SCHIFANO COMUNQUE, QUALCOS'ALTRO 1958–1964

Studi della Bibliotheca Hertziana 13

a cura di Tanja Michalsky Tristan Weddigen

Responsabile della redazione Marieke von Bernstorff

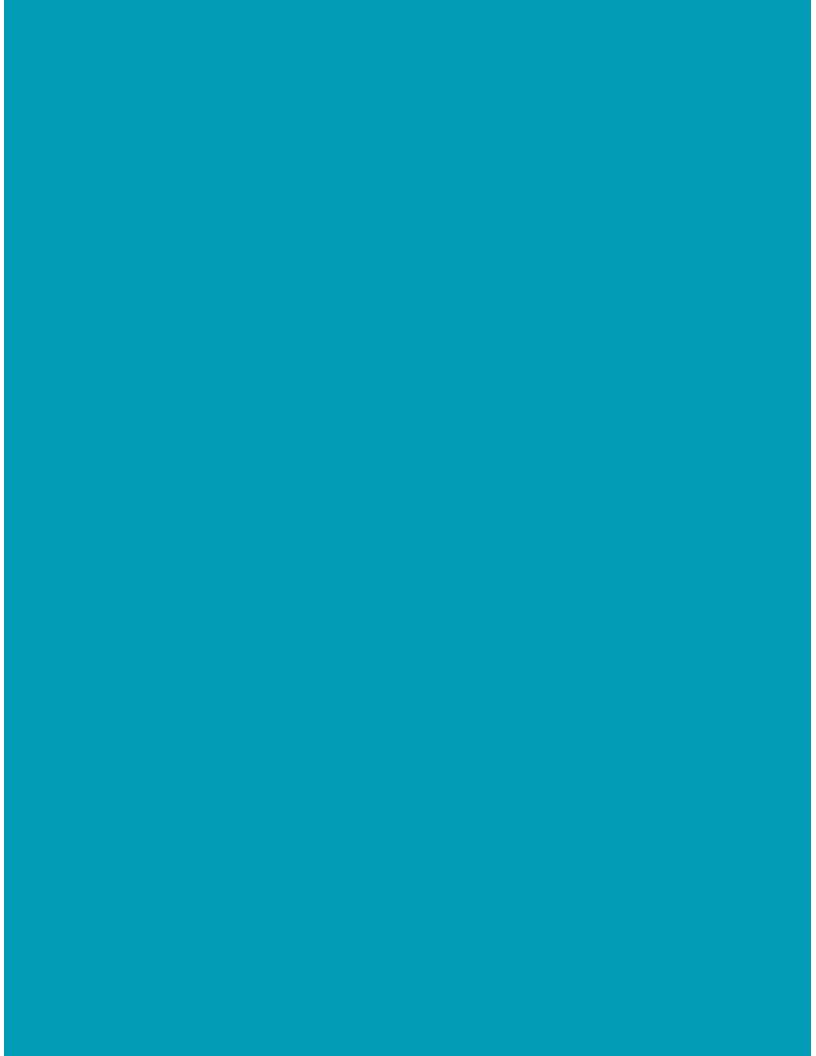
Si ringrazia

Sommario

15 1958–1960: gli esordi 17 re mostre ad Appia Antica 18 Appunti per una storia del quadro 19 che si fa oggetto 19 1960, o del monocromo 29 5 pittori Roma 60 29 Estate 1960: dal cemento al monocromo 29 Appunti per sé 20 1960, o del monocromo 30 Appunti per la storia di un immaginario italiano del secondo dopoguerra 47 Roma-Milano, il quadro-oggetto e la pittura di per sé 48 Smalto su carta intelata 49 Itelaio e la tela 40 Itelaio e la tela 41 Itelaio e la tela 41 Itelaio e la tela 42 Itelaio e la tela 43 Paintings by Schifano 44 Schifano sta lavorando molto bene e ti dirò che gli vendo parecchi quadrio 45 Roma-Milano, il quadro-oggetto e la pittura 46 Paintings by Schifano 47 Roma-Milano, il quadro-oggetto e la pittura 48 Tutto! 49 Appunti per una storia del quadro 40 Itelaio e la tela 40 Itelaio e la tela 51 La Tartaruga 52 Il telaio e la tela 53 Paintings by Schifano 54 Alla XXXII Biennale internazionale 55 d'arte di Venezia 40 La Tartaruga 56 La Tartaruga: imprese di una galleria internazionale a Roma 57 Monocromi, Grandi O, diapositive, segnali stradali, schermi 58 Civiltà (e inciviltà) dell'immagine 59 1962. Con Ileana Sonnabend: 40 una personale a Parigi 40 La Conclusioni 41 Schifano tra novità e continuità 42 Conclusioni 43 Conclusioni 44 Cuadri moderni ma non modernisti	7 8 12	Premesse Ragioni di un libro Ragioni di un titolo	98 103	The New Realists: storia di una Coca-Cola di Mario Schifano a New York Mario Schifano alla Ileana Sonnabend Galerie di Parigi: una mostra con un anno
che si fa oggetto 129 Modi moderni, temi antichi 132 Alla Galleria Odyssia: una mostra e un catalogo 5 pittori Roma 60 Estate 1960: dal cemento al monocromo Roma-Milano, il quadro-oggetto e la pittura di per sé 151 New York, New York 151 Smalto su carta intelata 151 1963–1964: Mario Schifano a New York 151 L'invenzione di una tecnica 160 «In quanto ai pittori, che vedevo molto importanti, mi sono ricreduto» 77 Carta e Vinavil 163 Paintings by Schifano 167 Alla XXXII Biennale internazionale d'arte di Venezia La Tartaruga 169 La Tartaruga: imprese di una galleria internazionale a Roma 170 La XXXII edizione, una Biennale tutta americana? e ti dirò che gli vendo parecchi quadri» 176 New York - Venezia, andata e ritorno 177 Monocromi, Grandi O, diapositive, segnali stradali, schermi 185 Civiltà (e inciviltà) dell'immagine 189 1962. Con Ileana Sonnabend: una collettiva a New York, una personale a Parigi 193 Bibliografia	15	Tre mostre ad Appia Antica	122	di ritardo
29 1960, o del monocromo 29 5 pittori Roma 60 137 Appunti per la storia di un immaginario italiano del secondo dopoguerra 148 Tutto! 151 New York, New York 151 Smalto su carta intelata 151 1963–1964: Mario Schifano a New York 152 Il telaio e la tela 153 Paintings by Schifano 154 Alla XXXII Biennale internazionale 155 Girl Tartaruga 156 Alla XXXII Biennale definitivamente orientata verso l'informazione attuale» 157 La Tartaruga: imprese di una galleria internazionale a Roma 158 (Schifano sta lavorando molto bene e ti dirò che gli vendo parecchi quadri» 159 (Viltà (e inciviltà) dell'immagine 160 (Viltà (e inciviltà) dell'immagine 161 (Schifano ta lavorando modernisti 163 (Viltà (e inciviltà) dell'immagine 164 (Vina Biennale definitivamente orientata verso l'informazione attuale americana? 159 (Viltà (e inciviltà) dell'immagine 160 (Viltà (e inciviltà) dell'immagine 170 (Viltà (e inciviltà) dell'immagine 180 (Viltà (e inciviltà) dell'immagine 180 (Viltà (e inciviltà) Bibliografia 180 (Viltà (e inciviltà) Bibliografia 180 (Viltà (e inciviltà) Bibliografia	23	·····	129	Modi moderni, temi antichi
