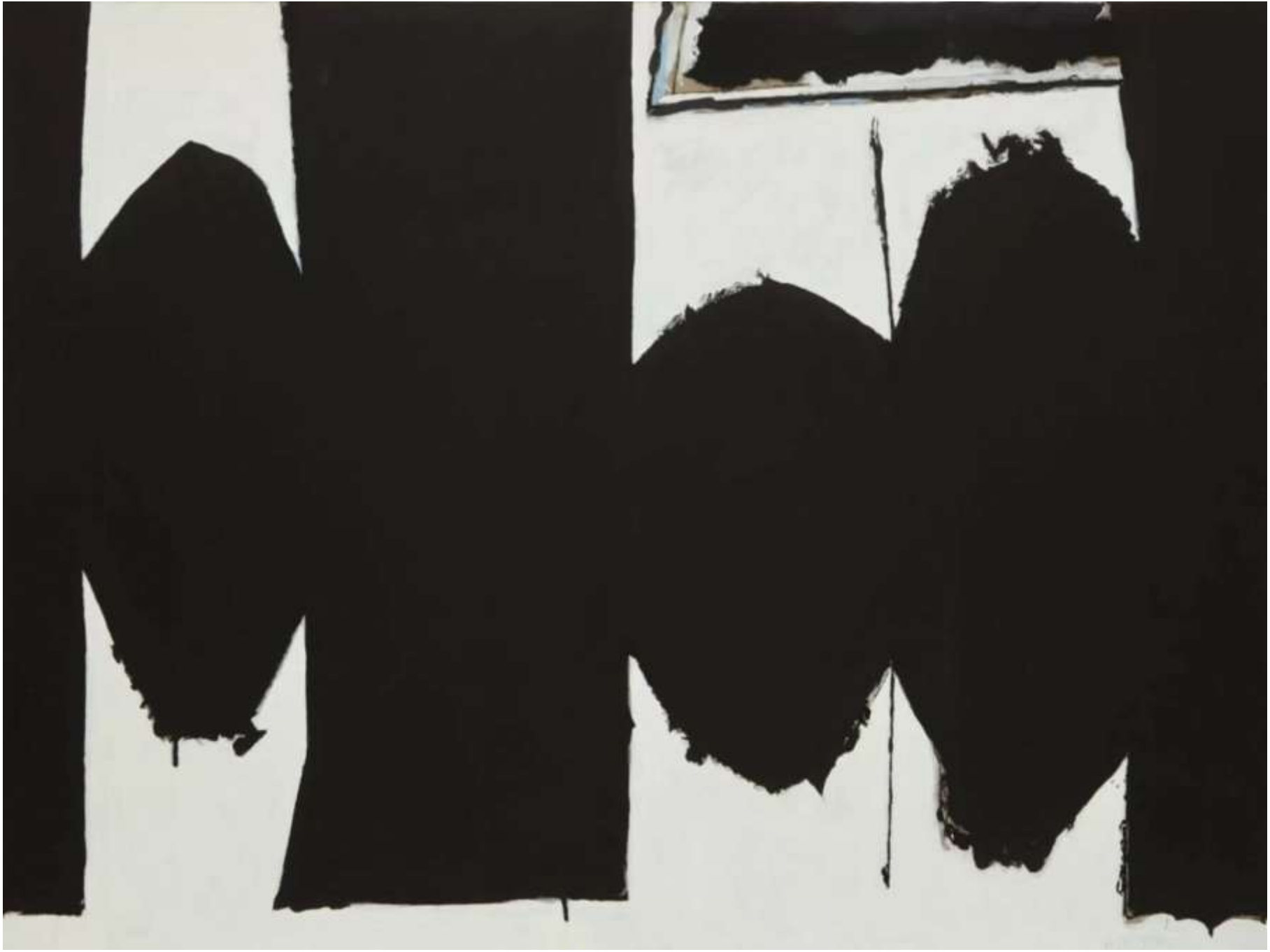
Robert MOTHERWELL (1915-1991)

Robert Motherwell: *Personage (Autoportrait)* (1943, New York, Guggenheinm Museum)

Robert Motherwell: *The Voyage* (1949, New York, MoMa)

Robert Motherwell: *Pancho Villa, Dead and Alive* (1943, New York, MoMa)

Robert Motherwell: *Untitled from the series Lyric Suite* (1965, New York, MoMa)



Robert Motherwell: *At Five in the Afternoon* (1971)

Bruce NAUMAN (1941-)

Bruce Nauman: *Eating My Words* (1966)

Bruce Nauman: video *Clown Torture* - still (1987)

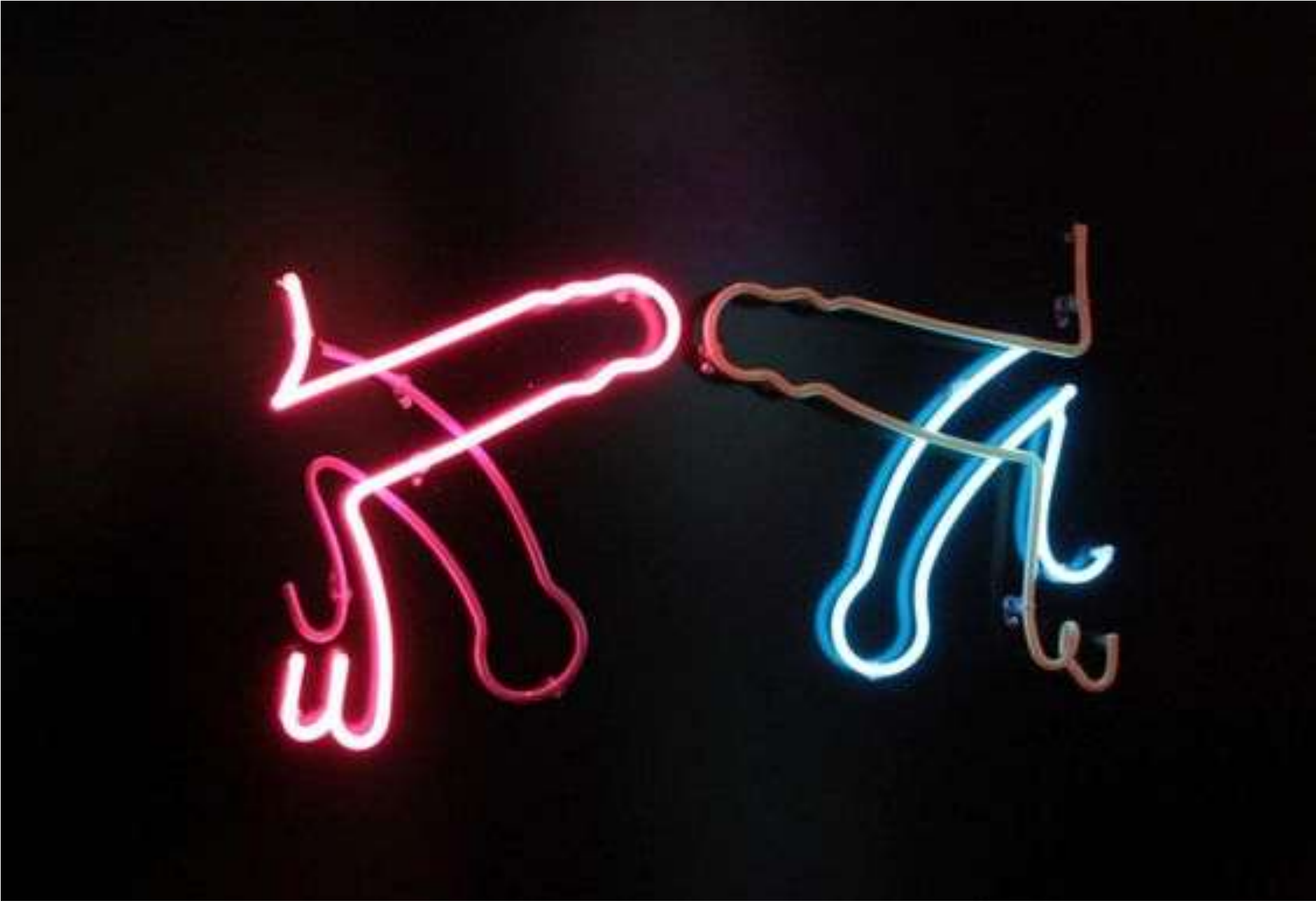
Bruce Nauman: *Self Portrait as a Fountain* (1966-1967)

Bruce Nauman: *The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths* (1967)

Bruce Nauman: *Human Nature / Life Death / Knows Doesn't Know* (1983, Los Angeles County Museum of Art)

Bruce Nauman: *Good Boy Bad Boy* (1985)

Bruce Nauman: *Double Poke in the Eye II* (1985)



Bruce Nauman: *Big Welcome* (1985, Roma, MACRO – Neon)

Bruce Nauman: *Mean Clown Welcome* (1985)

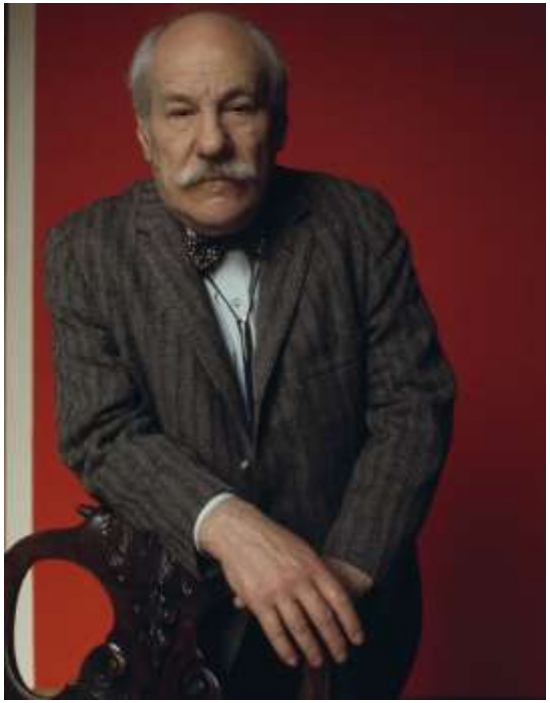
Bruce Nauman: *Sex and Death/Double "69"* (1985)

Bruce Nauman: *Green Horses* (1988)

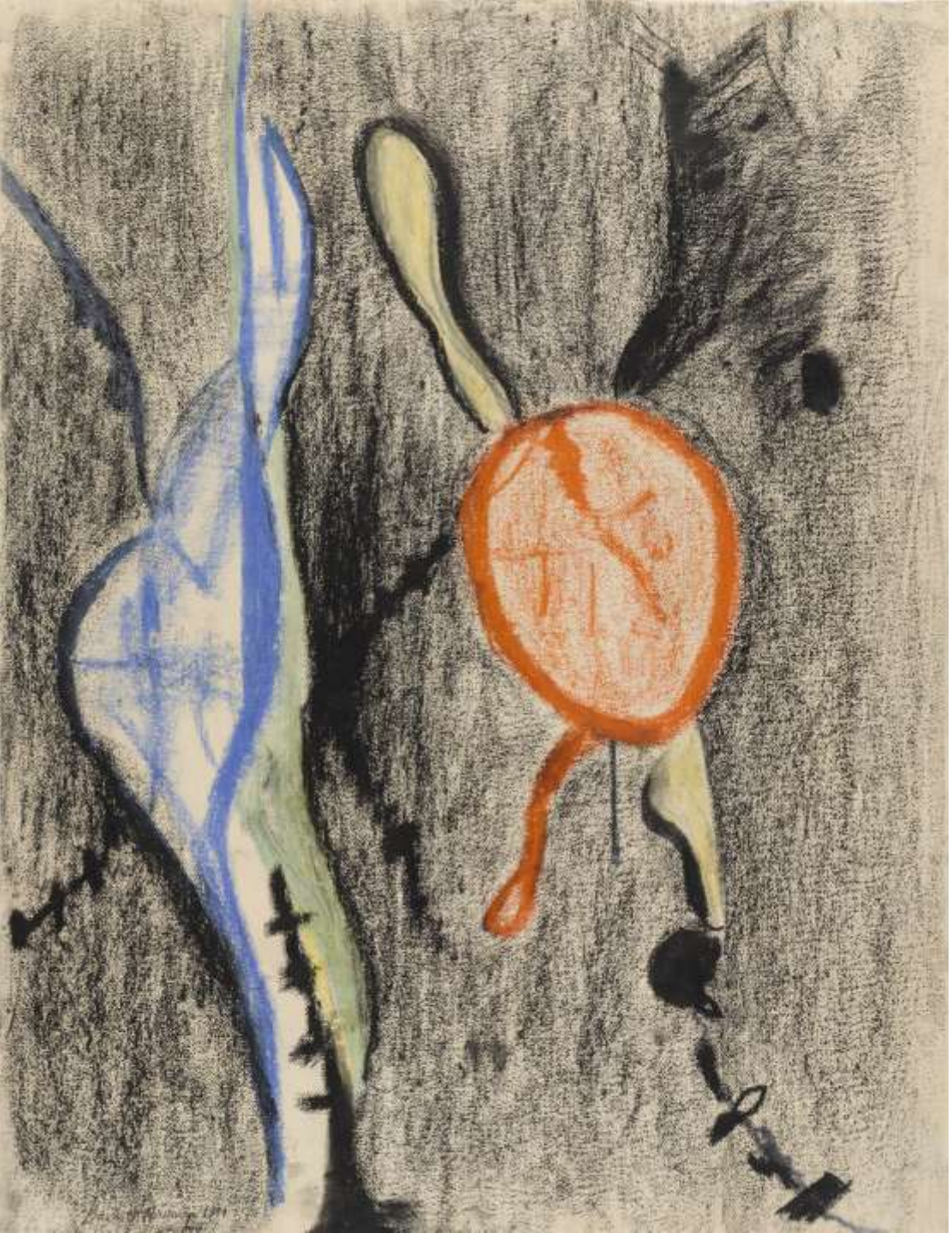
Bruce Nauman: *Carousel* (1988)

Bruce Nauman: *Fifteen Pairs of Hands* (2009, Biennale di Venezia)

Bruce Nauman: *Fifteen Pairs of Hands*



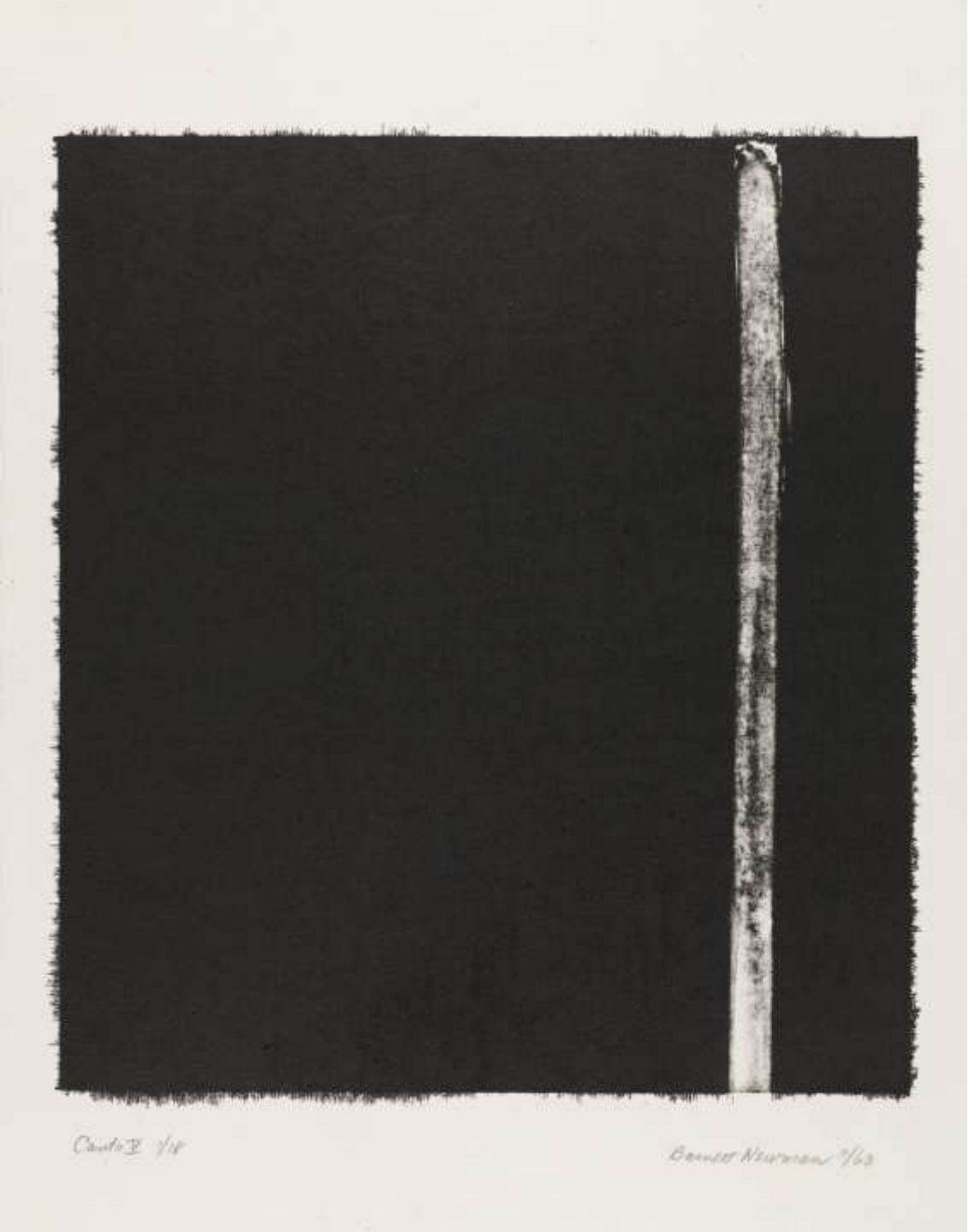
Barnett NEWMAN (1905-1970)



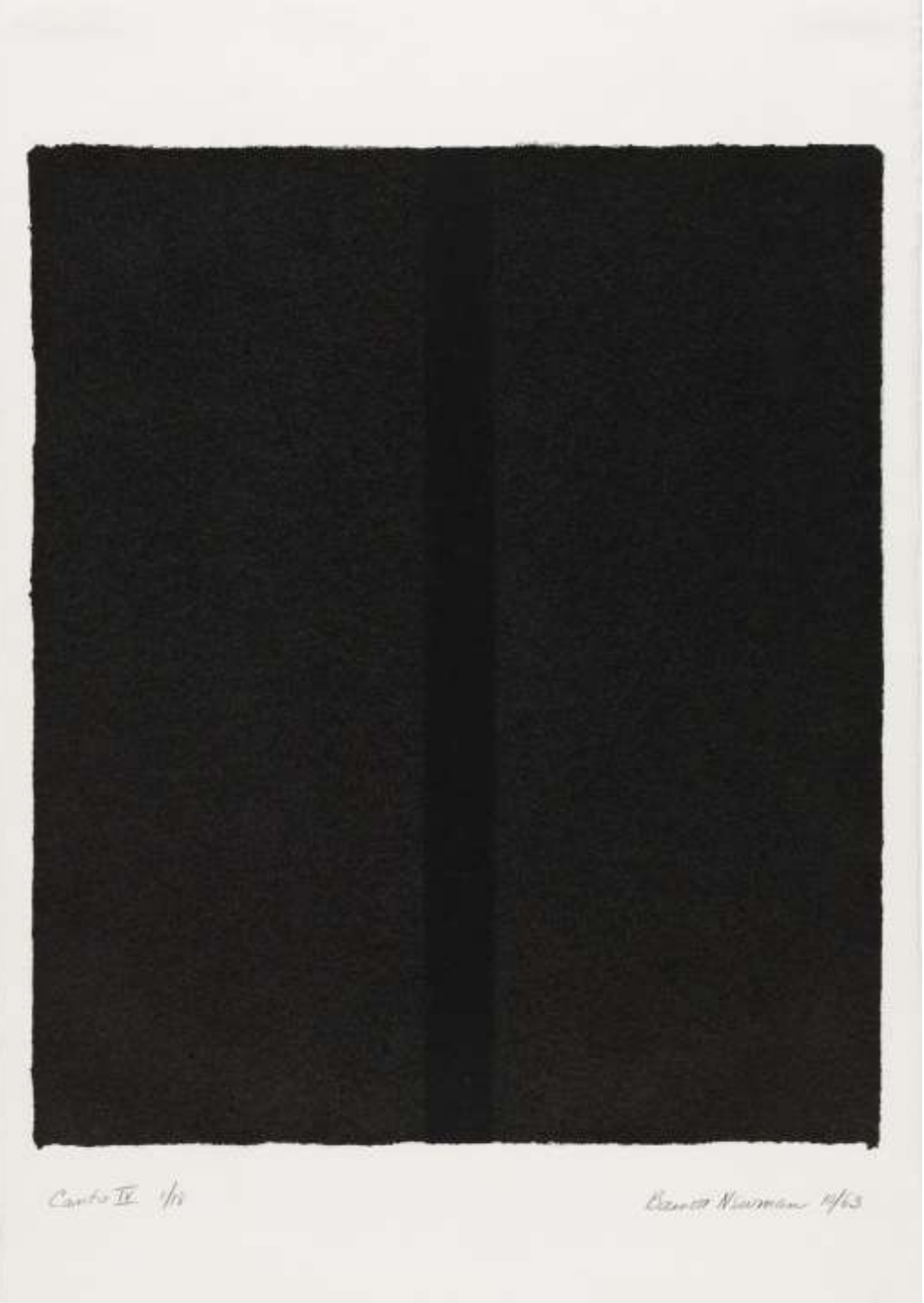
Barnett Newman: *The Blessing* (1944, New York, MoMa)

Barnett Newman: *Ornament I* (1948, New York, MoMa)

Barnett Newman: *Abraham* (1949, New York, MoMa)



Barnett Newman: *Canto V from 18 Cantos* (1963, New York, MoMa)



Barnett Newman: *Canto IV from 18 Cantos* (1963, New York, MoMa)

Barnett Newman: *Vir Heroicus Sublimis* (1950, New York, MoMa)

Barnett Newman: *Stations of the Cross. Lema Sabachthani* (1958-1966). *Per un ebreo è complicato essere pittore. La religione ebraica, infatti, vieta di rappresentare Dio e il creato. L'opera completa è stata presentata per la prima volta nel 1966 al Guggenheim di New York*

Barnett Newman: *Stations of the Cross. Lema Sabachthani* – First station (1958-1966). Mostra del 1966 al Guggenheim di New York

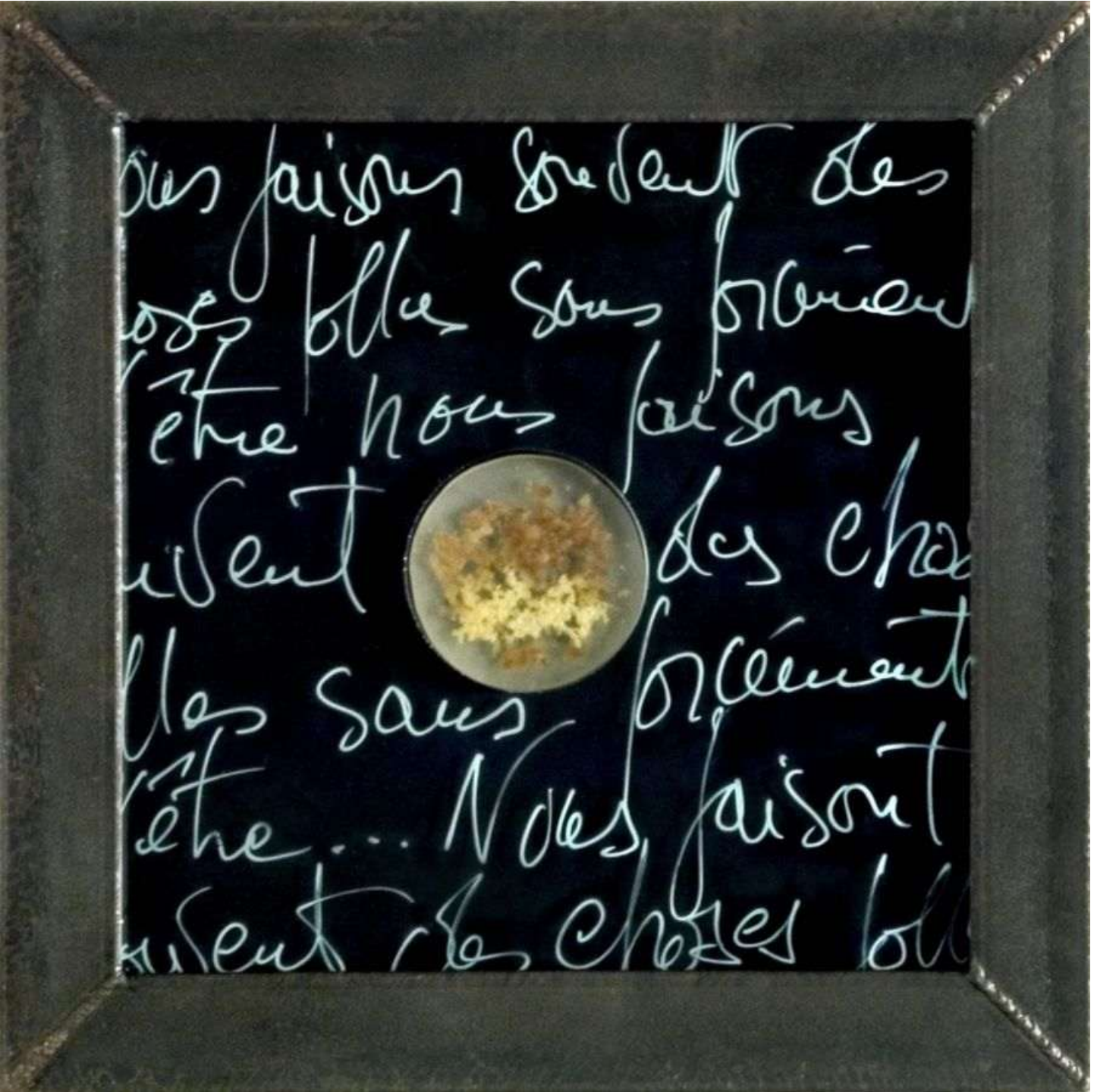
Barnett Newman: *Broken Obelisk (Washington,* Washington University)

ORLAN (1947-)

ORLAN è lo pseudonimo di Mireille Suzanne Francette Porte

ORLAN

ORLAN: *Sculpture et piédestal du Baiser de l'artiste* (1977)



ORLAN: *Piccolo reliquiario della carne che si fa verbo o Art Charnel n°10* (1991)

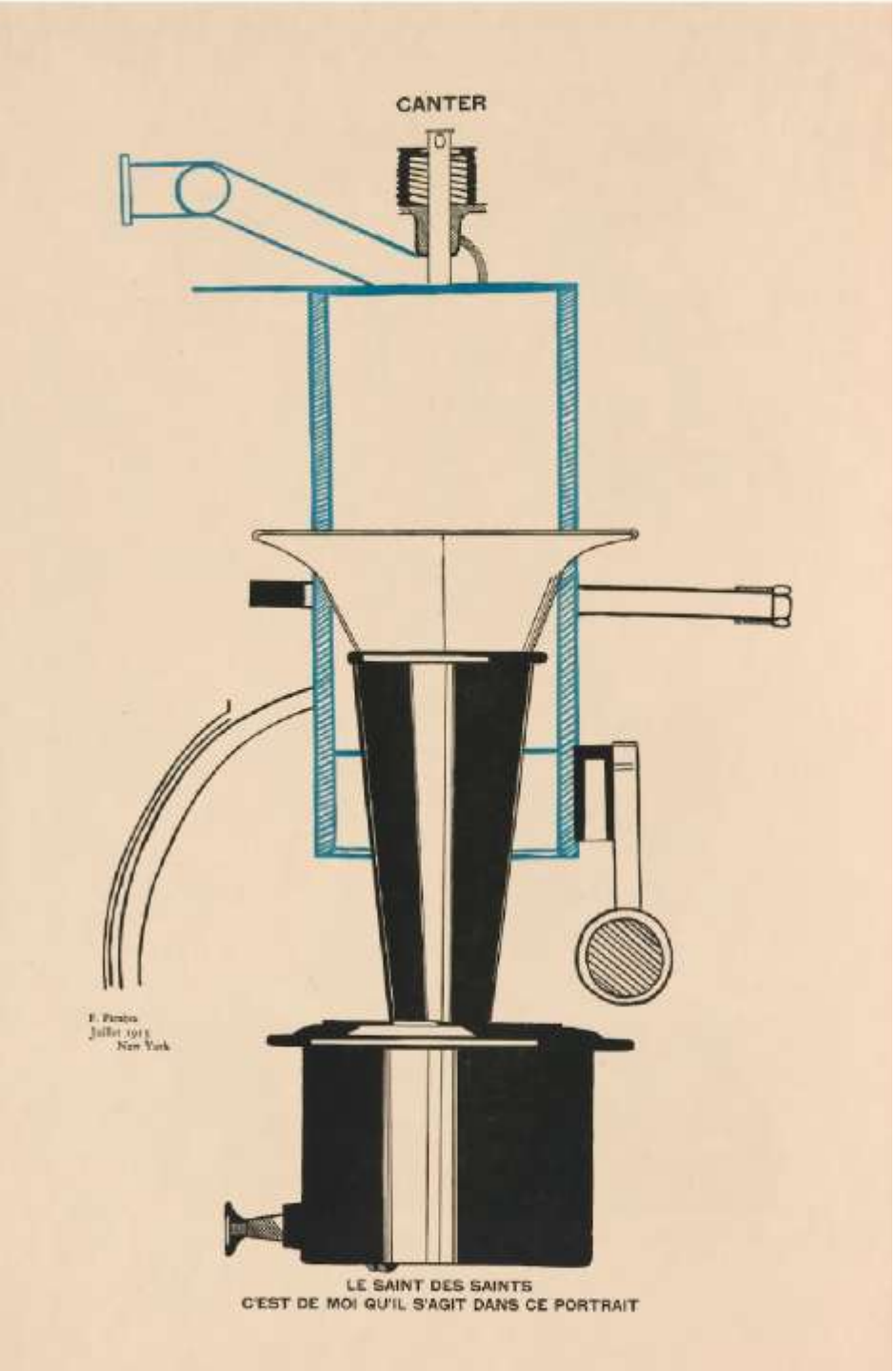
ORLAN: *Parodie make up au miroir n°21* (1997)

ORLAN: *Precolumbian Self-Hybridization No. 24*
(courtesy of La Plaque Tournante)

ORLAN: *Entre deux" (Ibridazione Orlan-Venere Botticelli)* (1997)

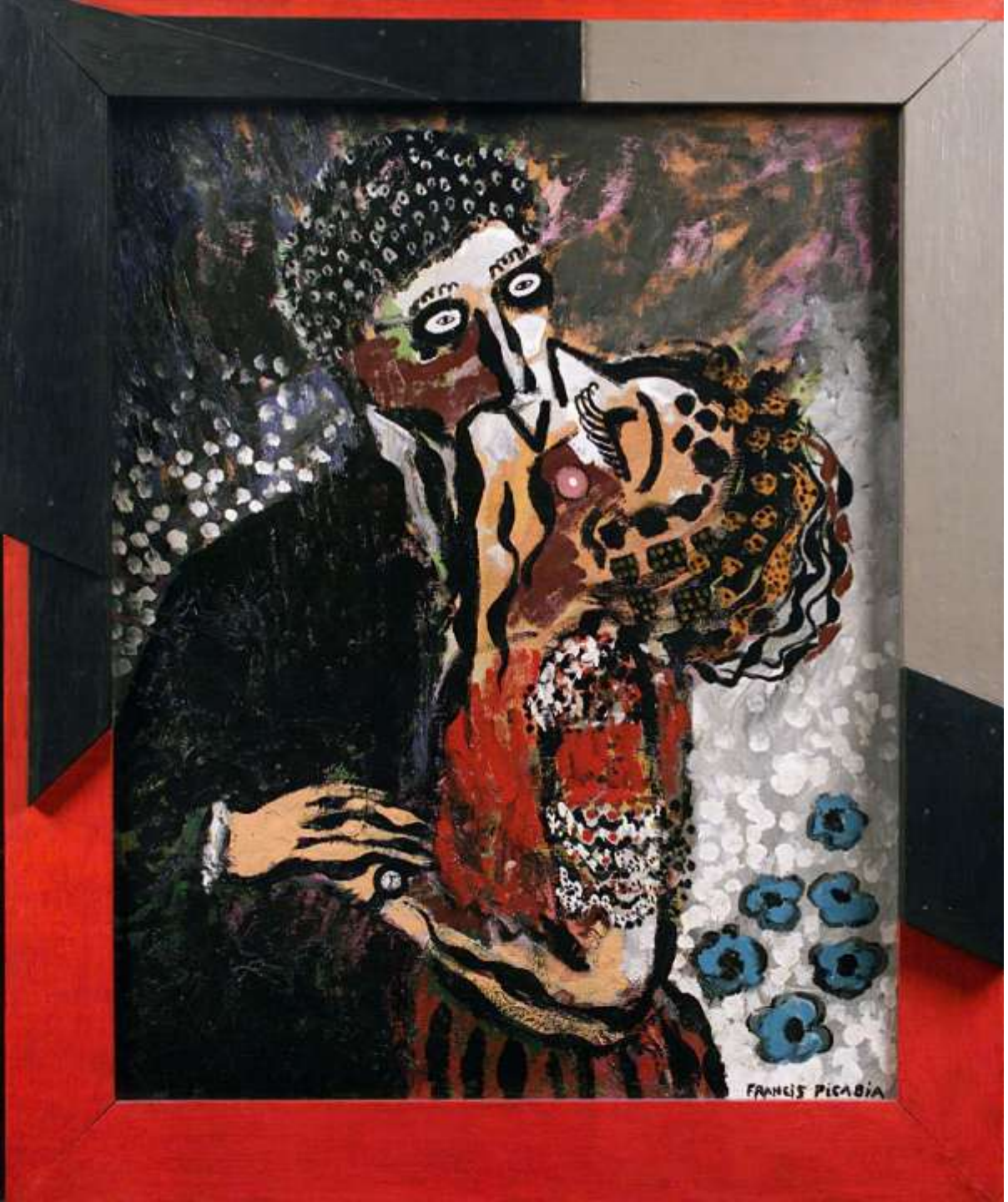
ORLAN: *Autoritratto* (2004)

Francis PICABIA (1879-1953)



Francis Picabia: *Autoritratto* (1915, Washington, Smithsonian's National Portrait Gallery)

