

Il restauratore nell'arte contemporanea

piccole esperienze di un'ex allieva

Premessa

le peculiarità caratteristiche
delle opere d'arte contemporanea

Premessa

le peculiarità caratteristiche
delle opere d'arte contemporanea

condizionano le prassi metodologiche e operative
tradizionalmente adottate dal restauratore

Premessa

le peculiarità caratteristiche
delle opere d'arte contemporanea

→ richiedono al restauratore
un approccio appositamente ponderato

Premessa

le peculiarità caratteristiche
delle opere d'arte contemporanea

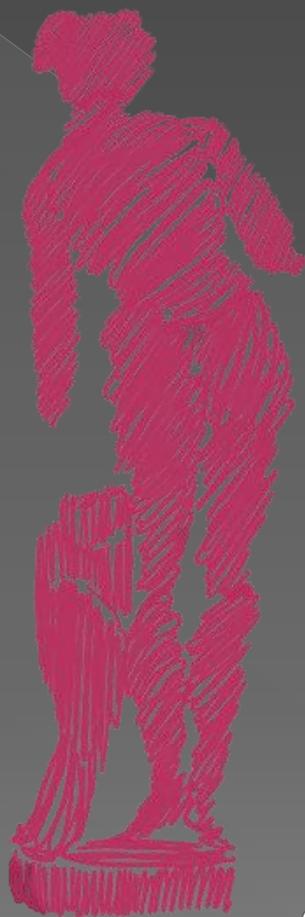
rispetto all'arte
“antica” / non contemporanea

Premessa

le peculiarità caratteristiche
delle opere d'arte contemporanea

maggior complessità
ed estrema fragilità

Premessa

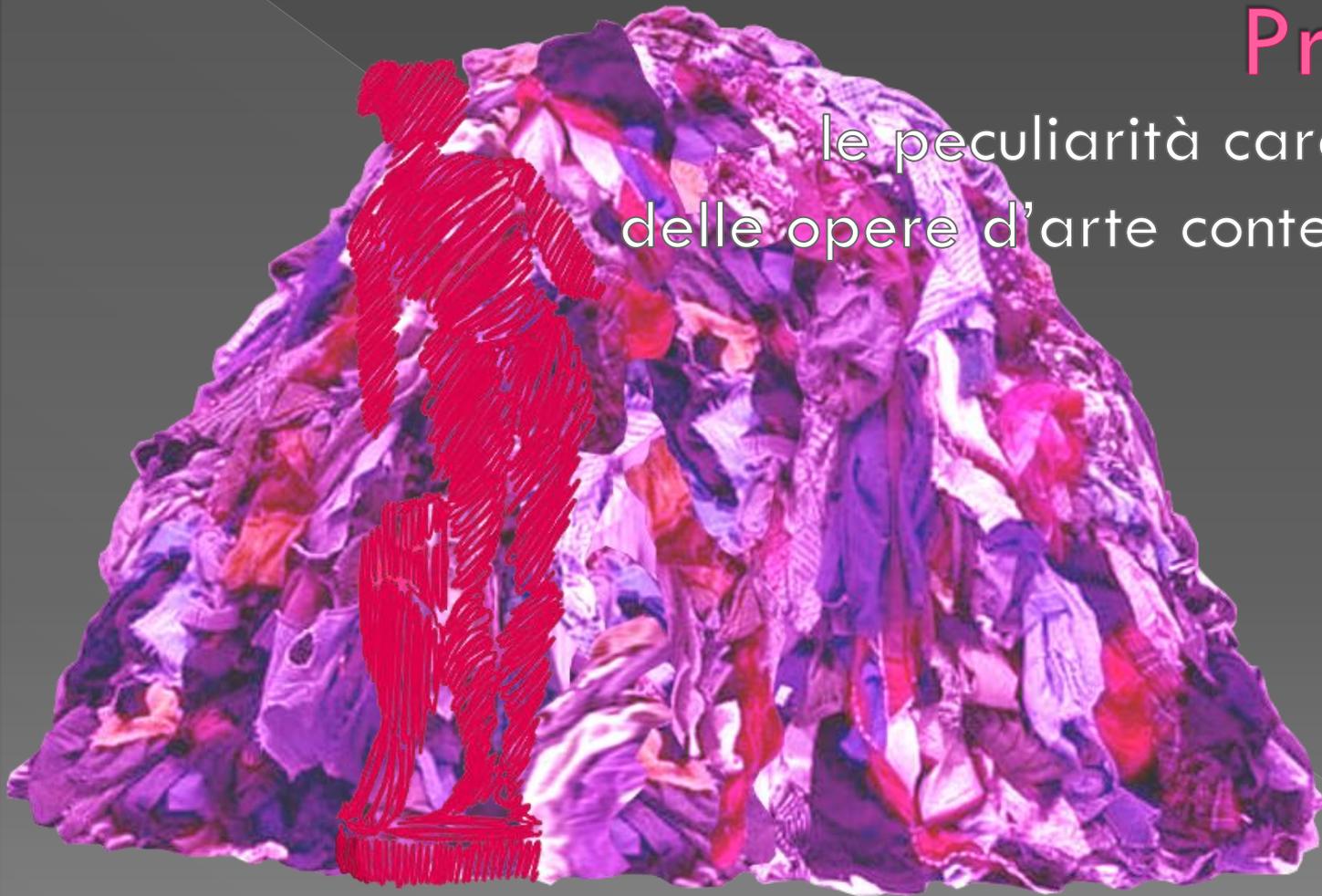
le peculiarità caratteristiche
delle opere d'arte contemporanea

