

Artiste

La maturità coincide con la creatività?

Tavola Rotonda Ava Eva 2017

IL DISEGNATORE ITALIANO STUDI PROGRESSIVI

Carlo Aliprandi Editore Milano

MOVIMENTO AVA EVA

Le nonne impegnate

Intervento di

Patrizia Cattaneo Moresi

direttrice di Artrust - in art we trust

Via Pedemonte di Sopra 1, 6818 Melano

L'anzianità come mutamento.

La terza età si configura come una fase della vita in cui si devono affrontare profondi cambiamenti

- Fisici
- Psicologici
- Finanziari
- Sociali
- Identitari

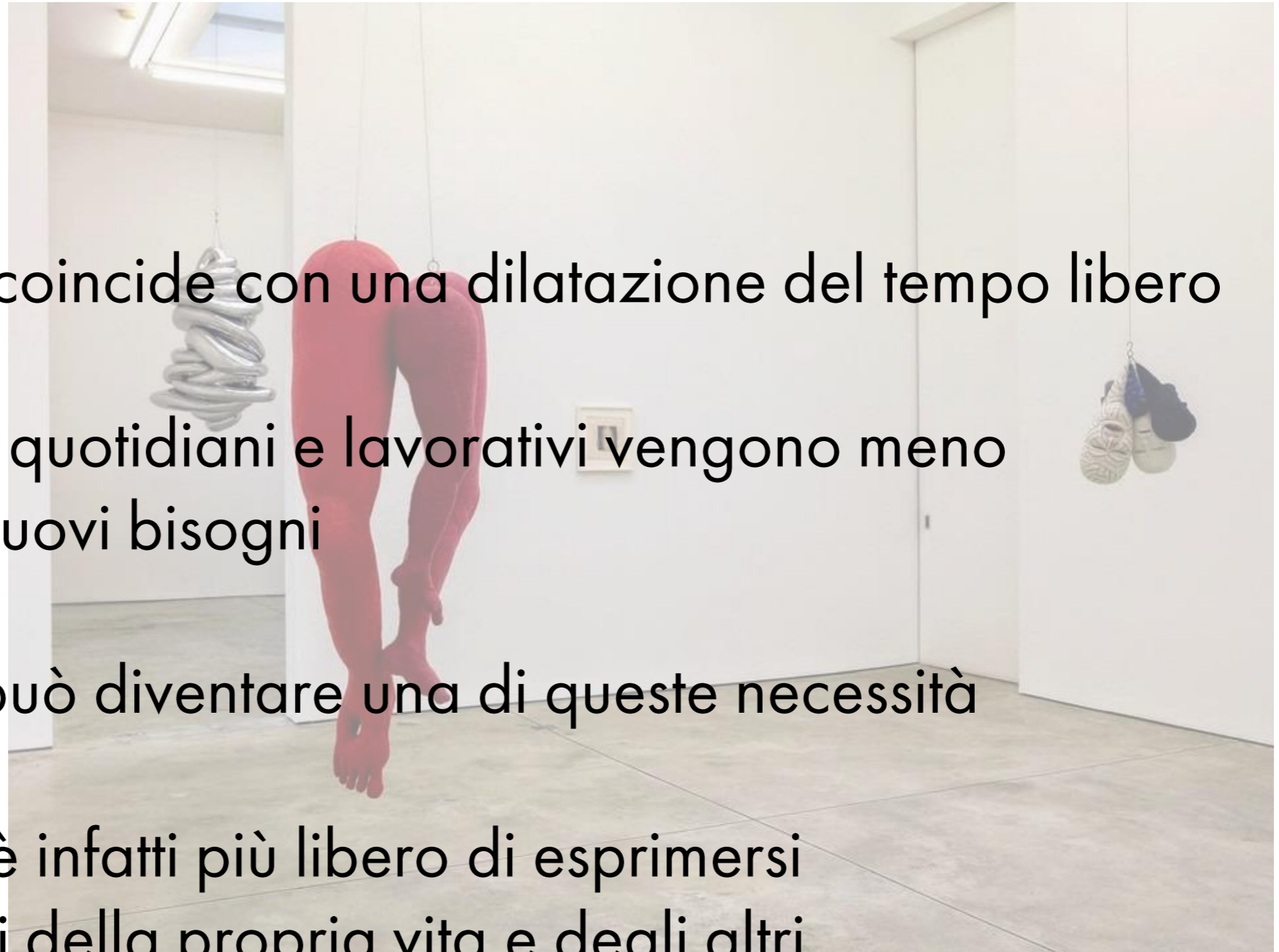
Carol Rama, *Teatrino n.3*, 1938

Uomini e donne: differenze anche in terza età.