47 Roma-Milano, il quadro-oggetto e la pittura di per sé 151 New York, New York 51 Smalto su carta intelata 51 1963–1964: Mario Schifano a New York 51 L'invenzione di una tecnica 62 Il telaio e la tela 63 Paintings by Schifano 65 Smalto 66 1961: pittura segnaletica alla Galleria 69 La Tartaruga: imprese di una galleria 69 La Tartaruga: imprese di una galleria 69 Internazionale a Roma 69 La Tartaruga: imprese di una galleria 69 La Tartaruga: internazionale orientata 69 La Tartaruga: imprese di una galleria 69 La XXXII Biennale internazionale 69 La XXXII edizione, una Biennale tutta 69 La XXXII edizione, una Biennale tutta 69 La XXXII edizione, una Diennale definitivamente orientata 69 La XXXII edizione, una Diennale definitiv	29	5 pittori Roma 60		e un catalogo Appunti per la storia di un immaginario
51Smalto su carta intelata1511963–1964: Mario Schifano a New York51L'invenzione di una tecnica160«In quanto ai pittori, che vedevo molto importanti, mi sono ricreduto»57Carta e Vinavil163Paintings by Schifano65Smalto167Alla XXXII Biennale internazionale d'arte di Venezia691961: pittura segnaletica alla Galleria La Tartaruga167«Una Biennale definitivamente orientata verso l'informazione attuale»69La Tartaruga: imprese di una galleria internazionale a Roma170La XXXII edizione, una Biennale tutta73«Schifano sta lavorando molto bene e ti dirò che gli vendo parecchi quadri»176New York – Venezia, andata e ritorno77Monocromi, Grandi O, diapositive, segnali stradali, schermi179Paesaggi, giardini, futurismi: la Biennale di Schifano tra novità e continuità85Civiltà (e inciviltà) dell'immagine186Quadri moderni ma non modernisti891962. Con Ileana Sonnabend: una collettiva a New York, una personale a Parigi193Bibliografia89Ileana Sonnabend e Leo Castelli:		Roma-Milano, il quadro-oggetto e la pittura	148	, 3
L'invenzione di una tecnica Il telaio e la tela Il telaio e la tela Tartaruga 160 «In quanto ai pittori, che vedevo molto importanti, mi sono ricreduto» 163 Paintings by Schifano 164 Alla XXXII Biennale internazionale d'arte di Venezia La Tartaruga 165 (Una Biennale definitivamente orientata verso l'informazione attuale» 166 La Tartaruga: imprese di una galleria internazionale a Roma 170 La XXXII edizione, una Biennale tutta americana? «Schifano sta lavorando molto bene e ti dirò che gli vendo parecchi quadri» 176 New York – Venezia, andata e ritorno 177 Monocromi, Grandi O, diapositive, segnali stradali, schermi 185 Civiltà (e inciviltà) dell'immagine 186 Quadri moderni ma non modernisti 187 Conclusioni 188 Conclusioni 189 Conclusioni			151	New York, New York
Il telaio e la tela importanti, mi sono ricreduto»	51	Smalto su carta intelata	151	1963–1964: Mario Schifano a New York
65 Smalto 167 Alla XXXII Biennale internazionale 69 1961: pittura segnaletica alla Galleria La Tartaruga 167 «Una Biennale definitivamente orientata verso l'informazione attuale» internazionale a Roma 170 La XXXII edizione, una Biennale tutta americana? e ti dirò che gli vendo parecchi quadri» 176 New York – Venezia, andata e ritorno 177 Monocromi, Grandi O, diapositive, segnali stradali, schermi 179 Paesaggi, giardini, futurismi: la Biennale di Schifano tra novità e continuità 170 La XXXII edizione, una Biennale tutta 171 New York – Venezia, andata e ritorno 172 Paesaggi, giardini, futurismi: la Biennale di Schifano tra novità e continuità 173 Civiltà (e inciviltà) dell'immagine 174 New York – Venezia, andata e ritorno 175 Paesaggi, giardini, futurismi: la Biennale di Schifano tra novità e continuità 176 Cuadri moderni ma non modernisti 177 Paesaggi, giardini, futurismi: la Biennale di Schifano tra novità e continuità 178 Conclusioni 179 Paesaggi, giardini, futurismi: la Biennale di Schifano tra novità e continuità 179 Paesaggi, giardini, futurismi: la Biennale di Schifano tra novità e continuità 179 Paesaggi, giardini, futurismi: la Biennale di Schifano tra novità e continuità 179 Paesaggi, giardini, futurismi: la Biennale di Schifano tra novità e continuità 179 Paesaggi, giardini, futurismi: la Biennale d'arte di Venezia 170 La XXXII edizione, una Biennale 170 La XXII edizione, una Biennale 170 La XXII ediz			160	·