→ l'opera è polimaterica
(mixed media)
e/o realizzata
con materiali

industriali/non tradizionali/sperimentali/effimeri

Premessa

le peculiarità caratteristiche
delle opere d'arte contemporanea

Premessa

le peculiarità caratteristiche
delle opere d'arte contemporanea

- tecnica esecutiva e degrado sono complessi
- artisticità intrinsecamente legata al materiale
 - l'integrità materiale coincide con l'integrità estetica
- lo stato di conservazione condiziona in modo rilevante il valore economico dell'opera

Premessa

le peculiarità caratteristiche
delle opere d'arte contemporanea

→ l'intervento di restauro (ancorché necessario) si pone come un fattore potenzialmente lesivo della “verginità” dell'oggetto, talvolta con notevoli riflessi incidenti sulle sue caratteristiche di autenticità/originalità

1. Il ruolo del restauratore

accanto all'artista durante la produzione dell'opera

1. Il ruolo del restauratore

accanto all'artista durante la produzione dell'opera

1. Il ruolo del restauratore

accanto all'artista durante la produzione dell'opera

→ Praticare l'atto critico di conservazione della materia (la “consistenza fisica” a cui Brandi associa una “polarità estetica e storica”) ci richiede un ulteriore sforzo di comprensione dell'oggetto contemporaneo in quanto creazione artistica perché...

1. Il ruolo del restauratore

accanto all'artista durante la produzione dell'opera

→ ... il materiale è estremamente pregnante ma al contempo molto complesso e vulnerabile

1. Il ruolo del restauratore

accanto all'artista durante la produzione dell'opera

→ ci scontriamo con un'immensa varietà di tecniche artistiche e di prodotti commerciali che sono difficilmente caratterizzabili dal punto di vista chimico fisico e spesso non del tutto ponderati nella loro reciproca interazione

1. Il ruolo del restauratore

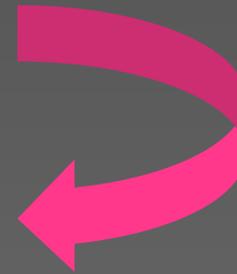
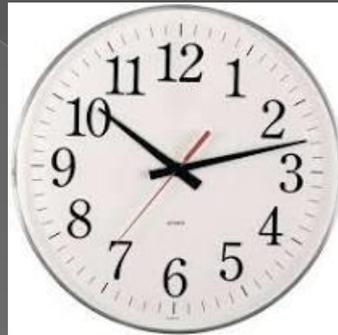
accanto all'artista durante la produzione dell'opera

→ l'intervista diretta: strumento estremamente prezioso e imprescindibile che ci apre un percorso usualmente precluso nell'approccio alle opere d'arte antica

1. Il ruolo del restauratore

accanto all'artista durante la produzione dell'opera

→ in un momento prodromico alla creazione, documentando i materiali costitutivi, le fasi del procedimento costitutivo e il significato delle scelte dell'artista

1. Il ruolo del restauratore

accanto all'artista durante la produzione dell'opera

→ La possibilità di intervistare l'artista e di conoscere e documentare l'*iter* creativo già in questa fase iniziale ci permette di conferire a posteriori una più corretta lettura dell'opera per riconsegnarla alla fruizione futura limitando i possibili fraintendimenti insiti nelle modifiche causate da manutenzioni o restauri non corretti

1. Il ruolo del restauratore

accanto all'artista durante la produzione dell'opera

siate curiosi!