- Le donne vivono mediamente più a lungo
- Restano più facilmente sole
- L'universo assistenziale è prevalentemente «femminile»
- I cambiamenti del corpo assumono valenze molto più profonde

Nuovo tempo, nuovi bisogni.

- L'anzianità coincide con una dilatazione del tempo libero
- Gli impegni quotidiani e lavorativi vengono meno e sorgono nuovi bisogni
- Il fare arte può diventare una di queste necessità
- L'individuo è infatti più libero di esprimersi nei confronti della propria vita e degli altri

Louise Bourgeois, *Legs*, 2001

La natura «creatrice» della donna.

- La necessità artistica vale maggiormente per l'universo femminile:
 1. La donna infatti possiede una capacità «creatrice» che all'uomo manca
 2. Il corpo della donna è predisposto alla creazione, alla cura, all'accoglienza, alla trasformazione
 3. Una capacità che è esemplificazione del fare artistico

Un corpo nuovo da scoprire.

- In questo senso anche la riflessione sul corpo diventa importante in terza età
- La donna ha già adempiuto al ruolo di madre o non è più obbligata a farlo
- Le riflessioni sul corpo tornano a essere private, intime
- I cambiamenti del corpo diventano occasione di una riscoperta di se stesse, che passa anche attraverso l'espressione artistica

Creatività

dal latino: *creare*; capacità inventiva

radice sanscrita *kar = fare*; *Kar-tr*: colui che fa dal nulla

– Virtù creativa, capacità di creare con l'intelletto, con la fantasia. In psicologia, il termine è stato assunto a indicare un processo di dinamica intellettuale che ha come fattori caratterizzanti: particolare sensibilità ai problemi, capacità di produrre idee, originalità nell'ideare, capacità di sintesi e di analisi, capacità di definire e strutturare in modo nuovo le proprie esperienze e conoscenze.

L'arte come terapia.

- I processi artistici non sono solo attività ricreative
- Possono svolgere anche un'importante funzione terapeutica
in casi di malattie o disagi collegati all'avanzare dell'età

Louise Bourgeois, *10 AM is When You Come To Me*, 2006

L'arte come terapia.

«Il dipingere, e in generale i processi artistici, aumentano le funzioni cognitive, le capacità quotidiane e migliorano i comportamenti e i sintomi psicologici degli anziani affetti da demenza»

International Journal of Geriatric Psychiatry, 2016

L'arte come terapia.

«Se poni delle persone affette da Alzheimer davanti a un dipinto,
in un qualche modo il dipinto inizia a parlare con loro.
Non si sa come, persona e quadro iniziano un dialogo»

Tony Jones, Presidente del Kansas City Art Institute
in "I Remember Better When I Paint", 2016

L'arte come terapia.

«L'esperienza di assistere alla trasformazione dell'argilla in una bellissima opera d'arte di ceramica splendidamente smaltata dopo la cottura, è simile al processo trasformativo dell'identità di un artista che porta dentro di sé la cicatrice di una malattia mentale»

Joshua K.M. Nan, psicoterapeuta
In un articolo pubblicato sul
Journal of Affective Disorders nel 2017

Carol Rama, *Appassionata*, 1939

Un lascito per le future generazioni...

Nella fase finale della propria vita nasce spesso l'esigenza di:

- Insegnare, condividere conoscenze, tramandare un'eredità

Un compito molto sentito dalle donne che si pongono come maestre nei confronti delle giovani generazioni

... o una ricerca che continua.

- Molte artiste si mettono nella condizione di chi possiede una conoscenza e ha il dovere divulgarla
- Ma non tutte hanno raggiunto l'obiettivo della propria ricerca:
passare il testimone non è l'unico obiettivo di un'artista in terza età

La maturità coincide con la creatività?