1961: pittura segnaletica alla Galleria La Tartaruga 167 «Una Biennale definitivamente orientata verso l'informazione attuale» internazionale a Roma 170 La XXXII edizione, una Biennale tutta americana? e ti dirò che gli vendo parecchi quadri» 176 New York – Venezia, andata e ritorno 177 Monocromi, Grandi O, diapositive, segnali stradali, schermi 179 Paesaggi, giardini, futurismi: la Biennale di Schifano tra novità e continuità 180 Cuadri moderni ma non modernisti 181 Conclusioni 182 Conclusioni 183 Bibliografia 184 Bibliografia 185 Bibliografia			163	Paintings by Schifano
La Tartaruga 69 La Tartaruga: imprese di una galleria verso l'informazione attuale» 170 La XXXII edizione, una Biennale tutta 73 «Schifano sta lavorando molto bene e ti dirò che gli vendo parecchi quadri» 74 Monocromi, <i>Grandi O</i> , diapositive, segnali stradali, schermi 75 Civiltà (e inciviltà) dell'immagine 176 New York – Venezia, andata e ritorno 177 Paesaggi, giardini, futurismi: la Biennale di Schifano tra novità e continuità 186 Quadri moderni ma non modernisti 187 Conclusioni 188 Conclusioni 189 Conclusioni 189 Ileana Sonnabend e Leo Castelli:			167	Alla XXXII Biennale internazionale
69 La Tartaruga: imprese di una galleria verso l'informazione attuale» 170 La XXXII edizione, una Biennale tutta americana? «Schifano sta lavorando molto bene e ti dirò che gli vendo parecchi quadri» 176 New York – Venezia, andata e ritorno 177 Monocromi, <i>Grandi O</i> , diapositive, segnali stradali, schermi 179 Paesaggi, giardini, futurismi: la Biennale di Schifano tra novità e continuità 180 Civiltà (e inciviltà) dell'immagine 181 Conclusioni 182 Conclusioni 183 Bibliografia 184 Bibliografia	69	1961: pittura segnaletica alla Galleria		
 «Schifano sta lavorando molto bene e ti dirò che gli vendo parecchi quadri» Monocromi, <i>Grandi O</i>, diapositive, segnali stradali, schermi Civiltà (e inciviltà) dell'immagine 186 Quadri moderni ma non modernisti 189 Conclusioni una collettiva a New York, una personale a Parigi Ileana Sonnabend e Leo Castelli: 	69	_	167	
e ti dirò che gli vendo parecchi quadri» 77 Monocromi, <i>Grandi O</i> , diapositive, segnali stradali, schermi 85 Civiltà (e inciviltà) dell'immagine 176 New York – Venezia, andata e ritorno 179 Paesaggi, giardini, futurismi: la Biennale di Schifano tra novità e continuità 186 Quadri moderni ma non modernisti 189 Conclusioni 189 Conclusioni 193 Bibliografia 193 Bibliografia	73		170	
 Monocromi, Grandi O, diapositive, segnali stradali, schermi di Schifano tra novità e continuità Civiltà (e inciviltà) dell'immagine 186 Quadri moderni ma non modernisti 1962. Con Ileana Sonnabend: una collettiva a New York, una personale a Parigi Ileana Sonnabend e Leo Castelli: 			176	New York – Venezia, andata e ritorno
85 Civiltà (e inciviltà) dell'immagine 186 Quadri moderni ma non modernisti 89 1962. Con Ileana Sonnabend: una collettiva a New York, una personale a Parigi 193 Bibliografia 89 Ileana Sonnabend e Leo Castelli:	77	Monocromi, Grandi O, diapositive,	179	Paesaggi, giardini, futurismi: la Biennale
una collettiva a New York, una personale a Parigi 193 Bibliografia 89 Ileana Sonnabend e Leo Castelli:	85	•	186	
 una personale a Parigi 193 Bibliografia 89 Ileana Sonnabend e Leo Castelli: 	89		189	Conclusioni
89 Ileana Sonnabend e Leo Castelli:		•	193	Bibliografia
	89		. 50	g
	30	avventura di due galleristi a cavallo		