Francis Picabia: *Très rare Tableau sur la Terre* (1915, Venezia, Fondazione Peggy Guggenheim)



Francis Picabia: *Il bacio* (1926, Torino, Galleria Civica di Arte Moderna e Contemporanea Torino)

Pablo PICASSO (1881-1973)

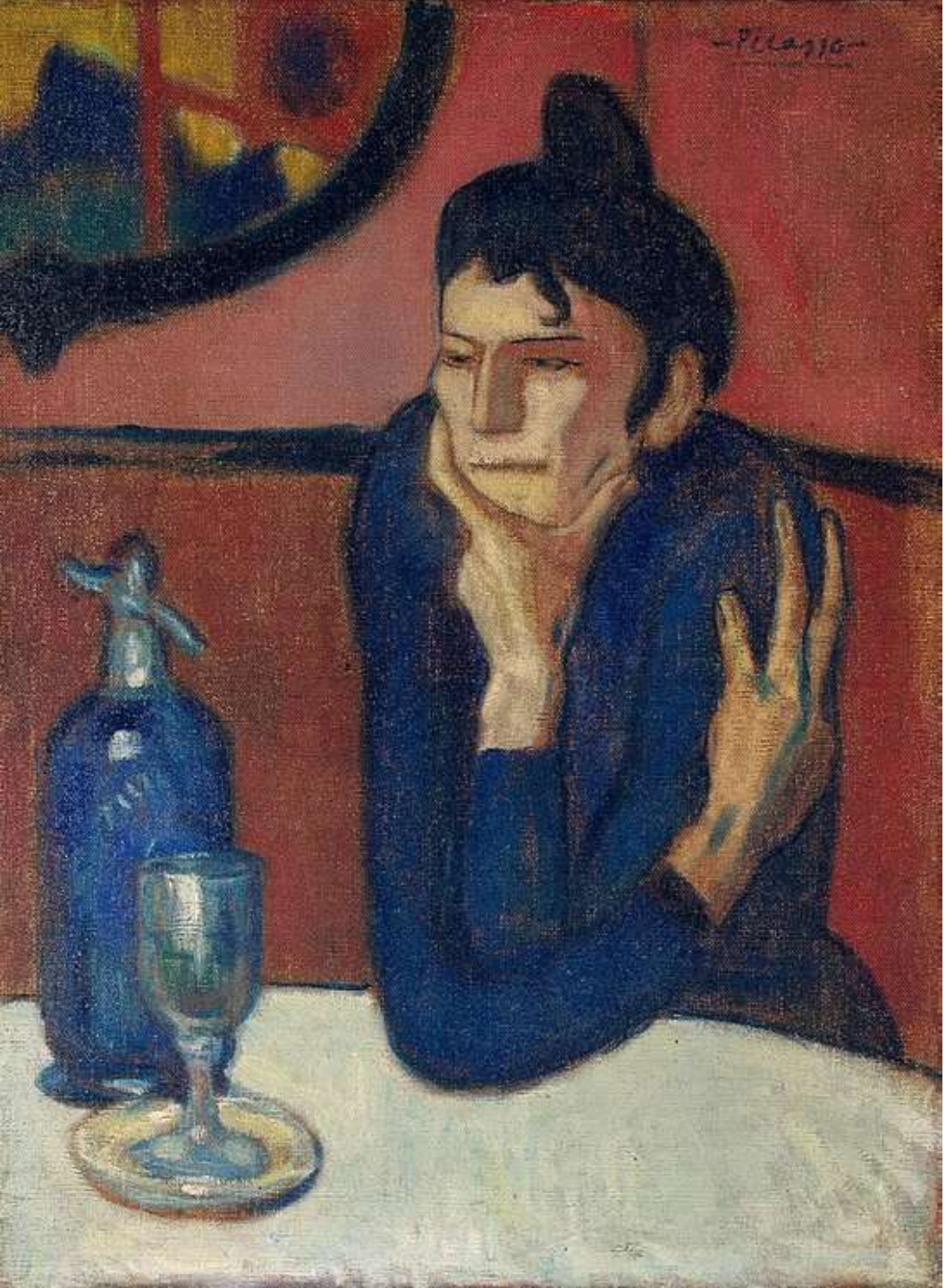
Pablo Picasso: *Scienza e carità* (1897, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *Studio di donne* (1900, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *Ritratto di Jaime Sabartes* (1901)

Pablo Picasso: *La ballerina di Cancan* (1901, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *L'Hétaire* (1901, Torino, Pinacoteca Agnelli)



Pablo Picasso: *Femme au café – Absinthe Drinker* (1902, San Pietroburgo, Museo dell’Ermitage)

Pablo Picasso: *Portrait de Benet Soler*
(1903, San Pietroburgo, Museo dell’Ermitage)

Pablo Picasso: *Famille de saltimbanques – Etude pour les bateleurs* (1905, Mosca, Museo Puskin)

Pablo Picasso: *La toilette* (1906, Buffalo, Albright-Knox Art Gallery)

Pablo Picasso: *Les Demoiselles d'Avignon* (1907, New York, MoMa)

Pablo Picasso: *Giovane donna* (1909, San Pietroburgo, The State Hermitage Museum)

Pablo Picasso: *Il poeta* (1911, Venezia, Fondazione Peggy Guggenheim). È uno dei primi quadri cubisti, quando Picasso lavorava insieme a Braque

Pablo Picasso: *Homme appuyé sur une table* (1916, Torino, Pinacoteca Agnelli)

Pablo Picasso: *Arlecchino e donna con collana* (1917, Parigi, Musée National d'Art Moderne Cantre Georges Pompidou)

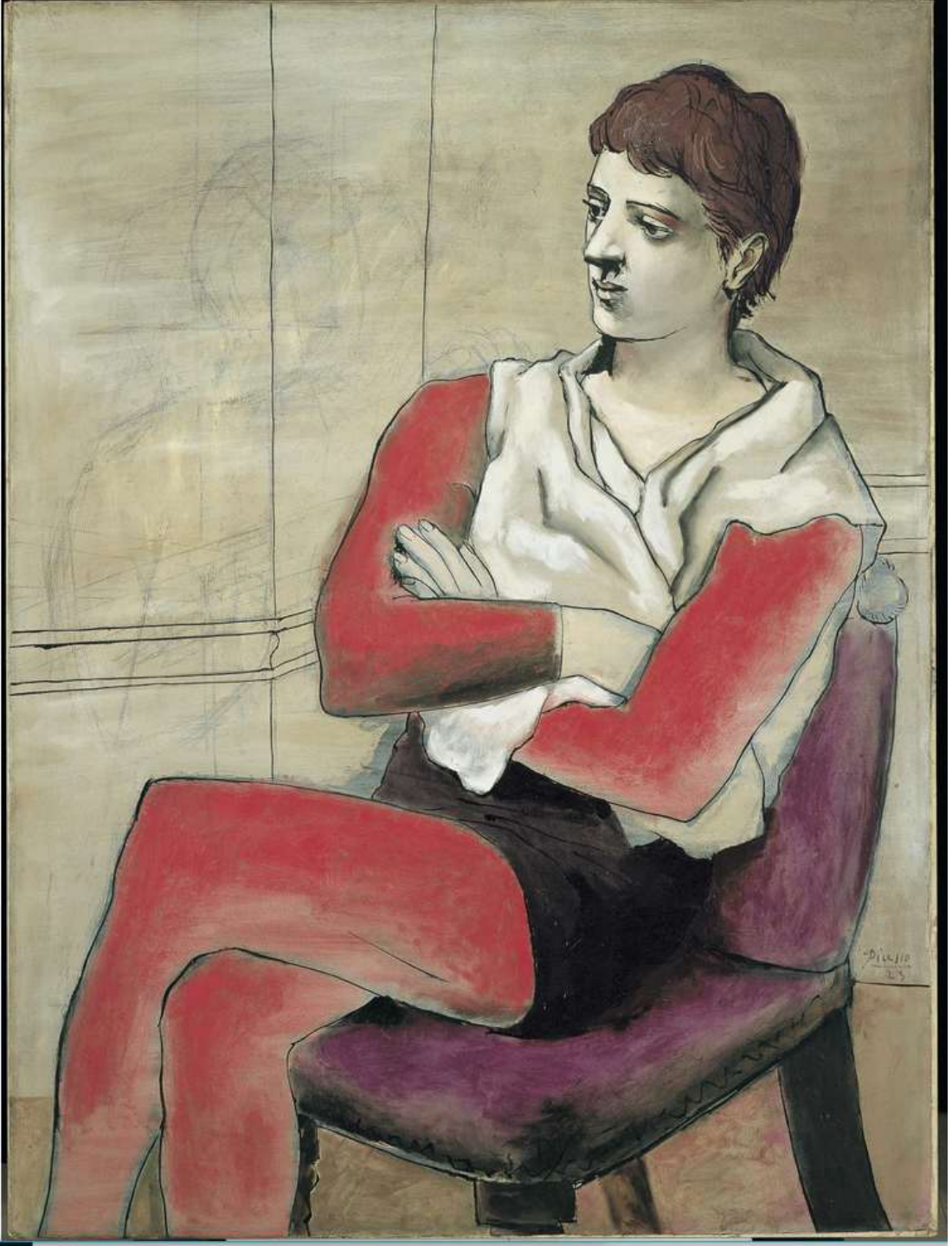
Picasso: *Parade* (1917, Parigi, Centre Georges Pompidou): sipario di 17 metri di base per 10 di altezza per il balletto omonimo su soggetto di Cocteau e musica di Erik Satie.

Picasso: *Parade* (1917, Parigi, Centre Georges Pompidou): sipario di 17 metri di base per 10 di altezza per il balletto omonimo su soggetto di Cocteau e musica di Erik Satie.

Picasso: *Parade* (1917, Parigi, Centre Georges Pompidou): sipario di 17 metri di base per 10 di altezza per il balletto omonimo su soggetto di Cocteau e musica di Erik Satie.

Pablo Picasso: *I tre suonatori* (1921, New York, MoMa)

Pablo Picasso: *Les Trois Baigneuses III* (1922, Johannesburg, Johannesburg Art Gallery)

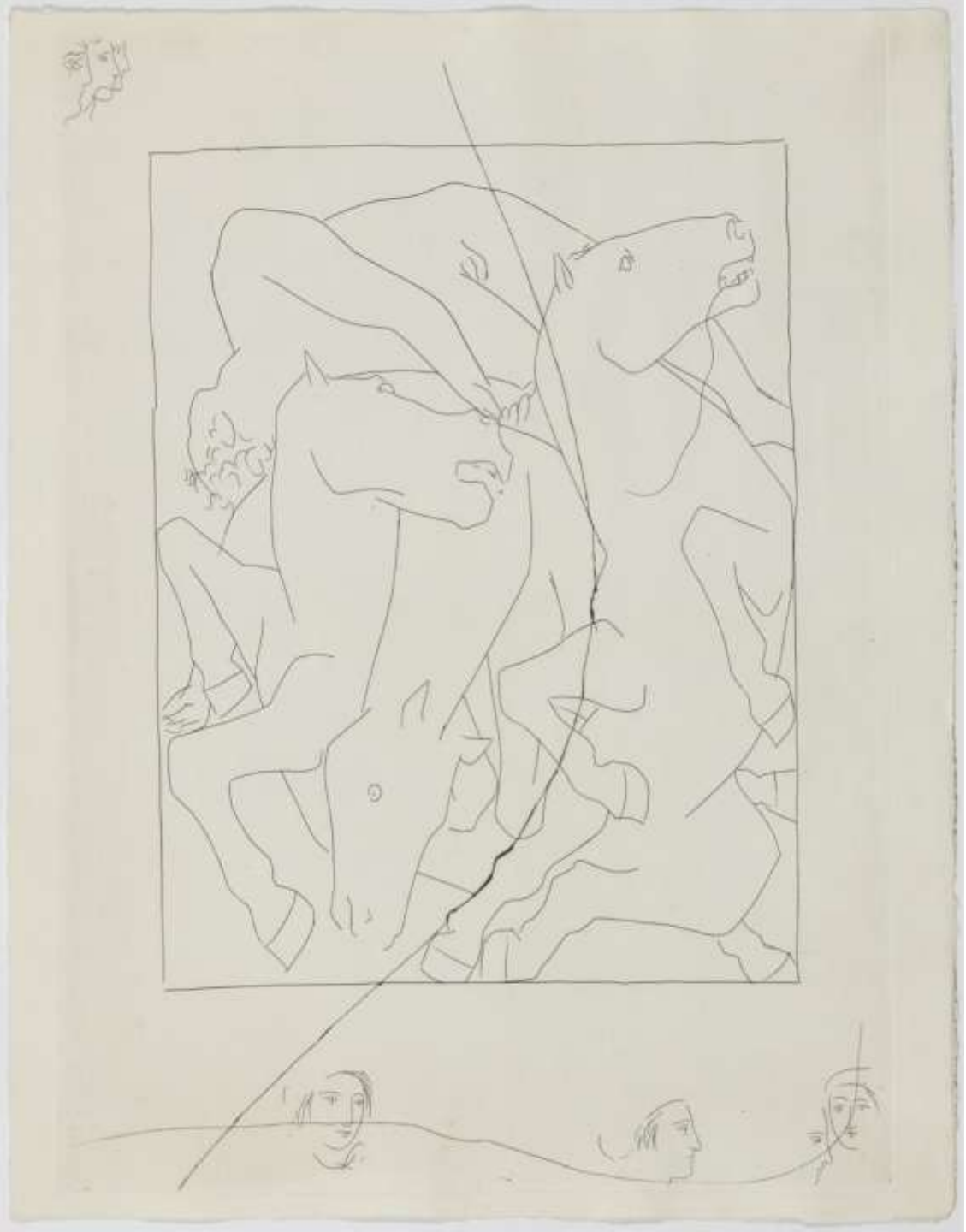


Pablo Picasso: *Saltimbanque assis, les bras croisés* (1923, Tokio, Bridgestone Museum ofArt - Ishibasbi Foundation)

Pablo Picasso: *Arlequin au miroir* (1923, Madrid, Museo Tìiyssen-Bornemisza)

Pablo Picasso*: Il flauto di Pan* (1923, Parigi, Musée National Picasso)

Pablo Picasso: *Paul vestito da Arlecchino*
(1924. Parigi, Musée National Picasso)



Pablo Picasso: *La caduta di Phetone con il carro del sole* (1930, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *Nude, Green Leaves and Bust* (1932)

Pablo Picasso: *Minotauromachy* (1935, Barcellona, Museo Picasso)

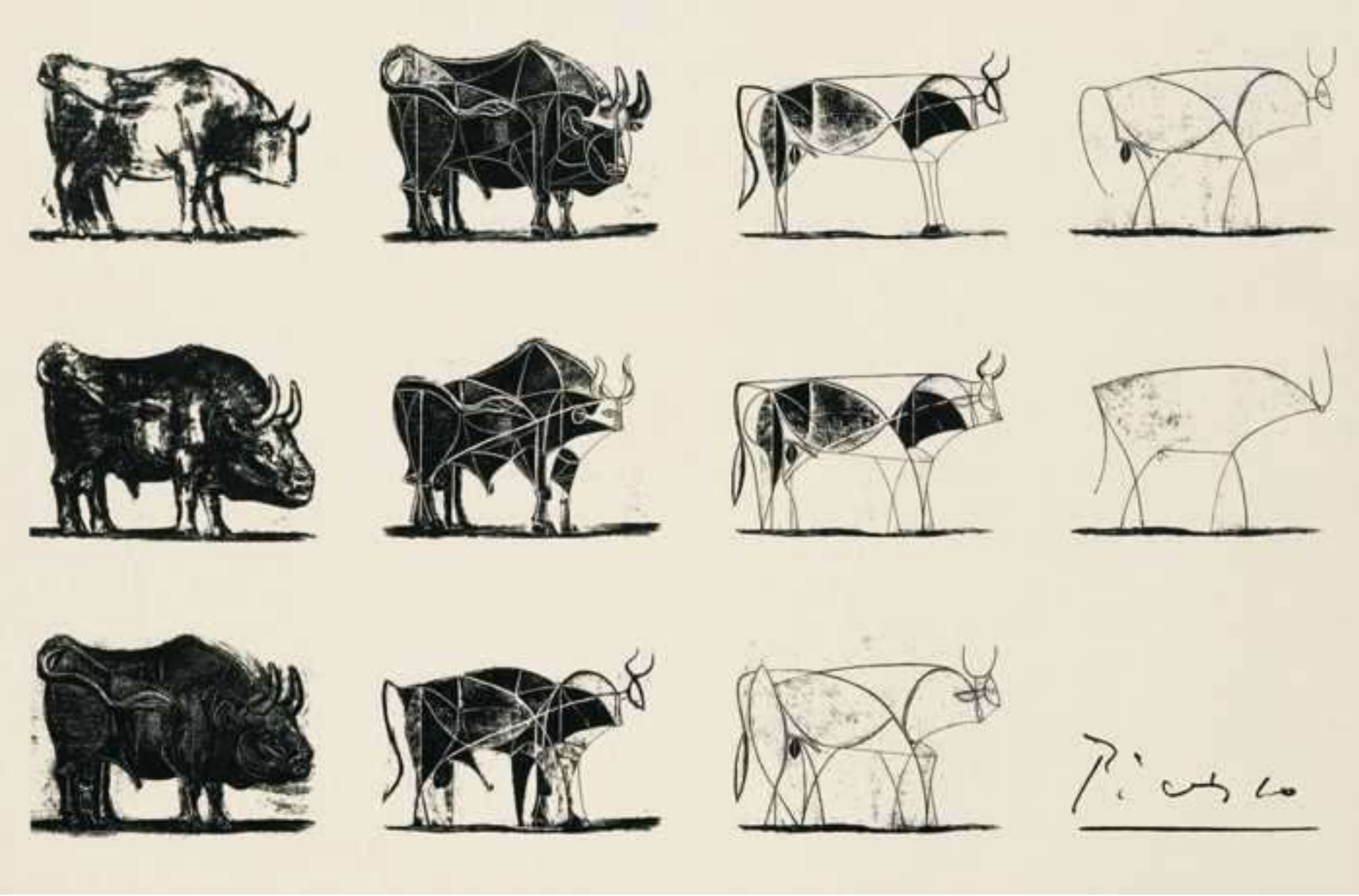
Pablo Picasso: *Guernica* (1937, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)

Pablo Picasso, *Donna che piange* (1937, Londra, Tate Modern)

Pablo Picasso, *Donna che piange con un fazzoletto* (1937, Los Angeles, LACMA)

Pablo Picasso: *La Pêche nocturne à Antibes* (1940, New York, MoMa)

Pablo Picasso: *Le Marin* (1943, collezione privata): un raro autoritratto del pittore spagnolo eseguito in un periodo in cui temeva di essere deportato dai nazisti sarà messo all'asta a New York da Christie's il 15 maggio 2018 con la più alta stima di sempre



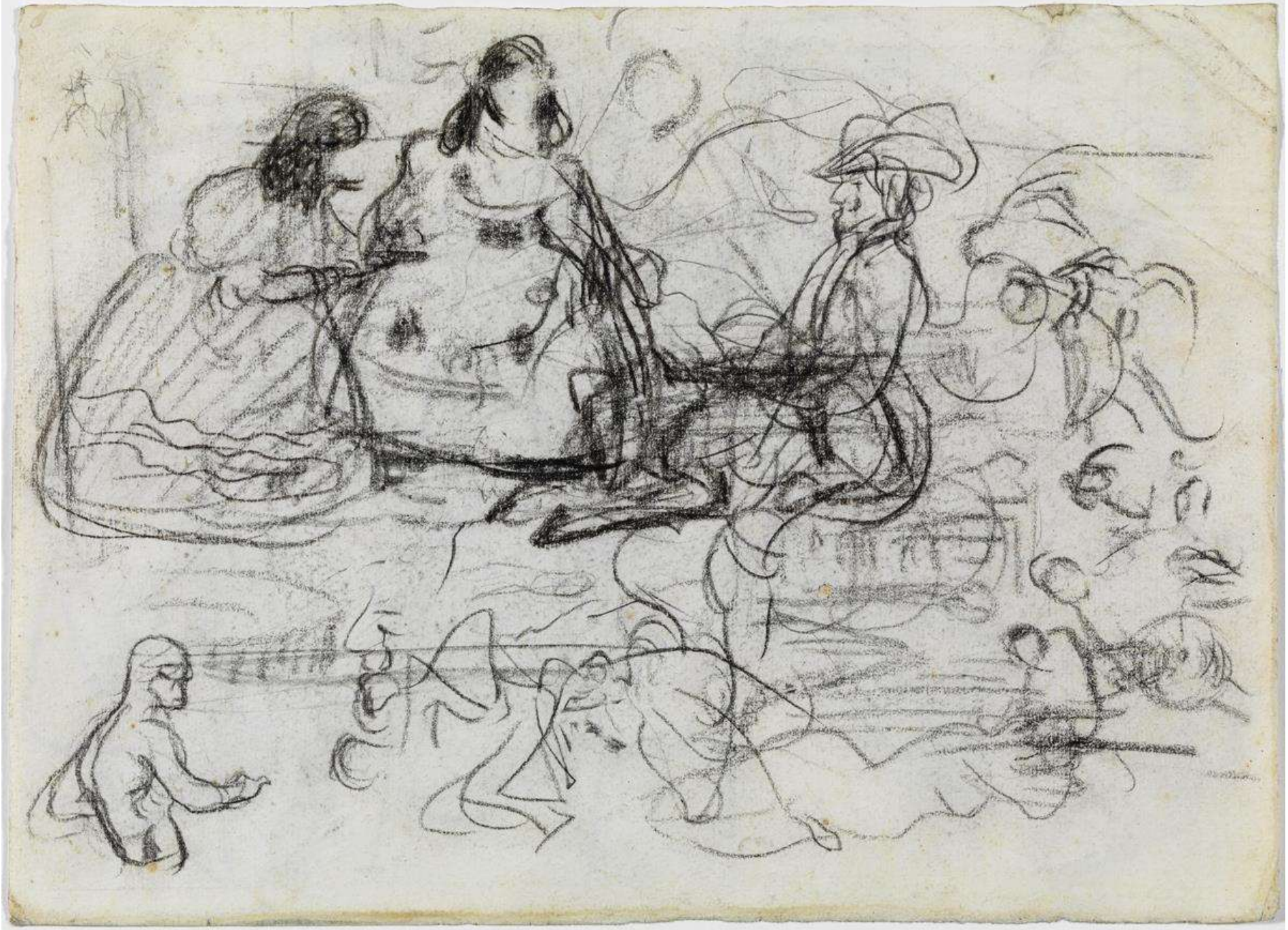
Pablo Picasso: *Studio di tori* (1945)

Pablo Picasso: *La Joie de Vivr*e (1946, Antibes, Château Grimaldi)

Pablo Picasso: *La Chevre* (1946, Antibes, Château Grimaldi)

Pablo Picasso: *Woman with a Yellow Necklace* (1946). Si nota, sul lato sinistro della faccia il segno di una bruciatura da sigaretta che Picasso – noto «abusive goat» – fece alla modella e sua compagna di allora Françoise Gilot, di 40 anni più giovane. (da un articolo dell'Economist, 22 aprile 2023)

Diego Velázquez: ***Las Meninas*** (1656, Madrid al Museo del Prado). Sul quadro – un tempo conosciuto come “El Cuadro de la familla” – Picasso fece un puro esercizio pittorico che si tradusse in **58 opere** tutte realizzate nell’arco di cinque mesi di lavoro intenso.



Pablo Picasso: *Las Meninas, da Velázquez* (1957, Barcellona, Museo Picasso). Disegno preparatorio

Pablo Picasso: *Las Meninas, da Velázquez* (1957, Barcellona, Museo Picasso). **Il primo della serie**

Pablo Picasso: *Las Meninas, da Velázquez*
(1957, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *Las Meninas, da Velázquez [Infanta Margarita María]* (1957, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *Las Meninas, da Velázquez [Infanta Margarita María]* (1957, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *Las Meninas, da Velázquez [Infanta Margarita María]* (1957, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *Las Meninas, da Velázquez [Infanta Margarita María]*
(1957, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *Las Meninas, da Velázquez [Infanta Margarita María]*
(1957, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *Las Meninas, da Velázquez [Infanta Margarita María]*
(1957, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *Las Meninas, da Velázquez [Isabel de Velasco]* (1957, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *Las Meninas, da Velázquez [Isabel de Velasco and Nicolasito Pertusato]* (1957, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *Las Meninas, da Velázquez [Isabel de Velasco]* (1957, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *Las Meninas, da Velázquez [Isabel de Velasco]* (1957, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *Las Meninas, da Velázquez [Isabel de Velasco]* (1957, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *Las Meninas, da Velázquez [María Agustina Sarmiento]* (1957, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *Las Meninas, da Velázquez [María Agustina Sarmiento]* (1957, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *Las Meninas, da Velázquez [María Agustina Sarmiento]* (1957, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *Las Meninas, da Velázquez [Infanta Margarita María and Isabel de Velasco]* (1957, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *Las Meninas, da Velázquez [Isabel de Velasco, María Bárbola and Nicolasito Pertusato]* (1957, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *Las Meninas, da Velázquez [Isabel de Velasco, María Bárbola and Nicolasito Pertusato]* (1957, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *Las Meninas, da Velázquez*
(1957, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *Las Meninas, da Velázquez* (1957, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *Las Meninas, da Velázquez* (1957, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *Las Meninas, da Velázquez* (1957, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *I piccioni* (1957, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *Il piano* (1957, Barcellona, Museo Picasso)

Pablo Picasso: *La Guerre et la Paix (1952, Vallauris,* Chapelle du château)

Pablo Picasso: *La Guerre et la Paix (1952, Vallauris,* Chapelle du château)

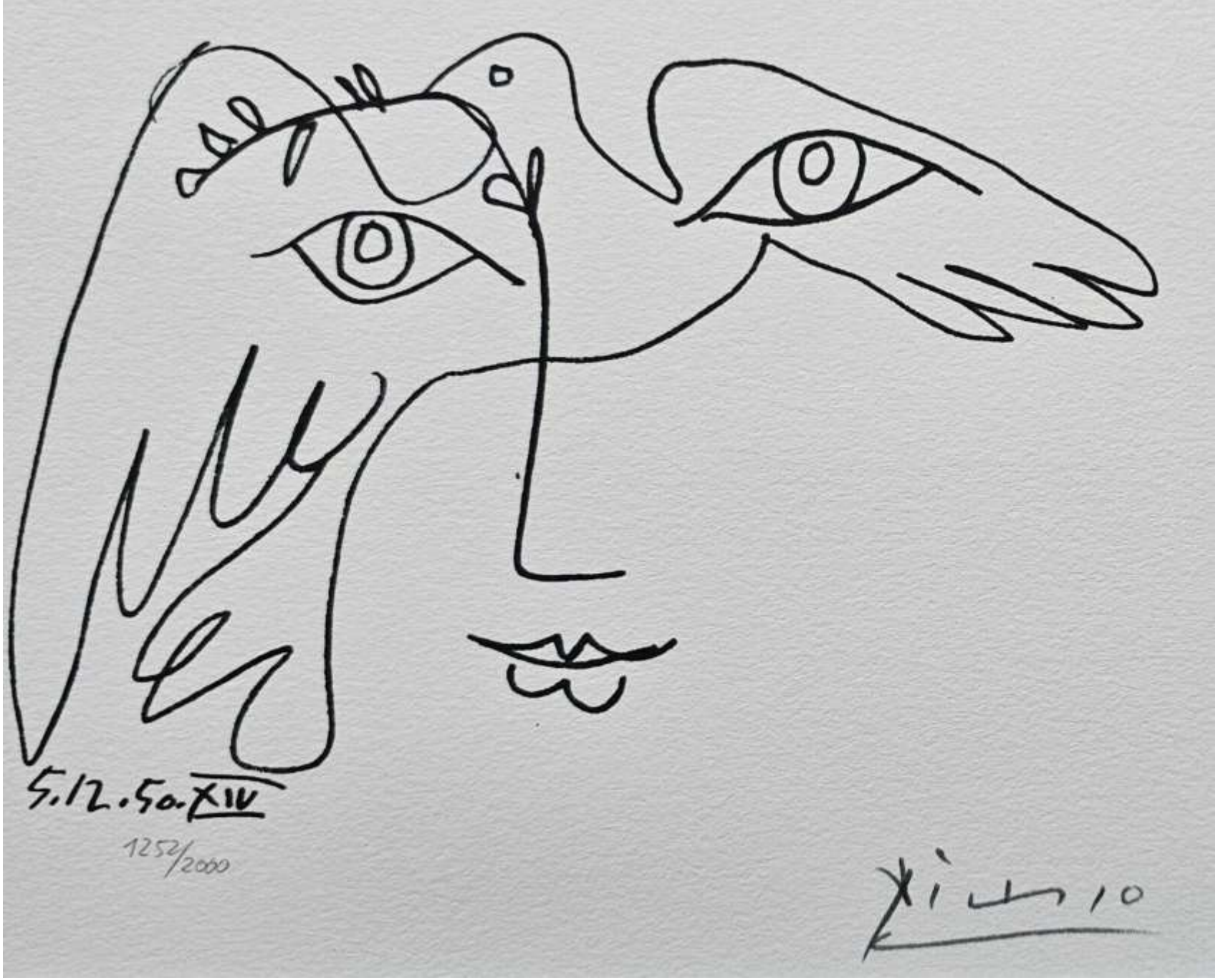
Pablo Picasso: *La Guerre et la Paix (1952, Vallauris,* Chapelle du château)

Pablo Picasso: *La Guerre et la Paix (1952, Vallauris,* Chapelle du château)

Pablo Picasso: *La Guerre et la Paix (1952, Vallauris,* Chapelle du château)

Pablo Picasso dipinge *La Guerre et la Paix (1952, Vallauris,* Chapelle du château)

Pablo Picasso: *Paloma de la paz* (1951)



Pablo Picasso: *Visage de la paz*

Pablo Picasso: *Don Chisciotte* (1955)

Pablo Picasso: *Tête de femme (La Mediterranée)* (1957, Milano, Galleria d’arte moderna)

Pablo Picasso: *Toros – Illustration* (1960, Rio de Janeiro, Museus Castro Maya)

A dicembre 2017 un’azienda di commercio online svizzera mette in vendita un’opera di Picasso (il *Busto del moschettiere,* 1968), del valore di 2 milioni di franchi (1,67 milioni), in 40mila quote da 50 franchi. In 3 giorni il tutto esaurito. Da allora, i 25.000 "azionisti" decidono cosa fare dell'opera: prima tappa, un museo ginevrino

Pablo Picasso: *Donna su poltrona* (1962, Parma, Collezione Barilla d'Arte moderna)

CERAMICHE e ALTRI MATERIALI

Pablo Picasso: *Visage barbu* (1959, collezione privata)

Pablo Picasso: *Suonatore di flauto* (1951, Norfolk, Chrysler Museum of Art)

Pablo Picasso: *Chouette Mate Owl Vase* (1958)

Pablo Picasso: *Bird Pitcher* (1950s)

Pablo Picasso:
Capra (1954)

Pablo Picasso: *Toro* (1954, Kanagawa, Hakone Venetian Glass Museum)

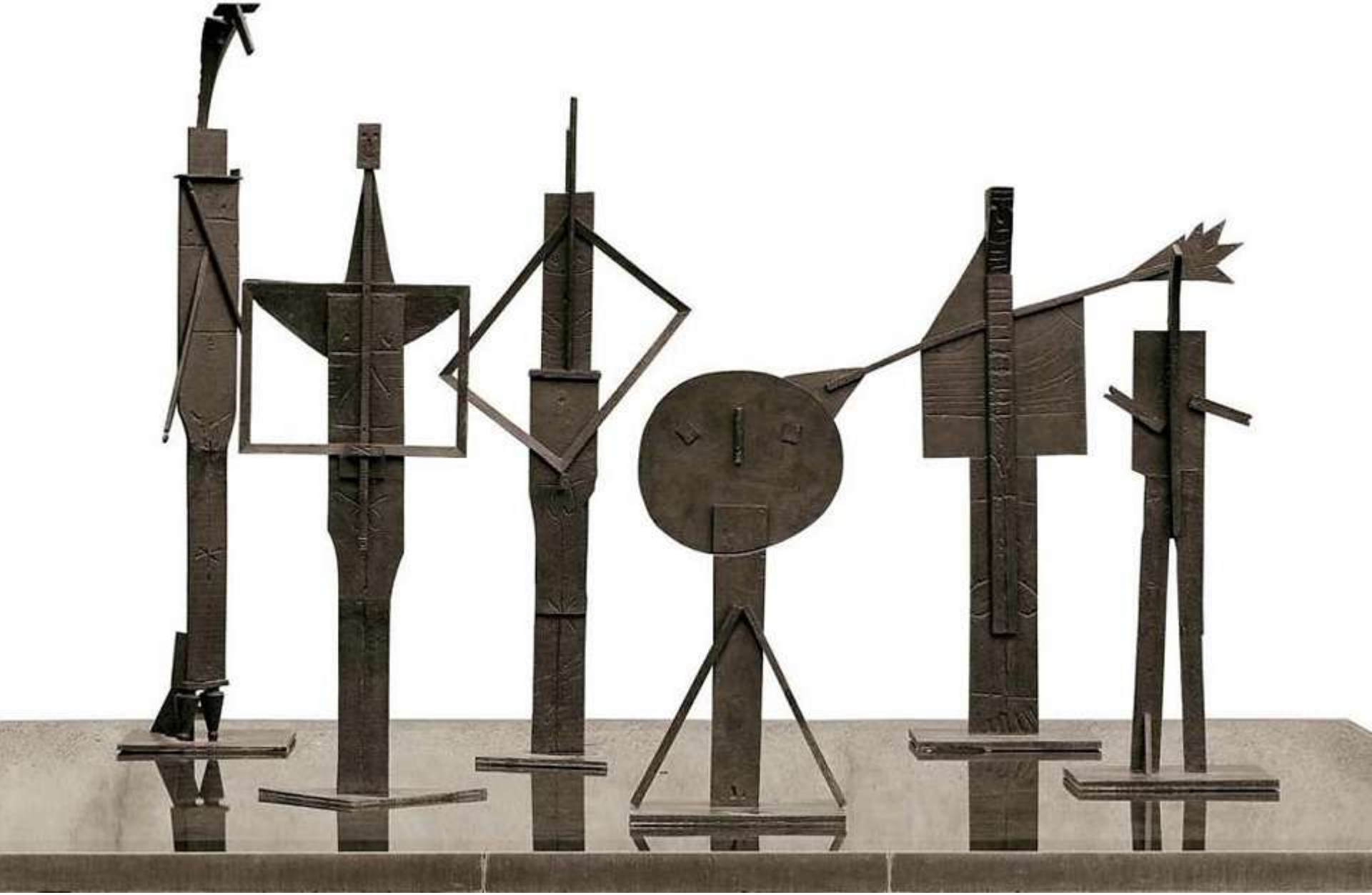
Pablo Picasso: *Toro* (1958, Cannes)

Pablo Picasso: *Bull's Head* (1942)

Pablo Picasso*: She-Goat* (1950, Vallauris)

Pablo Picasso: *Flowery Watering Can* (1951, esposto al MOMA di New York)

Pablo Picasso: *Woman in the Garden* (1930, Parigi)



Pablo Picasso: *Les Baigneurs* – bronzo (1956 Parigi, Musée Picasso)

Gjon Mili: *Picasso Drawing With Light* (1949**,** LIFE Photo collection). Light drawing of figure, which appears to be a man, made by Pablo Picasso using flashlight. Picasso not visible in print

Dora MAAR

La musa di Pablo Picasso

Dora Maar: *Statue de femme*
(1935, Roma, GNAM)

Dora Maar: *Nature morte au réveil* (1938, Roma, GNAM)

Jackson POLLOCK (1912-1956)

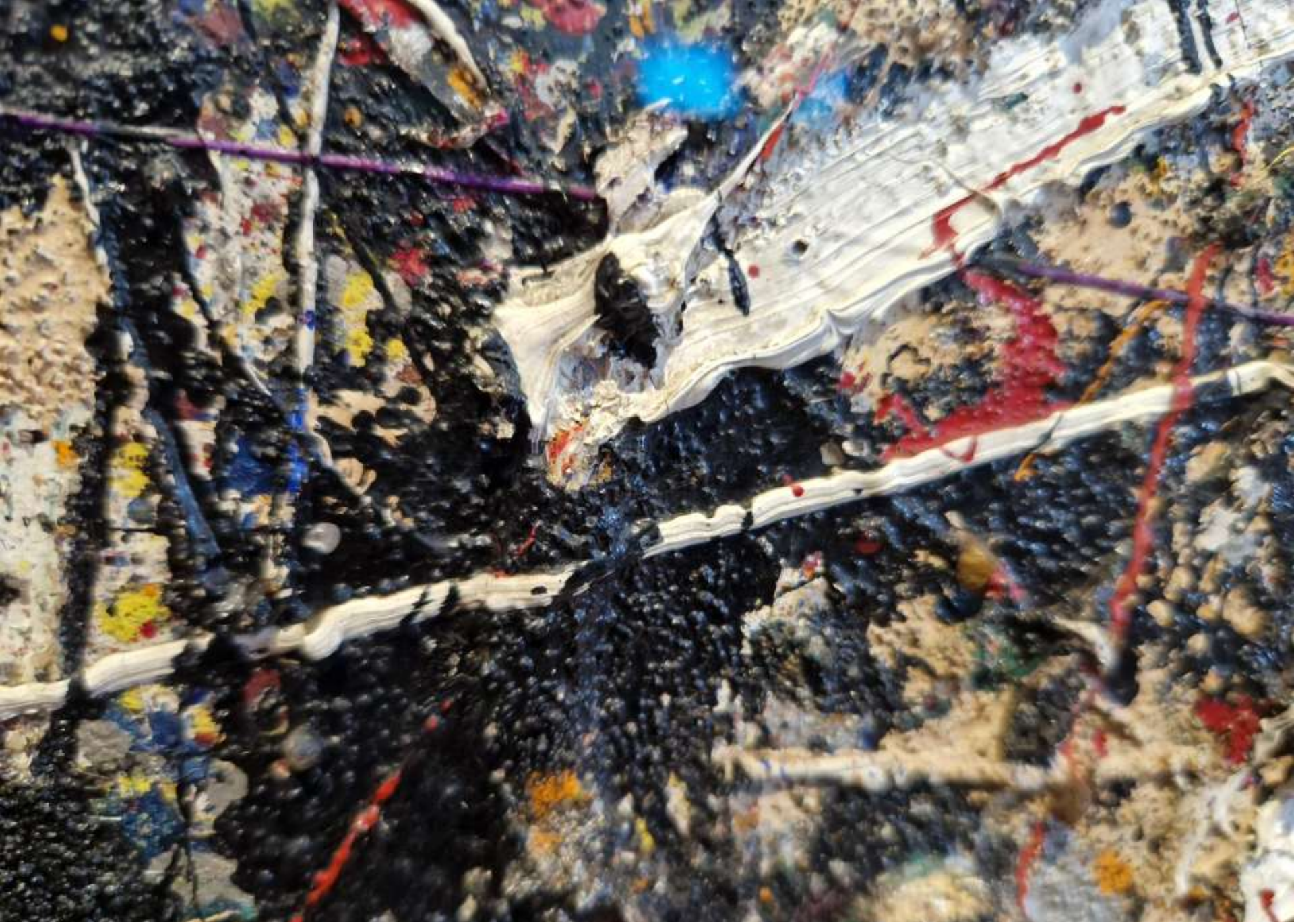
I disegni sulla sabbia degli indiani Navajos che hanno ispirato Pollock.