- quali specifici materiali ha utilizzato e con quali modalità di esecuzione?
- se e quanto la modificazione nel tempo e/o il degrado dell'opera sono contemplati o accettabili?
- se e in quale misura si può effettuare l'integrazione o la sostituzione di parti o elementi danneggiati?

1. Il ruolo del restauratore

accanto all'artista durante la produzione dell'opera

siate curiosi!

→ Vi è una preferenza dell'artista in merito all'intervento del restauratore oppure si prevede che sia egli stesso a intervenire sulla propria opera?

Vi è una disponibilità a cooperare?

→ Eventualmente gli assistenti dell'artista potrebbero eseguire il restauro?

1. Il ruolo del restauratore

accanto all'artista durante la produzione dell'opera

siate curiosi!

→ Esiste una priorità di significato nell'utilizzo dei singoli materiali e/o delle loro rispettive modalità applicative? In che misura le modifiche del materiale comportano una modificazione del significato? Se e in quale misura il significato può essere trasmesso da un altro materiale?

→ In caso di allestimenti e ri-allestimenti dell'opera vi sono indicazioni precise in merito all'eventuale necessità di apportare modificazioni?

1. Il ruolo del restauratore accanto all'artista durante la produzione dell'opera

**...ascoltate l'artista...
a volte risponderà anche alle domande
che voi non avete saputo fargli!**

2. Il ruolo del restauratore

quando l'opera entra in una collezione e/o in mostra

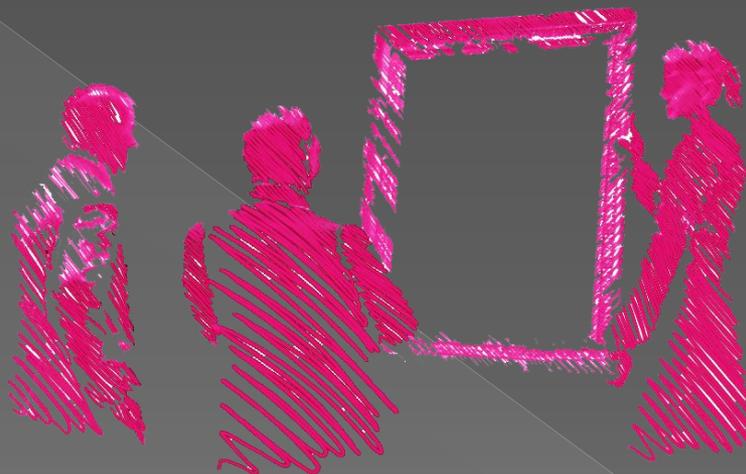
2. Il ruolo del restauratore

quando l'opera entra in una collezione e/o in mostra

- Le complessità insite nell'opera d'arte contemporanea presentano caratteristiche che richiedono un approccio calibrato sulla ponderazione di delicati interessi in gioco, tra cui:
 - il mantenimento del bene in vista della sua fruizione (opera contemporanea “sempreverde”?)
 - la preservazione del suo valore economico (mercato dell'arte e collezionismo)

2. Il ruolo del restauratore

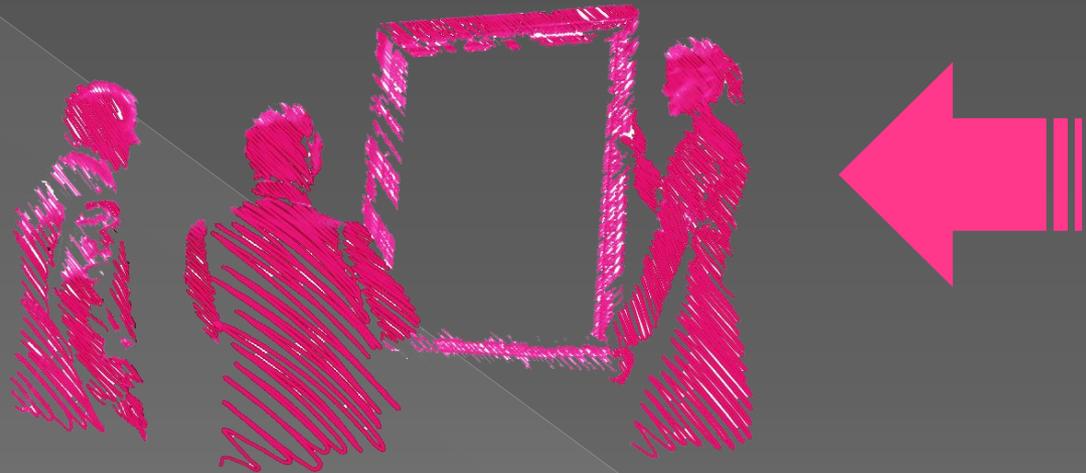
quando l'opera entra in una collezione e/o in mostra