dell'oceano Atlantico

Premesse

Mario Schifano, ultimo 'pittore pittore' della sua generazione, impegnato nella pratica del dipingere mentre l'arte italiana prendeva la via della smaterializzazione dell'opera, è un artista per il quale le categorie del personaggio, della leggenda, della biografia – tormentata, romanzata, maledetta – hanno prevalso, per molto tempo, su una considerazione meditata delle opere.

Questa pubblicazione – nata originariamente dalle ricerche condotte per la mia tesi di dottorato – propone, al contrario, uno studio scientifico e filologico dello Schifano pittore, ponendo il fuoco sul frangente cronologico degli inizi, sfolgoranti, della sua produzione artistica: gli anni compresi tra il 1958, data del suo esordio espositivo, e il 1964, momento della sua prima partecipazione a una Biennale veneziana¹.

L'idea di studiare la pittura di un solo autore contemporaneo, in un lasso di tempo così concentrato, nasce dall'esigenza di tornare ad affrontare le questioni di storia dell'arte italiana dell'avanzato secondo dopoguerra con un taglio monografico concentrato, in maggior misura, sulle opere. Questa necessità deriva, *in primis*, dalla constatazione di come gli anni Sessanta italiani siano stati finora studiati per lo più con un'attenzione rivolta alle poetiche, ai gruppi, ai conseguenti schemi interpretativi della coeva critica militante. Per tale motivo lo scopo con cui si è condotta questa ricerca è stato, al contrario, quello di studiare la sola produzione di Mario Schifano avendo, come priorità, alcune questioni legate esclusivamente al suo lavoro e alla sua poetica.

Ciò non ha significato, ovviamente, una chiusura nei confronti di quanto, in quegli stessi anni, avveniva a Roma, in Italia, in Europa o negli Stati Uniti, ma ha certamente provocato uno slittamento di attenzione, con il focus ultimo delle ricerche puntato sul concreto dipanarsi del suo lavoro di pittore.

La monografia è sembrata, perciò, lo strumento migliore per scardinare alcuni meccanismi tipici della storiografia artistica degli stessi anni Sessanta, periodo che da subito ebbe la tendenza ad 'autoteorizzarsi' e 'autostoricizzarsi', come dimostrano, *in primis*, le tante riviste d'avanguardia prodotte a quell'epoca².

Non va poi nemmeno sottovalutata l'attitudine, ancora attuale, per la quale molti degli studi su quegli anni rappresentano, di fatto, il frutto del lavoro e delle ricerche degli stessi protagonisti che li vissero in prima persona, in una tendenza che vede il

¹ Gastaldon 2014a.

² Sul ruolo fondamentale delle riviste nel panorama artistico italiano degli anni Sessanta si vedano Maffei/Peterlini 2005 e i numeri monografici dedicati al progetto FIRB, *Diffondere la cultura visiva* 2014 e 2016; *Art Periodicals as Iconic Media* 2016 e 2017.

prevalere della visione militante sui processi di studio scientifico e di storicizzazione, portati avanti da ricercatori appartenenti a nuove generazioni³.

Per tutti questi motivi seguire, passo dopo passo, l'evoluzione di un singolo artista è parso uno stratagemma utile a mettere in crisi l'impermeabilità di definizioni che apparivano, troppo spesso, come inespugnabili compartimenti stagni. L'aderenza alle opere, poi, è sembrato l'unico modo per tornare a dare loro la giusta importanza, evitando la tentazione di interpretarle, ancora una volta, come semplici giustificazioni di un ragionamento più ampio.

Il risultato finale di questo inedito lavoro passa così per la restituzione di un Mario Schifano meno personaggio e più artista, il cui valore sta nella coerenza, tempestività e autonomia delle proprie scelte, oltre che nella felicità istintiva della sua pittura.

Ragioni di un libro

Il lavoro di Mario Schifano ha indubbiamente suscitato, nei decenni passati, un notevole interesse di pubblico, critica e collezionismo: numerosissime sono infatti le mostre che, nel tempo, gli sono state dedicate, prima e dopo la sua scomparsa⁴.

Quasi tutti i cataloghi che trattano del lavoro di Schifano – principali fonti bibliografiche recenti sul pittore – sono però di carattere piuttosto divulgativo: stampati in occasione di mostre, prevedono per lo più l'intervento e il contributo esclusivo di personalità che erano vicine – professionalmente, ma non solo – al pittore stesso, quand'egli era ancora in vita.

In egual misura, le pubblicazioni monografiche dedicate all'artista – *in primis* la biografia di Luca Ronchi del 2012 – si affidano troppo spesso alla semplice narrazione mnemonica, in prima persona, di fatti salienti da parte dei protagonisti di quegli stessi anni: critici militanti attivi all'epoca, galleristi, amici e conoscenti, a vario titolo, dello stesso Schifano, senza verificare, per via documentaria e filologica, la veridicità e correttezza di quanto affermato in queste testimonianze orali⁵.

In aggiunta, non esiste nemmeno, al momento attuale, un catalogo ragionato dell'opera del pittore⁶.

Nonostante il grande interesse attorno alla figura di Mario Schifano, dunque, all'inizio delle mie ricerche numerosi erano i punti fondamentali non ancora chiariti

Osservava a questo proposito con grande intelligenza il critico Maurizio Calvesi, già nel 1974, «sulla pittura di Mario Schifano, sarei portato a scrivere più come testimone che una ennesima volta come critico; che cosa furono i monocromi, ad esempio, nel 1960 e 1961, non può essere detto solo in termini di critica o filologia comparata», Calvesi 1974, p. VII.

Si vedano, come semplice esempio di quanto affermato, le seguenti mostre: Schifano. Opere 1957–1997 (Schifano 1998); Schifano 1960–1964. Dal monocromo alla strada (Schifano 1960–1964 2005); Schifano 1964–1970. Dal paesaggio alla TV (Schifano 1964–1970 2006); Schifano 1934–1998 (Schifano 1934–1998 2008). In questo senso, Schifano rappresenta una virtuosa eccezione tra gli artisti della cosiddetta Scuola di Piazza del Popolo: il lavoro della maggior parte dei suoi compagni d'avventura, come Franco Angeli e Tano Festa, è stato infatti fin troppo trascurato sia dagli studi che nelle occasioni espositive, anche se nuove pubblicazioni stanno valorizzando questi nomi; a tal proposito si vedano infatti Franco Angeli 2017; Cesare Tacchi 2018; Francesconi 2018.