Jackson Pollock: *Untitled* (1946, New York, Solomon R. Guggenheim Museum)

Jackson Pollock: *Alchimia* (1947, Venezia, Fondazione Peggy Guggenheim)

Alchimia è forse il primo dipinto realizzato da Pollock con la rivoluzionaria tecnica del *dripping*, che consiste nel versare e far gocciolare il colore sulla tela distesa sul pavimento. L'artista usa tutto il suo corpo come strumento nel processo di realizzazione dell'opera, quasi disegnasse con il colore. Le nozioni surrealiste sulla casualità e sull'automatismo trovano qui piena espressione; la linea non serve più per descrivere figure o contenere forme, ma esiste come evento autonomo che riproduce i movimenti del corpo dell'artista. La superficie irregolare è come un muro su cui sono tracciati segni primitivi di colore bianco. Spesso le interpretazioni di questi segni si sono basate sul titolo dell'opera, che tuttavia non venne dato dall'artista ma da Ralph Manheim e da sua moglie, vicini di Pollock a East Hampton.

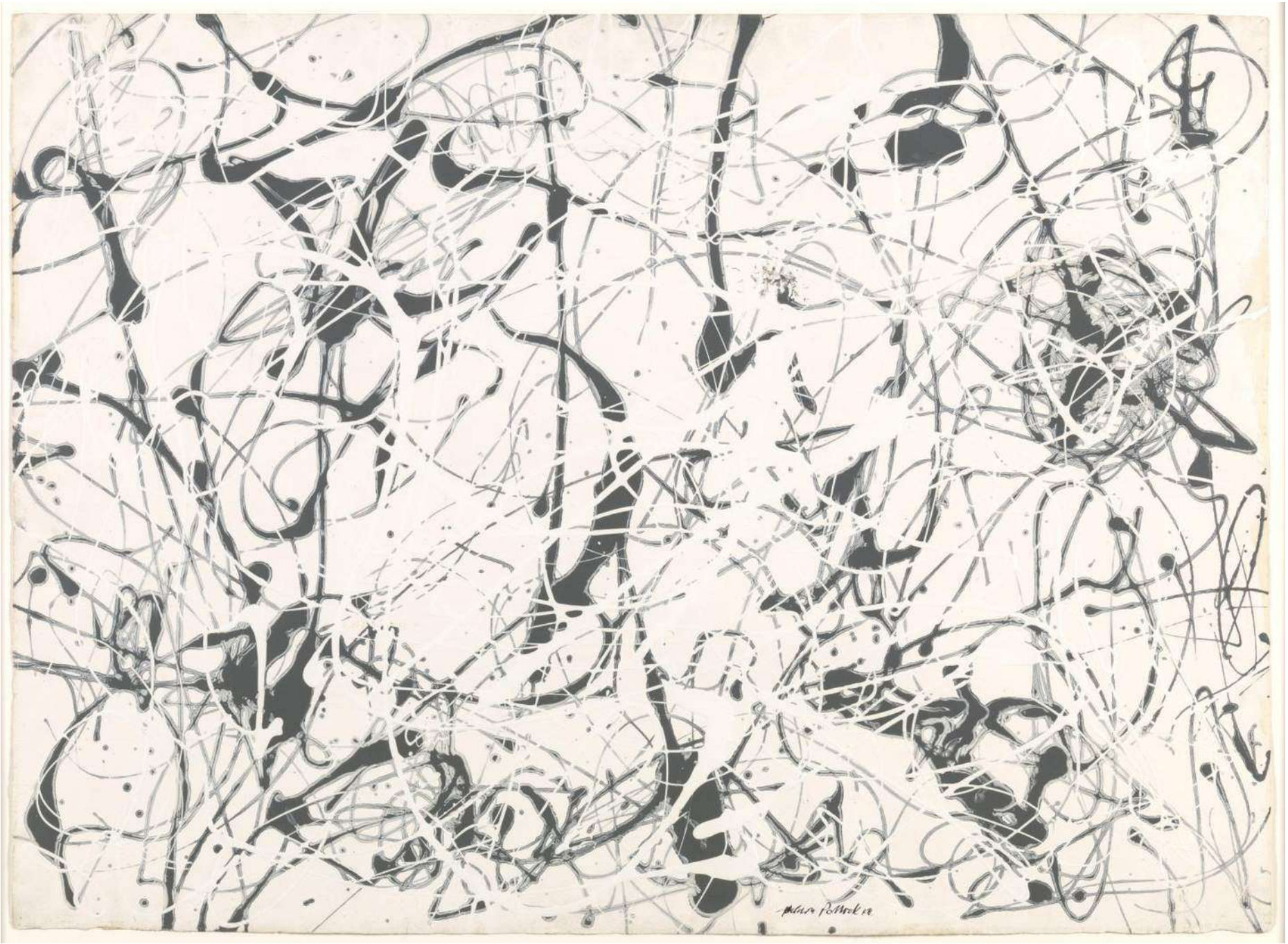
Jackson Pollock: *Alchimia – dettaglio* (1947, Venezia, Fondazione Peggy Guggenheim)



Jackson Pollock: *Alchimia – dettaglio* (1947, Venezia, Fondazione Peggy Guggenheim)

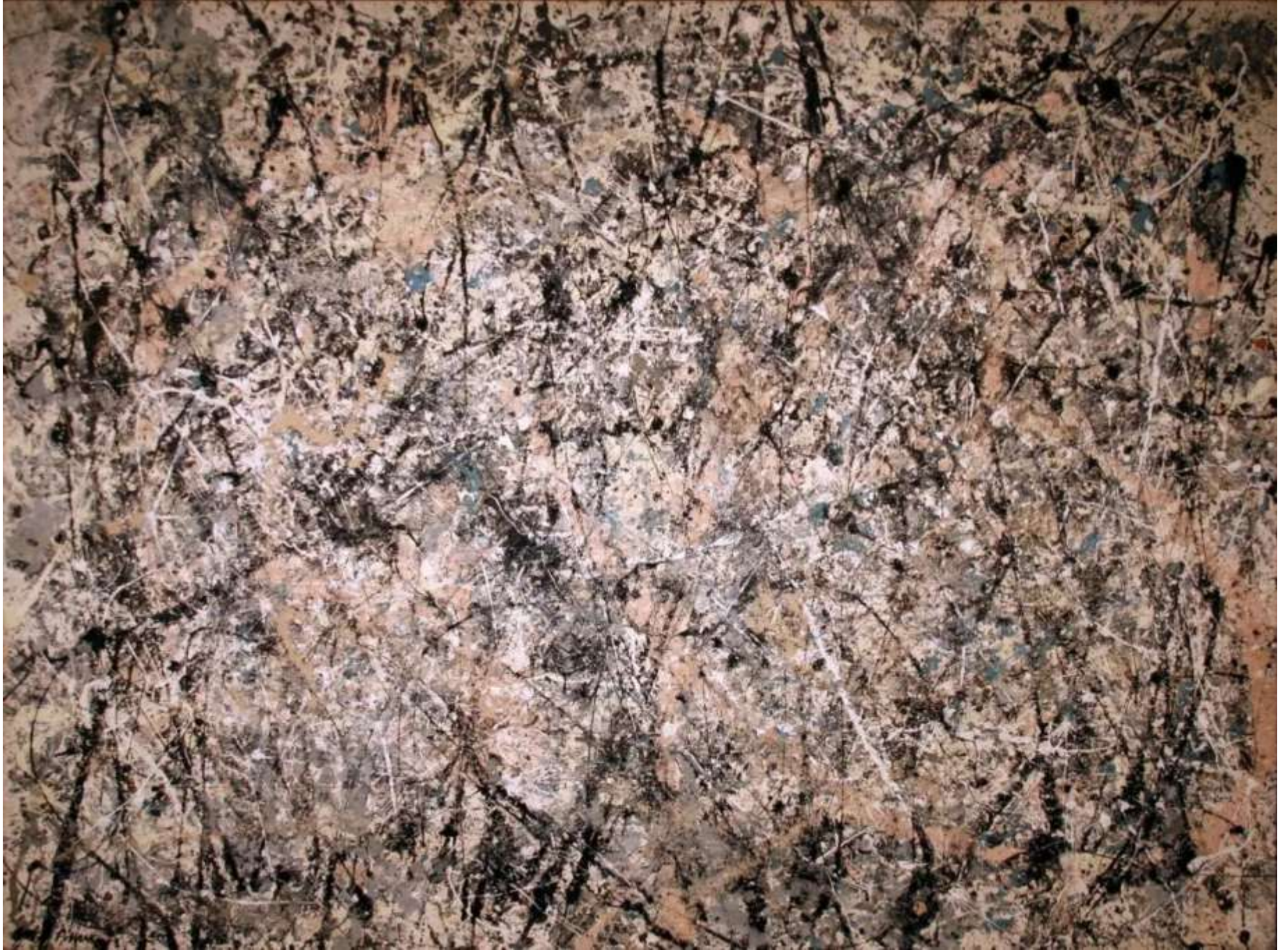
Jackson Pollock: *Alchimia – dettaglio* (1947, Venezia, Fondazione Peggy Guggenheim)

Jackson Pollock: *Alchimia – dettaglio* (1947, Venezia, Fondazione Peggy Guggenheim)



Jackson Pollock: *Number 23* (1948, Londra, Tate Modern)

Jackson Pollock: *Number 1* (1950)



Jackson Pollock: *Number 1 (Lavender mist)* (1950, Washington, National Gallery of Art)

Man RAY(1925-2008)

pseudonimo di **Emmanuel Rudzitsky**

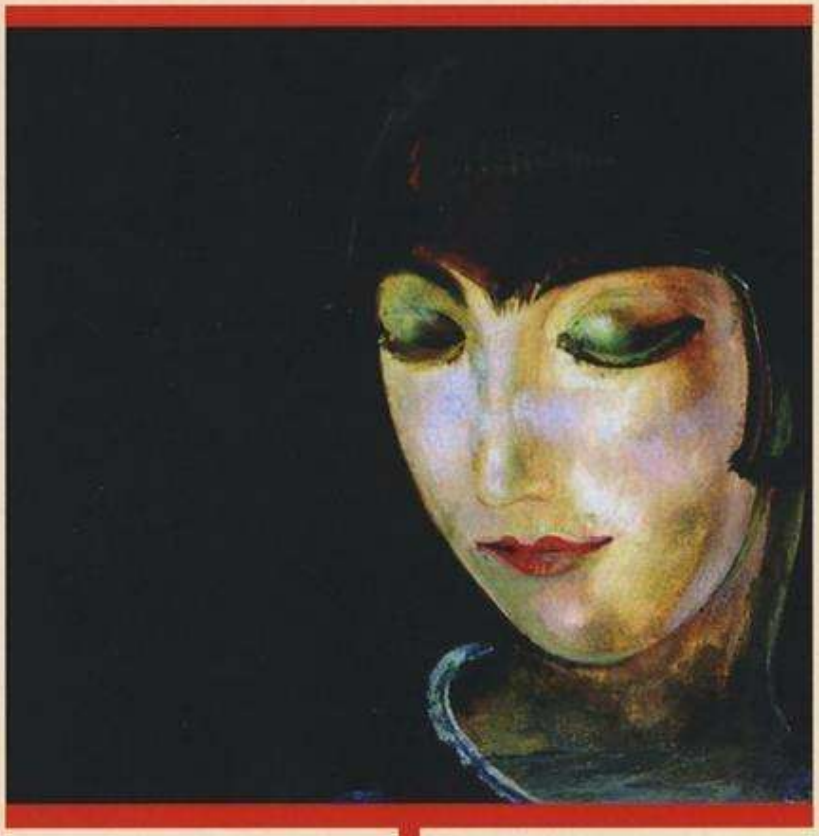
Man Ray: *Indestructible Object* or *Object to Be Destroyed* (1964 – replica of 1923 original, New York, MoMa)

Man Ray davanti a un ritratto del 1930 di Alice Prin detta Kiki de Montparnasse (Parigi, 1954)

KIKI DE MONTPARNASSE

MEMORIE DI UNA MODELLA

PREFAZIONE DI ERNEST HEMINGWAY



CAHIERS

CASTELVECCHI

Dal 13 al 18 febbraio

SOUVENIR DE KIKI

da "Diario di una modella" di Kiki di Montparnasse

con **Manuela Kustermann**

drammaturgia, immagini e regia **Consuelo Barilari**

Le voci di Hemingway, Soutine, Man Ray, Fujita sono di Roberto Alinghieri, Fabrizio Matteini, Noureddine e David Gallerello

produzione Schegge di Mediterraneo, Festival dell'Eccellenza al Femminile

in collaborazione con La Fabbrica dell'Attore - Teatro Vascello

durata: 80'

Nel 1922 Alice Prin alias Kiki di Montparnasse fu proclamata regina di Parigi. Icona delle avanguardie artistiche del Novecento, musa di una rivoluzione senza pari al fianco di Picasso, Modigliani, Cocteau, Soutine, Fujita, Man Ray, Kiki fu anche cantante, attrice, pittrice.

Pochi anni dopo uscì il suo diario, con un'introduzione di Ernest Hemingway: «Se siete stanchi dei libri scritti dalle signore scrittrici d'oggigiorno, eccovi un libro scritto da una donna che non fu mai una signora. Per circa dieci anni, come spesso capita, Kiki fu lì lì per essere una regina, ma questo naturalmente è molto diverso dall'essere una signora».

«Kiki aveva un bel viso e ne aveva fatto un'opera d'arte. Aveva un corpo meraviglioso e una bella voce; fu un'icona e certamente dominò l'epoca di Montparnasse più di quanto la Regina Vittoria non abbia dominato l'epoca vittoriana».

Man Ray: *Violon d'Ingres ou Kiki* (1924)

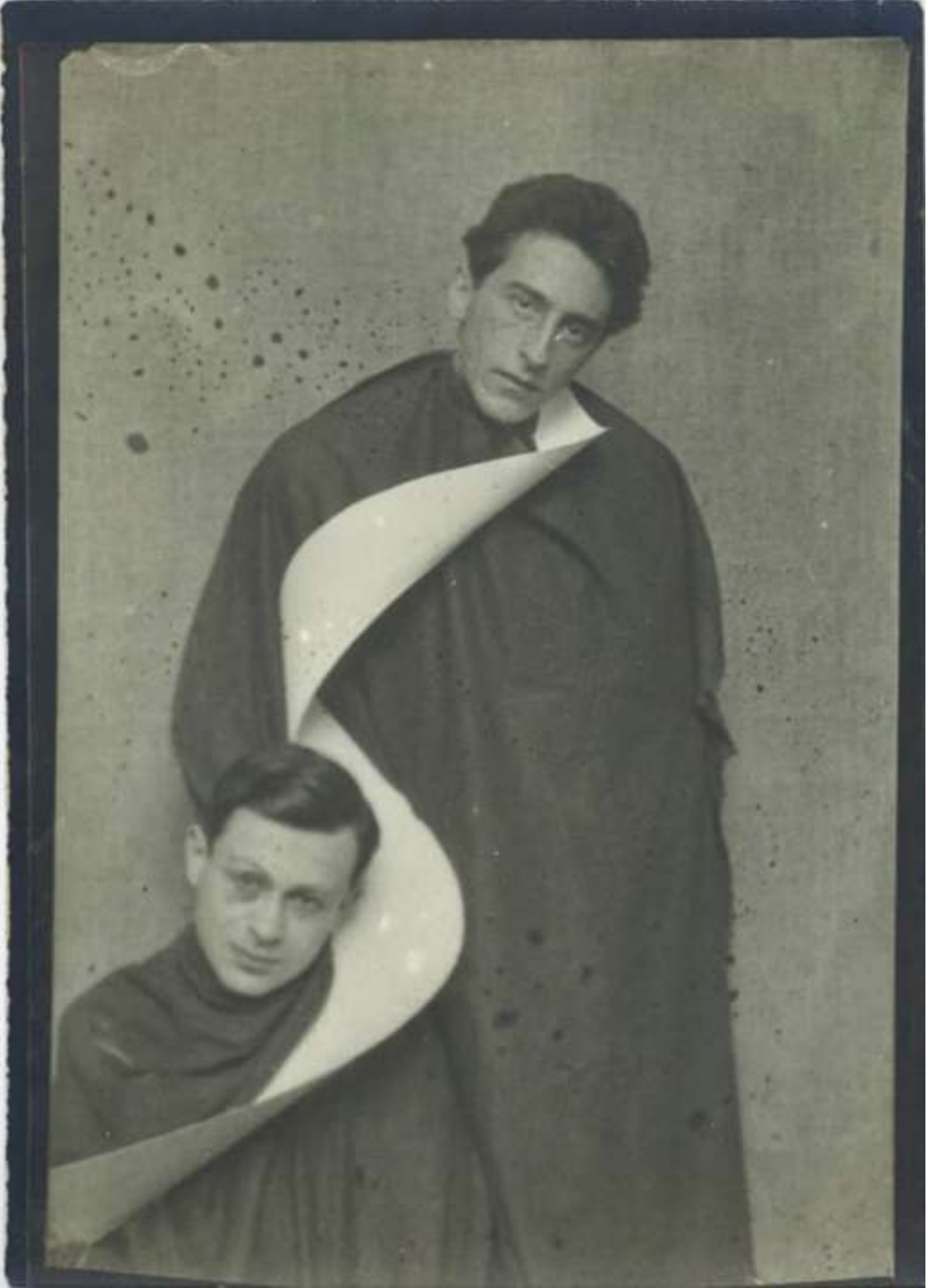
Dopo aver stampato la fotografia Man Ray non si accontentò del risultato e aggiunse un dettaglio che in un certo senso la avvicina a un dipinto: con dell'inchiostro nero realizzò sulla schiena di Kiki le due fessure che si ritrovano sulla cassa dei violini, chiamate "effe" perché hanno la forma di quella lettera dell'alfabeto nella scrittura corsiva. Ed ecco spiegato quindi una parte del titolo dell'opera: "violon". Perché le due fessure aggiunte dall'artista e i contorni enfatizzati del corpo lo trasformano in un violino fatto di carne e ossa.

Inoltre, dal dietro, appare senza braccia, come Venere di Milo… il simbolo della bellezza … che non può difendersi

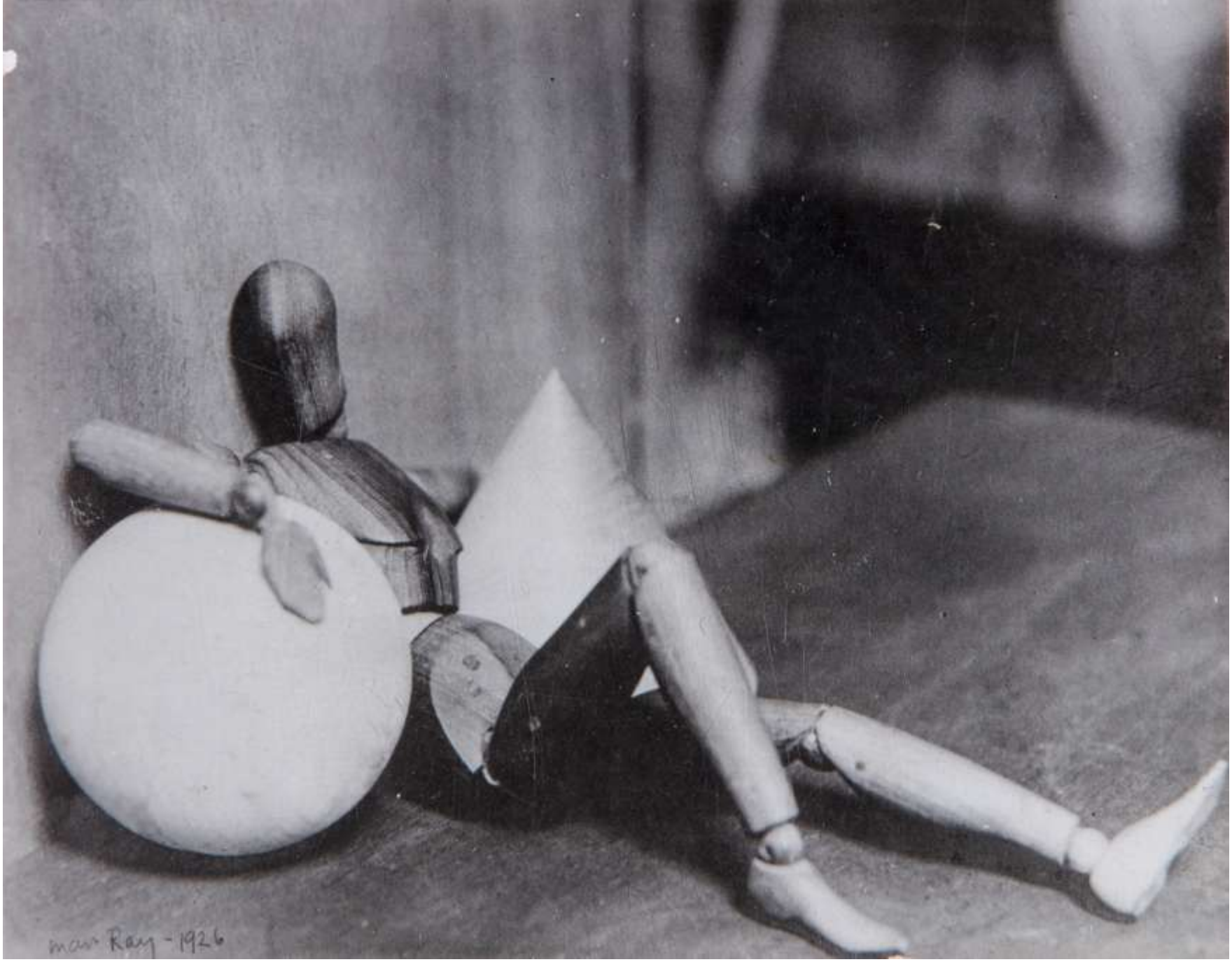
Vi è poi **Il riferimento è a Jean-Auguste-Dominique Ingres, pittore francese vissuto nel XIX secolo, considerato uno dei maggiori esponenti della pittura neoclassica.** Ingres ispirò Man Ray nella realizzazione di questa foto: Le Violon d'Ingres attinge proprio al personaggio dell'odalisca, molto ricorrente nell'opera del pittore francese. In particolare Ray fa riferimento alla figura di spalle intenta a suonare presente nell'opera Il bagno turco, opera completata nel 1859.

Il titolo dell'opera quindi fa riferimento alla più grande passione d'Ingres dopo la pittura: la musica. L'artista era infatti un ottimo violinista e probabilmente se la pittura non fosse stata la sua più grande vocazione, avrebbe intrapreso la carriera di musicista. Il fatto che allo stesso tempo fosse un pittore famoso e un abile violinista, generò un modo di dire, che fu molto utilizzato verso la fine dell'Ottocento in Francia e che recitava proprio come il titolo di quest'opera di Man Ray: Le Violon d'Ingres.

Dire a qualcuno che ha un "Violino d'Ingres", significa che questa persona, oltre a essere brava nel proprio lavoro, porta avanti in parallelo con lo stesso successo anche una passione. Più semplicemente quindi possedere un "Violino d'Ingres" significa avere un hobby ed essere molto bravi nel coltivarlo.



Man Ray: *Tristan Tzara e Jean Cocteau* (1922)



Man Ray: manichino (1926)

Man Ray: *Noire et blanche* (1926). La modella è Kiki

Man Ray: *Noire et blanche* (1926)

Man Ray: *Yves Tanguy* (1928)

Man Ray: *Long Hair* (1929, Curitiba (Brasile), MON – Oscar Niemeyer Museum)

Man Ray: *Tanya Ramm* (1929)

Man Ray: *Lee Miller* (1929, New York, MOMA). Il nome completo della fotoreporter e modella statunitense era Elizabeth "*Lee*" *Miller*, Lady Penrose

Man Ray: *Lee Miller* (1930)

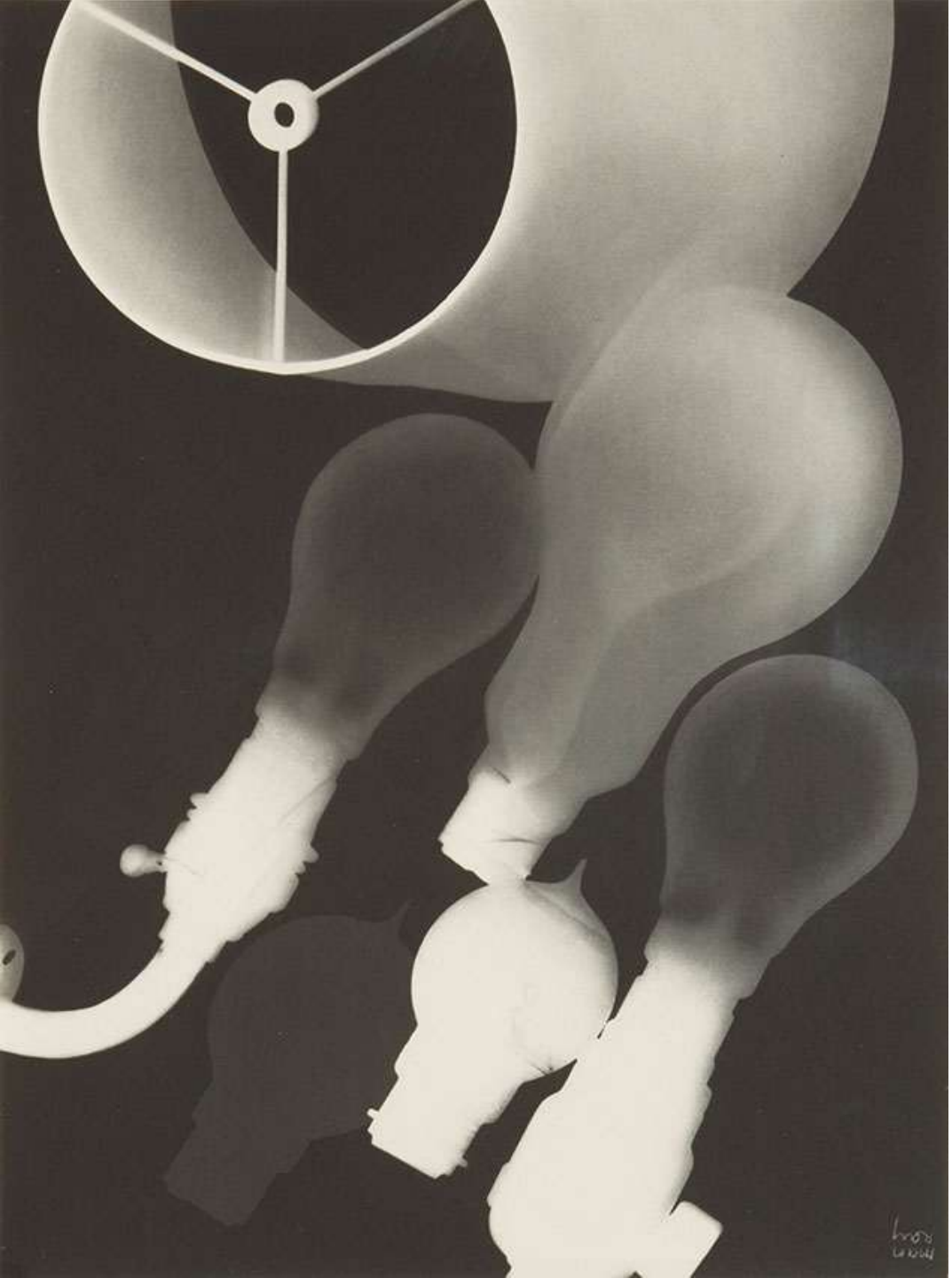
Man Ray: *Preghiera* (1930)

Man Ray: *Rayografie*

Man Ray: *Le Baiser (Lee Miller)* (1930)

Man Ray: *Les deux yeux, le nez et les larmes* (1930). La modella è *Lee Miller*

Man Ray: *Autoritratto* (1931, Collezione privata)



Man Ray: *Electricité* (1931, Portfolio di 10 rayografie. Courtesy Collezione Fondazione MAST © Man Ray Trust by SIAE 2019)

Man Ray: *Mannequin on Staircase* (1932)

Man Ray: *Méret Oppenheim* (1932 , Curitiba (Brasile), MON – Oscar Niemeyer Museum)

Man Ray: *Erotique Voilée* (1933). Méret Oppenheim à la presse chez Louis Marcoussis