→ Le relazioni che si instaurano con l'ingresso dell'opera in collezione/mostra hanno risvolti di natura eterogenea, afferenti in diversa misura ai singoli soggetti titolari del diritto di disporre dell'oggetto in modo più o meno esclusivo

2. Il ruolo del restauratore

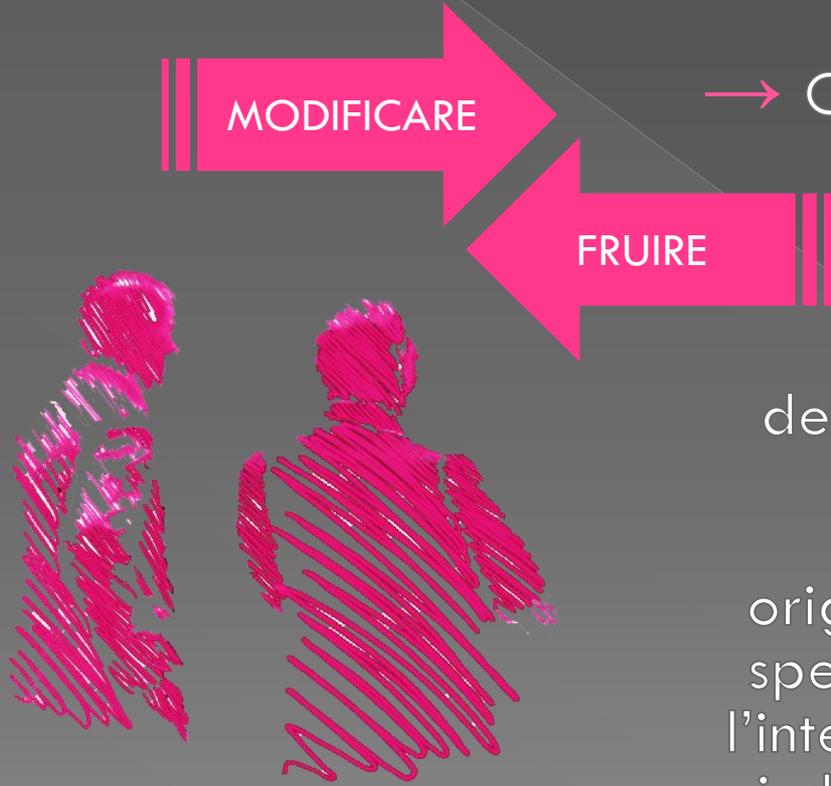
quando l'opera entra in una collezione e/o in mostra

→ All'interno di questa relazione il restauratore si può inserire come garante della conservazione materiale dell'opera: l'integrità dell'oggetto va assicurata e mantenuta nell'ambito di passaggi di collocazione, anche nel caso della trasmissione del diritto di proprietà in capo a soggetti diversi

2. Il ruolo del restauratore

quando l'opera entra in una collezione e/o in mostra

MODIFICARE

FRUIRE

→ Ciascuno può essere propenso a disporre modificazioni a carico dell'integrità fisica dell'opera per assicurare la durabilità e la fruibilità dell'oggetto, valutando tuttavia in misura molto diversificata la permanenza delle sue originali/originarie caratteristiche, spesso con il pericolo di travisarne l'integrità artistica e, talvolta, con il rischio di notevole svalutazione del valore economico

2. Il ruolo del restauratore

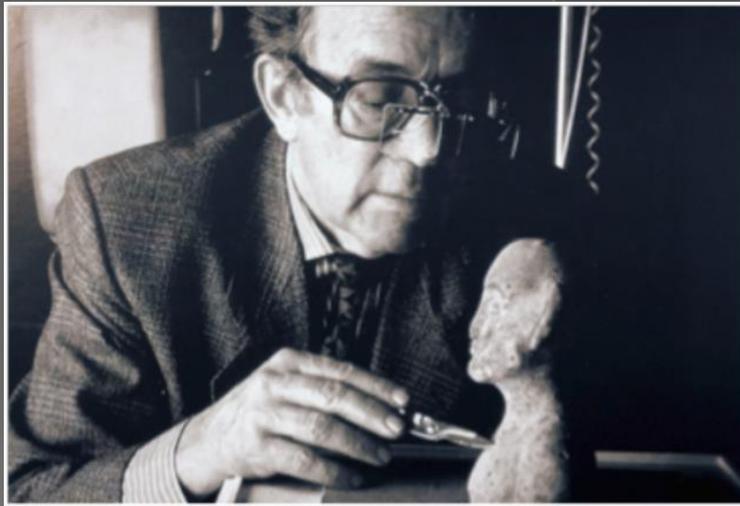
quando l'opera entra in una collezione e/o in mostra