Date tutte queste premesse
è questa la domanda che ci siamo posti.

Cerchiamo di rispondere attraverso l'esempio
di alcune artiste che hanno vissuto
esperienze profonde e significative
nella fase finale della loro carriera

Louise Bourgeois, *Senza Titolo*, 1954

Le artiste

Louise Bourgeois

Parigi, 1911 - NY, 2010

***L'instancabile ricerca dell'io,
il dramma, il riscatto nell'anzianità***

- 1938 New York
- Produzione costante
Ignorata da mercato dell'arte
- anni '80: la fama e i grandi musei
- Arte: impegno politico, anamnesi,
riflessione sul corpo, sulla sessualità,
intimità, rapporto con la famiglia

Strutture dell'esistenza, 2006

Strutture dell'esistenza, 2006

Topiary, 2009

In and Out, 1995

**“Il ragno è un'ode a mia madre. Ho ereditato
la sua intelligenza. Ma anche il cuore insano
di mio padre.”**

Louise Bourgeois

Yayoi Kusama

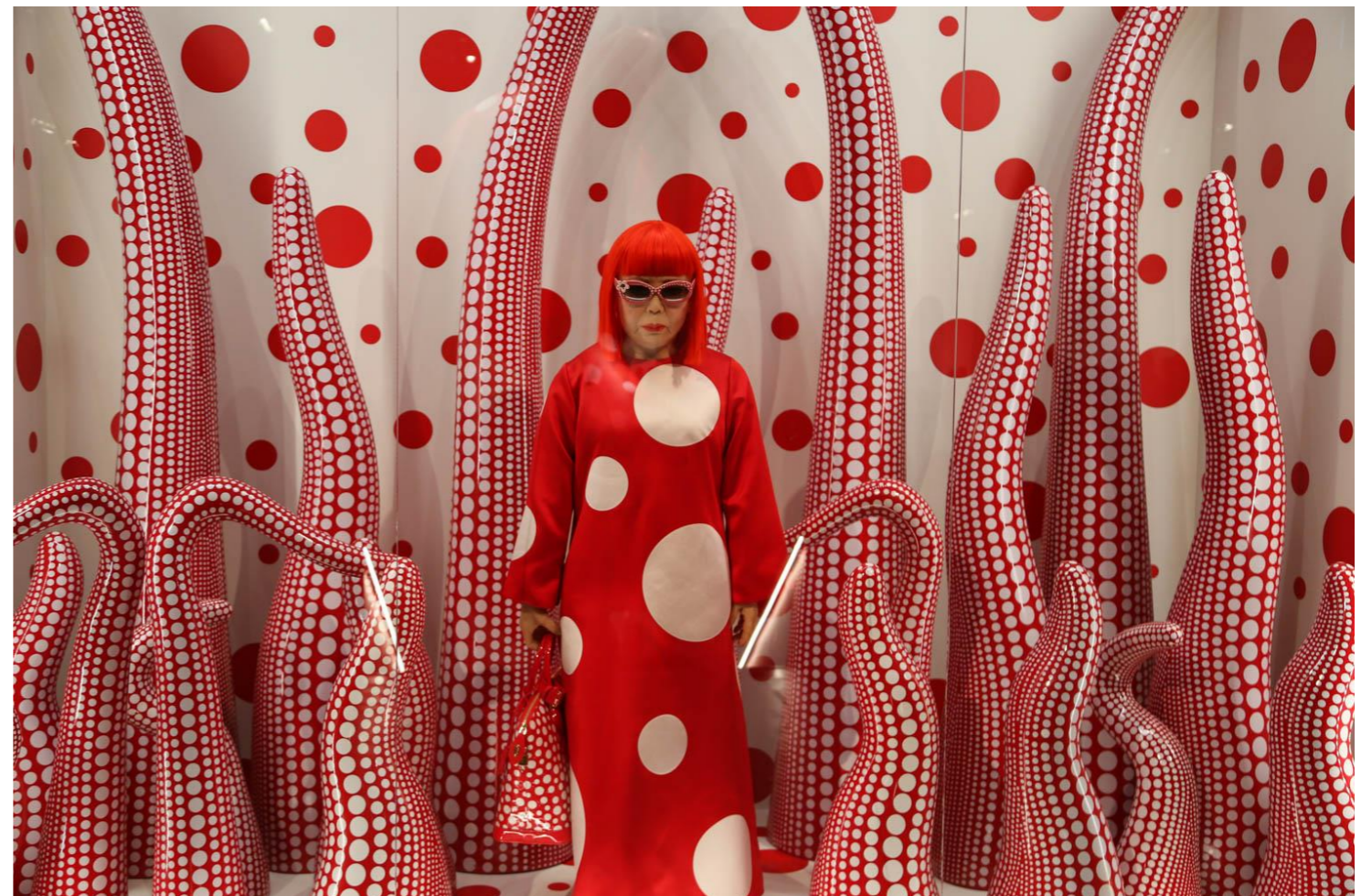
Matsumoto, 1929

L'arte come flusso vitale , la gioia di vivere

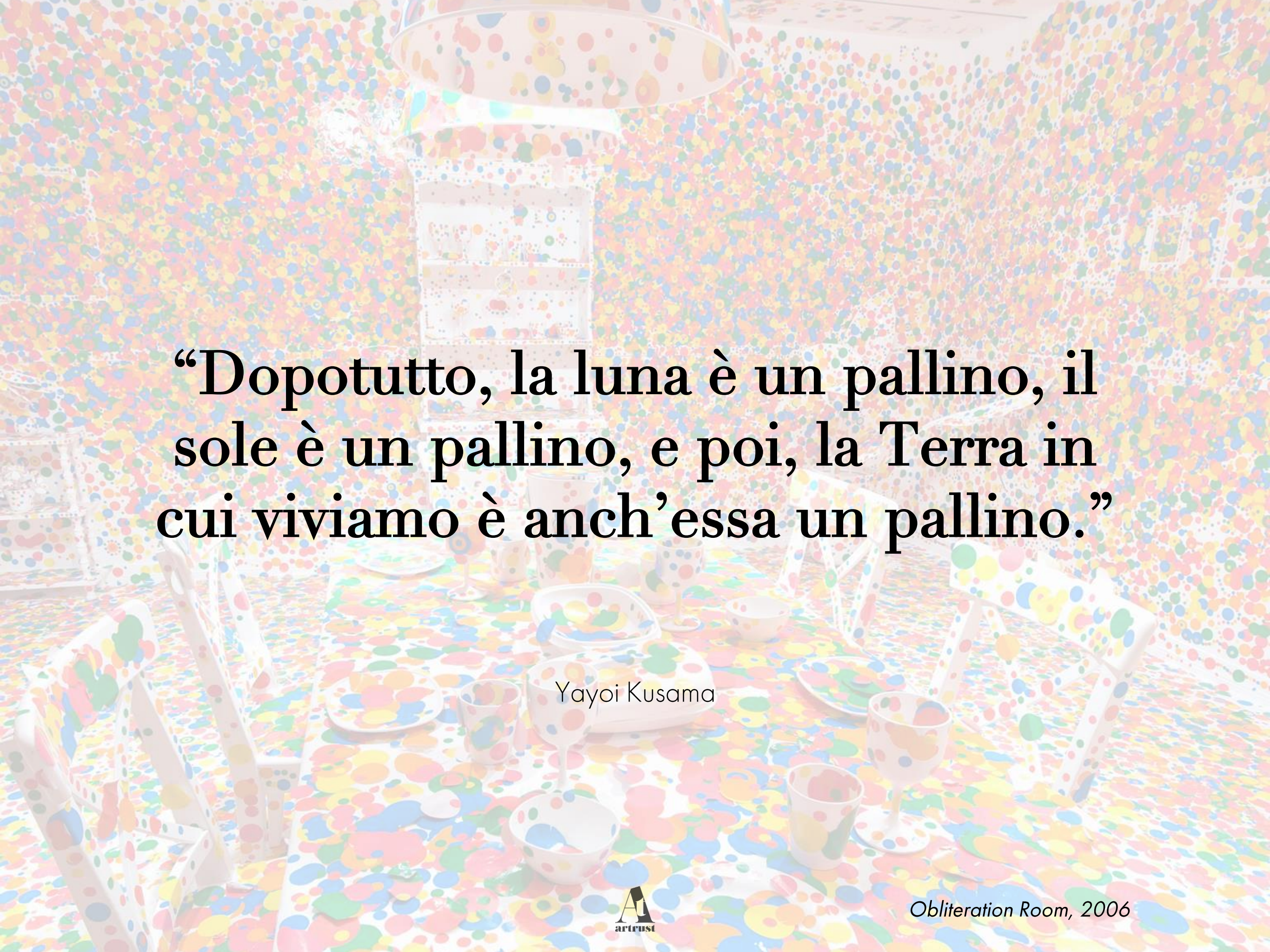
- 1958 New York - prime Infinity Rooms
- Grandi collaborazioni con moda
- Instabilità, fragilità psichica
- Il lascito, l'educazione
- Museo Kusama Tokyo 2017