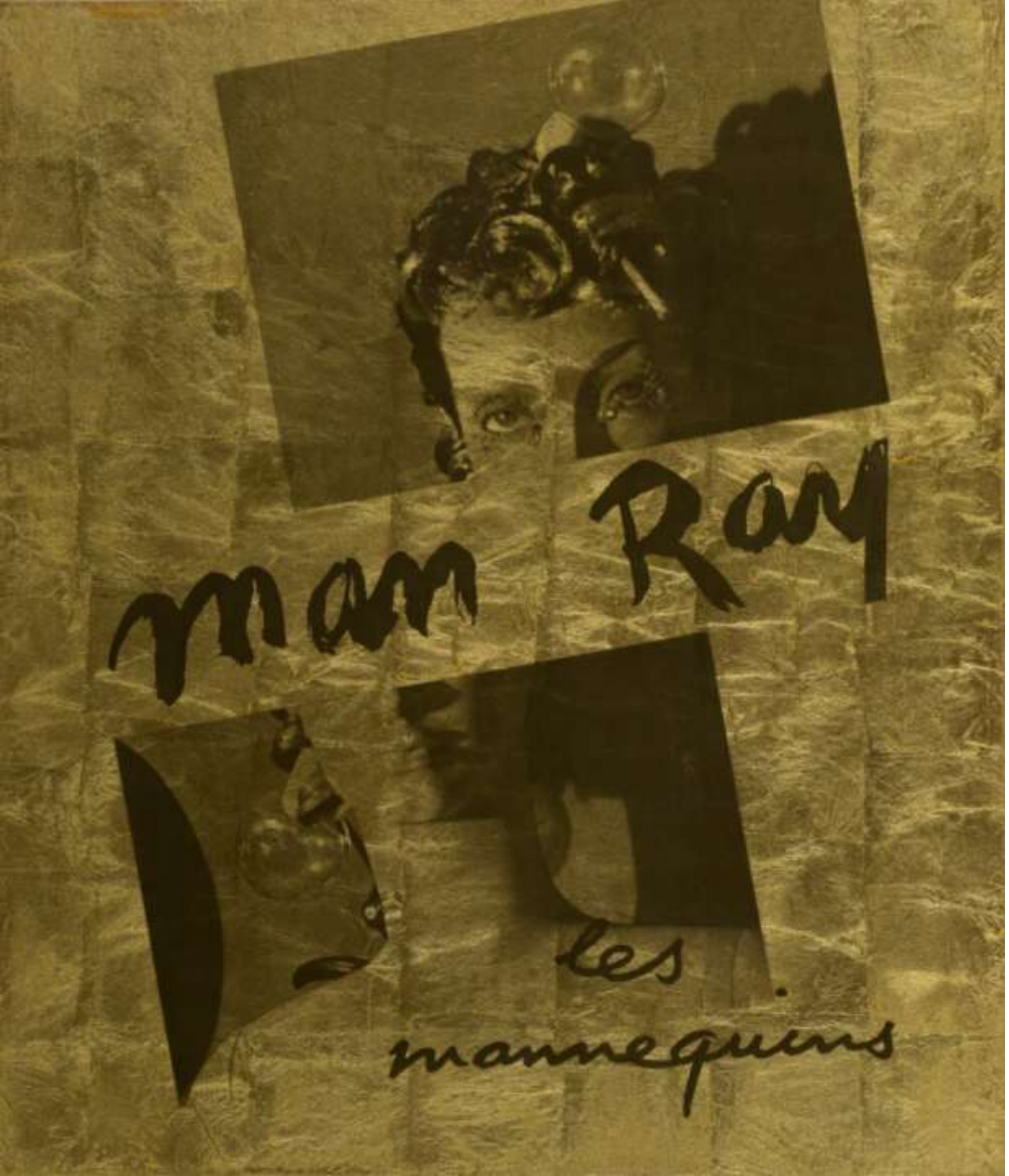
Man Ray: *Senza titolo (nudo)* (1934): La Modella è Méret Oppenheim

Man Ray: *La scacchiera surrealista* (1934). Fotomontaggio. Dall'alto e da sinistra Breton, Ernst, Dalì, Arp,Tanguy, Clair, Crevel, Eluard, De Chirico, Giacometti, Tzara, Picasso, Magritte, Brauner, Peret, Rosey, Mirò, Meses, Hugnet, Ray

Man Ray: *Solarized Hands* (1934)

Man Ray: *Mains peintes par Pablo Picasso* (1935)

Man Ray: *Nusch Eluard con lo specchio* (1935)

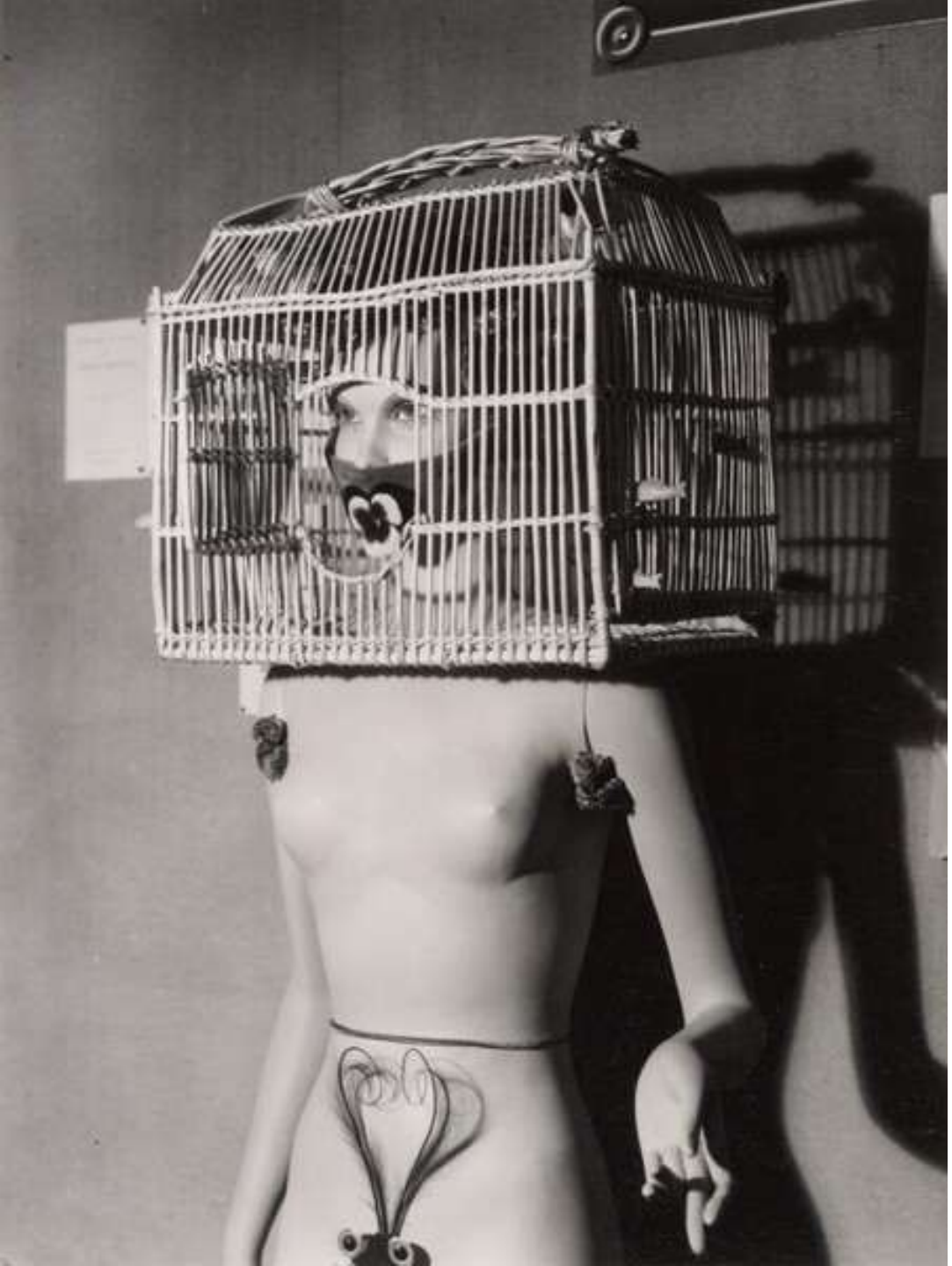


Man Ray's Mannequin: photograph documenting mannequins created by various artists for the International Surrealism Exhibition in Paris in 1938 (Getty Museum Collection). Negativi del 1938, stampa del 1966

Man Ray: *Resurrection des Mannequins – Man Ray's Mannequin* (1936, Getty Museum Collection)

Man Ray: *Resurrection des Mannequins – Max Ernst's Mannequin* (1936, Getty Museum Collection)

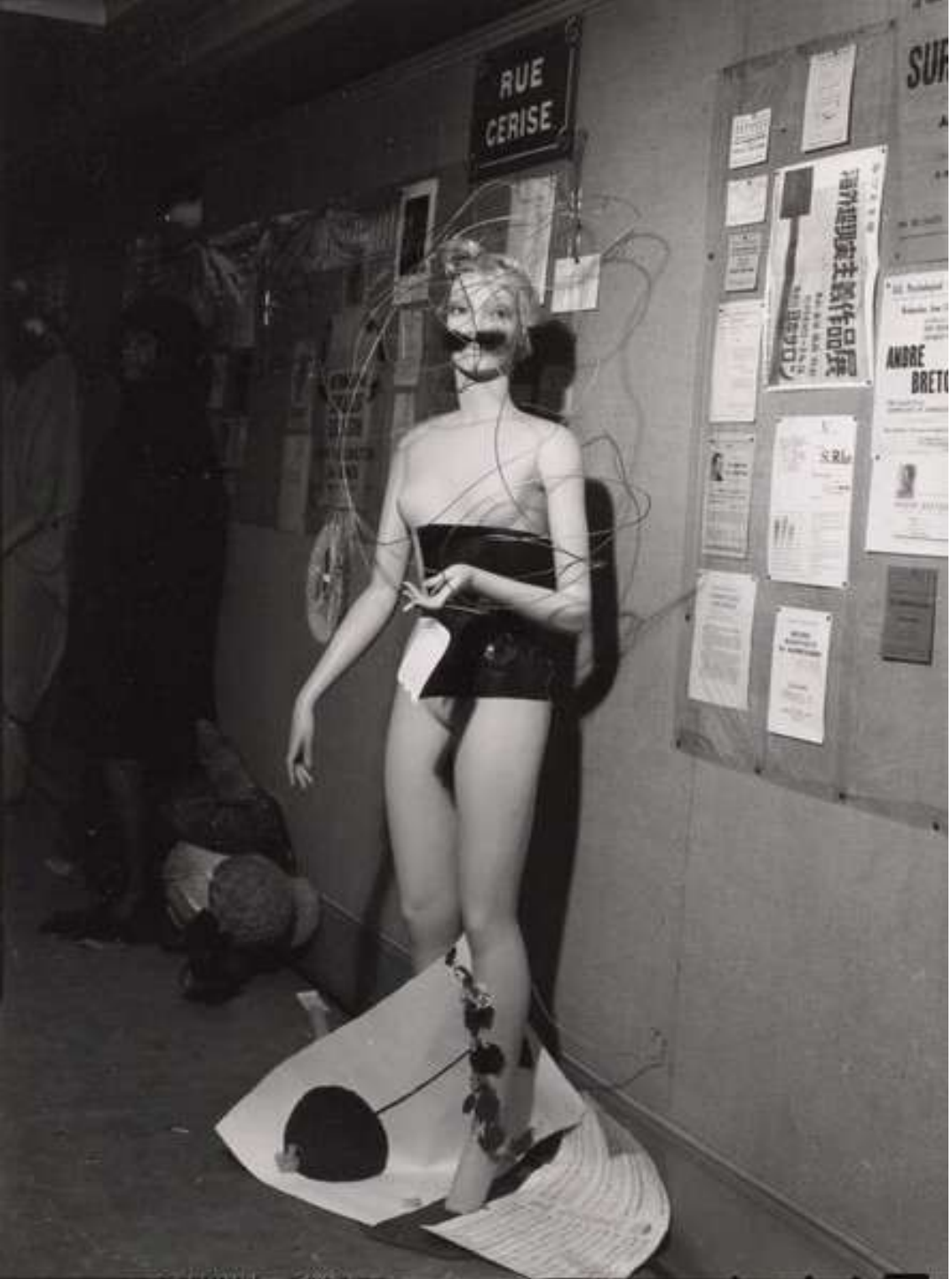
Man Ray: *Resurrection des Mannequins – Yves Tanguy's Mannequin* (1936, Getty Museum Collection)



Man Ray: *Resurrection des Mannequins – André Masson's Mannequin* (1936, Getty Museum Collection)

Man Ray: *Resurrection des Mannequins – Salvador Dali's Mannequin* (1936, Getty Museum Collection)

Man Ray: *Resurrection des Mannequins – Marcel Duchamp's Mannequin* (1936, Getty Museum Collection)



Man Ray: *Resurrection des Mannequins – Joan Miro's Mannequin* (1936, Getty Museum Collection)

Man Ray: *Resurrection des Mannequins – Léo Malet's Mannequin* (1936, Getty Museum Collection)

Man Ray: *Nusch Eluard* (1937)

Man Ray: *The Fifty Faces of Juliet* (1941/1943, Courtesy Fondazione Marconi© Man Ray Trust by SIAE 2019).
La Modella Juliet Browner

Man Ray: *The Fifty Faces of Juliet* (1941/1943, Courtesy Fondazione Marconi© Man Ray Trust by SIAE 2019)

Man Ray: *The Fifty Faces of Juliet* (1941/1943, Courtesy Fondazione Marconi© Man Ray Trust by SIAE 2019)

Man Ray: *The Fifty Faces of Juliet* (1941/1943, Courtesy Fondazione Marconi© Man Ray Trust by SIAE 2019)

Man Ray: *The Fifty Faces of Juliet* (1941/1943, Courtesy Fondazione Marconi© Man Ray Trust by SIAE 2019)

Man Ray: *The Fifty Faces of Juliet* (1941/1943, Courtesy Fondazione Marconi© Man Ray Trust by SIAE 2019)

Man Ray: *The Fifty Faces of Juliet* (1941/1943, Courtesy Fondazione Marconi© Man Ray Trust by SIAE 2019)

Man Ray: *Ella Raines* (1947)

Man Ray: *Autoritratto* (1970, Curitiba (Brasile), MON – Oscar Niemeyer Museum)

Man Ray:
Boardwalk
(1917—1973)

Méret Oppenheim

Una delle muse di Man Ray

Méret Oppenheim: *Il paio* (1956, Collezione privata)

Meret **Oppenheim**: *Südlicher Garten* (1960, Roma, GNAM)

Méret Oppenheim: *Radiografia del cranio di M.O. (1964,* Collezione privata)

Méret Oppenheim:
Guanti – paio (1985,
Collezione privata)

Elizabeth Miller, Lady Penrose, detta LEE MILLER

Una delle muse di Man Ray

Lee Miller: *Dead SS Guard, Floating in Canal* (Dachau, 1945)

Lee Miller: *Il suicidio di Regina Lisso, figlia del Vice sindaco di Lipsia* (19 aprile 1945)

Lee Miller: *Fire Masks*, *21 Downshire Hill, London, England* (1944). In attesa delle V2

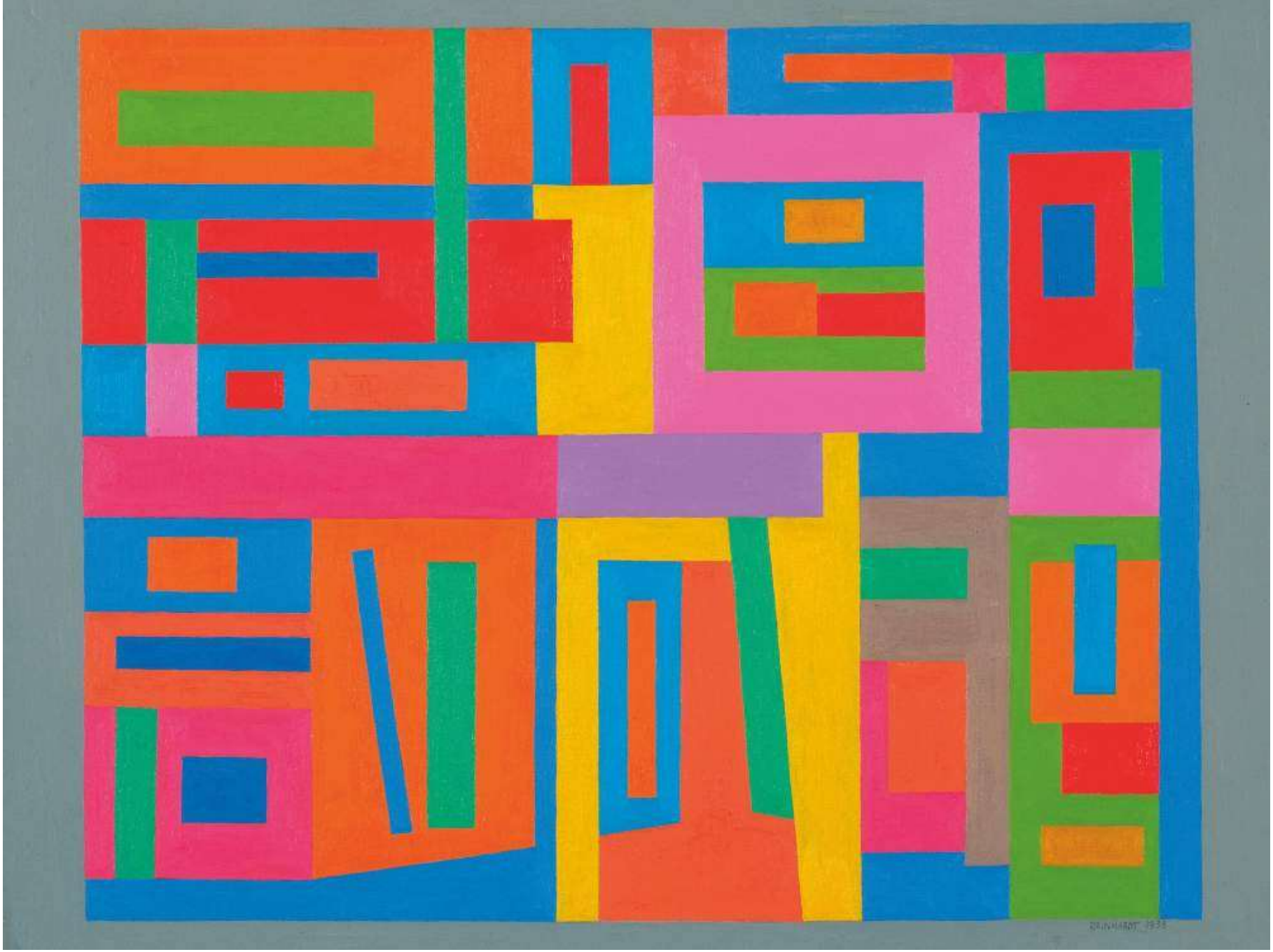
Lee Miller: *Portrait of Space, Al Bulwayeb, Near Siwa, Egypt* (1937)

Robert RAUSCHENBERG (1925-2008)

Robert Rauschenberg: Canyon (1959, New York, Moma)

Robert Rauschenberg: *Bed* (1955, New York, Moma)

Ad REINHARDT (1913-1967)

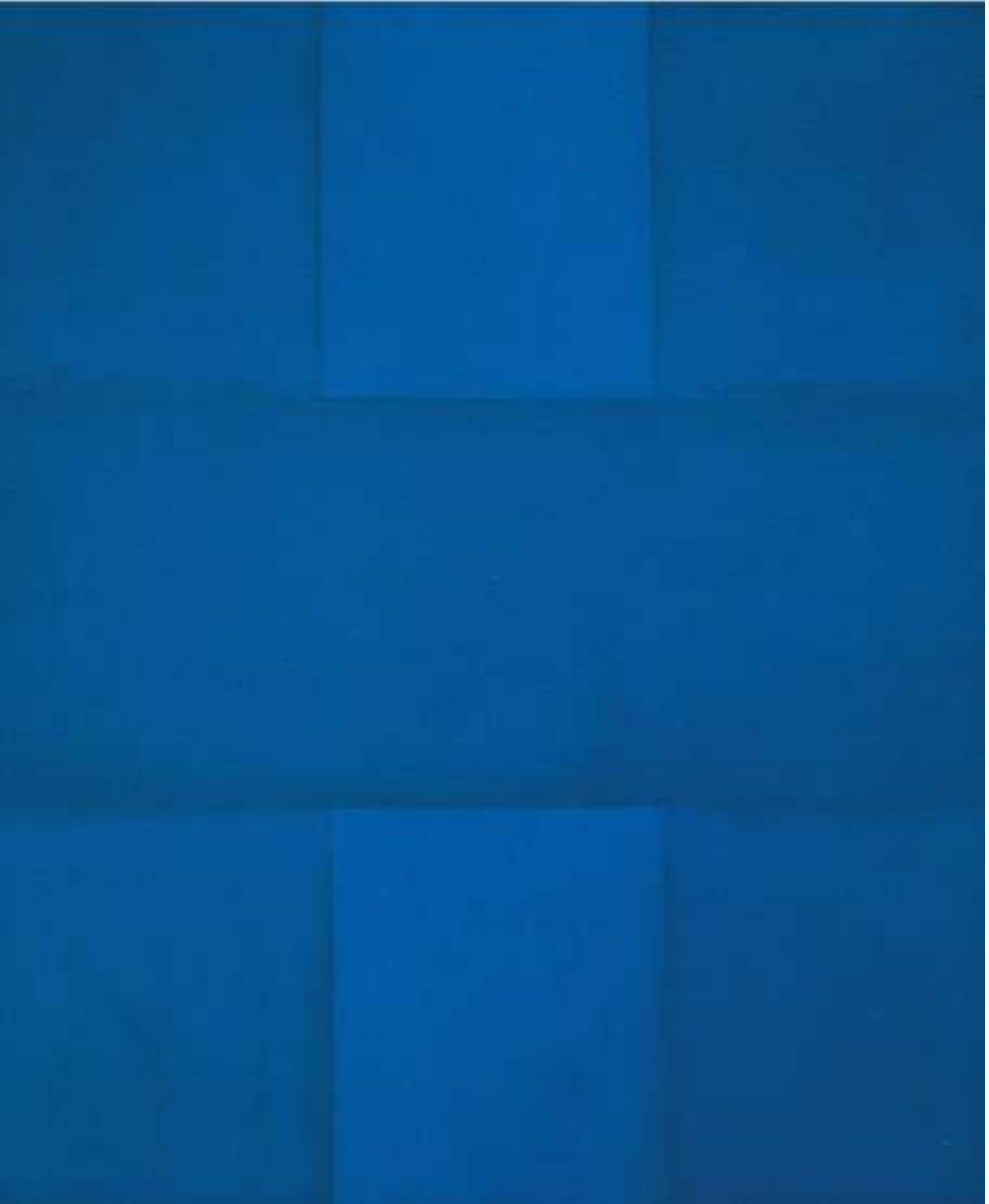


Ad Reinhardt: *Untitled* (1938, New York, MoMa)

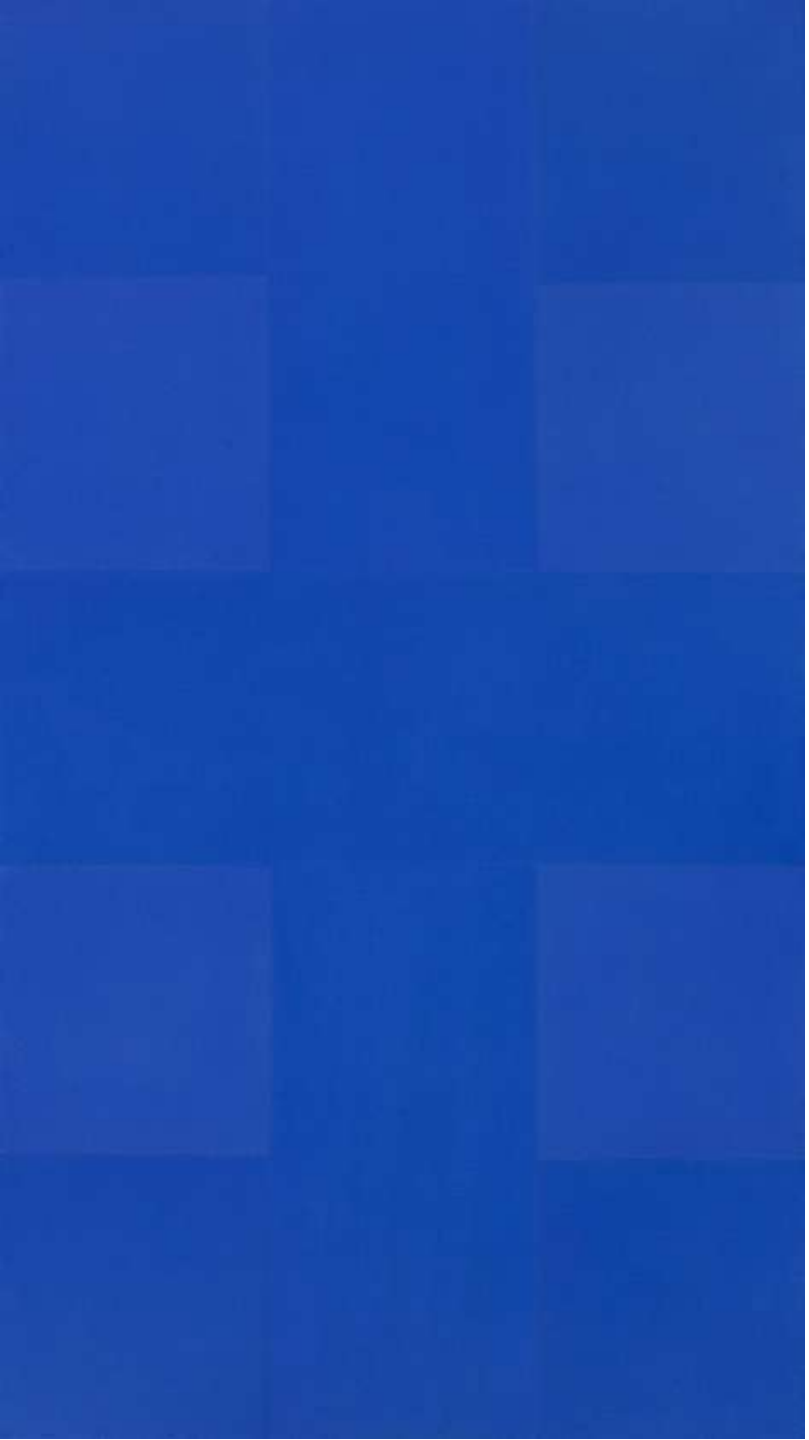
Ad Reinhardt: *Collage* (1940, New York, MoMa)

Ad Reinhardt: *Abstract Painting, Red* (1952, New York, MoMa)

Ad Reinhardt: *Abstract Painting, Blue* (1952, New York, MoMa)

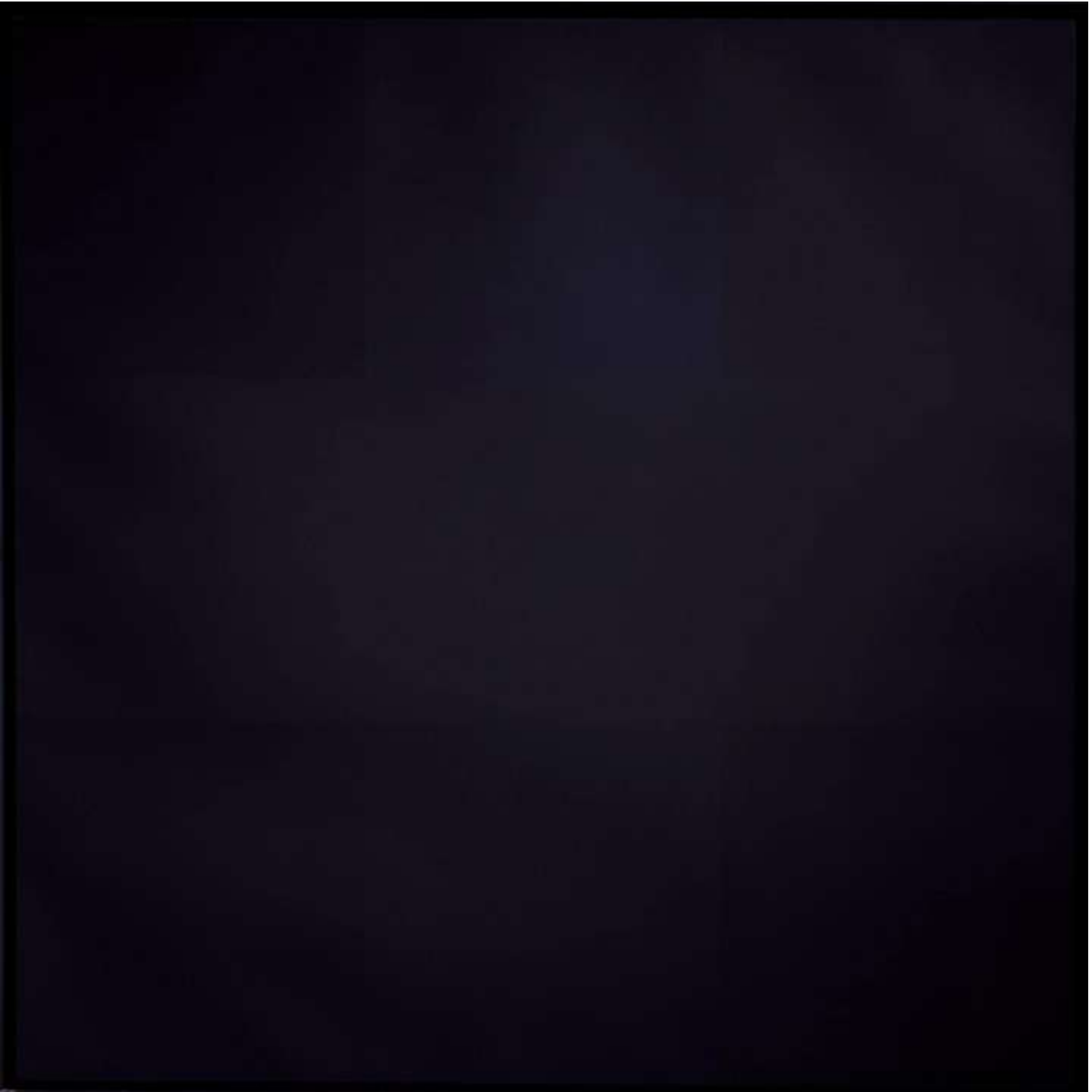


Ad Reinhardt: *Abstract Painting, Red*
(1952, New York, MoMa)



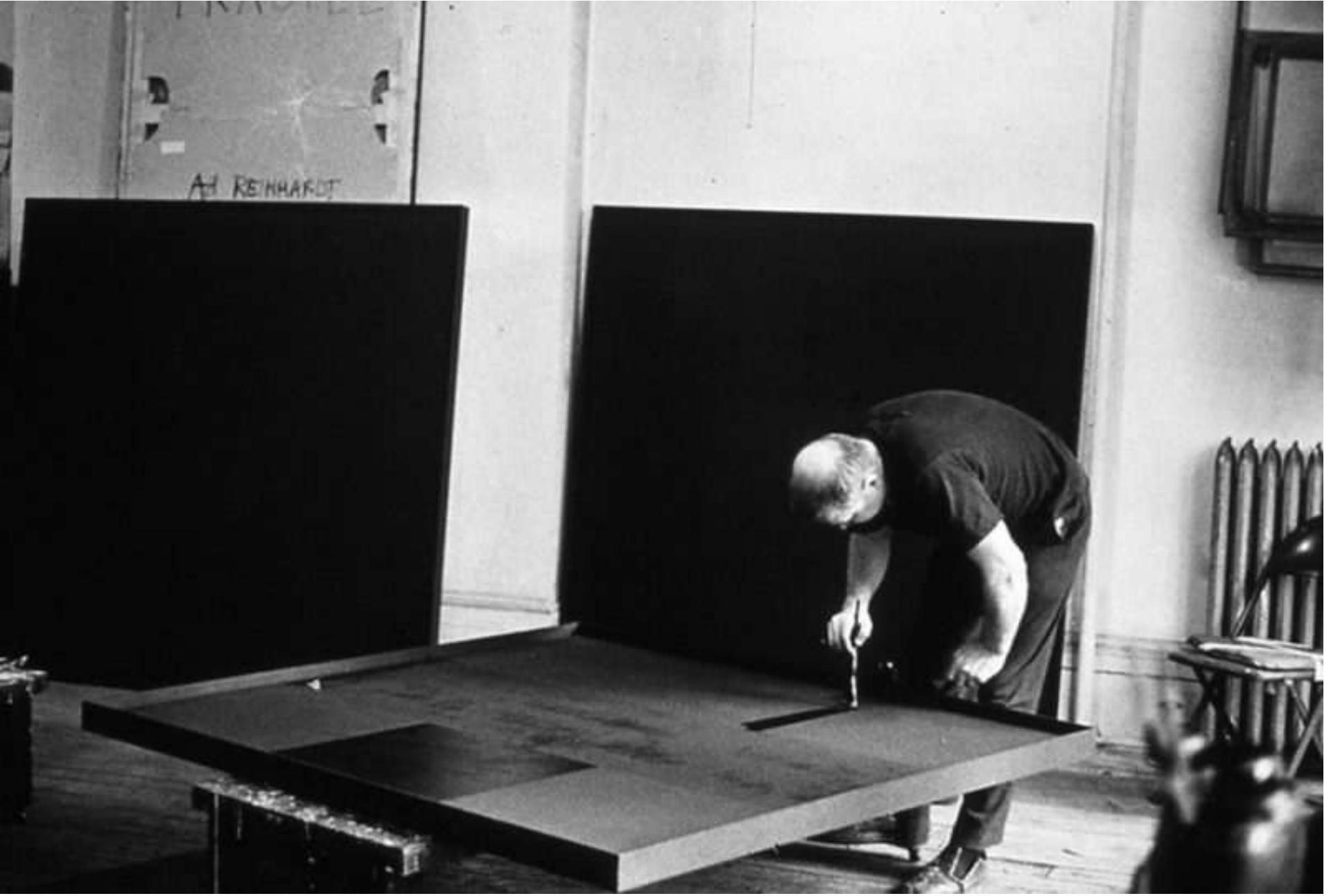
Ad Reinhardt: *Abstract Painting, Blue* (1953, New York, Whitney Museum of American Art)

Ad Reinhardt: *Abstract Painting no.4* (1961, Washington, Smithsonian American Art Museum)



Ad Reinhardt: *Abstract Painting no.5* (1962, Londra Tate Modern)

Ad Reinhardt di fronte a uno dei suoi *Black Paintings*



Ad Reinhardt nel suo studio nel 1962

Ad Reinhardt: *Black Paintings* degli anni Sessanta esposti alla David Zwirner Gallery, New York, 2013

Mark ROTHKO (1903-1970)

Mark Rothko: *Untitled* (1948, Collection of Kate Rothko Prizel)