→ l'artista, pur avendo trasferito la proprietà dell'opera, mantiene in capo ad essa alcuni diritti morali che condizionano l'operato del restauratore e comprimono il diritto del proprietario di godere in modo pieno ed esclusivo dell'oggetto, con ricadute non irrilevanti per coloro che si trovino chiamati ad assicurarne la conservazione materiale

2. Il ruolo del restauratore

quando l'opera entra in una collezione e/o in mostra

Inoltre, come disse Heinz Altöfer,
vi è l'ulteriore complicazione che

“L'arte contemporanea spesso si rifiuta di farsi curare”

2. Il ruolo del restauratore

quando l'opera entra in una collezione e/o in mostra

→ conoscere
per conservare

→ "less is more"

2. Il ruolo del restauratore

quando l'opera entra in una collezione e/o in mostra

Criteri guida per il restauratore

- L'artista (se vivente), i suoi eredi o le fondazioni esistenti a suo nome dovranno essere sempre interpellati per stabilire l'*iter* del restauro:
- tramite il contatto diretto con l'artista il restauratore matura un ruolo già propedeutico al restauro, essendo pervenuto alla consapevolezza delle modifiche apportabili sull'oggetto mantenendo le caratteristiche estetiche ricercate dall'artista

2. Il ruolo del restauratore

quando l'opera entra in una collezione e/o in mostra

Criteri guida per il restauratore

→ *“Prioritario è il rispetto del materiale originario perché qualsiasi sua trasformazione può avere un impatto straniante sul significato”*
(A. Rava, *Conservare l'arte contemporanea*)

2. Il ruolo del restauratore

quando l'opera entra in una collezione e/o in mostra

Criteria guida per il restauratore

→ Il restauratore è il soggetto che possiede la competenza tecnica per restaurare la MATERIA; aver partecipato attraverso il contatto con l'autore dell'opera al momento della sua creazione consentirà al restauratore di interpretarne nel modo più fedele la lettura dell'opera e di intervenire senza travisarla

2. Il ruolo del restauratore

quando l'opera entra in una collezione e/o in mostra

→ Al contrario, l'artista potrebbe apportare all'opera più o meno intenzionalmente delle modifiche, attribuendo un significato diverso o rinnovato rispetto a quanto originariamente (ed originalmente) previsto

2. Il ruolo del restauratore

quando l'opera entra in una collezione e/o in mostra

Criteri guida per il restauratore

- documentare lo stato di fatto dell'opera accompagnandola nel tempo e nelle diverse fasi dell'esposizione
- rispettarne al massimo integrità materiale durante lo svolgimento di tutte le attività richieste (es. manutenzioni mensili, assistenza ai trasporti e all'allestimento)

2. Il ruolo del restauratore

quando l'opera entra in una collezione e/o in mostra

Criteria guida per il restauratore

Micaela Storari – 64° corso ISCR PFP2

2. Il ruolo del restauratore

quando l'opera entra in una collezione e/o in mostra

Criteri guida per il restauratore

- scegliere i materiali di intervento senza sovrapporsi all'atto creativo, individuandoli in base a requisiti tecnici (reversibilità, compatibilità, stabilità ecc.)
- ispirarsi al minimo intervento e assicurare la conservazione programmata (conservazione preventiva + manutenzione) concertata con il museo/collezionista come modalità preferenziale - talvolta unica! - di azione

2. Il ruolo del restauratore

quando l'opera entra in una collezione e/o in mostra

Criteri guida per il restauratore

→ svolgere la propria attività mantenendo una comunicazione costante con gli altri soggetti coinvolti

2. Il ruolo del restauratore

quando l'opera entra in una collezione e/o in mostra

“Se il proprietario accetta, al momento dell'acquisizione dell'opera, i criteri per mantenere l'opera in futuro, ci sono maggiori possibilità che essa sopravviva”