Ronchi 2008; Ronchi 2012; Mancini Ronchi 2014. In particolare, nella più recente biografia (Ronchi 2012) convivono, nelle pagine del medesimo volume, versioni diverse – spesso contraddittorie e contrastanti – di una stessa vicenda, anche per ciò che riguarda basilari dati di cronologia.

La pubblicazione di un catalogo ragionato è pubblicizzata come imminente nel sito dell'Archivio Mario Schifano, dove si legge infatti: «L'Archivio, dopo un lavoro durato oltre quattordici anni, è in procinto di editare cataloghi ragionati relativi ad ogni decennio della produzione artistica di Mario Schifano», URL: http://www.marioschifano.it/archivio.php (accesso 27.10. 2020). Si deve inoltre tenere a mente che Schifano non fu un artista propenso a conservare la propria storia e catalogare la propria opera o i propri documenti. In aggiunta, egli evitò quasi sempre di prender parte a una teorizzazione del proprio lavoro, rinunciando a pubblicare dichiarazioni di poetica e rifiutandosi quasi sempre di rilasciare interviste, se non in una fase più tarda della sua carriera. A oggi esiste solo uno Studio metodologico riguardante la catalogazione informatica dei dati relativi alle opere di Mario Schifano presenti presso la «Fondazione M.S. Multistudio», pubblicazione fragile nelle premesse e che non costituisce strumento di autenticazione delle opere del pittore, cfr. Studio metodologico 2007.

a proposito del suo lavoro, tra cui alcuni di natura piuttosto basilare, quali quelli legati a certe sue fondamentali vicende biografiche. La data, cruciale, del suo primo viaggio in America era per esempio da sempre sospesa tra il 1962 – anno della sua partecipazione alla storica mostra della Sidney Janis Gallery di New York, *The New Realists* – e il 1963. Allo stesso modo, poco chiari erano i termini del rapporto lavorativo intrattenuto dal pittore con lleana Sonnabend, importante gallerista americana giunta in Europa nel 1961, con cui Schifano avrebbe avuto un contratto di esclusiva per alcuni mesi⁷.

Anche sul fronte delle singole opere e dei vari nuclei lavorativi realizzati da Schifano erano presenti gravi lacune. Aggirato il problema dei falsi e delle retrodatazioni facendo semplicemente ricorso a opere documentate e databili con sicurezza, rare erano, in realtà, le date certe.

Diverse mostre, più o meno cardinali nelle vicende espositive dell'artista, erano poi poco o per nulla documentate: risultava infatti difficile anche il solo tentativo di formulare un'ipotesi su quali opere – nello specifico o per tipologia – potessero essere state esposte in quelle occasioni. Era il caso, per esempio, delle mostre d'esordio di Schifano, quelle tenutesi alla Galleria Appia Antica tra 1958 e 1959, ma anche della collettiva *5 pittori Roma 60*, organizzata nel 1960 alla Salita⁸, e delle personali del 1961 alla Tartaruga, del 1963 alla parigina lleana Sonnabend Galerie e del 1964 alla sede newyorkese della Galleria Odyssia.

La via del documento, dell'archeologia del contemporaneo, è parsa così la più utile per fronteggiare la maggior parte di queste lacune, come per esempio il dilagare di testimonianze orali di protagonisti dell'epoca che costituivano troppo spesso, come anticipato, l'unica fonte d'informazione disponibile. Queste testimonianze, per quanto fondamentali e preziosissime, soffrivano da un lato, spesso, di imprecisione – nei nomi, nelle date, nell'individuazione delle opere esposte in precise occasioni – e dall'altro di poter essere – più o meno volontariamente – tendenziose, soprattutto quando riportate da critici che all'epoca dei fatti operavano secondo logiche di vera e propria militanza.

Questo metodo ha permesso dunque di fissare, con certezza, alcune date di fondamentale importanza, dirimenti per qualsiasi ulteriore discorso d'interpretazione più interdisciplinare. Si è così riusciti a stabilire, solo per citare un esempio, l'anno di realizzazione della prima *Propaganda* con il logo della Coca-Cola, dipinta da Schifano, consentendo di collocare finalmente la ricerca del pittore in una condizione di maggior indipendenza e autonomia rispetto ai fenomeni della coeva pop art americana.

Lo spostamento, avanti o indietro, di alcune datazioni cruciali ha così permesso di riordinare e ricostruire, il più possibile, la produzione pittorica di Schifano. Il risultato, un'opera dopo l'altra, pare dimostrare come il lavoro del pittore fosse, in realtà, meno eclettico di quello che si è sempre pensato, e come la sua ricerca pittorica fosse anzi caratterizzata da una forte coerenza interna. Questo riordino ha infatti restituito uno Schifano costantemente impegnato in una ricerca estremamente compatta negli sviluppi, dove le premesse pittoriche, sviscerate con grande intelligenza, venivano portate avanti fino a trarne le logiche conseguenze, che stavano a loro volta alla base di sviluppi approfonditi nelle successive opere.