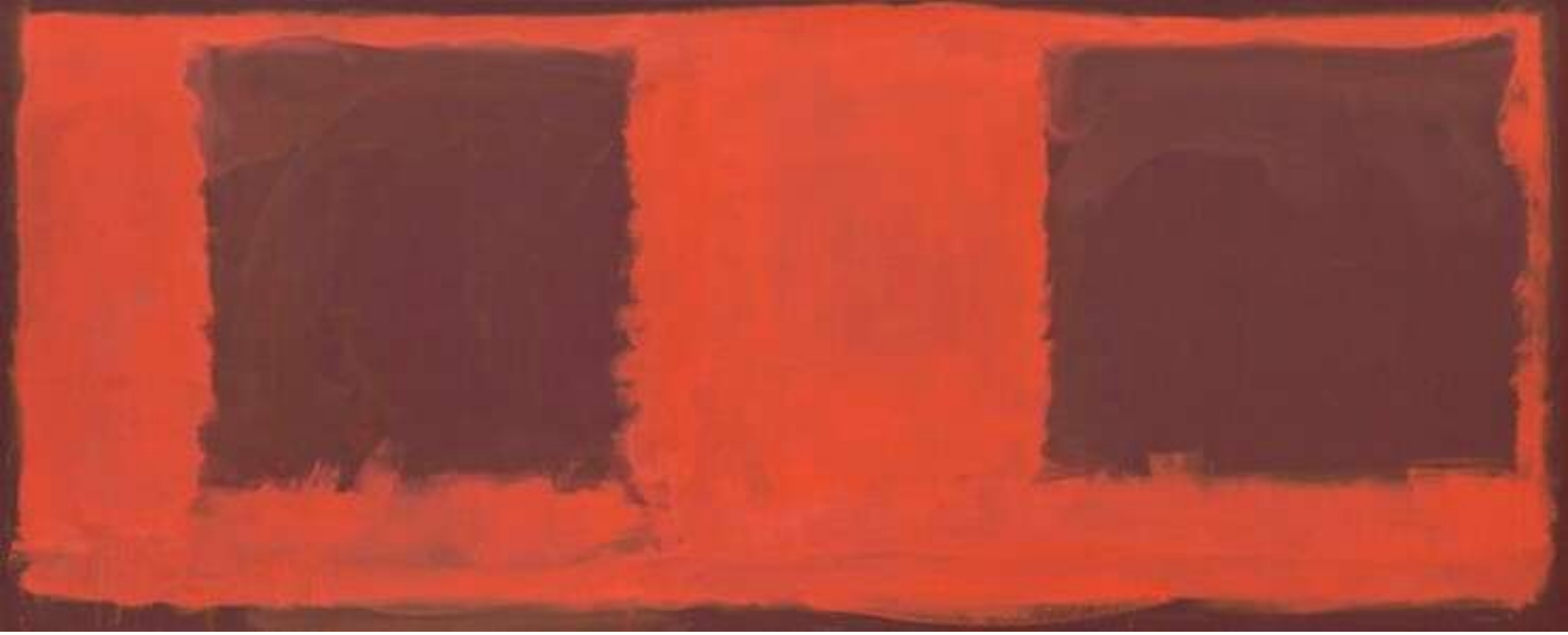
Mark Rothko: *Untitled [Multiform]* (1948, Collection of Kate Rothko Prizel)

Mark Rothko: *No.8* (1949, Washington, National Gallery of Art)

Mark Rothko: *Untitled* (1949, Washington, National Gallery of Art)

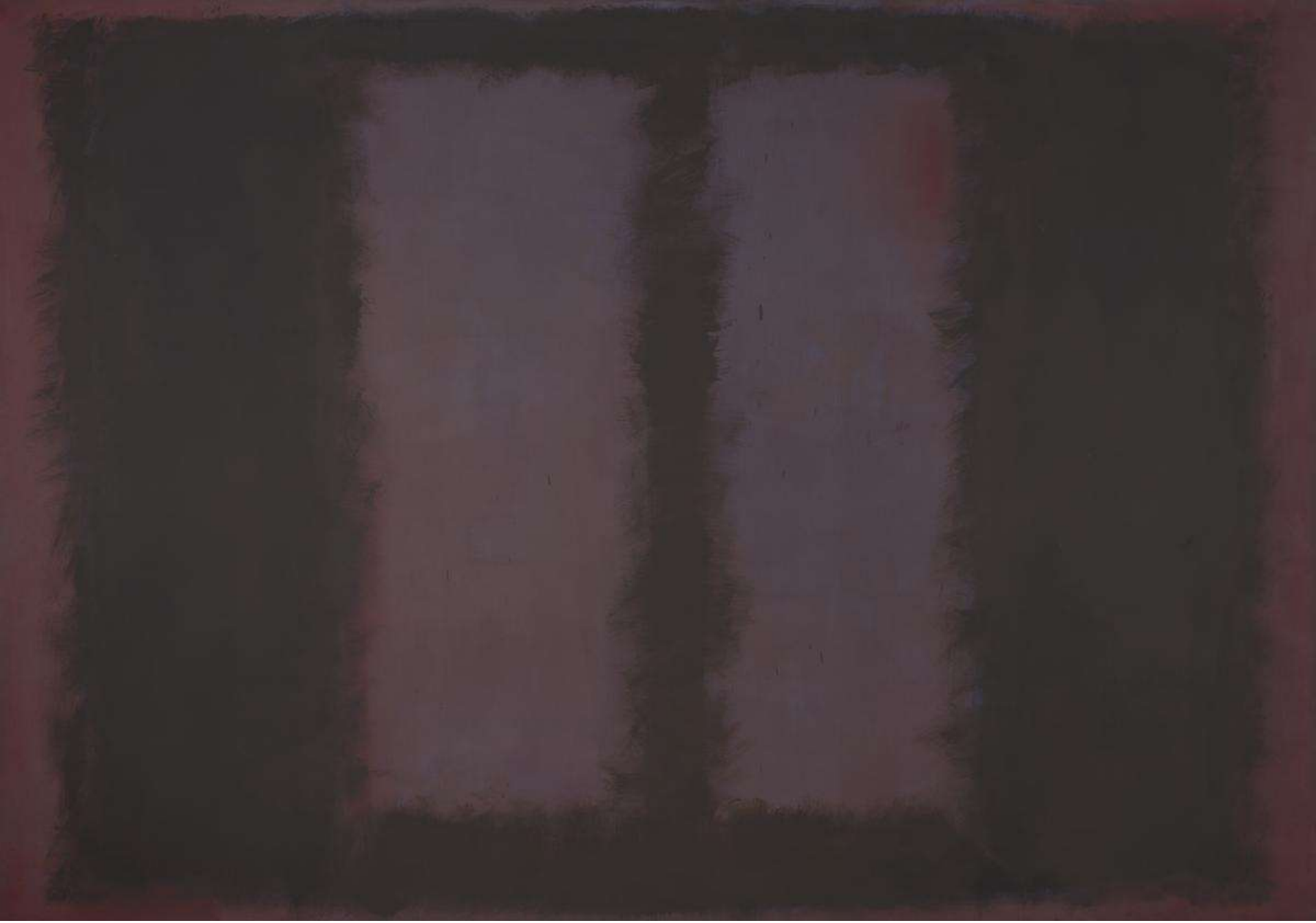
Mark Rothko: *Untitled* (1953, Washington, National Gallery of Art)

Mark Rothko: *Orange and Tan* (1954, Washington, National Gallery of Art)



Mark Rothko: Untitled (Seagram Mural sketch) (1959, Washington, National Gallery of Art)

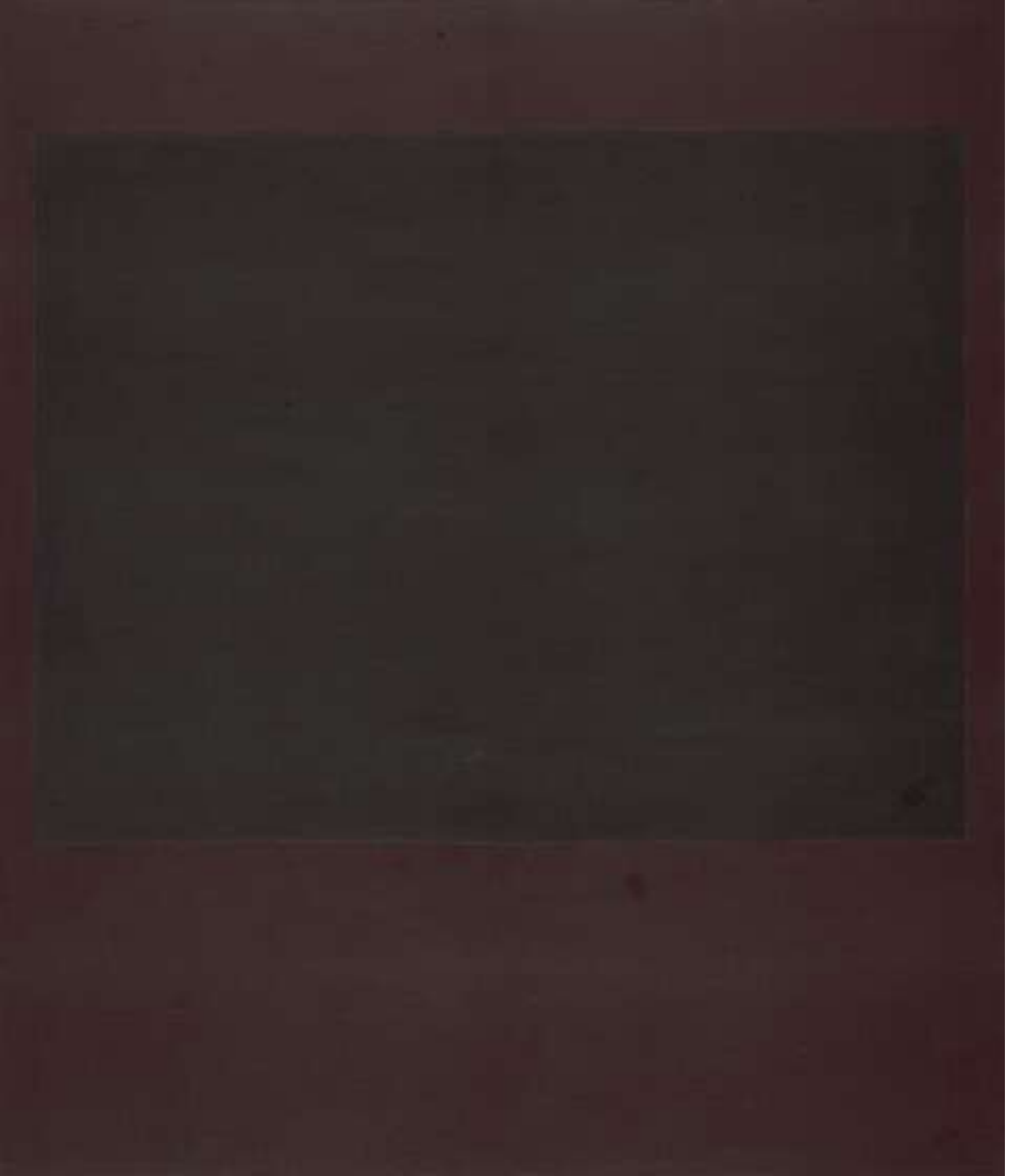
Mark Rothko: *Light Red Over Black* (1957, Londra, Tate Modern)



Mark Rothko: *Black on Maroon* (1958, Londra, Tate Modern)

Mark Rothko: *Black on Maroon* (1959, Londra, Tate Modern)

Mark Rothko: *Black on Maroon*
(1959, Londra, Tate Modern)



Mark Rothko: *No.4* (1964, Washington, National Gallery of Art)

Mark Rothko: *Untitled* (1968, Private Collection)

Mark Rothko: *Untitled* (1969, John and Mary Pappajohn, Des Moines, Iowa)

Mark Rothko: *Untitled* (1969, Collection of Kate Rothko Prizel)

Mark Rothko: *Untitled (Black on Gray)* (1970, New York, Solomon R. Guggenheim Museum)

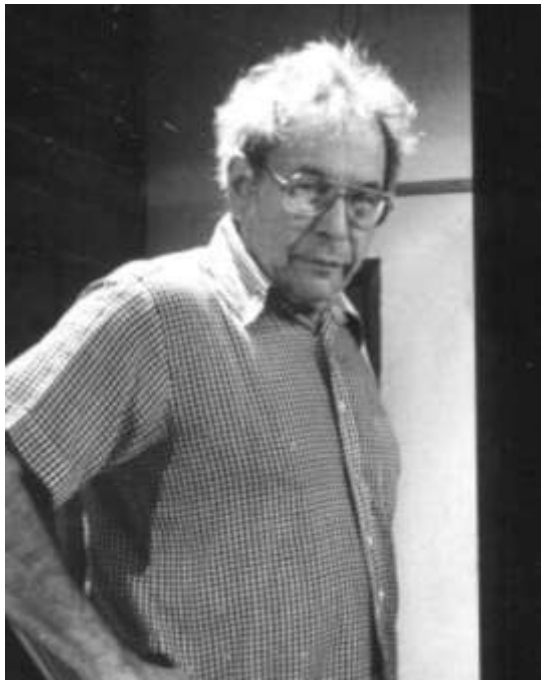
The Rothko Chapel's mission is to create opportunities for spiritual growth and dialogue that illuminate our shared humanity and lead to a world in which all are treated with dignity and respect.

The Rothko Chapel, founded by Houston philanthropists John and Dominique de Menil, was dedicated in 1971 as an intimate sanctuary available to people of every belief. A tranquil meditative environment inspired by the mural canvases of American painter Mark Rothko, the Chapel welcomes over 100,000 visitors each year - people of every faith and from all parts of the world. On the plaza, Barnett Newman's majestic sculpture "Broken Obelisk" stands in memory of Dr. Martin Luther King Jr.

The Rothko Chapel a Houston (1971)

The Rothko Chapel a Houston (1971)

The Rothko Chapel a Houston (1971)



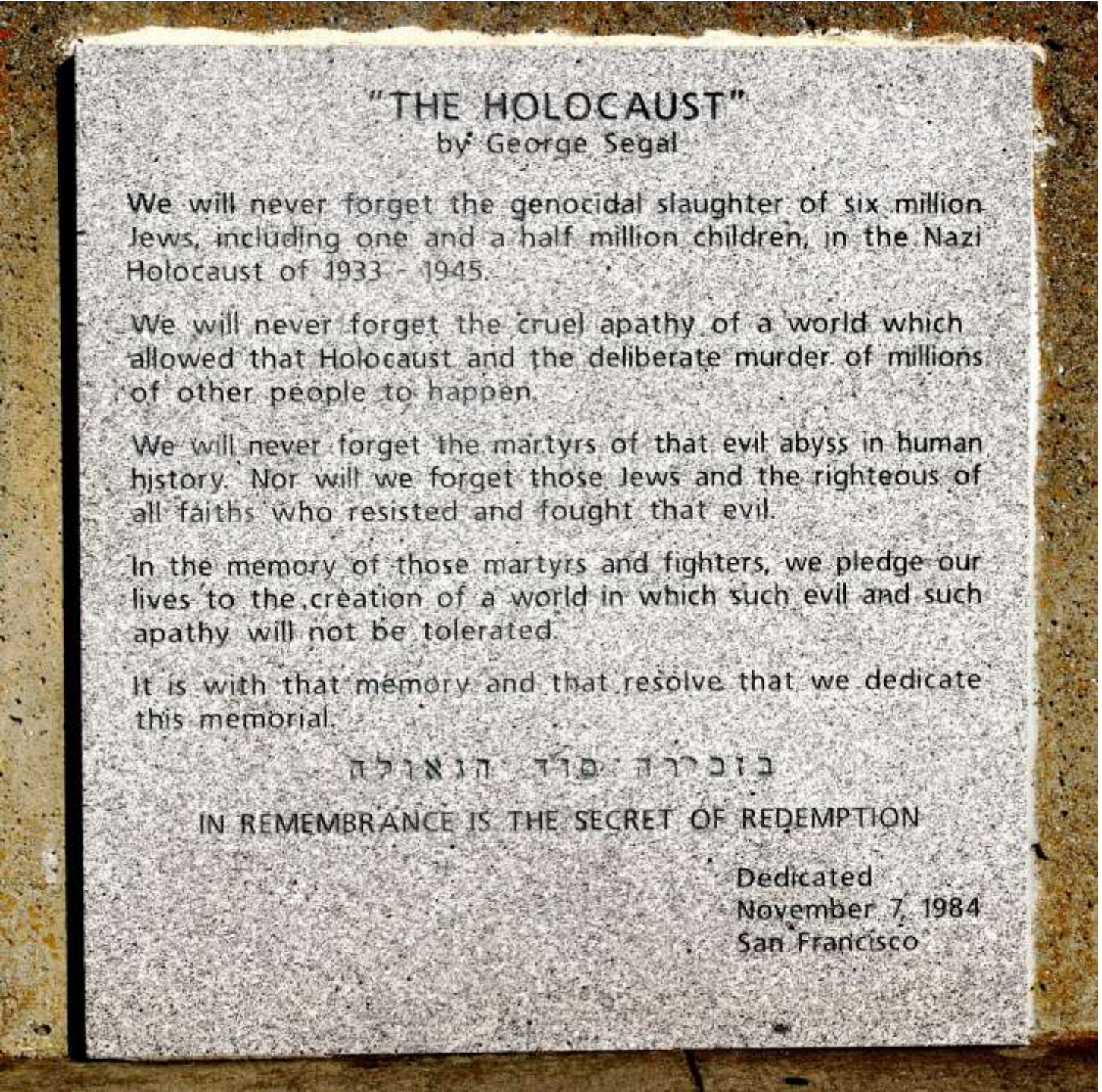
George SEGAL (1924-2000)

George Segal: *3 persone su 4 panche*

George Segal: *The Dinner Table* (1962)

George Segal: *The Girl on the Flying Trapeze* (1969)

George Segal: *Girl looking throught Doorway* (1976)



George Segal: *Never Forget - Holocaust Memorial* (1984, San Francisco, Lincoln Park)

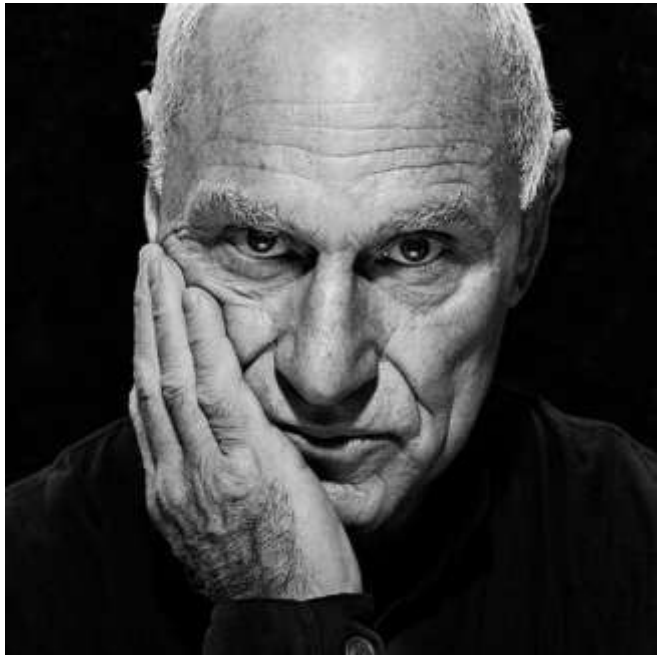
George Segal: *Never Forget - Holocaust Memorial* (1984, San Francisco, Lincoln Park)

George Segal: *Never Forget - Holocaust Memorial* (1984, San Francisco, Lincoln Park)

George Segal: *Woman on White Wicker Chair* (1985)

George Segal: *Abraham's Farewell to Ishmael* (1987, Miami, Pérez Art Museum)

George Segal:
Woman Sitting on a Bed (1996)



Richard SERRA (1939-)

Richard Serra: *The Matter of Time*

Richard Serra: *Fulcrum* (1987, Londra, nei pressi della Liverpool Street Station)

Richard Serra: *Sea Level* (parte sud ovest, Zeewolde, Paesi Bassi)

La *Eat art*

Daniel SPOERRI (1930-)

Daniel Spoerri

Daniel Spoerri:
Restaurant de la City-Galerie (Fallenbild)
(1965, Berlino, Hamburger Bahnhof)

Daniel Spoerri:
Restaurant de la City Galerie (1965, Zurigo, Bischofberger Collection)

Daniel Spoerri: *Tableau Piège, Restaurant Spoerri* (1972, Chur, Bündner Kunstmuseum)

Daniel Spoerri: *Tableau piège – Sevilla Serie Nr. 16* (1991, Cracovia, Museum of Contemporary Art)

Daniel Spoerri: *Senza titolo (Faux tableau-piège) (4)* (2009, Firenze, Collezione Roberto Casamonti)

Daniel Spoerri: B*alzendes Paar / Il galletto e la mantide irreligiosa* (1992, Pescina, Il Giardino di Spoerri)

Daniel Spoerri: *La Table du Clown Bar* (1996)

Daniel Spoerri: *Guerrieri della notte / Krieger der Nacht* (1982)

Daniel Spoerri: *Détrompe-l'oeil. Hintergrundbilder. Dino in Flusslandschaftr und Gebirge* (1988)

Il Giardino di Daniel Spoerri a Pescina - la mappa (Seggiano – Grosseto)

Il Giardino di Daniel Spoerri a Pescina (Seggiano – Grosseto)

Il Giardino di Daniel Spoerri a Pescina (Seggiano – Grosseto)

Il Giardino di Daniel Spoerri a Pescina (Seggiano – Grosseto)

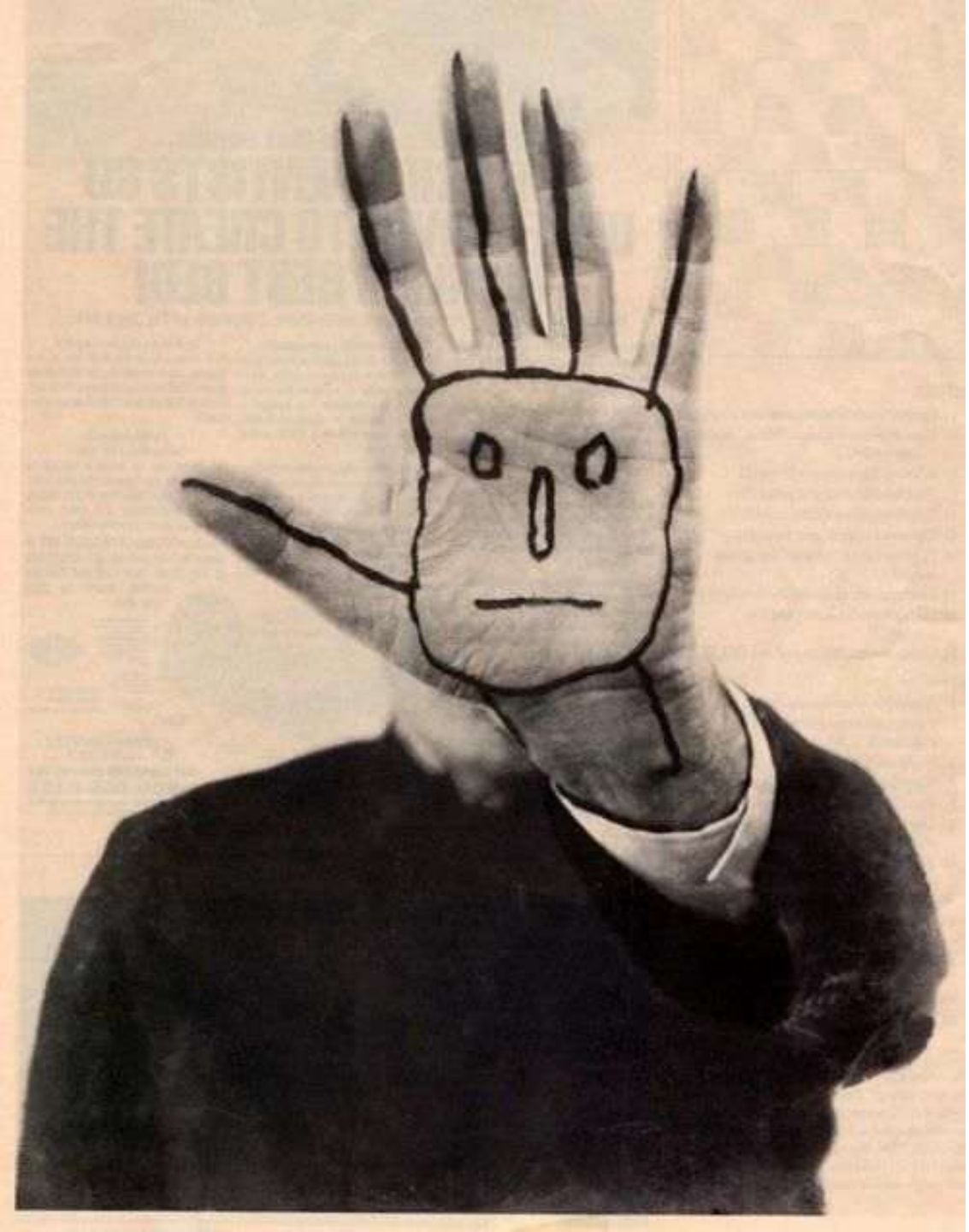
Il Giardino di Daniel Spoerri a Pescina (Seggiano – Grosseto)

Il Giardino di Daniel Spoerri a Pescina (Seggiano – Grosseto)

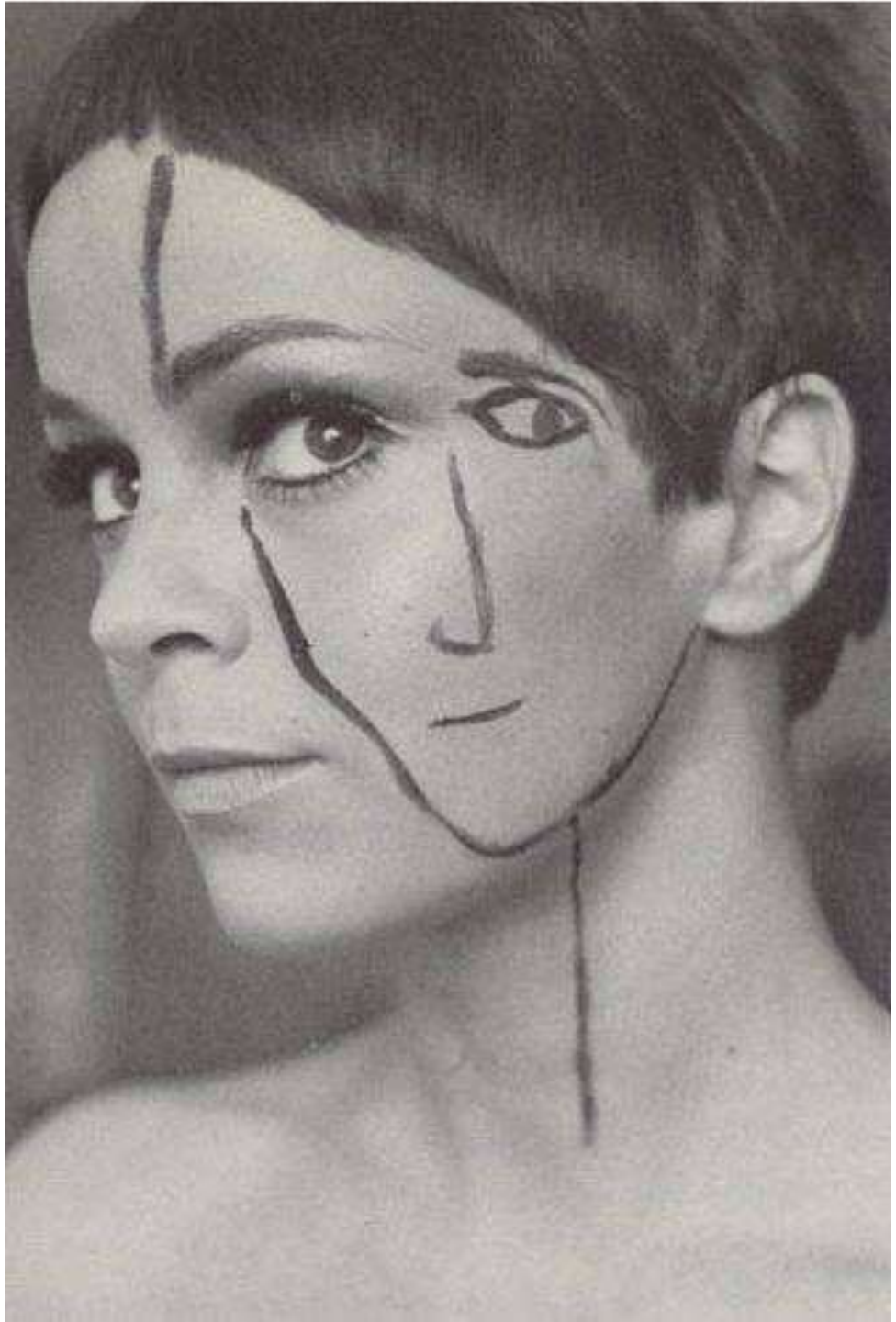
Il Giardino di Daniel Spoerri a Pescina (Seggiano – Grosseto)

Il Giardino di Daniel Spoerri a Pescina
(Seggiano – Grosseto)

Saul STEINBERG (1914-1999)

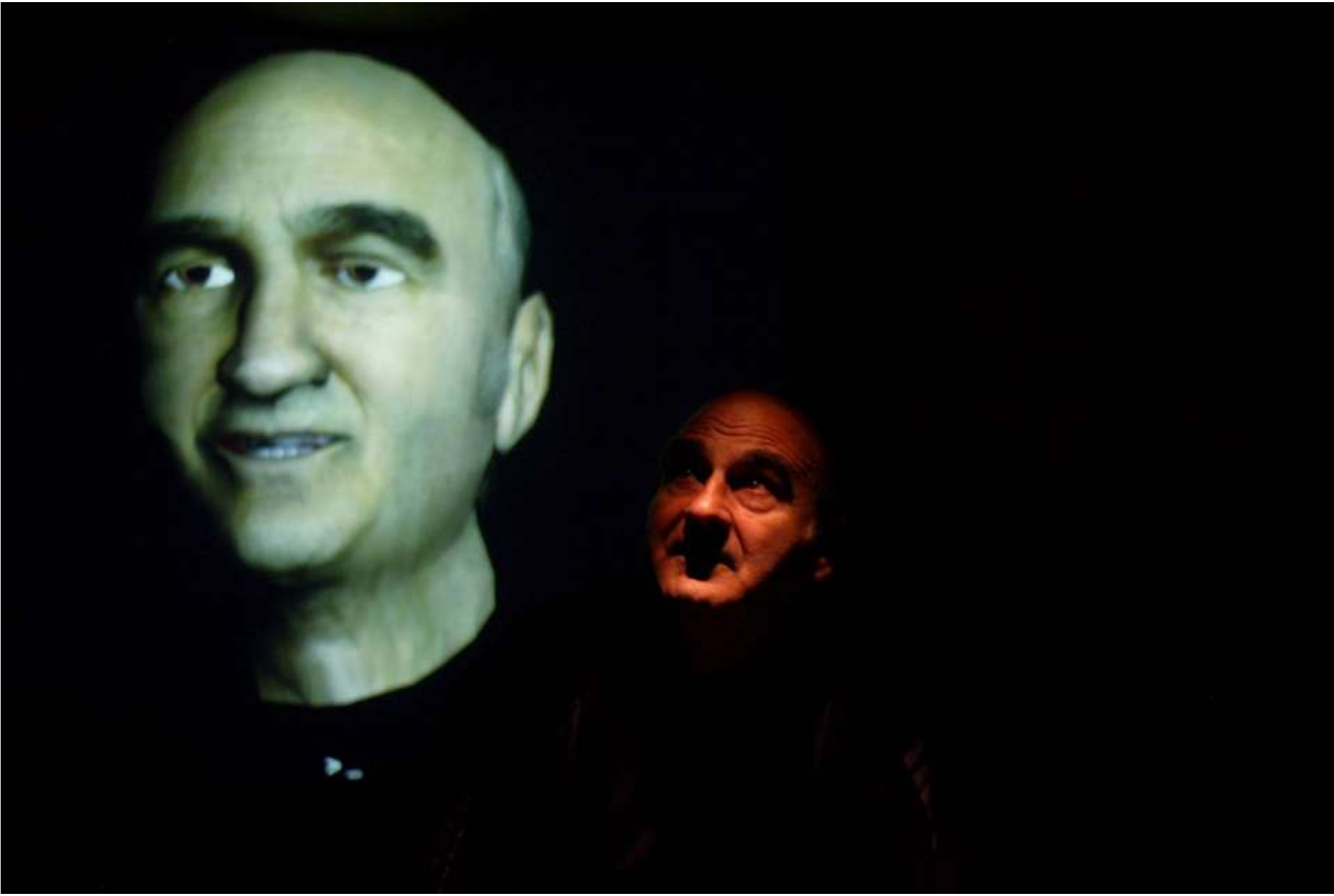


Saul Steinberg: *Last Self-Portrait*

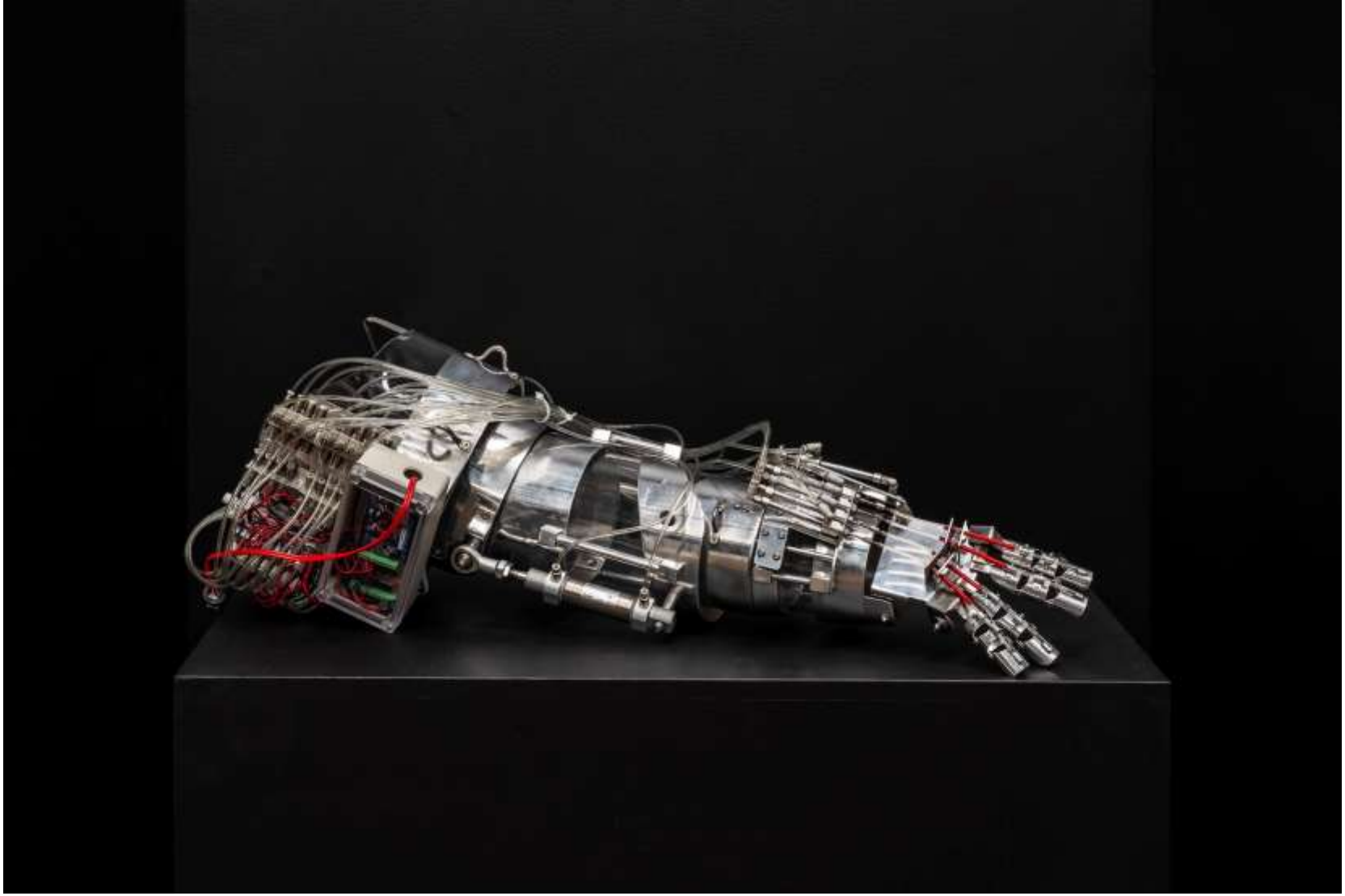


Saul Steinberg: *Untitled; fotografo*: Ken Heyman (1970)