A. Rava vs Guggenheim “Variable Media Initiative”

3. Esperienze tra collezionisti e musei

avventure di una neo-restauratrice ex-allieva ISCR

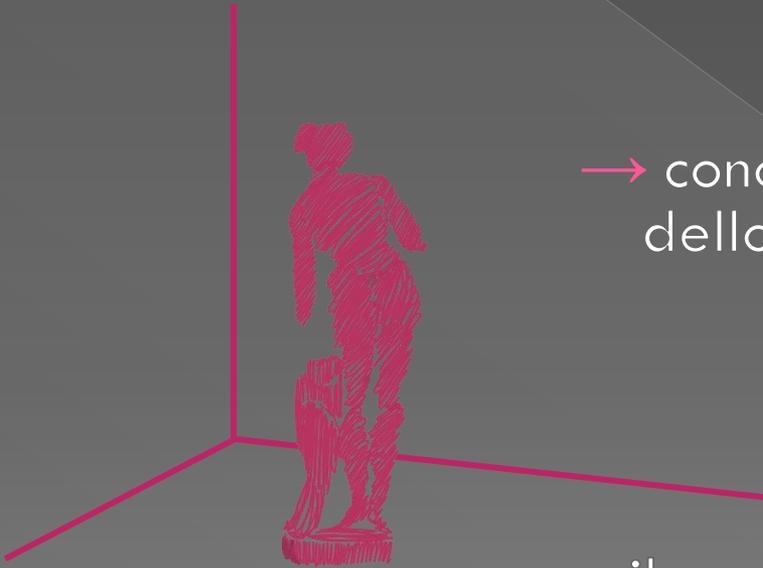
3. Esperienze con artisti e musei

avventure di una neo-restauratrice ex-allieva ISCR

A) L'opera nello studio dell'artista

→ conoscere per preservare, già all'interno dello studio, che è (anche) un ambiente di conservazione!

→ stoccaggio e catalogazione presso lo studio dell'artista:
il possibile contributo del restauratore per stabilire le più idonee modalità conservative in vista della conservazione materiale

3. Esperienze con artisti e musei

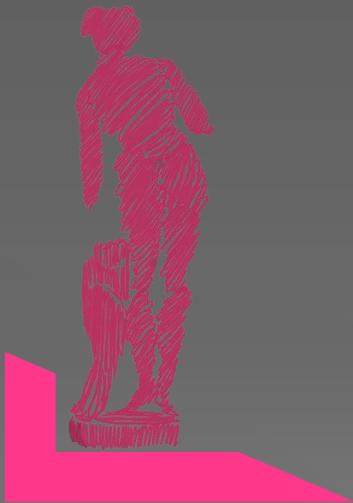
avventure di una neo-restauratrice ex-allieva ISCR

Micaela Storari – 64° corso ISCR PFP2

3. Esperienze con artisti e musei

avventure di una neo-restauratrice ex-allieva ISCR

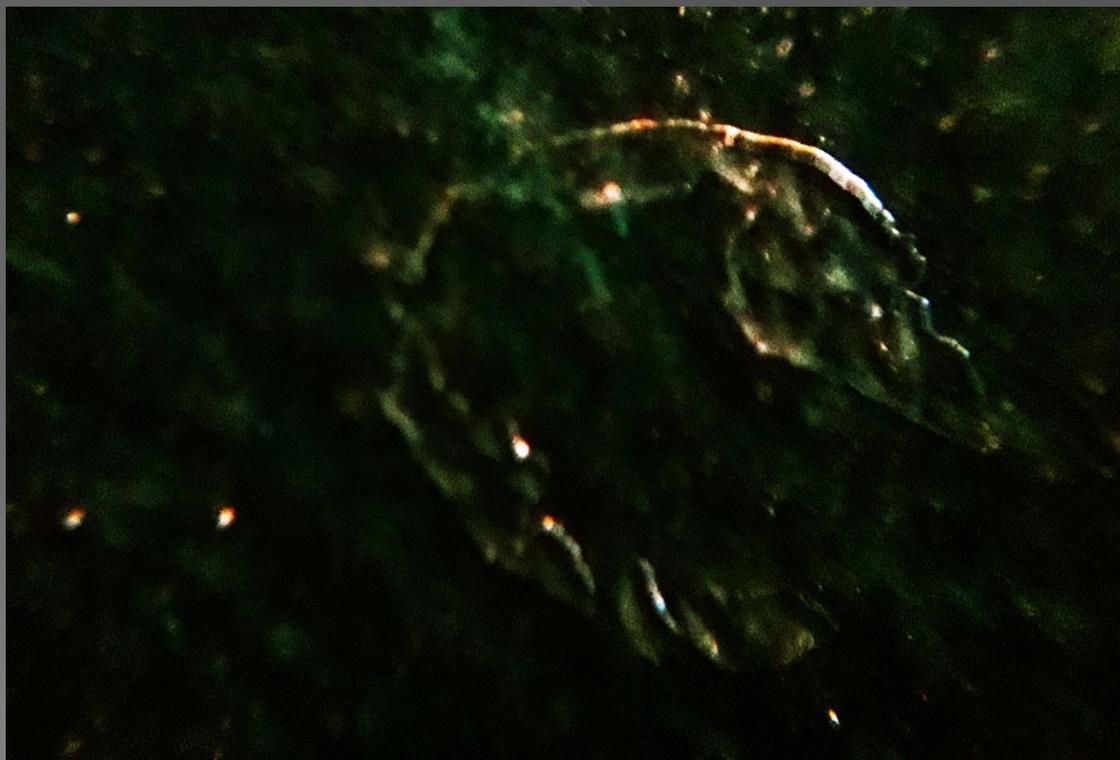
B) Il trasporto: manipolare e movimentare l'opera