Su queste premesse, la ricerca è poi proseguita affrontando quesiti di più ampio respiro. Uno dei nuclei centrali dell'indagine ha riguardato, per esempio, il rapporto della pittura di Mario Schifano con i modelli americani che giungevano in Italia attraverso esposizioni e pubblicazioni⁹. Ciò ha reso indispensabile l'analisi dei sistemi di circolazione di esempi pittorici internazionali in Italia (e a Roma più nello specifico),

RAGIONI DI UN LIBRO 9

⁷ Alcuni primi risultati delle mie ricerche di dottorato su questo tema sono convogliati in Gastaldon 2015a

⁸ Su questa mostra si vedano Casini 2012; Fergonzi 2013; Francesconi 2015.

⁹ Le mie ricerche su questi temi sono proseguite oltre la mia tesi di dottorato e confluite in Gastaldon 2014b; Gastaldon 2016; Gastaldon 2017.

quali le rassegne periodiche – Biennale di Venezia *in primis* –, l'attività delle riviste di settore – tra militanza, sistema ed esoeditoria –, l'organizzazione di mostre in istituzioni pubbliche e private – tra presenze e assenze, tempismi e ritardi.

Un secondo punto, di fondamentale importanza, ha riguardato l'analisi della materialità delle opere di Mario Schifano. Grazie al supporto di studi specifici realizzati da esperti nel restauro di opere d'arte contemporanea, è stato possibile tracciare una storia delle materie e delle tecniche utilizzate dal pittore nelle prime fasi della sua carriera. Queste sue preferenze sono state studiate da un lato in riferimento al percorso individuale dell'artista, dall'altro in relazione alla contemporaneità storica in cui egli agiva. Le sue scelte tecniche sono state infatti analizzate in rapporto alla formulazione e messa in commercio di nuovi e «moderni» materiali quali il Vinavil, i pigmenti acrilici, gli smalti industriali. In aggiunta, si è raffrontato l'uso schifaniano di questi materiali con quello di altri artisti, più o meno coevi, tra cui Pablo Picasso, Giuseppe Uncini, Enrico Castellani, Mimmo Rotella, Fabio Mauri, Franz Kline, Jasper Johns e così via.

Avendo Mario Schifano lavorato – per molti anni – con immagini e modalità tratte dal mondo dei mass media – per vicinanza e/o opposizione – è stato inevitabile l'inserimento in questa ricerca di riflessioni incentrate sulla nascita e lo sviluppo della cosiddetta (società dell'immagine) nell'Italia del secondo dopoguerra. A tale scopo si sono dunque analizzati i principali canali di divulgazione di immagini popolari dell'epoca – cinema, cartelloni pubblicitari, riviste patinate, diffusione di apparecchi televisivi – senza tralasciare l'avvento della segnaletica stradale, rivoluzione che è risultata di fondamentale importanza nelle ricerche di Mario Schifano.

Questo volume si apre dunque con un capitolo dedicato agli esordi del pittore, troppo spesso dimenticati dalla storiografia, che ha più frequentemente preferito indagare la pittura di Schifano solo a partire dalla sua produzione monocroma. Anche assecondando le più tarde volontà dello stesso artista, la maggior parte dei critici ha finito infatti per trascurare le sperimentazioni più dichiaratamente informali, nonché i primi tentativi con il cemento del biennio 1958-1959, come apertamente dichiarato per esempio da Marco Meneguzzo in apertura alla sua monografia del 1982: «di fatto, la sua pittura nasce nel 1960. [...] Del 1959 è la sua prima mostra in senso cronologico, ma la prima esposizione della «sua» pittura è nel 1960, alla Galleria La Salita» 10. Attraverso le ricerche in alcuni archivi da un lato, lo spoglio dei periodici del tempo dall'altro, si sono così potute ricostruire sia le date di produzione, sia la storia espositiva di alcune opere degli esordi di Schifano, restituendo parallelamente una certa tridimensionalità al rapporto, fondamentale, con il critico Emilio Villa. In questa sede si è poi anche affrontato un tema cruciale per l'arte italiana e internazionale di fine anni Cinquanta: l'indagine sempre più serrata sullo statuto del quadro, che da semplice (finestra) dipinta e bidimensionale iniziava ad aprirsi sempre più ai paradigmi della tridimensionalità e dell'oggettualità.

Nel secondo capitolo si è presa in esame la questione teorica della svolta monocroma della pittura di Schifano, in direzione di una ribadita ricerca sul paradigma del quadro-oggetto di significato sempre più autoreferenziale. Il passaggio dai *Cementi* ai monocromi, di fondamentale importanza per il pittore, è stato dunque qui approfondito attraverso una ricostruzione della celeberrima collettiva 5 pittori Roma 60 e per il tramite di una riflessione sull'asse Roma-Milano, tenuto brevemente in piedi proprio dalle indagini sullo statuto dell'opera d'arte e sulla opittura di per séo condotte da Schifano, Uncini, Festa, Lo Savio, Angeli a Roma, Manzoni, Castellani e Bonalumi a Milano.

Il terzo capitolo rappresenta un affondo sul tema fondamentale dell'invenzione di Schifano di una nuova tecnica per la sua pittura monocroma. L'analisi dei processi e delle ragioni che stanno dietro alla realizzazione degli «smalti su carta intelata» hanno infatti portato alla luce elementi cruciali per una corretta interpretazione del lavoro di

¹⁰ Meneguzzo 1982, p. 13.

Schifano, sia sul fronte della sua indagine della «pittura di per sé», che sulla sua intenzione di collocarsi consapevolmente in un contesto di modernità e aggiornamento, anche sotto il profilo tecnico. Queste mie riflessioni sono state rese possibili grazie alla generosa condivisione di ricerche scientifiche condotte da restauratori specializzati in arte contemporanea.