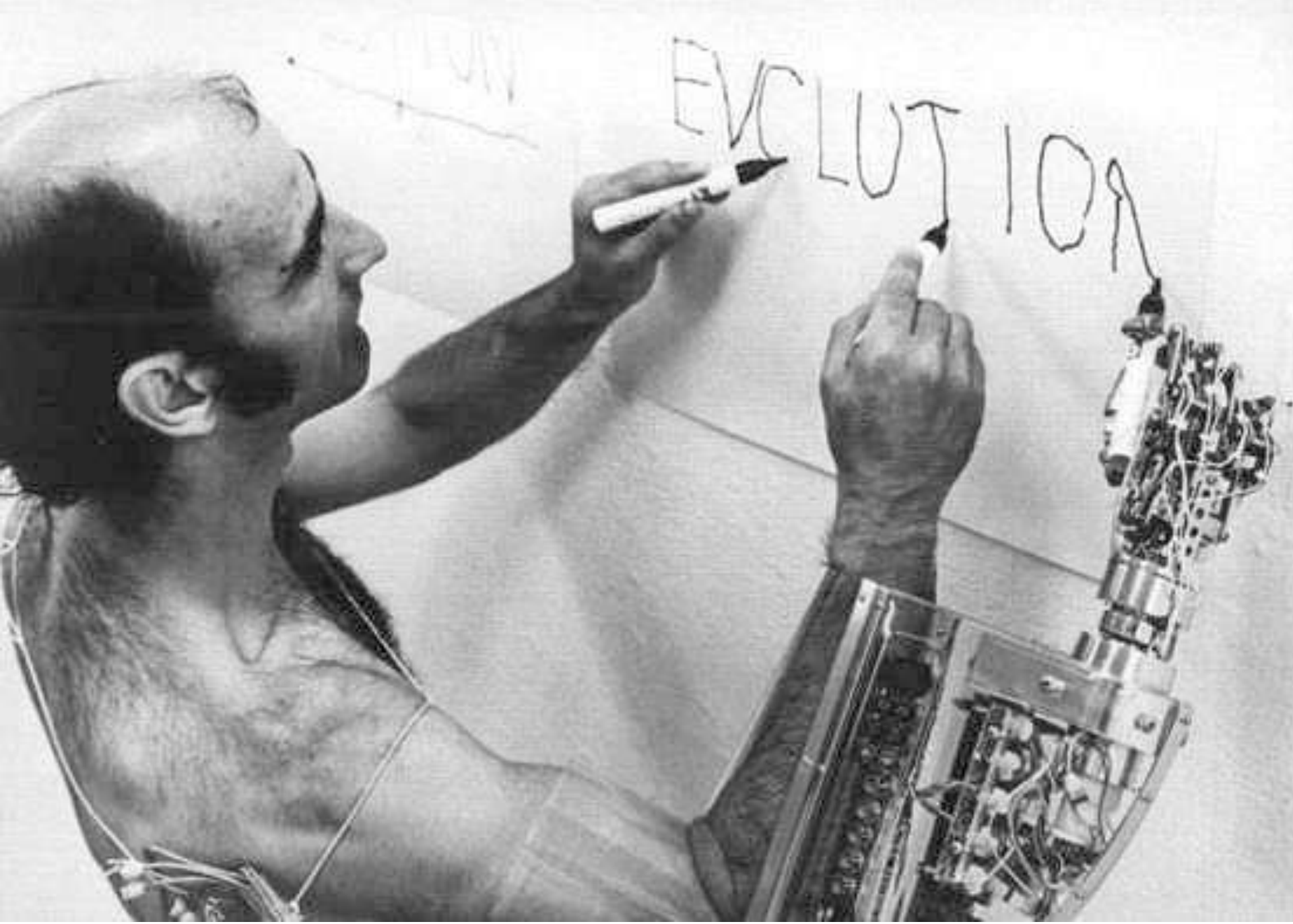
STELARC (1946-)



Stelarc è lo pseudonimo di Stelios Arkadiou



Stelarc: *The Exoskeleton Arm*.
This is the one used for the ReWired / ReMixed performance. RE-WIRED / RE-MIXED: Event for Dismembered Body was an internet enabled performance that explored the physiological and aesthetic experience of a fragmented, de-synchronized, distracted and involuntary body – wired and under surveillance online. For five days, six hours a day, wearing a video headset and sound cancelling earphones, the artist could only see with the “eyes” of someone in London

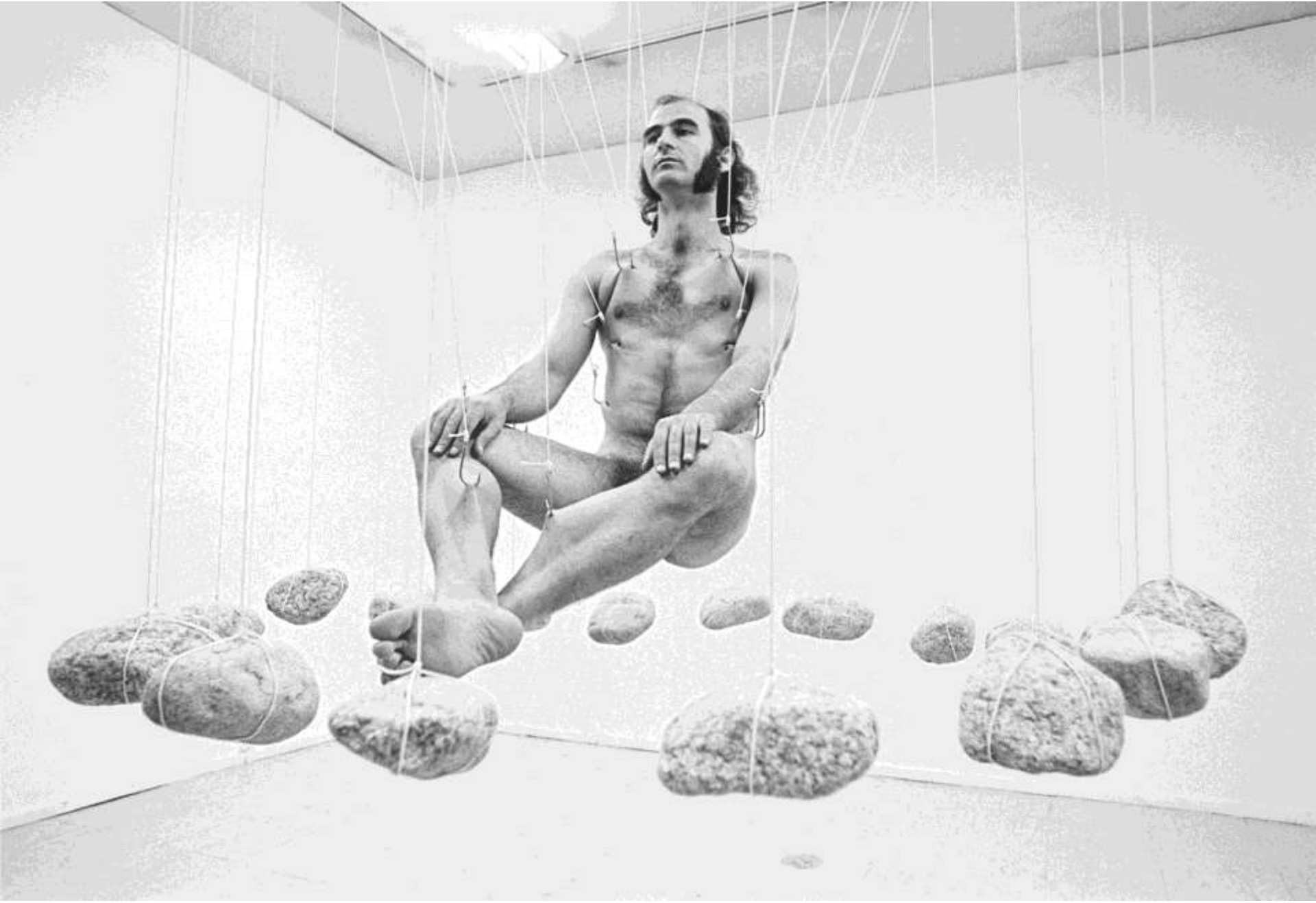


Stelarc: *performance*

Stelarc: *Event For Stretched Skin No.4* (8 August 1977, Monaco, Art Academy)

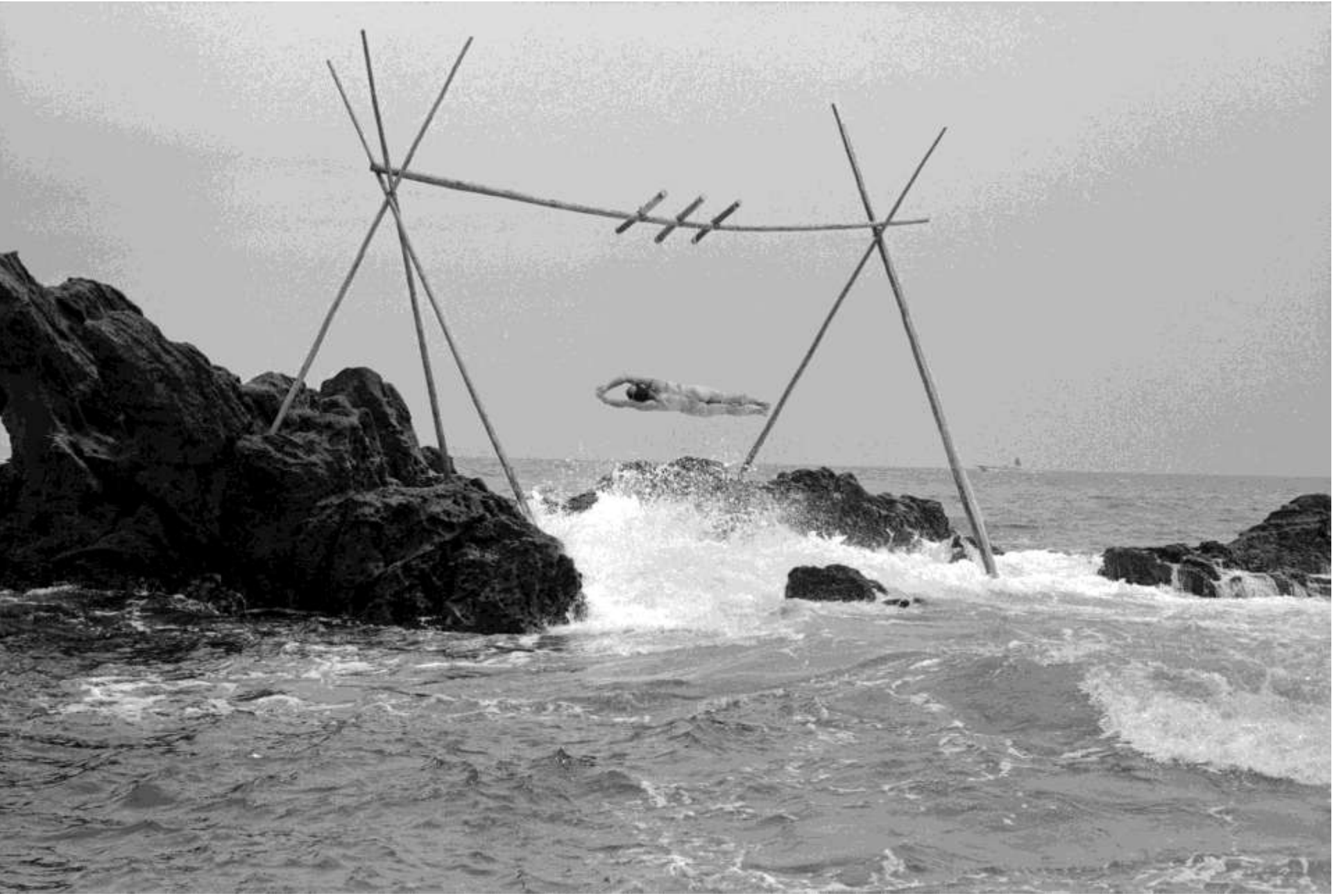
Stelarc: *Event For Stretched Skin No.4* (8 August 1977, Monaco, Art Academy)

Stelarc: *Internal/External – Suspension for Obsolete Body* (1983, San Francisco, 80 Langton Street Gallery)

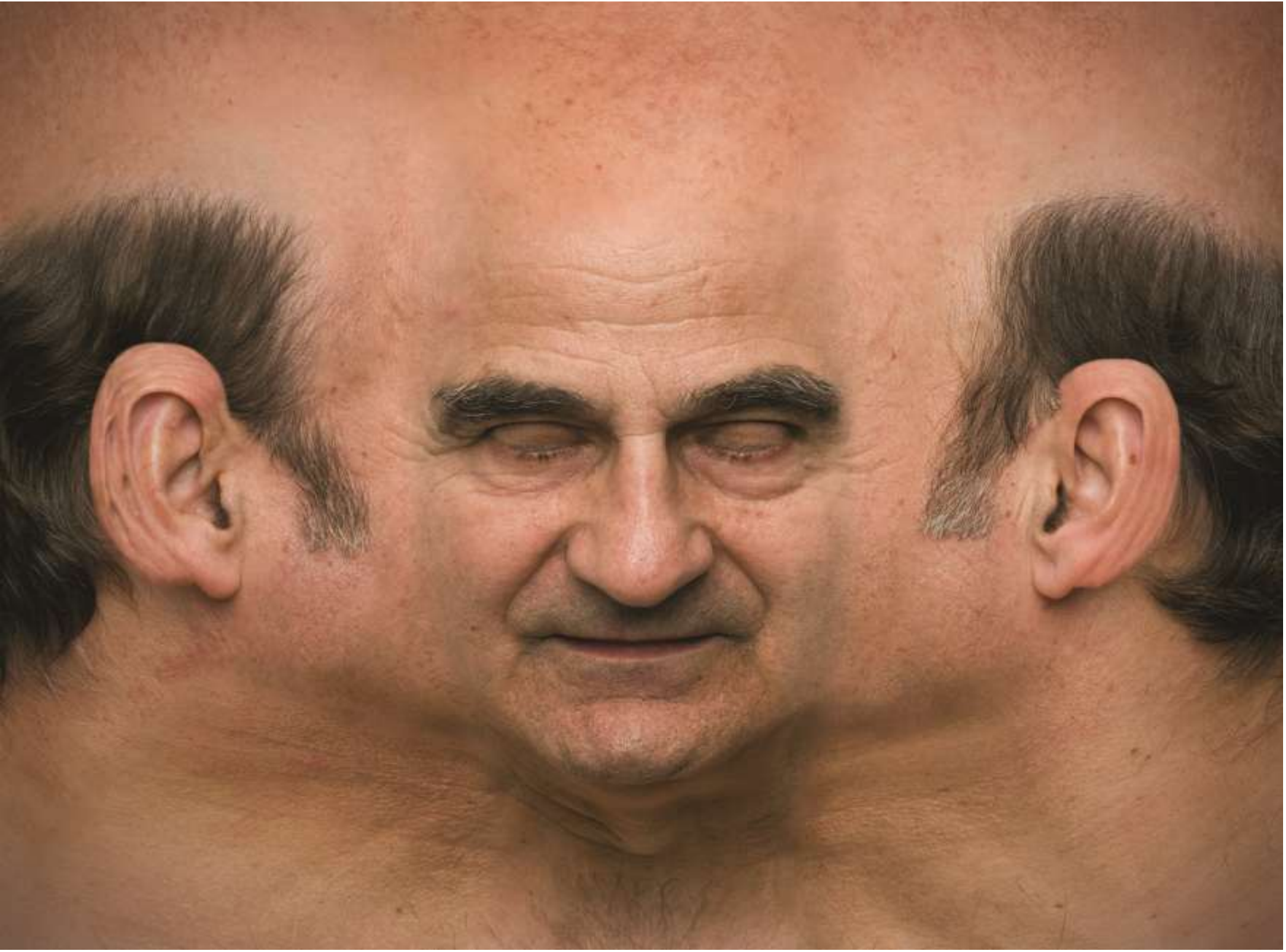


Stelarc: *Sitting/Swaying – Event For Rock Suspension* (11 May 1980, Tokyo, Tamura Gallery)

Stelarc: *Up/Down – Event For Shaft Suspension* (17 August 1980, Melbourne, Hardware Lane)



Stelarc: *Up/Down: Seaside Suspension – Event For Wind and Waves* (30 May 1981, Jogashima, Japan)



Stelarc: *Stretched Skin* (2009)

Stelarc: *Ear on Arm* (2009)

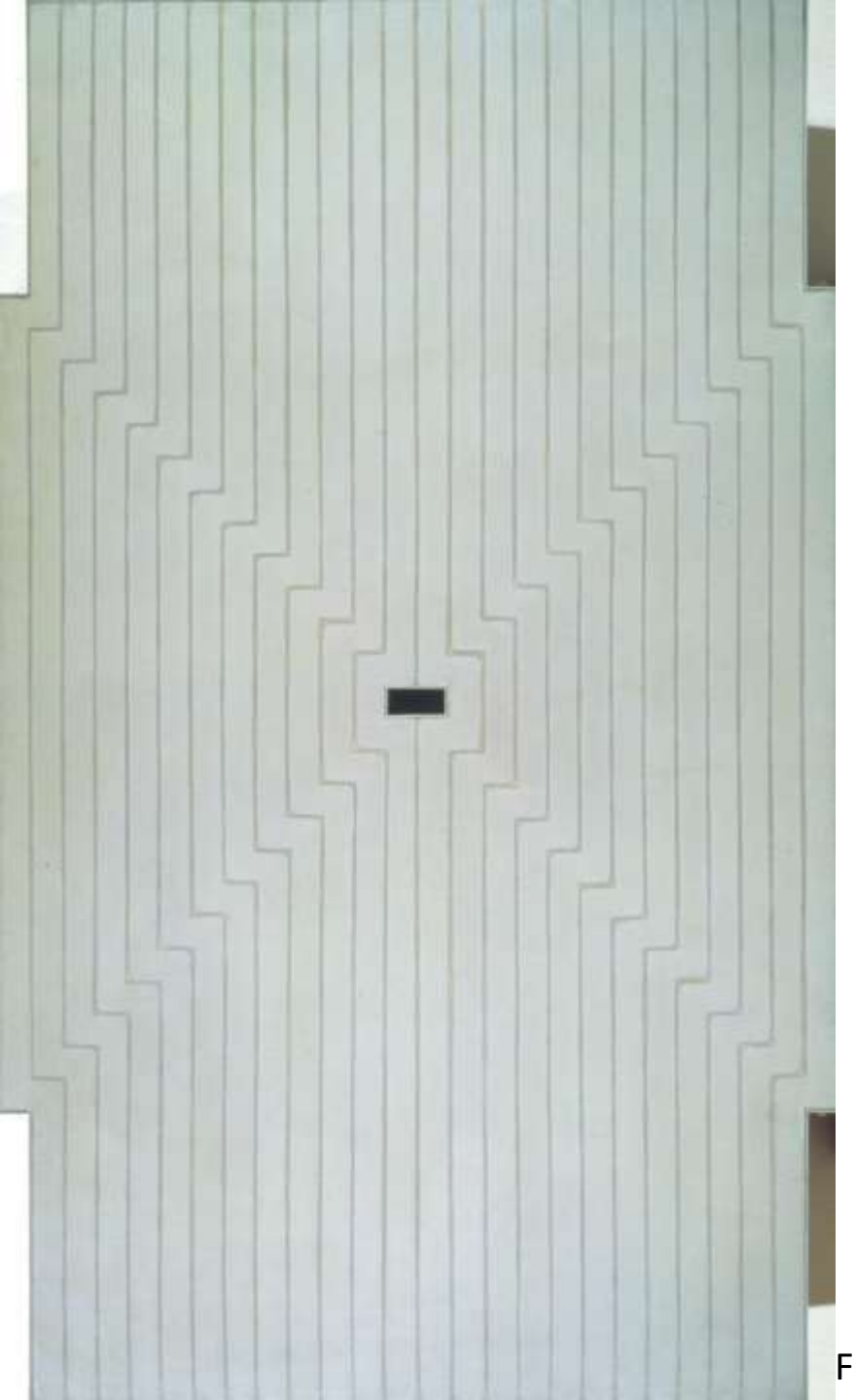
Stelarc reveals the current state of his ongoing "Ear on Arm" project.

Stelarc: *Ear On Arm Suspension* (2014)

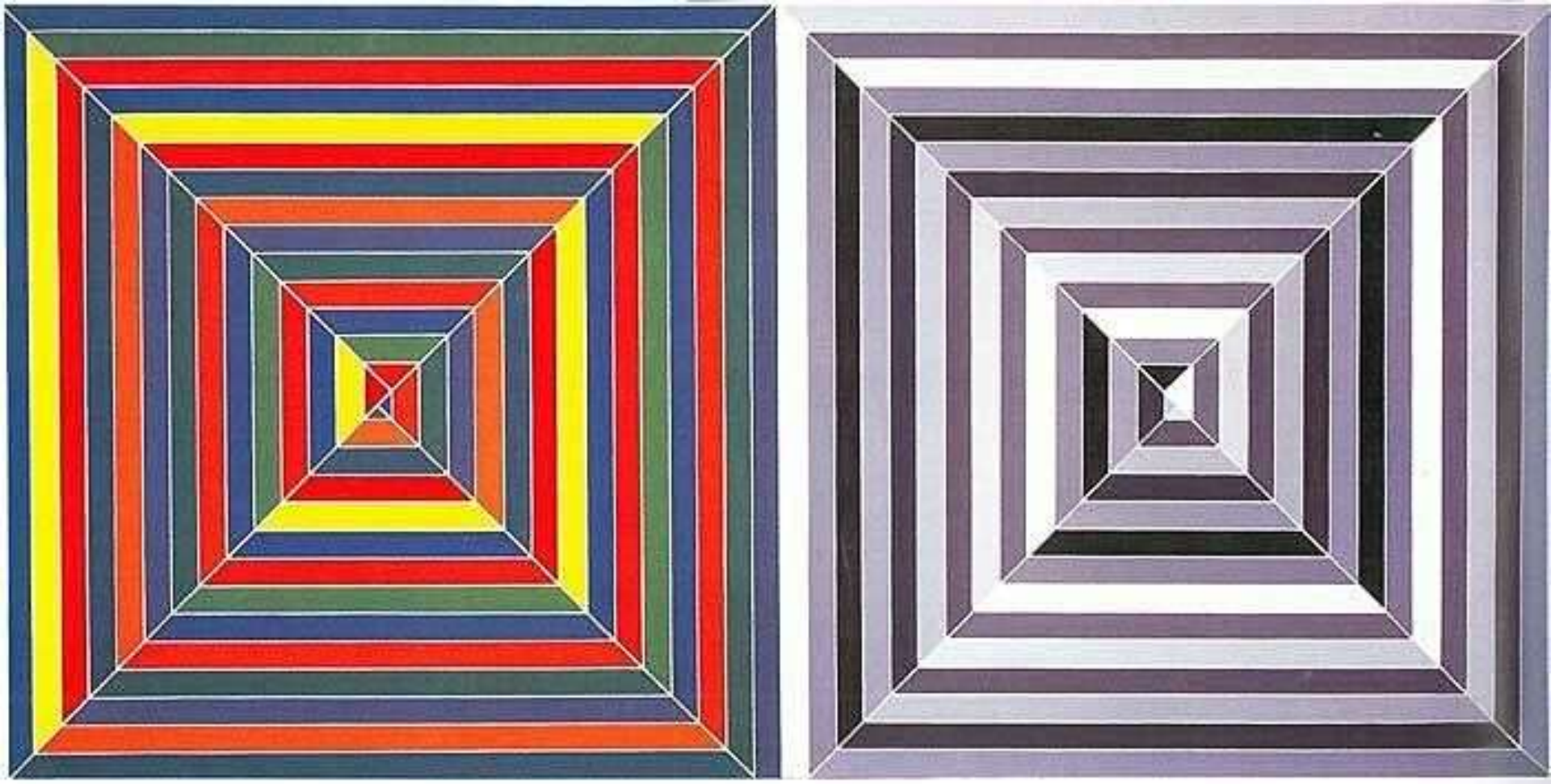
Frank STELLA (1936-)

Frank Stella: *The Marriage of Reason and Squalor II* (1959)

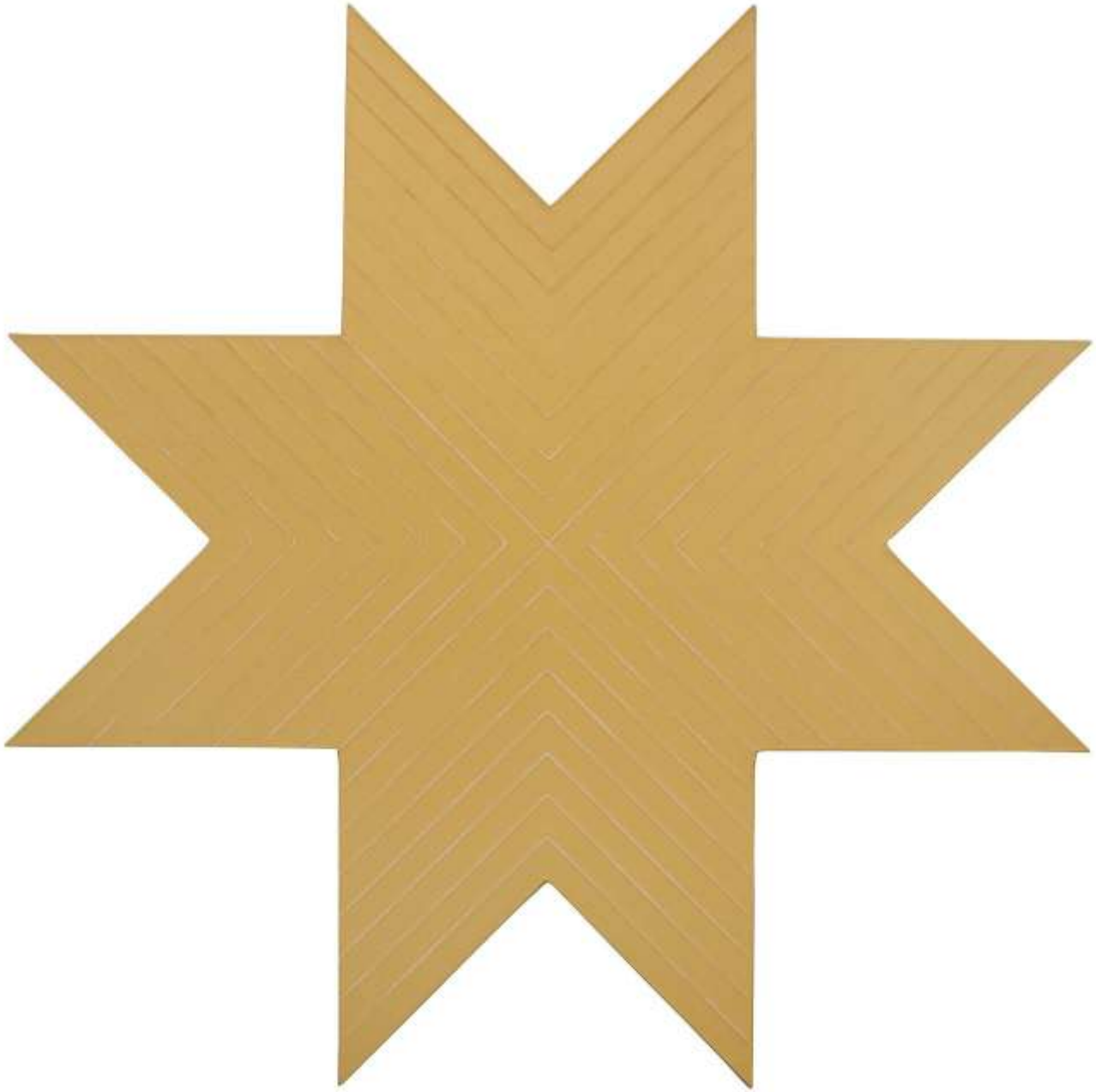
Frank Stella: *Zambezi* (1959)



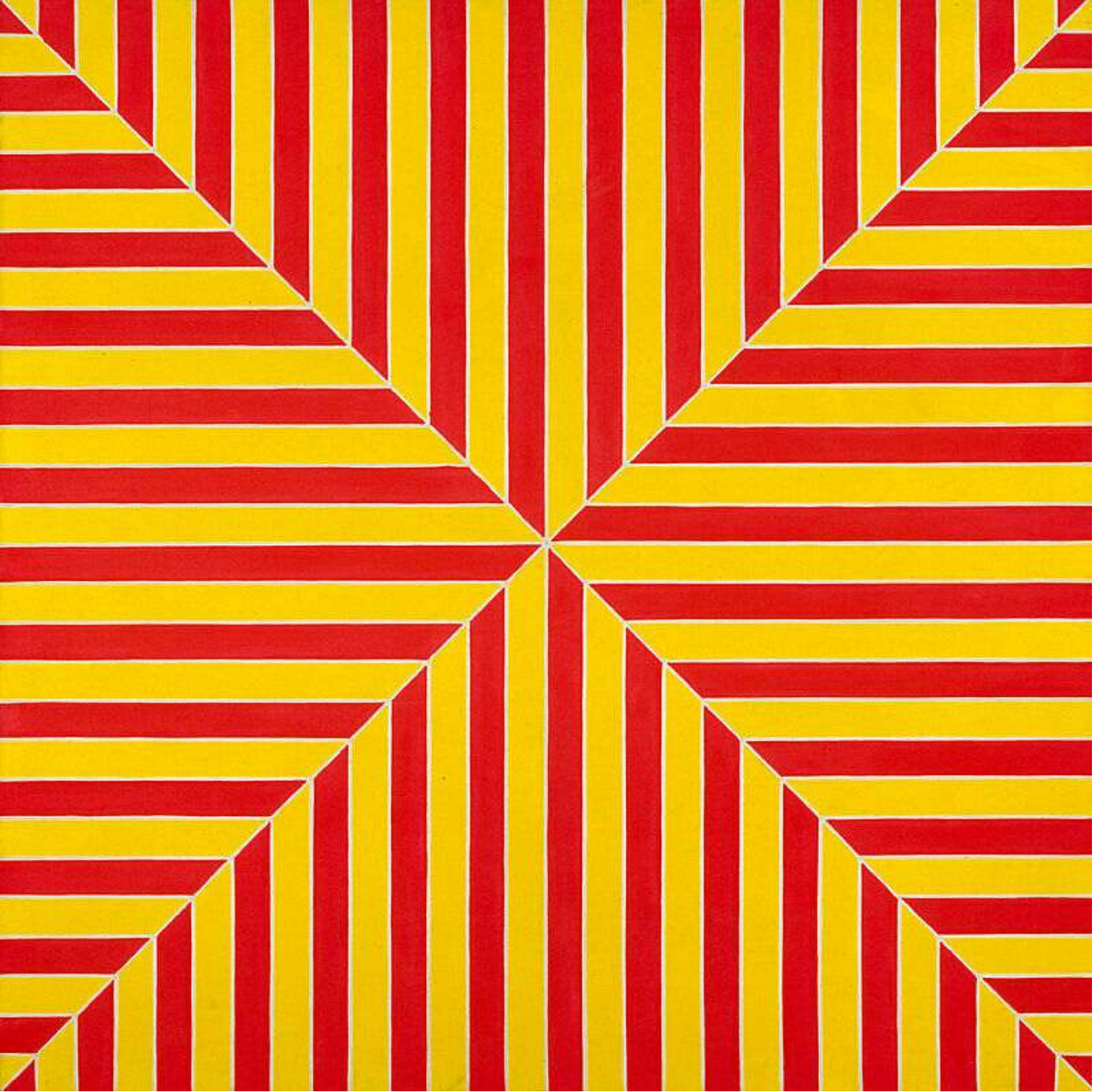
Frank Stella: *Six Mile Bottom* (1960, Londra, Tate Modern)



