

ARTE
GENIO
FOLLIA

IL GIORNO E LA NOTTE DELL'ARTISTA
UNA MOSTRA IDEATA DA VITTORIO SGARBI

Siena 31 gennaio / 25 maggio 2009
Complesso Museale Santa Maria della Scala

ARTE GENIO FOLLIA

IL GIORNO E LA NOTTE DELL'ARTISTA

UNA MOSTRA IDEATA DA VITTORIO SGARBI

Siena

31 gennaio / 25 maggio 2009

Complesso Museale

Santa Maria della Scala

Arte, Genio e Follia. Il giorno e la notte dell'artista rappresenta il primo tentativo in Italia di indagare il rapporto tra produzione artistica e disagio mentale. Attraverso **9 diverse sezioni**, affidate alla cura di grandi nomi del campo dell'arte, il pubblico si trova di fronte a opere che affrontano il tema della follia in modo immediato e di grande impatto emotivo. L'intento è quello di indagare "l'essere nel mondo" degli artisti attraverso le loro opere, senza tuttavia rinunciare alla fondamentale prospettiva storica e a tutti quei contributi che hanno studiato "arte, genio e follia" da altri punti di vista, siano essi di natura artistica, scientifica o medica.

La mostra si apre con *"La scena della follia"* a cura di Giulio Macchi, che documenta, attraverso un percorso cronologico articolato in nove sottosezioni, l'emarginazione ed il riscatto dei "folli". Partendo dal periodo medievale in cui gli insani erano trasportati in grandi navi alla deriva verso Mattagonia, il reame della follia, isola lontana e irraggiungibile, si passa al racconto della vita manicomiale del XVII secolo fatto attraverso incisioni, strumenti medici e di contenzione utilizzati nella cura dei pazienti. In questa sezione vengono presentate due belle opere fiamminghe, *Le concert dans l'oeuf* attribuito a Hieronymus Bosch del Musée de Beaux-Arts di Lille e *Le Tentazioni di Sant'Antonio* Abate di un Anonimo fiammingo di collezione privata. Con l'avvento della cultura positivista si mette da parte l'esperienza psicologica dell'individuo e invece si presta più attenzione alla natura biologica della malattia menta-

Orto Dix che nel loro percorso pittorico hanno affrontato questo drammatico tema.

Due classici e storici momenti dell'arte dei folli e degli artisti non propriamente detti, si ritrovano in una ampia antologia della Collezione Prinzhorn di Heidelberg, a cura di Giorgio Bedoni e nella Collezione dell'Art Brut di Losanna, sezione curata da Lucienne Peiry.

Hans Prinzhorn, psichiatra psicoterapeuta presso l'Istituto di Psichiatria dell'Università di Heidelberg, è stata una personalità poliedrica con interessi sia scientifici che artistici. Ha studiato storia dell'arte, estetica, filosofia, musica e canto ed è stato un vero pioniere nella valutazione delle manifestazioni artistiche psicopatologiche in grado di svelare attraverso nuovi metodi i problemi degli alienati per poterli affrontare, se non risolvere, da un punto di vista assolutamente inedito, considerando la malattia come "uno dei modi possibili di essere uomini" e soprattutto artisti. Proprio grazie a questo studio e alle analisi di questi artefatti, riuscì a mettere insieme una ricca collezione di opere realizzate da "alienati", di cui in mostra è

le, che vedeva in Cesare Lombroso l'esponente di maggior fama, non solo in Italia. La prima sezione si conclude con manufatti di pazienti ricoverati in ospedali psichiatrici, per dimostrare che la creatività non è un privilegio solo del sano.

Nella seconda sezione entrano in scena una suggestiva galleria di nove busti a grandezza naturale, dalle bizzarre ed insperate mimiche facciali: sono i volti di Messerschmidt, "nato sotto Saturno" secondo Wittkower, che nella seconda metà del Settecento ha rappresentato nelle famose "smorfie" la propria follia e quella universale. La sua straordinaria capacità di riprodurre fedelmente il corpo umano e le sue espressioni gradualmente si intreccia con un'idea delirante secondo la quale i "demoni delle proporzioni" erano intenzionalmente a punirlo per questo suo talento artistico. Per fuggire l'ira dei demoni Messerschmidt ideò alcuni stratagemmi e soluzioni bizzarre: utilizzò, ad esempio, dei titoli chiaramente non corrispondenti all'espressione facciale riprodotta nei busti, sperando di convincere i demoni della sua assoluta incapacità di comprendere, padroneggiare e dunque generare le proporzioni umane.

Seguono nel percorso della mostra quattro protagonisti del tempo di Nietzsche: **Van Gogh, Munch, Strindberg e Kirchner** che sono stati oggetto di ampi studi sull'argomento del loro rapporto genio-follia.