→ momento delicatissimo
per l'integrità fisica dell'opera!

→ suggerire modalità di
manipolazione-movimentazione-imballo
tenendo conto della fattibilità
(ad es. che fare se la cassa non è disponibile?)

3. Esperienze con artisti e musei

avventure di una neo-restauratrice ex-allieva ISCR

Micaela Storari – 64° corso ISCR PFP2

3. Esperienze con artisti e musei

avventure di una neo-restauratrice ex-allieva ISCR

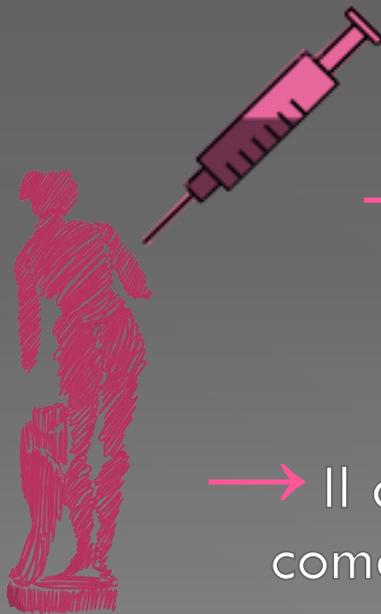

Micaela Storari – 64° corso ISCR PFP2

3. Esperienze con artisti e musei

avventure di una neo-restauratrice ex-allieva ISCR

C) Il restauro: il ns intervento modifica la materialità dell'opera

→ Studio della tecnica esecutiva e dell'artista sono necessari per individuare metodologie e materiali di restauro!

→ Il degrado è contemplato o accettato dall'artista come parte/conseguenza/completamento dell'atto creativo?

3. Esperienze con artisti e musei

avventure di una neo-restauratrice ex-allieva ISCR

Micaela Storari – 64° corso ISCR PFP2

3. Esperienze con artisti e musei

avventure di una neo-restauratrice ex-allieva ISCR

D) Il rapporto con il collezionista

- il restauratore nella delicata relazione tra artista e gallerista: “mediatore” e “interprete”!
- la competenza tecnica del restauratore e la conoscenza che esso ha dell’artista sono un patrimonio che va preservato e trasmesso: suggerire nei vari passaggi delle diverse collocazioni dell’opera il rispetto delle prescrizioni conservative

3. Esperienze con artisti e musei

avventure di una neo-restauratrice ex-allieva ISCR

Micaela Storari – 64° corso ISCR PFP2

3. Esperienze con artisti e musei

avventure di una neo-restauratrice ex-allieva ISCR

Micaela Storari – 64° corso ISCR PFP2

3. Esperienze con artisti e musei

avventure di una neo-restauratrice ex-allieva ISCR

E) Il restauratore nel museo

→ un soggetto spesso esterno che svolge incarichi diversi con un rapporto esclusivo o partecipato con lo *staff*: accompagnatore, *condition reports*, allestimento, manutenzione

→ Si può conoscere OGNI SINGOLA opera? La competenza tecnica, il ruolo fondante dell'alta formazione nell'individuazione di un METODO che, al di là del “caso per caso” e del fattore “imprevisto”, assicuri al restauratore le più corrette modalità di svolgimento della professionale