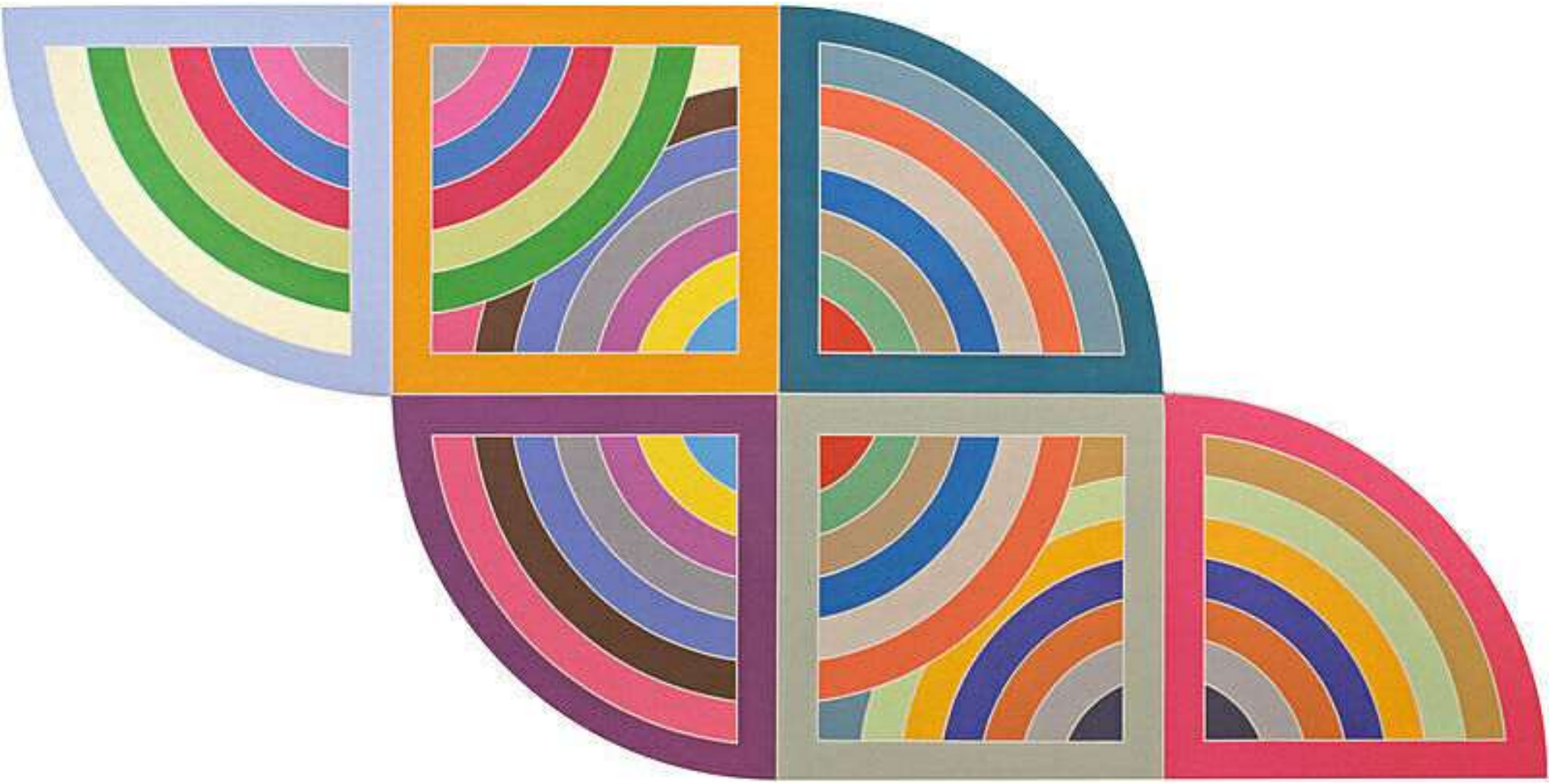
Frank Stella: *Jasper's Dilemma* (1962, Miami Beach, Collection of Irma and Norman Braman)



Frank Stella: *Plant City* (1963, Philadelphia, Philadelphia Museum of Art)

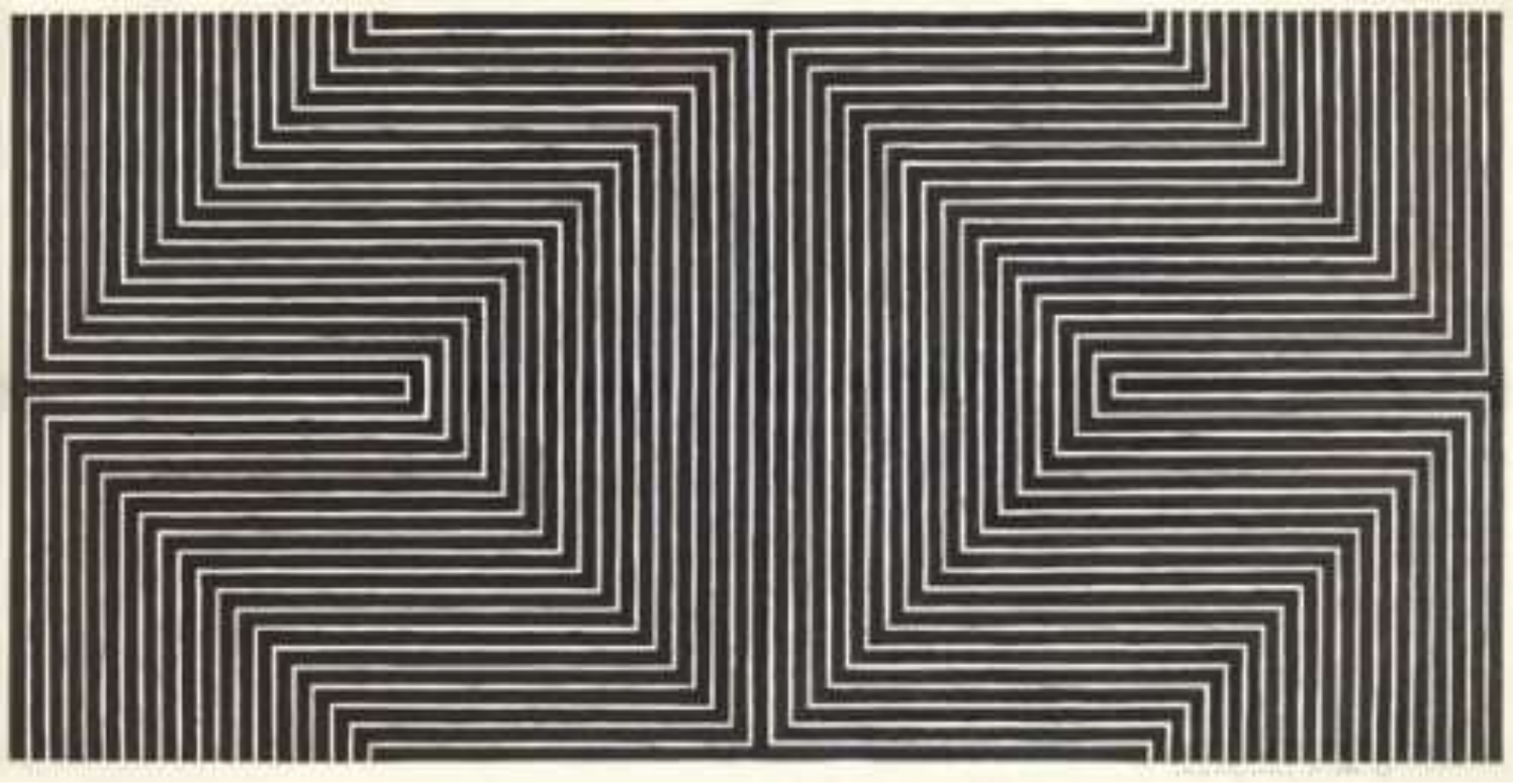


Frank Stella: *Marrakech* (1964, New York, Moma)



Frank Stella: *Harran II* (1967, New York, Solomon R. Guggenheim Museum)

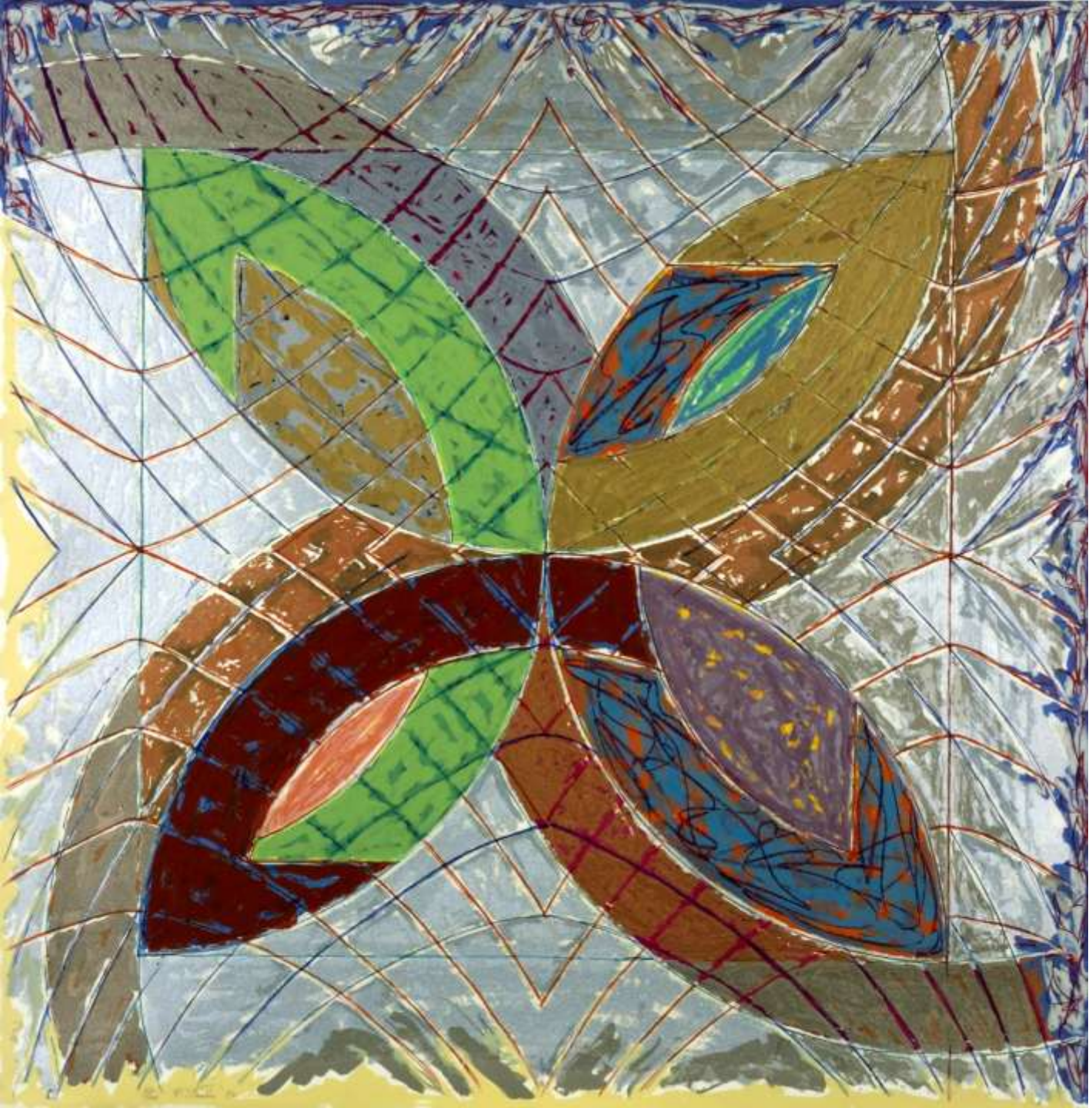
Frank Stella: *[title not known]* (1967, Londra Tate Modern)



Frank Stella: *Black Study* I (1968, Art Basel)

Frank Stella: *Grajau I* (1975, New York, The Glass House)

Frank Stella: *BMW 3.0 CSL* (1976, Monaco di Baviera, BMW Museum)



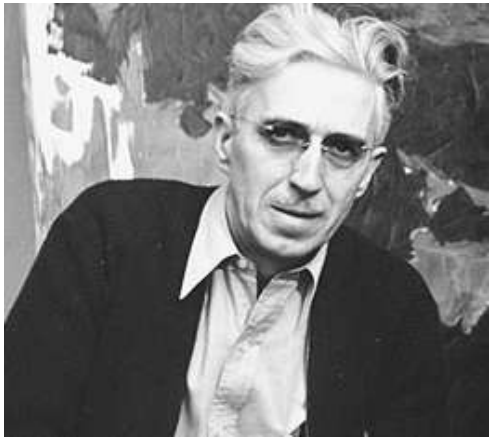
Frank Stella: *I* (1980, Londra, Tate Modern)

Frank Stella: *II* (1980, Londra, Tate Modern)

Frank Stella: *Gobba, zoppa e collotorto* (1985, Chicago, The Art Institute of Chicago)

Frank Stella: *Juam* (1997, Londra, Tate Modern)

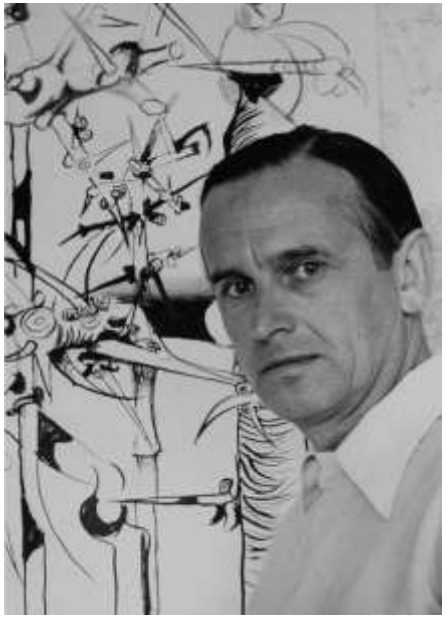
Frank Stella: *Memantra* (2005, New York, The MET)



Clifford STILL (1904-1980)

Clyfford Still: *1953* (1953, Londra, Tate Modern)

Clyfford Still: *Untitled* (1958, Londra, Tate Modern)



Graham SUTHERLAND (1903-1980)

Graham Sutherland: *Red Landscape* (1940, Southampton, City Art Gallery)

Graham Sutherland: *Devastation – A House on the Welsh Border* (1940, Londra, Tate)

Graham Sutherland: *Devastation – An East End Street* (1941, Londra, Tate)

Graham Sutherland: *Devastation East End, Burnt Paper Warehouse* (1941, Londra, Tate)

Graham Sutherland: *Thorn Head* (1945, New York, Moma)

Graham Sutherland: *Armoured Form* (1950, collezione privata)

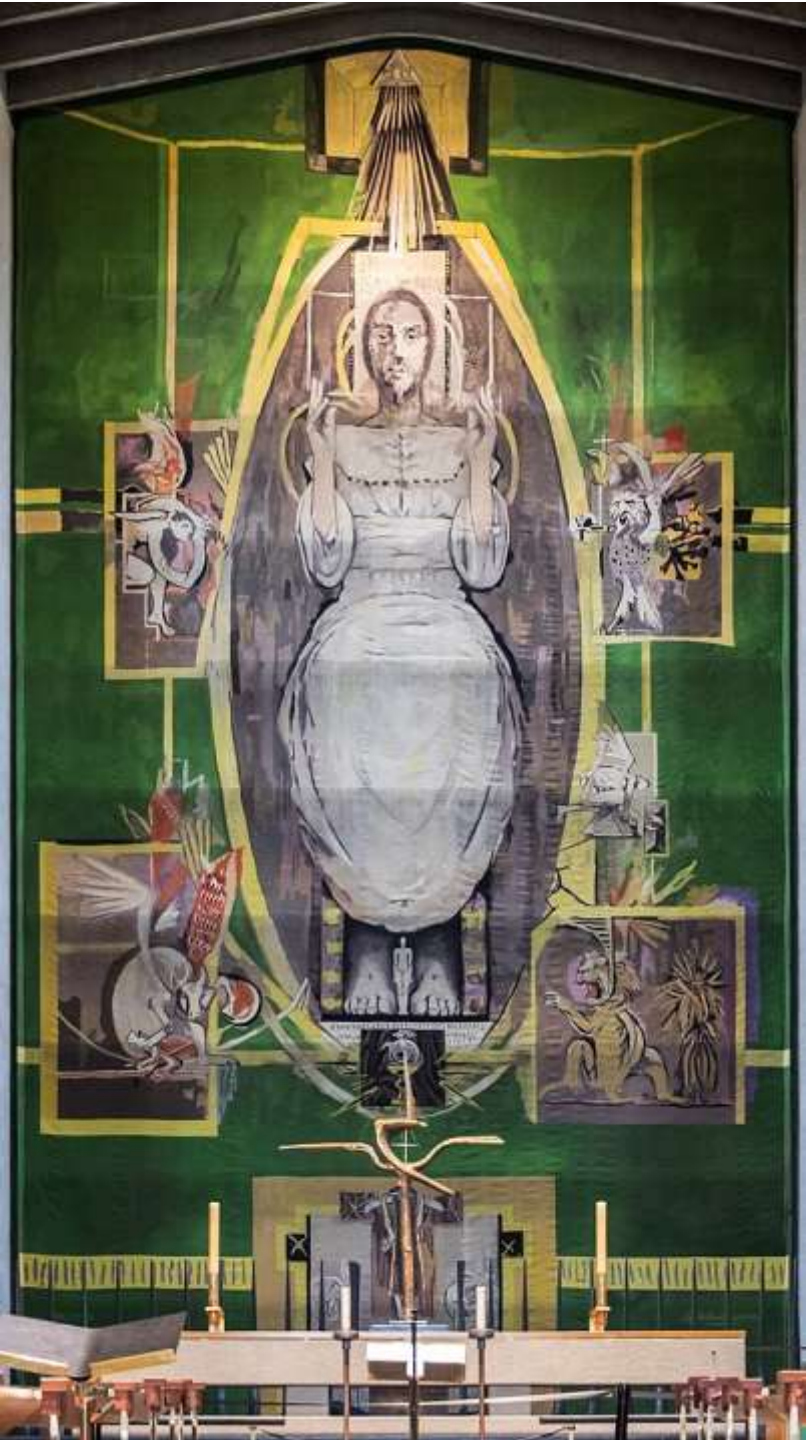
Graham Sutherland: *Forma permanente* (1950, Parma, Collezione Barilla di Arte Moderna)

Graham Sutherland: *Ritratto di Winston Churchill* (1954): bruciato dai Churchill

Graham Sutherland: *Ritratto di Winston Churchill* – matita e acquerello (1954, Londra, National Portrait Gallery)

Graham Sutherland: *Dark Entrance no.1*
(1959, collezione privata)

Graham Sutherland: *The Scales* (1961, Londra, Tate)



Graham Sutherland: *Cristo in gloria* – arazzo (1962, Coventry, Cattedrale)

Graham Sutherland: *Forma in bilico in un paesaggio* (1969, Parma, Collezione Barilla di Arte Moderna)

Graham Sutherland: *Cattedrale* (1977, collezione privata)

Graham Sutherland*: The Crucifixion* (1946, Northampton, St Matthew's Church)

Graham Sutherland*: Study for Crucifixion* (1947, Roma, Musei Vaticani)

Antoni TÀPIES i Puig, marchese de Tàpies (1923-2012)

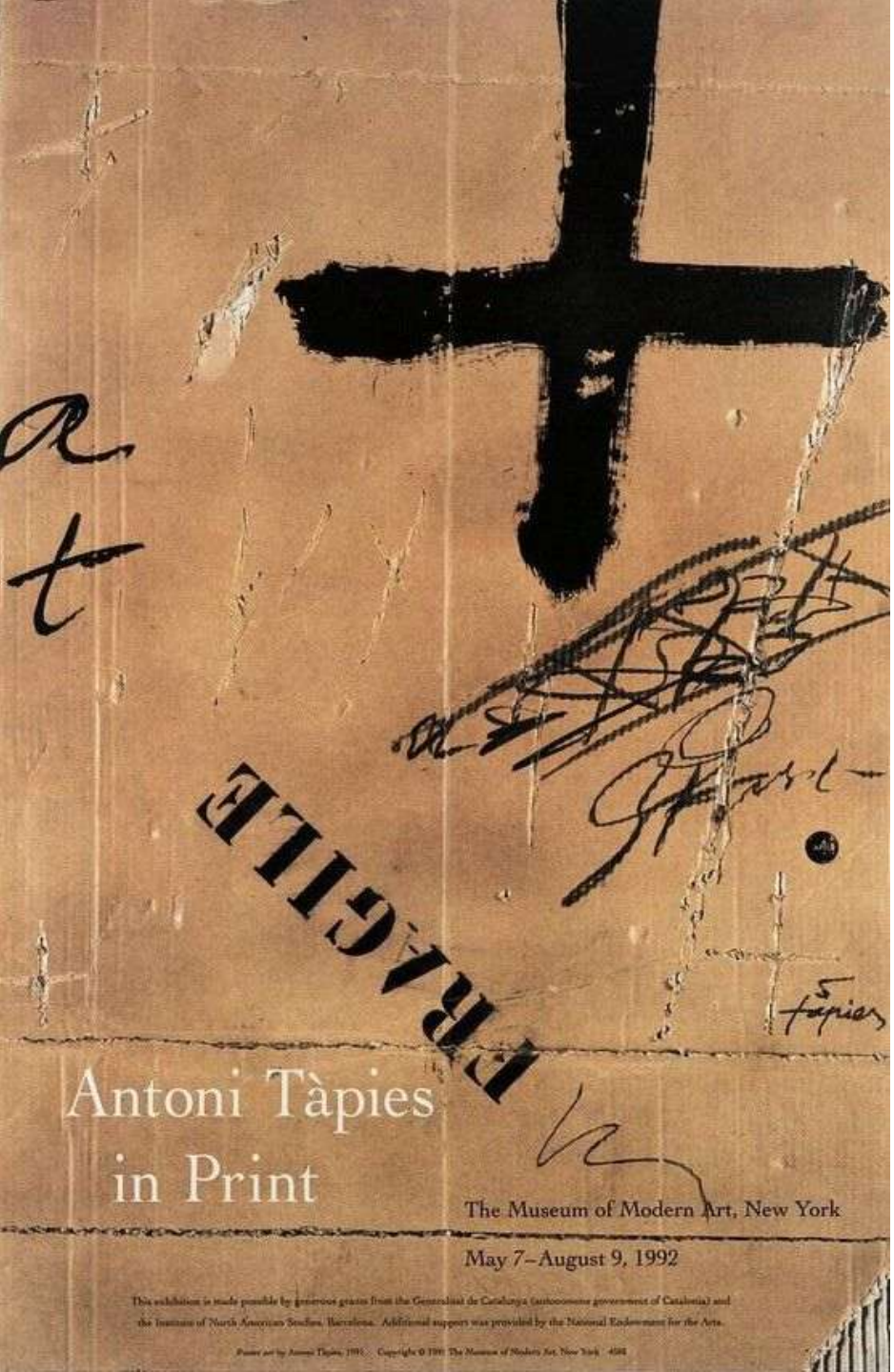
Antoni Tàpies: *La paille* (1969, Collezione privata)

Antoni Tàpies: *Sense titol* (1960, Firenze, Collezione Roberto Casamonti)

Antoni Tàpies: *Grey and Green Painting* (1957, Londra, Tate)

Antoni Tàpies: *Emprempta de cos* (1982, Firenze, Collezione Roberto Casamonti)

Antoni Tàpies: *Gran Ics* (1962, Cuenca, Museo de Arte Abstracto Español)



Antoni Tàpies: *Agua ne la boca*

Antoni Tàpies: *Dues creus negres* (1973, Barcellona, MACBA)

Antoni Tàpies: *Corps* (2002)

Antoni Tàpies: *Croci Bianche (Collezione privata)*

Spencer TUNICK (1967-)

Spencer Tunick*: installazione «Umana»*

Spencer Tunick: *installazione «Umana»*

Spencer Tunick:
installazione «Umana»

Spencer Tunick: *installazione «Umana» a Città del Messico*

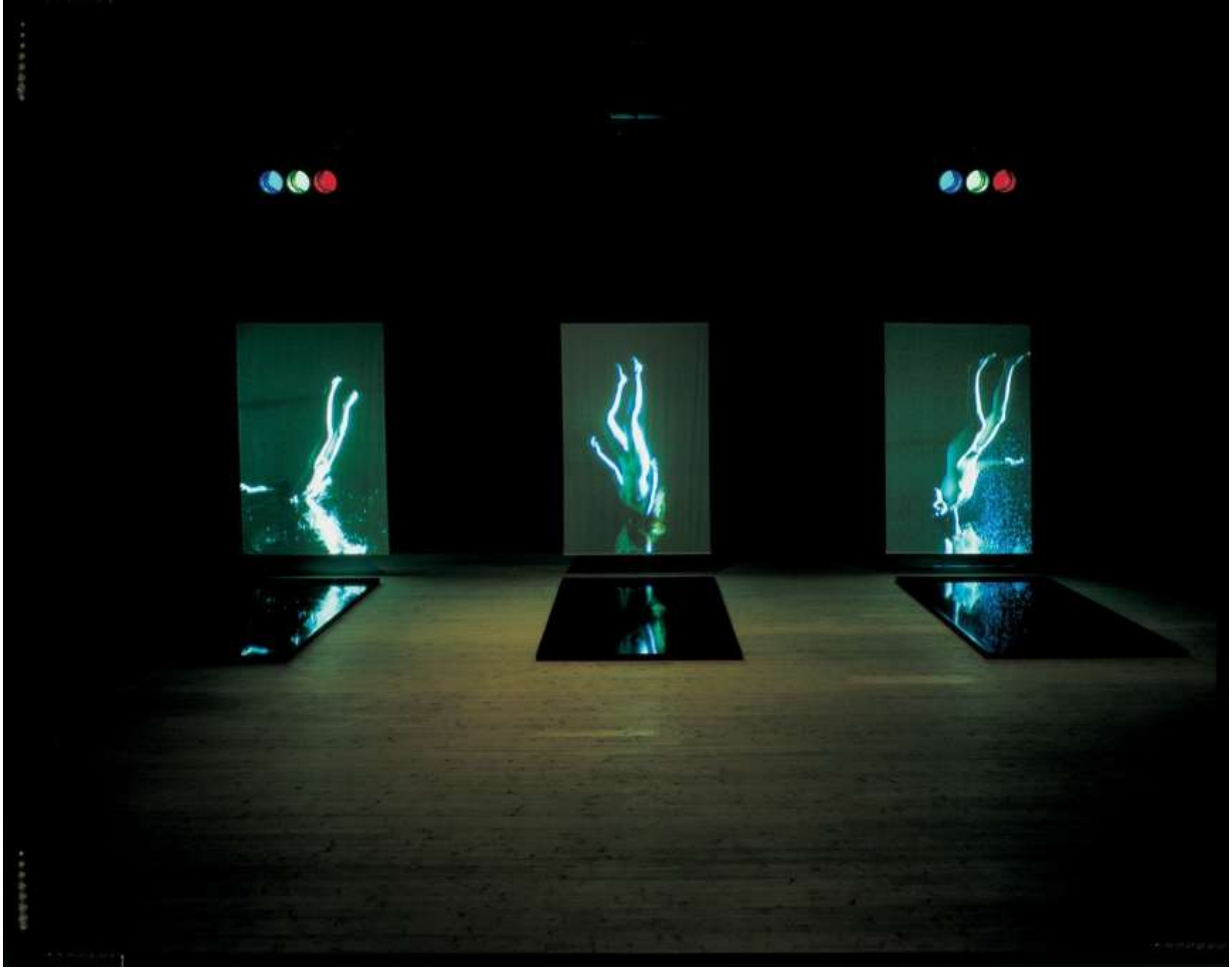
Spencer Tunick: oltre 6.000 volontari hanno posato nudi a Bogotà (Colombia) per il fotografo americano, noto per le sue immagini di massa di persone nude in scenari urbani (giugno 2016)

Spencer Tunick: oltre 6.000 volontari hanno posato nudi a Bogotà (Colombia) per il fotografo americano, noto per le sue immagini di massa di persone nude in scenari urbani (giugno 2016)

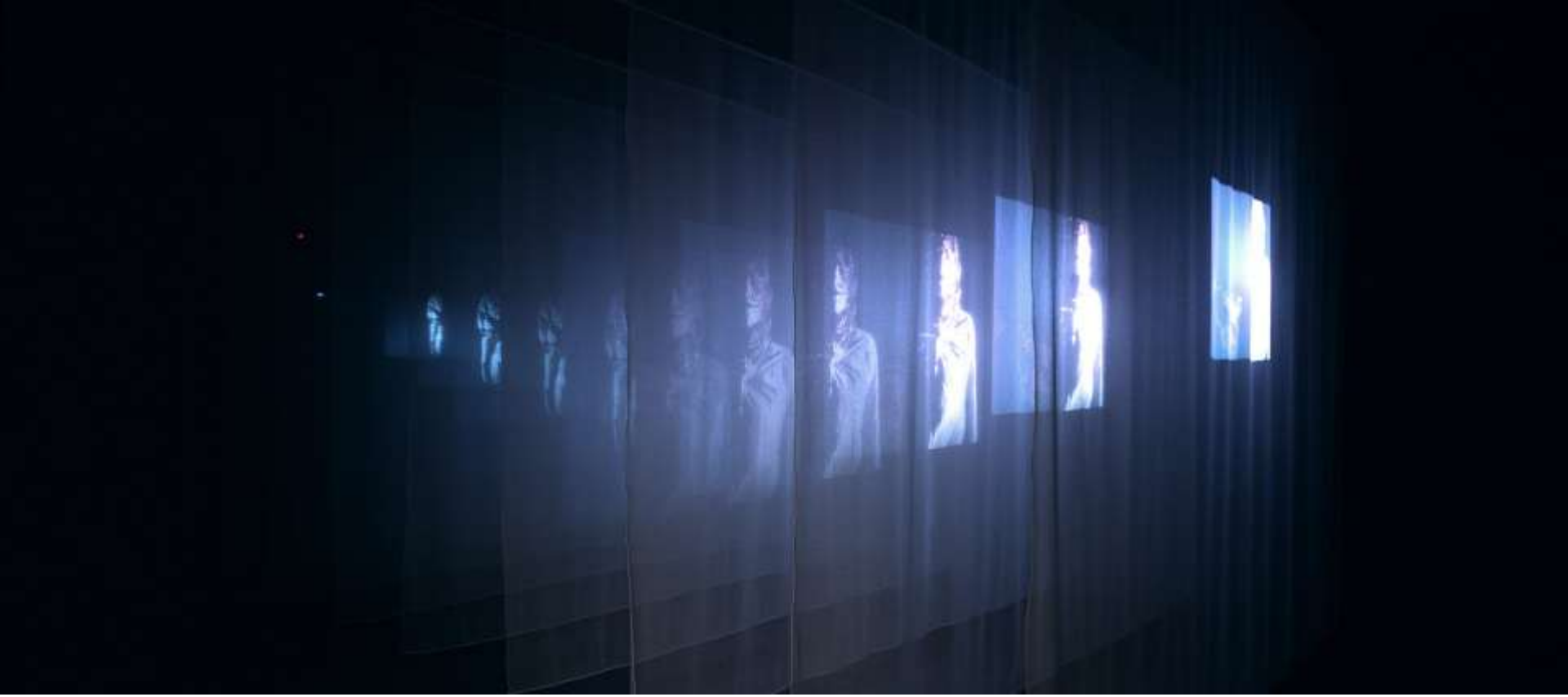
Spencer Tunick: oltre 6.000 volontari hanno posato nudi a Bogotà (Colombia) per il fotografo americano, noto per le sue immagini di massa di persone nude in scenari urbani (giugno 2016)

Bill VIOLA (1951-)

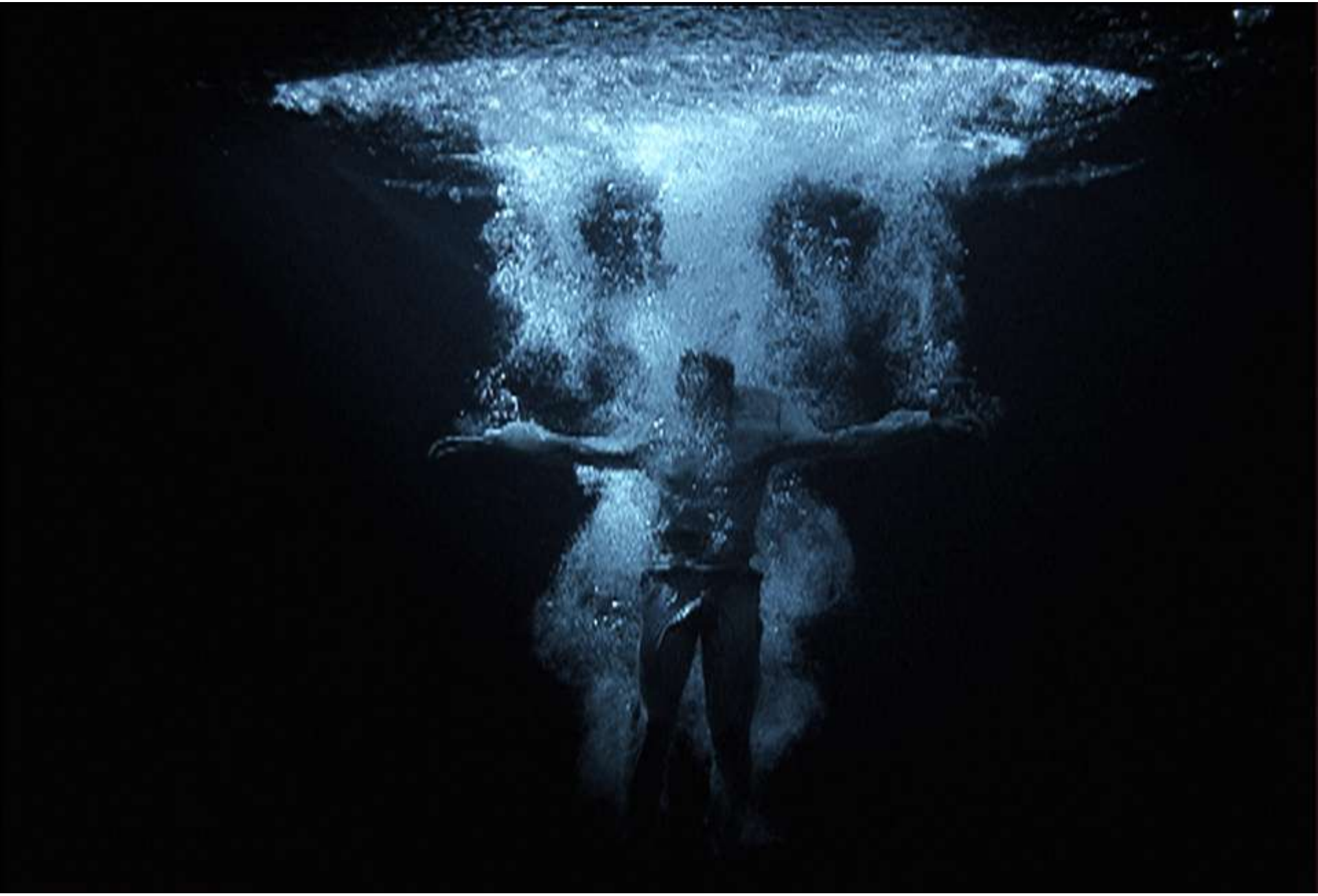
Bill Viola: *The Vapor* (1975)