L'*Hôpital Saint-Paul à Saint-Rémy-de-Provence* del Musée D'Orsay di Parigi dipinto nel 1889 da Vincent Van Gogh quando il pittore si ricoverò volontariamente nella casa di cura. Nel periodo in cui visse in manicomio, l'artista godette di una certa libertà e poté continuare a dipingere *en plein air* dipingendo vari capolavori che ritraevano luoghi e persone che lo circondavano.

La follia coltivata. La guerra nello sguardo degli artisti è la sezione curata da Fausto Petrella. Scelti anche per il comune e tremendo linguaggio pittorico che spesso oltre alla "descrizione" della tragedia, entra nel tormentoso impasto di segno e colore, il visitatore può ammirare capolavori di artisti quali Renato Guttuso, Mario Mafai,

esposta una suggestiva galleria.

La sezione dell'Art Brut, curata da Lucien Peiry, proveniente dalla "Collection de l'Art Brut" voluta da Jean Dubuffet, concepisce la follia come molla stessa dell'invenzione, valore positivo che si genera "là dove meno ce l'aspettiamo" ad elevata al rango di stato facendo necessano alla creatività stessa.

Un omaggio italiano all'Art Brut è rappresentata da una selezione di venti dipinti di Carlo Zinelli - il cui stile ricorda quello dei primitivi e dei bambini, ma con un'armonia compositiva da autentiche opere d'arte - che sono poi seguiti da 5 quadri e una scultura di Pietro Ghizzardi.

L'alchimia dell'arte è il titolo della sezione dedicata ad **Antonio Ligabue** a cura di Augusto Agosta Tota, in mostra 13 dipinti del grande "espressionista tragico" che rappresenta la natura e il mondo degli uomini come una realtà colma di crudeltà e di conflitti. Ne sono un esempio il *Lemne*, *Leopardo e cigno* o la *Voilà con rapace*.

La lucida follia nell'arte del XX secolo è l'ultima sezione, che si incontra nel percorso espositivo, articolata in tre sottosezioni. Si apre con una sezione a cura di Jean-Jacques Lebel che affronta il discorso sul disegno come forma primaria dell'espressione dell'inconscio attraverso le opere di Henri Michaux, le cui opere vengono per la maggior parte realizzate sotto l'effetto della mescolina, e Urica Zini, vengono poi presi in considerazione tre casi emblematici della sperimentazione surrealista con Max Ernst, André Masson e Victor Brauner. Il movimento surrealista ha preso spunto dal rapporto arte/automatismo psichico, per cui la produzione artistica è quella che più si avvicina al sogno, alla deriva della ragione, alla discordanza con la realtà.

Murielle Gagnebin si occupa di Max Ernst, André Masson e Victor Brauner, casi emblematici della sperimentazione surrealista.

Conclude la mostra il movimento che a Vienna, a partire dagli anni '60, ha più di ogni altro interpretato il tema della follia: il *Wiener Aktionismus* che mai assumerà aspetti ludici o romantici, facendo propri, al contrario, i caratteri cupi di una scena teatrale violenta, talvolta crudele e masochista, spettacolare e tragica, entro la quale il corpo diviene l'estensione della superficie pittorica e opera stessa nelle sue più sorprendenti trasformazioni.

Arte, Genio e Follia. Il giorno e la notte dell'artista rimarrà aperta a Siena presso il Complesso museale Santa Maria della Scala tutti i giorni dal 31 gennaio 2009 al 25 maggio 2009, festivi compresi, dalle ore 10.30 alle ore 19.30

In contemporanea alla mostra è possibile effettuare visite guidate all'interno del "villaggio manicomiali" di S. Niccolò: una vera e propria cittadella edificata tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento intorno all'edificio centrale dell'Ospedale Psichiatrico, su progetto dell'architetto romano Francesco Azzurri. Il percorso comincia dalla Farmacia ospedaliera, grazioso edificio neopompeiano che conserva pregevoli arredi e decorazioni d'epoca, prosegue lungo la via degli artigiani, fiancheggiata dalle botteghe entro le quali i malati esercitavano le professioni manuali. Segue la visita dell'edificio centrale, costruito tra il 1870 e il 1890 in luogo dell'antico monastero francescano di S. Niccolò, da cui ha ereditato il nome. La struttura, articolata su due piani, accoglie il visitatore con un ampio ed elegante atrio, a cui è contigua la chiesa interna recentemente restaurata. Dal retro del palazzo si imbuocca la strada che conduce ai padiglioni diffusi sul territorio, un tempo deputati ad assolvere alle funzioni più varie. Particolarmente interessante e meritevole di una sosta è il reparto "Convolly", destinato all'isolamento dei "pazzi agitati": si tratta dell'unico esempio italiano di panopticon, la struttura di detenzione di forma ellittica teorizzata dal filosofo inglese Jeremy Bentham nel 1791. La visita

prosegue raggiungendo la lavanderia (attualmente adibita a Dipartimento di Fisica con l'aggiunta di un osservatorio astronomico), fino a raggiungere la colonia agricola, ubicata nel fondovalle del cosiddetto Orto dei Pecci. L'amenità vallata, che si distende ancora integra nel cuore della città, era infatti destinata alle attività agricole e all'allevamento del bestiame; funzioni che tutt'oggi vengono mantenute vive dalla Cooperativa Sociale "La Proposta", ospitata in questo luogo.