Con il quarto capitolo l'indagine si è addentrata in una ricostruzione della seconda mostra personale di Schifano: quella del 1961 allestita alla Galleria La Tartaruga di Plinio De Martiis. Dopo aver dimostrato come questo spazio espositivo rappresentasse un luogo di scambio internazionale nella Roma di inizio decennio – in particolare grazie alla collaborazione transoceanica con il gallerista newyorkese Leo Castelli –, le domande di ricerca si sono concentrate sulla svolta sempre più (segnaletica) e (fotografica) della pittura monocroma dell'artista e sulle ragioni, formali ma anche sociologiche, che l'avevano potuta causare. Entra dunque qui in gioco una prima, inevitabile riflessione sul tema della società dell'immagine e dei linguaggi dei mass media, paradigmi che rappresenteranno, da quel momento in poi, i veri cardini della ricerca del pittore.

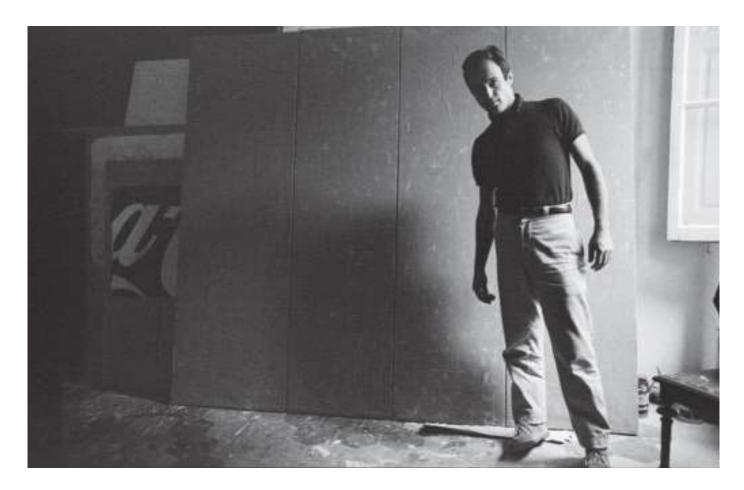
Nel quinto capitolo si è analizzato il primo tentativo di Schifano di collocare sia la propria pittura che la propria carriera a un livello sempre più internazionale. Sullo sfondo del rapporto dell'artista con la gallerista lleana Sonnabend si sono infatti qui studiate la partecipazione di Schifano alla celeberrima collettiva newyorkese *The New Realists* e l'organizzazione della sua prima personale oltreconfine. Una ricostruzione della monografica dell'artista alla Sonnabend Galerie di Parigi ha poi permesso di gettare nuova luce sulla produzione pittorica cui Schifano si è dedicato nel 1962, datando così con certezza il suo ritorno all'immagine e il ricorso ai primi loghi commerciali. Il riordino, filologico e cronologico, tra le opere di questo periodo risulta decisivo perché dimostra una certa solida autonomia di ricerca dell'artista nei confronti di altri modelli internazionali e giustifica anche la coeva lettura critica in chiave neodada della sua pittura.

Dopo aver discusso i motivi del «divorzio» con lleana Sonnabend, nel sesto capitolo si è proceduto analizzando il nuovo rapporto professionale di Schifano con la Galleria Odyssia di Roma, che decretò l'accesso del pittore a un contesto espositivo meno sperimentale, perché più commerciale. Un attento esame della personale del 1963 *Tutto. Schifano* ha messo poi in risalto i motivi alla base di una sua ulteriore svolta pittorica: una sempre maggiore maturità – anagrafica e artistica – ha consentito infatti a Schifano di proseguire la sua ricerca «sociologica» e d'immagine sui linguaggi dei mass media, riducendo però ulteriormente l'influenza esercitata dai coevi artisti americani, in direzione della formulazione di una pop art sempre più italiana, fondata sulla scelta di temi di identità culturale e nazionale.

Il settimo è un capitolo dedicato a una delle esperienze fondanti per la carriera schifaniana: il suo primo viaggio americano. Aspetto dirimente per un corretto collocamento della produzione del pittore su un piano di autonomia rispetto alle ricerche d'immagine statunitensi, la datazione di questo viaggio oscillava, da sempre, tra la fine del 1962 e il 1963. Grazie all'analisi di epistolari emersi in anni recenti è stato dunque finalmente possibile stabilire con certezza come Schifano fosse partito per New York nel dicembre 1963, stabilendo lì un *network* con artisti neodada e pop quali Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Jim Dine e Andy Warhol. Nella primavera del 1964 si tenne una sua personale nella sede americana della Galleria Odyssia che, come si è stabilito qui per la prima volta, esponeva gli iniziali esempi di opere futuriste realizzate da Schifano proprio a New York.

L'ottavo e ultimo capitolo ricostruisce infine la partecipazione del pittore alla sua prima Biennale: momento di consacrazione della sua carriera di giovane artista, oscurato forse dalla troppa attenzione riservata dalla critica, *in primis* italiana, agli esponenti della pop art americana. Come si è potuto qui stabilire analizzando diverse fonti documentarie, le tre tele esposte da Schifano in quest'occasione erano state realizzate durante il suo soggiorno newyorkese e testimoniavano la nuova linea intrapresa dalla sua ricerca pittorica.

RAGIONI DI UN LIBRO 11

Ragioni di un titolo

Mario Schifano non ha rilasciato, nel corso degli anni oggetto del mio studio, interviste degne di nota, e tanto meno ha pubblicato testi teorici e dichiarazioni di poetica¹¹.