3. Esperienze con artisti e musei

avventure di una neo-restauratrice ex-allieva ISCR

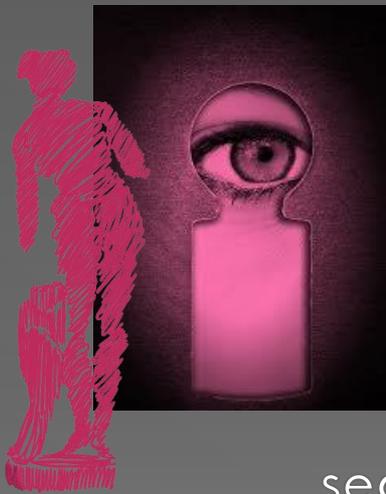

Micaela Storari – 64° corso ISCR PFP2

3. Esperienze con artisti e musei

avventure di una neo-restauratrice ex-allieva ISCR

F) Il dietro le quinte

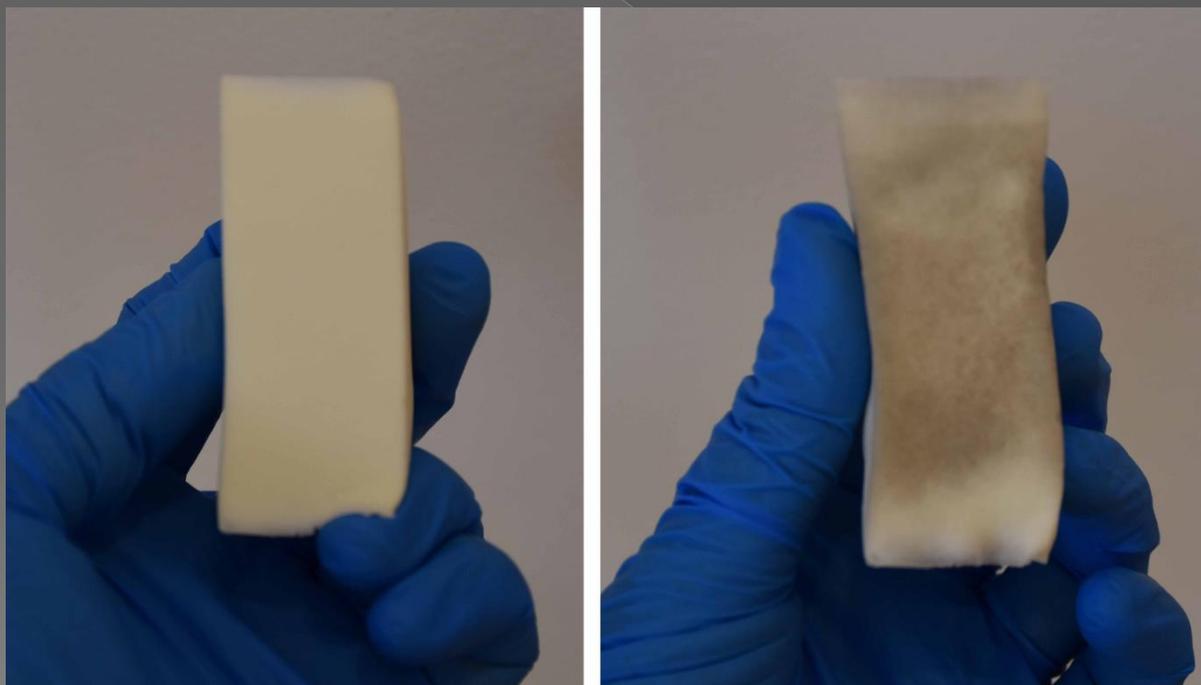

→ La manutenzione: un ruolo dietro le quinte che permette al restauratore di entrare in contatto con l'intimità dell'opera: seguirla da vicino nel tempo è un grande privilegio

→ Riconoscerete i dettagli di un'opera (che molti ignorano!) individuando piccole e grandi connessioni che si rivelano spesso di grande utilità per la conservazione dell'oggetto e la comprensione del suo stato conservativo

3. Esperienze con artisti e musei

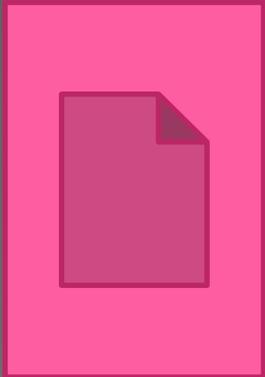
avventure di una neo-restauratrice ex-allieva ISCR

3. Esperienze con artisti e musei

avventure di una neo-restauratrice ex-allieva ISCR

G) Esistono strumenti codificati di supporto al restauratore?

→ Che ruolo hanno le istituzioni (es. ICOM)?
Il restauratore è “solo” nello svolgimento della sua attività professionale?

→ I settori della formazione, della valorizzazione, della conservazione nell’ambito dell’ arte contemporanea richiedono strumenti nuovi, formulati *ad hoc* ?

3. Esperienze con artisti e musei avventure di una neo-restauratrice ex-allieva ISCR

→ Arte contemporanea: il problema della tutela di opere senza tutela

Grazie a tutti per l'attenzione