Enti Promotori

Comune di Siena
Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Organizzazione Generale

Museo Santa Maria della Scala
Tel. 0577/224811-224835
Fax 0577/224829
info@sms.comune.siena.it
www.santamariadellascala.com

Vernice Progetti Culturali srl

Tel. 0577/225406
Fax 0577/237659
info@verniceprogetti.it
www.verniceprogetti.it

Direzione Scientifica

Fondazione Antonio Mazzotta

Ufficio Stampa

Agenzia Freelance
per Vernice Progetti Culturali
ufficiostampa@verniceprogetti.it
Tel. 0577/227123
Fax 0577/247753

Fondazione Antonio Mazzotta

ufficiostampa@mazzotta.it
Tel. 02/8055903-8690050

Catalogo

Edizioni Gabriele Mazzotta

Progetto Grafico

Calbini Associati

Allestimento

Studio d'Architettura Andrea Milani

Servizi

Audioguide
Contenuti a cura di Radio Papesse

Gestione bookshop

Realizzazione Merchandising
ATI Opera Siena

Orario della mostra

Siena, Complesso Museale Santa Maria
della Scala
Tutti i giorni compresi i festivi
10.30/19.30

Informazioni e biglietteria

Prenotazioni biglietti:
B-ticket
Tel. 055/4275405
www.b-ticket.com/b-ticket/vernice

Ticket.it e Ticket One

Tel. 02/54911
www.ticket.it/foika

Biglietti

Intero 8,00 euro
Ridotto 6,00 euro: Gruppi minimo 15 massimo 25
persone, minori di 18 anni e maggiori di 65
Convenzioni 4,00 euro: Detentori di appositi coupon
e possessori di tessera ACI, TCI, COOP
Studenti di ogni ordine e grado 2,00 euro
Gratuito: Bambini fino a 6 anni, disabili e accompa-
gnatori, funzionari del Ministero Pubblica Istruzione
e Beni e Attività Culturali

Gruppi e scuole

Civita Servizi
Tel. 199.199.111
servizi@civita.it

Prenotazioni:

Singoli 1,00 euro
Gruppi 25,00 euro
Scuole 10,00 euro

Visite guidate

Gruppi 100,00 euro

Scuole 70,00 euro

Lingua straniera 120,00 euro

Prenotazioni visite villaggio manicomiale San Niccolò

Civita Servizi
Tel. 199.199.111
servizi@civita.it

Trasporti

SENA s.r.l. (www.sena.it)

Ai possessori del biglietto delle linee SENNA che si
presenteranno nei 7 giorni successivi alla data di
convalida del titolo di viaggio, sarà applicato il
biglietto ridotto.

Trenitalia S.p.a.

In TRENO è più facile e conveniente. Frequenti colle-
gamenti per raggiungere Siena con partenze sempre
allo stesso minuto di ogni ora. Tutti i viaggiatori che
possiedono un biglietto o abbonamento di Trenitalia
potranno usufruire dell'ingresso ridotto alla mostra,
esibendo il titolo di viaggio alla biglietteria
della mostra.

Partenze treno per Siena da

Departure times To Siena from

Minuto di partenza
at these minutes past each hour

Firenze-SMIN 10-27*

Empoli 40-08*

Pisa 29*-54*

* con interscambio ad Empoli/Chiusa in Empoli

Per i servizi non cadenzati, festivi, dopo le ore 20.00
e per altre informazioni visitare il sito
www.trenitalia.com o consultare l'orologio ufficiale.

Parcheggi

Siena Parcheggi s.p.a.
Parcheggi Santa Caterina a Stazione Ferroviaria: 3
ore gratuite di parcheggio nel giorno di visita della
mostra dietro ritiro di apposito coupon alla bigliet-
teria.

Informazioni e prenotazioni Servizi e pacchetti turistici

APT SIENA
Centro Servizi Turistici APT Siena
Vacanze serise tour operator
Piazza del Campo 56
53100 Siena Italy
Tel. 0577/280551-45800
Fax 0577/270676
info@aptterresiena.it
www.terresiena.it

Sponsor tecnici

Axa-Mips
Arteria S.r.l.
Cbs Outdoor S.r.l.
Clear Channel Italy Outdoor S.r.l.
Sena S.r.l.
Siena Parcheggi S.p.A.
Trenitalia S.p.A.

Web media partner

www.intoscana.it