Nell'archivio di Maurizio Calvesi – critico tra i primi a lavorare con l'artista – è però emerso un foglio sciolto recante, a macchina, una brevissima dichiarazione di poetica: «suggerito dalla memoria lo comincio; sapendolo già, lo elaboro; usando sopra la superficie: colla, carta, smalto. Lavorando copro tutto: a volte è giallo, a volte è nero, oppure bianco e blu, o rosso; infine come per dargli un nome ed accettarlo ci segno una cifra, a volte. Questo è il mio quadro, non so se frattura con il gusto corrente; per me, comunque, qualcos'altro»¹².

Il titolo di questo libro prende dunque a prestito quella che è, di fatto, l'unica definizione – databile ai primissimi anni Sessanta e a noi nota – proposta da Mario Schifano quale chiave di lettura della propria ricerca pittorica.

L'espressione «qualcos'altro» – che è stata utilizzata dallo stesso pittore anche come titolo di un suo monocromo del 1962 (fig. 1) – vuole certamente segnalare come l'operazione da lui perpetrata sia una proposta di rottura, di riscrittura della pittura così come conosciuta e frequentata fino a quel momento.

L'augurio è però, parallelamente, che il presente volume possa in egual misura rappresentare un modo (altro) di affrontare l'opera di questo artista romano, troppo a lungo trattato come un (personaggio), geniale e sregolato, alla cui spontaneità e piacevolezza pittorica potessero essere riferite, erroneamente, tutte le ragioni della sua ricerca.

Emblematica della reticenza di Schifano a parlare del proprio lavoro è la pubblicazione, nel catalogo della sua importante retrospettiva del 1974, di una lista di venti domande ideate dallo scrittore Alberto Moravia e rimaste inevase dall'artista, cfr. Moravia 1974.

1. Mario Schifano nel suo studio davanti all'opera *Qualcos'altro*, Roma 1962

¹² Schifano, dichiarazione di poetica [s.d.], CSMCAM, Archivio Maurizio Calvesi.

Questo libro deve la sua realizzazione alla collaborazione e all'aiuto di tante persone e istituzioni che hanno creduto nel mio progetto. Il primo ringraziamento va dunque alla Bibliotheca Hertziana - Istituto Max Planck per la storia dell'arte e al suo Comitato editoriale, che mi hanno dato la possibilità di trasformare la mia tesi di dottorato in una monografia ora a disposizione della comunità scientifica. Sono particolarmente grata a Tanja Michalsky, Tristan Weddigen e Marieke von Bernstorff per la grande fiducia e i preziosi consigli, e per la fondamentale collaborazione al gruppo della redazione, specialmente Mirjam Neusius e Caterina Scholl, e a Mara Freiberg Simmen. Parimenti la mia sincera riconoscenza va all'editore Dario Cimorelli e alla squadra di Silvana Editoriale, e in particolare a Sergio Di Stefano, Fabiola Beretta, Giacomo Merli e Serena Parini.

La Bibliotheca Hertziana – Istituto Max Planck per la storia dell'arte ha rappresentato per me una casa e un luogo di crescita personale e professionale, ricaduta anche in questo volume; qui ho avuto la fortuna di incontrare un'incredibile comunità scientifica cui vanno il mio affetto e la mia gratitudine. A Marica Antonucci e Maria Bremer devo poi instancabili momenti di confronto: la loro generosità e passione saranno qualcosa che porterò sempre con me.

Ha contribuito a questa pubblicazione anche la Fondazione Ado Furlan, di cui ringrazio i membri del Consiglio di amministrazione e del Direttivo e, in particolare, la professoressa Furlan, che ha dimostrato ancora una volta fiducia nei miei progetti.

Un doveroso ringraziamento è poi indirizzato anche all'Archivio Mario Schifano e a tutti i componenti del suo Comitato scientifico. Questa monografia prende avvio dalle ricerche da me condotte nel corso del mio dottorato di ricerca in storia dell'arte, svoltosi tra il 2011 e il 2014 presso l'Università degli Studi di Udine. Per questo motivo voglio ringraziare tutti i membri di quel Consiglio di dottorato, *in primis* i miei supervisori Flavio Fergonzi e Alessandro Del Puppo, che hanno sempre dimostrato grande disponibilità e generosità.

Per il confronto e la condivisione di idee e fonti, devo un ringraziamento speciale anche a Flaminia Allvin, Emiliano Antonelli, Elisabetta Barisoni, Carmen Belmonte, Silvia Bignami, Giovanni Casini, Lara Conte, Marina Dacci, Giuseppe Di Natale, Maddalena Disch, Elisa Francesconi, Laura Iamurri, Giulia Lotti, Iolanda Ratti, Francesco Tedeschi ed Elena Volpato. Per il loro tempo prezioso e per aver scelto di aprire i loro (cassetti dei ricordi) per me, tutta la mia gratitudine va poi a Maurizio Calvesi, Mario Diacono, Luisa Laureati, Augusta Monferini, Domenico Mancini e Odyssia Skouras. Una grande amica che, fin dal primo giorno, ha condiviso con me le sue conoscenze, è stata Daniela Lancioni: a lei, Pietro e Gianni va il mio affetto e un profondo senso di gratitudine.

Per il costante aiuto e per la generosa disponibilità, voglio ringraziare moltissimo anche Mariarosa Mariech e tutti gli amici della biblioteca del MART di Rovereto. L'analisi tecnico-scientifica di alcune opere di Schifano è stata resa possibile grazie alla larga condivisione e collaborazione con Davide Bussolari, Gianbattista Contini, Barbara Lavorini e Sara Piccinini, cui sono sinceramente riconoscente. Un grazie speciale, per il tempo, i consigli e tutto il resto va a Maria Grazia Messina. Mio instancabile lettore è stato Denis Viva: è ai nostri anni insieme che dedico questo libro.

RAGIONI DI UN TITOLO 13