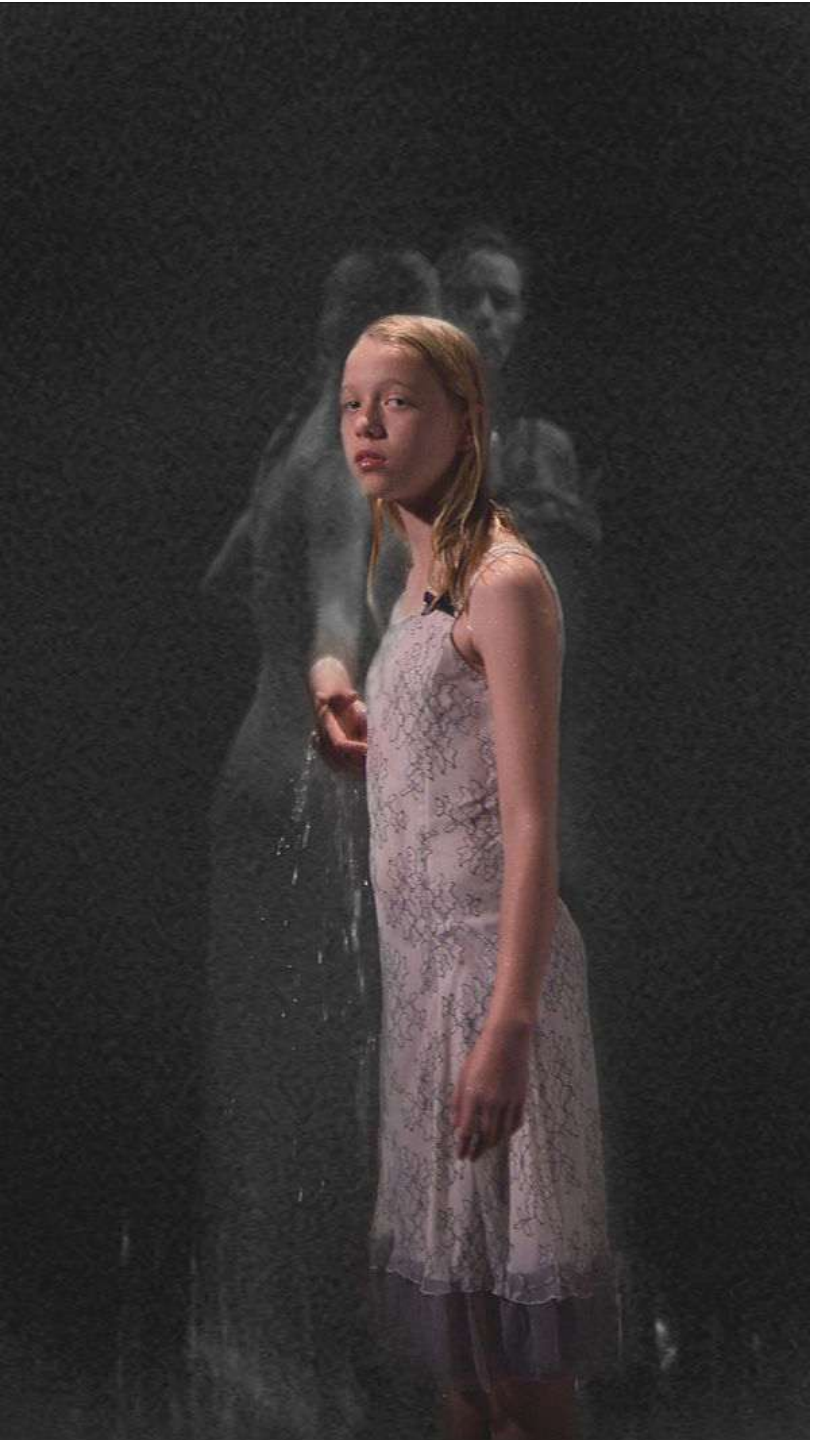
Bill Viola: *Stations* (1994)



Bill Viola: *The Veiling* (1995)



Bill Viola: *Ascension* (2000)



Bill Viola: *Three Women* (2008)

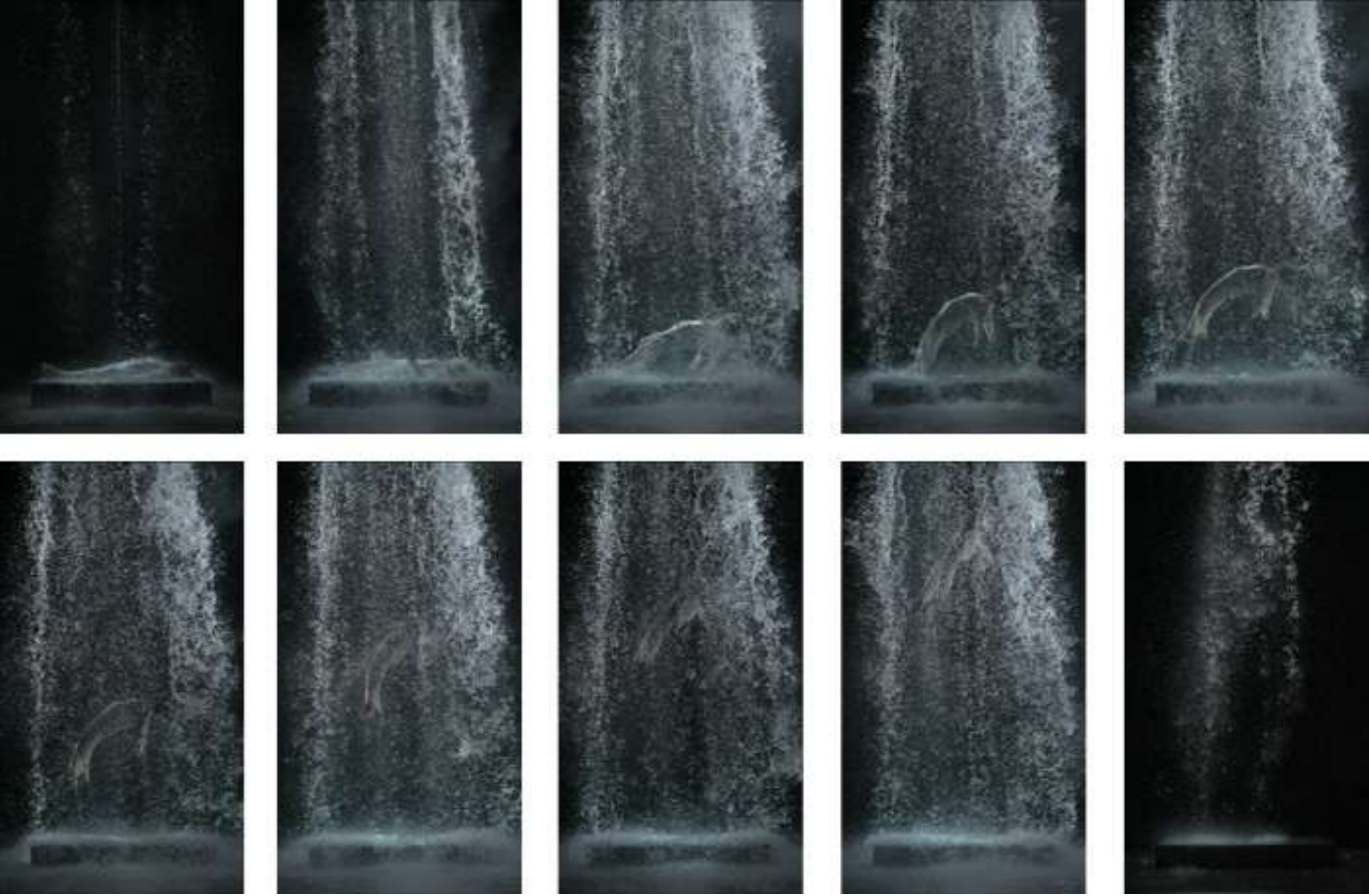
Bill Viola: *Martyrs (Earth, Air, Fire, Water)* (2014)

Bill Viola: *Martyrs (Earth, Air, Fire, Water) – Water Martyr* (2014)

Bill Viola: *Martyrs (Earth, Air, Fire, Water) – Fire Martyr* (2014)

Bill Viola: *Quintet of the Astonished* – part of the “Quintet” series (2000)

Bill Viola: *Ascension* (2000). L’acqua come principio di vita e rinascita, ma anche di distruzione e morte è spesso al centro delle sue opere



Bill Viola: *Tristan's Ascension* (The Sound of a Mountain Under a Waterfall) (2005)

Bill Viola: *Tristan's Ascension* (The Sound of a Mountain Under a Waterfall) (2005)

Bill Viola: *Tempesta. Studio per La zattera*, 16’ 50" (2005)

Bill Viola: Rinascimento Elettronico (Firenze, Palazzo Strozzi, estate 2023)

Bill Viola: Rinascimento Elettronico (Firenze, Palazzo Strozzi, estate 2023)

Bill Viola: Rinascimento Elettronico (Firenze, Palazzo Strozzi, estate 2023)

Bill Viola: Rinascimento Elettronico (Firenze, Palazzo Strozzi, estate 2023)

Bill Viola: *Man Searching for Immortality/Woman Searching for Eternity* (2013)

Bill Viola: *Man Searching for Immortality/Woman Searching for Eternity* (2013)

Lucas Cranach il vecchio: *Adamo ed Eva* (1528, Firenze, Galleria degli Uffizi)

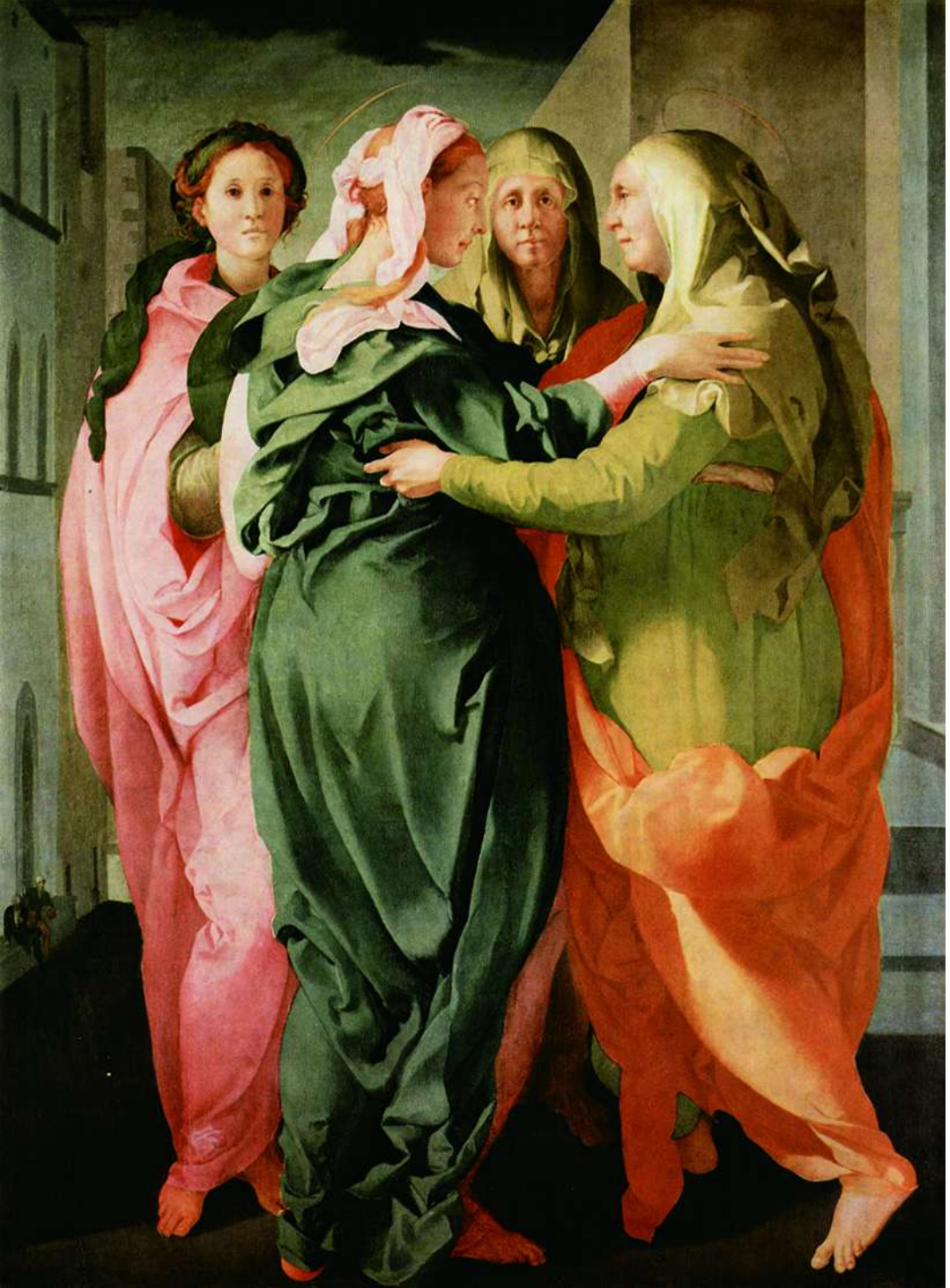
Bill Viola: Rinascimento Elettronico
(Firenze, Palazzo Strozzi, estate 2023)

Bill Viola: *The deluge (going forth by day)*, 36’ (2002)

Paolo di dono detto Paolo Uccello: *Diluvio e recessione delle acque* (1440, Firenze, Museo di Santa Maria Novella)

Bill Viola: Rinascimento Elettronico (Firenze, Palazzo Strozzi, estate 2023)

Bill Viola: *The Greeting*, 10’22” (1995)



Jacopo Carrucci detto il Pontormo: *Visitazione*
(1529, Carmignano (PO), pieve di san Michele)

Bill Viola: Rinascimento Elettronico (Firenze, Palazzo Strozzi, estate 2023)

Bill Viola: *Emergence*, 11’40” (2002)

Bill Viola: *Emergence*, 11’40” (2002)

Masolino da Panicale: *Pietà* (1424, Empoli, Museo della collegiata di sant'Andrea)

Bill Viola: *Observance*, 11’14” (2002)

Michelangelo Buonarroti: "*Pietà Bandini*" (1555, Firenze, Museo dell’opera del Duomo)

Bill Viola: *Acceptance*, 8’14" (2008)

Bill Viola: *Acceptance*, 8’14" (2008)

Bill Viola: *Acceptance – dettaglio*, 8’14" (2008) e Donatello: *Maddalena penitente – dettaglio* (1456, Firenze, Museo dell’Opera del Duomo)

Andrea di Bartolo: *Caterina da Siena fra quattro beate domenicane (Giovanna da Firenze, Vanna da Orvieto, Margherita da Città di Castello, Daniela da Orvieto) e scene delle vite* (1398, Venezia, Gallerie dell'Accademia) e Bill Viola: *Catherine's Room* (2001)

Andy WARHOL (1928-1987)

Andy Warhol: *Karen Lerner* (1972, Firenze, Collezione Roberto Casamonti)

Andy Warhol: *Self Portrait*

CAMPBELL'S SOUP

Andy Warhol mangiava abitualmente la minestra Campbell's, sempre lo stesso pranzo ogni giorno, per vent'anni. Trasformando i barattoli del suo cibo quotidiano in opere d'arte ha dato una nuova visibilità a qualcosa di già iper-visibile e iper-rappresentato nell'esperienza quotidiana di tutti gli americani.
Warhol si ispira al Ready-made di Duchamp, oggetti di manifattura ordinaria che l'artista ha selezionato e modificato, riposizionandoli, intitolandoli e firmandoli, con un nuovo interesse per l'oggetto di consumo quotidiano.
La prima serie di barattoli ha una genesi curiosa, che ben si adatta a spiegare la nuova sistematicità di Warhol: acquistato al supermercato un esemplare per ogni versione di minestra, l'artista dedica a ciascuna un ritratto frontale, su fondo bianco, ingrandendolo a riempire l'intera superficie della tela. Questa prima serie sarà proposta nel maggio del 1962 alla Ferus Gallery di Los Angeles in un'installazione che ricordava i metodi espositivi di un grande magazzino.

Andy Warhol: *Campbell's Soup Cans* (1962, New York, Moma)

Andy Warhol: *Campbell's Soup Cans* – dettaglio (1962, New York, Moma)

Andy Warhol: *Green Marilyn* (1962)

Andy Warhol: *Silver Cloud* (1966)

Campbell's
PEPPER POT
SOUP
Campbell's
Manhandlers
SCOTCH BROTH
(A HEARTY SOUP)
SOUP
SOUP

Andy Warhol: *Soup Dress* (1966)

Andy Warhol: *Fiori* (1964, Venezia, Fondazione Peggy Guggenheim)

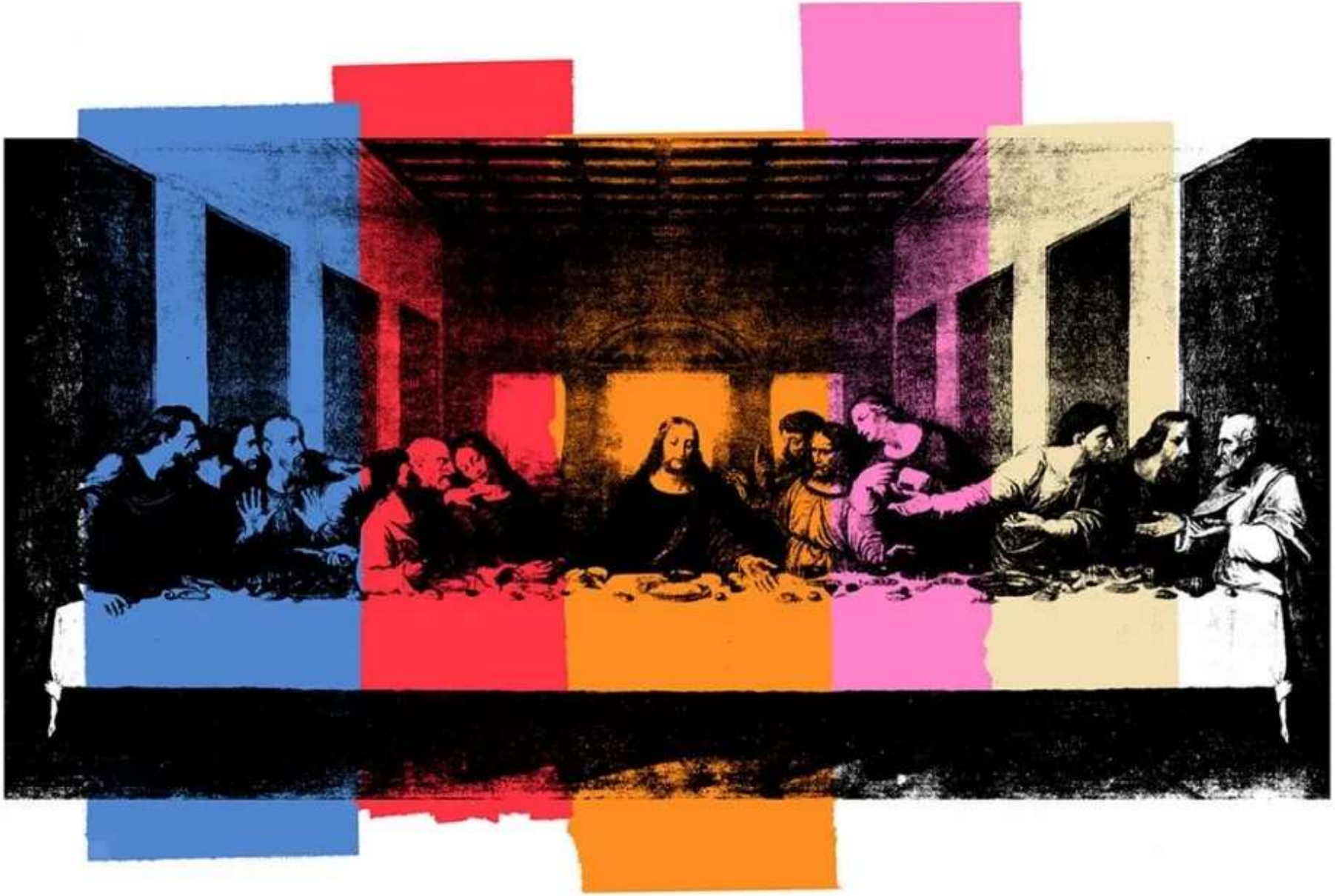
Andy Warhol: *Mao* – II.91 (1972, Portland, Art Museum)

Andy Warhol: *Archie* (1976): era il suo bassotto

Andy Warhol: *Big Electric Chair* (1964)

Campbell's
SCOTCH BROTH
SOUP
DEODATO ARTE
ANDY WARHOL
CAMPBELL'S SOUP
ZUPPA CAMPBELL'S ORIGINALE FIRMATA A PENNARELLO NERO IN TECA DI VETRO
10 800 €

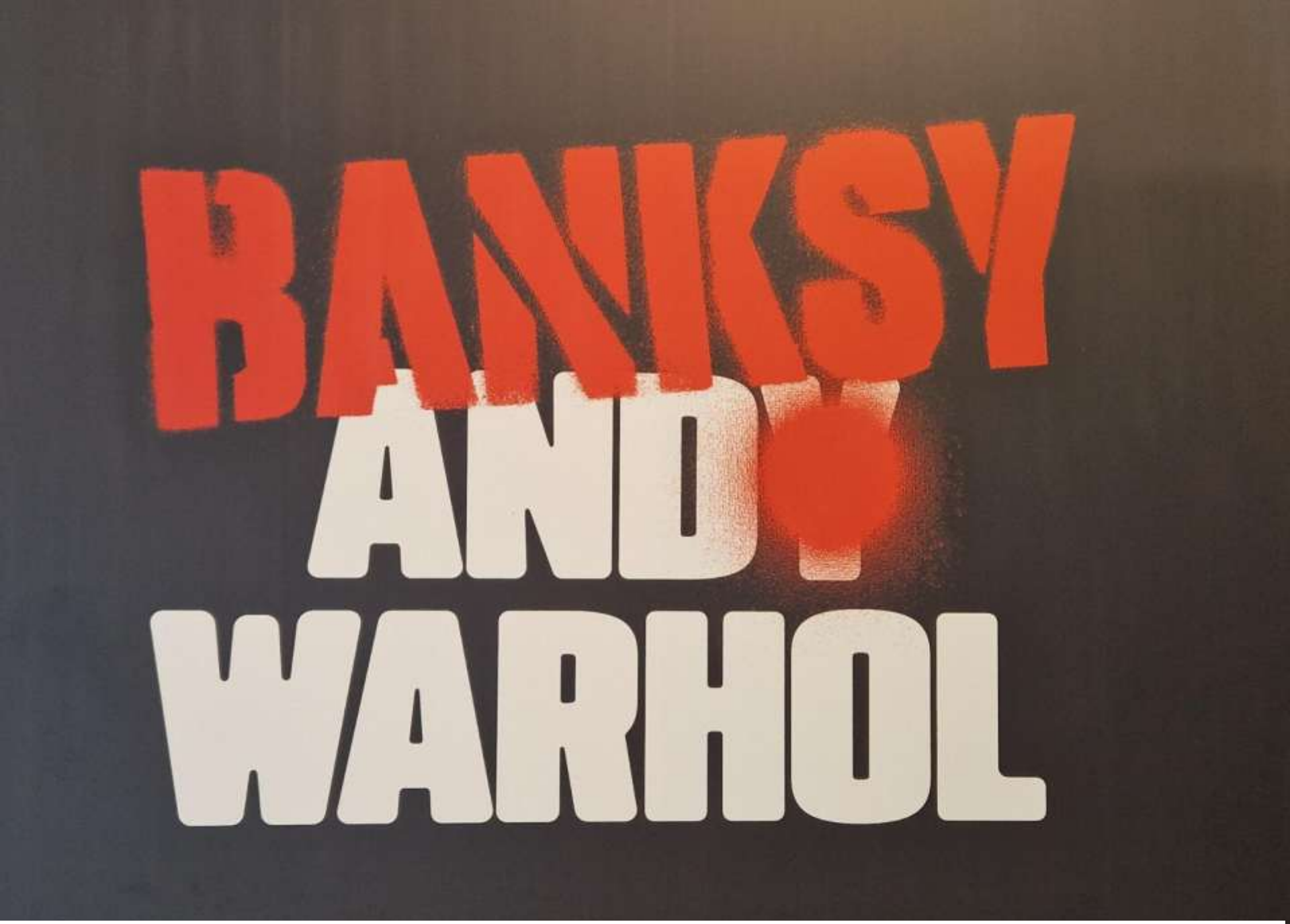
Andy Warhol: *Signed Banconota* (1981)



Andy Warhol: *The Last Supper* (1986)

Andy Warhol: *Vesuvius* (1985, Napoli, Museo di Capodimonte)

Andy Warhol: *Vesuvius* (1985, Napoli, Museo di Capodimonte)



Mostra al WeGIL di Roma (febbraio 2024)

After Andy Warhol: *Installazione autorizzata dalla Fondazione Warhol che riprodec le scultura dell'artista del 1964*

IL CENACOLO DI LEONARDO

Per vedere altre versioni de *The Last Supper di* Andy Warhol (1986)

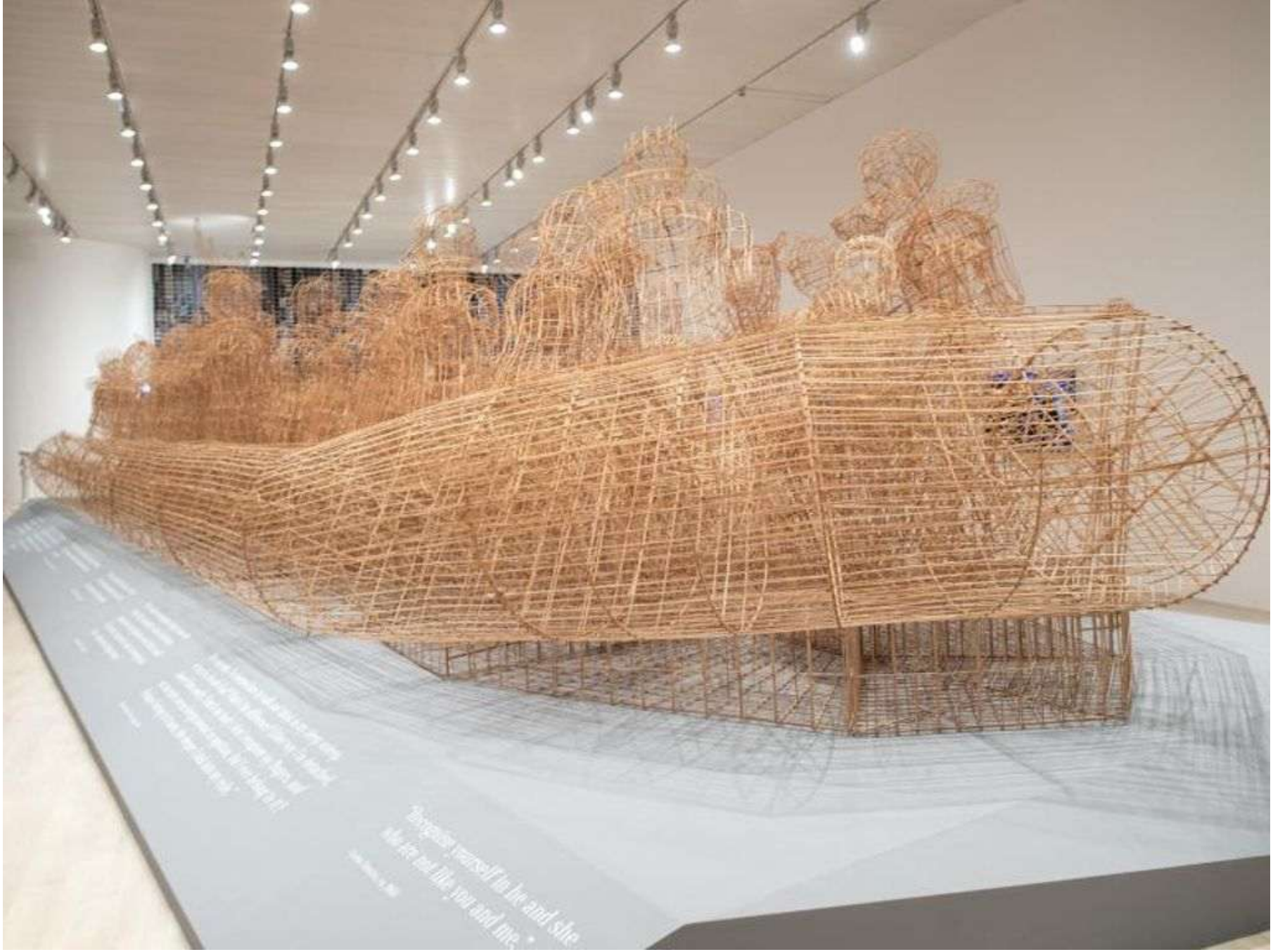
Ai WEIWEI (1957-)

Ai Weiwei leader e oppositore

Ai Weiwei: *Coloured Vases* (2010): pittura acrillica su antichi vasi cinesi.

Ai Weiwei con uno dei suoi Shan Hai Jing, sculture in bambù e seta, basate su creature mitologiche dell'omonimo testo cinese classico, una descrizione geografica e culturale, in parte favolistica, della Cina di oltre duemila anni fa. Courtesy Ai Weiwei Studio

Ai Weiwei: *Straight* (2008-2012, Düsseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen - 2019)



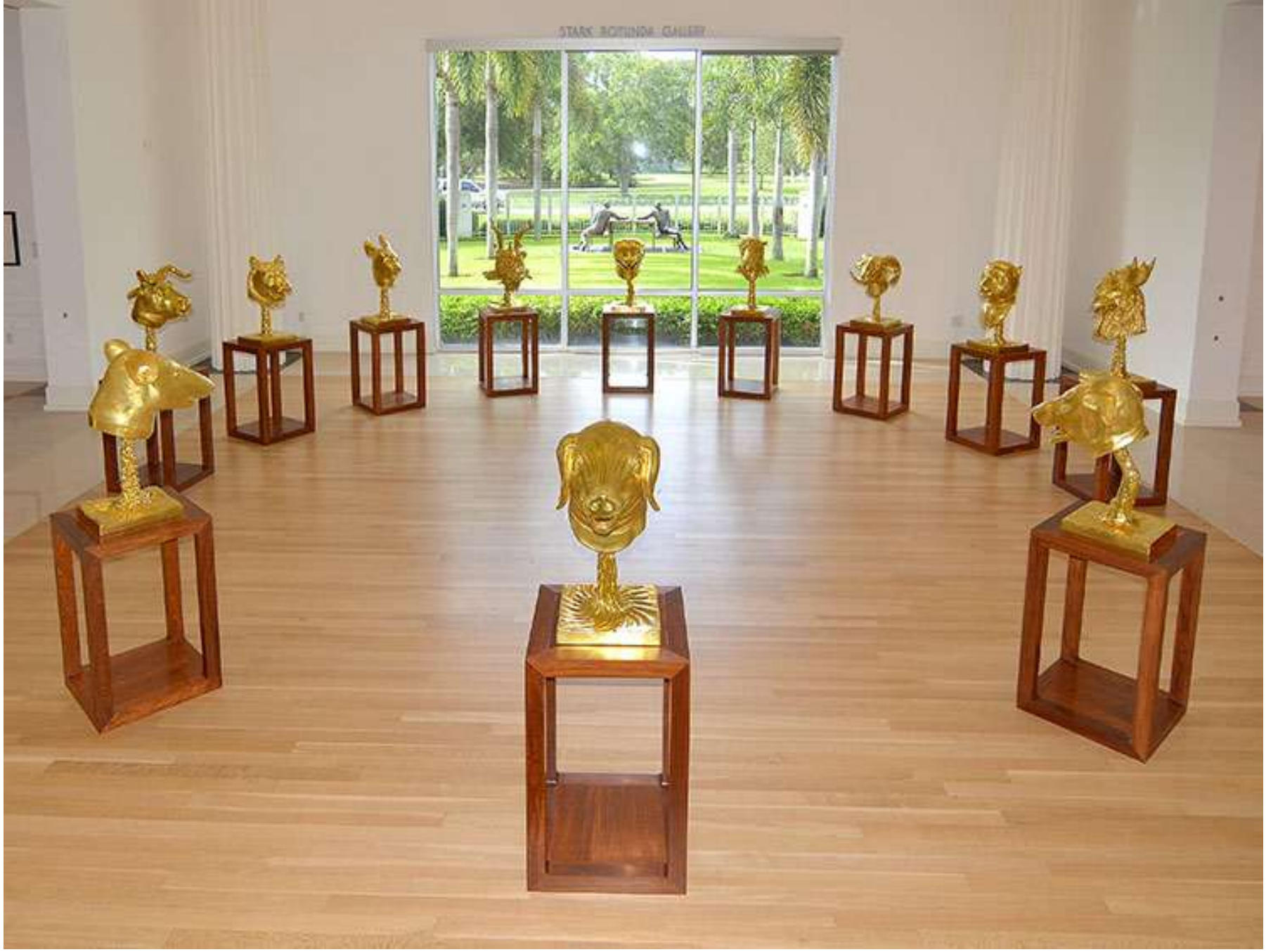
Ai Weiwei: *Life Cycle* (2008, Düsseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen - 2019)

Ai Weiwei: *Sunflower Seeds* (2010, Düsseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen - 2019)

Ai Weiwei con alcuni semi di girasole in porcellana dipinti a mano della maxi installazione *Sunflower Seeds (2010),* dove mostra l'antica abilità e la bellezza di 1.600 artigiani, che modellano e dipingono a mano cento milioni di semi di girasole in porcellana. È un esempio del suo controverso rapporto con la tradizione cinese (photo by Peter Macdiarmid/Getty Images - Courtesy Ai Weiwei Studio)

Ai Weiwei: film «*Human Flow*» (2017)

Ai Weiwei: film «*Human Flow*» (2017)



Ai Weiwei: *Circle of Animals/Zodiac Heads: Gold* (2019, Vero Beahc, Stark Rotunda)

Ai Weiwei: *Circle of Animals/Zodiac Heads* (2011, New York, la fontana davanti a The Plaza)

Ai Weiwei: *Circle of Animals/Zodiac Heads* (2011, California, The Donum Estate)