Yayoi Kusama per
Luis Vuitton, 2012

“Dopotutto, la luna è un pallino, il sole è un pallino, e poi, la Terra in cui viviamo è anch’essa un pallino.”

Yayoi Kusama

Marina Abramović

Belgrado, 1946

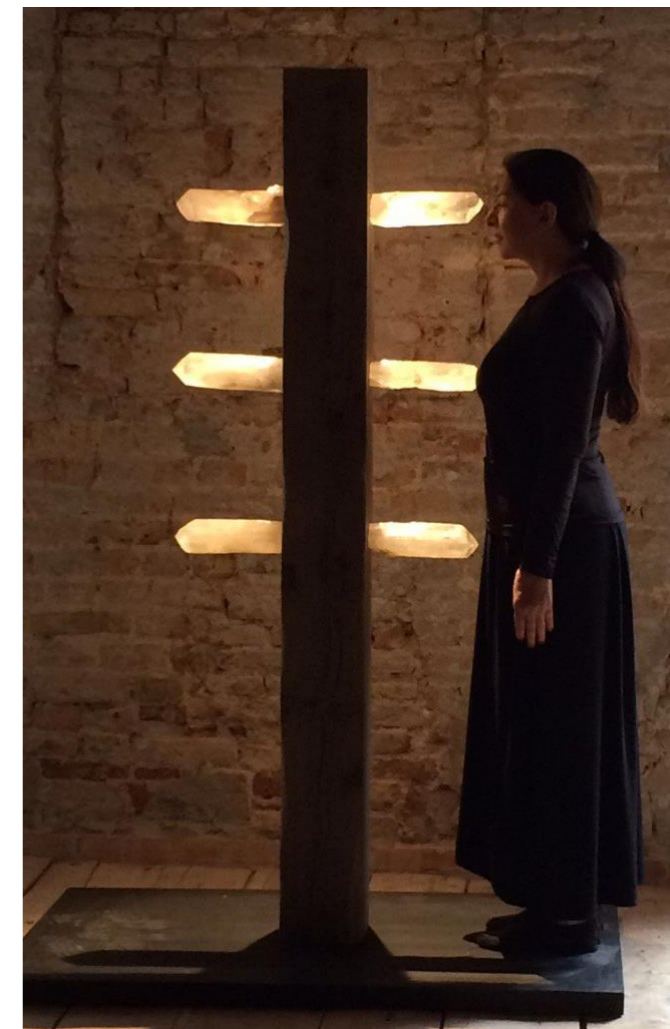
Il limite fisico e psicologico, l'educazione dei giovani artisti

- Amsterdam, Ulay e la scoperta dell'Europa
- La performance
- Re-inventarsi nel mondo dell'arte
- Meditazione, studio immersivo
- Educazione e insegnamento
- The Abramović Method

Minerals, Kitchen, Intuition

Workshop The Abramović Method

Lezioni su Giacometti

“L’arte proviene dalla vita, non dallo studio.”

Marina Abramović

Balkan Baroque, Biennale di Venezia, 1997 (Leone d’Oro)

Georgia O'Keeffe

Sun Prairie, 1887 - Santa Fe, 1986

L'insegnamento didattico, il gesto pittorico, la bellezza del dettaglio

- A New York conosce Stieglitz
- Da acquerelli armoniosi a grande tele a olio
- Riscuote moltissimo successo
- Importanza dell'insegnamento, dell'educazione e della promozione artistica

Grey lines with black, blue and yellow, 1923

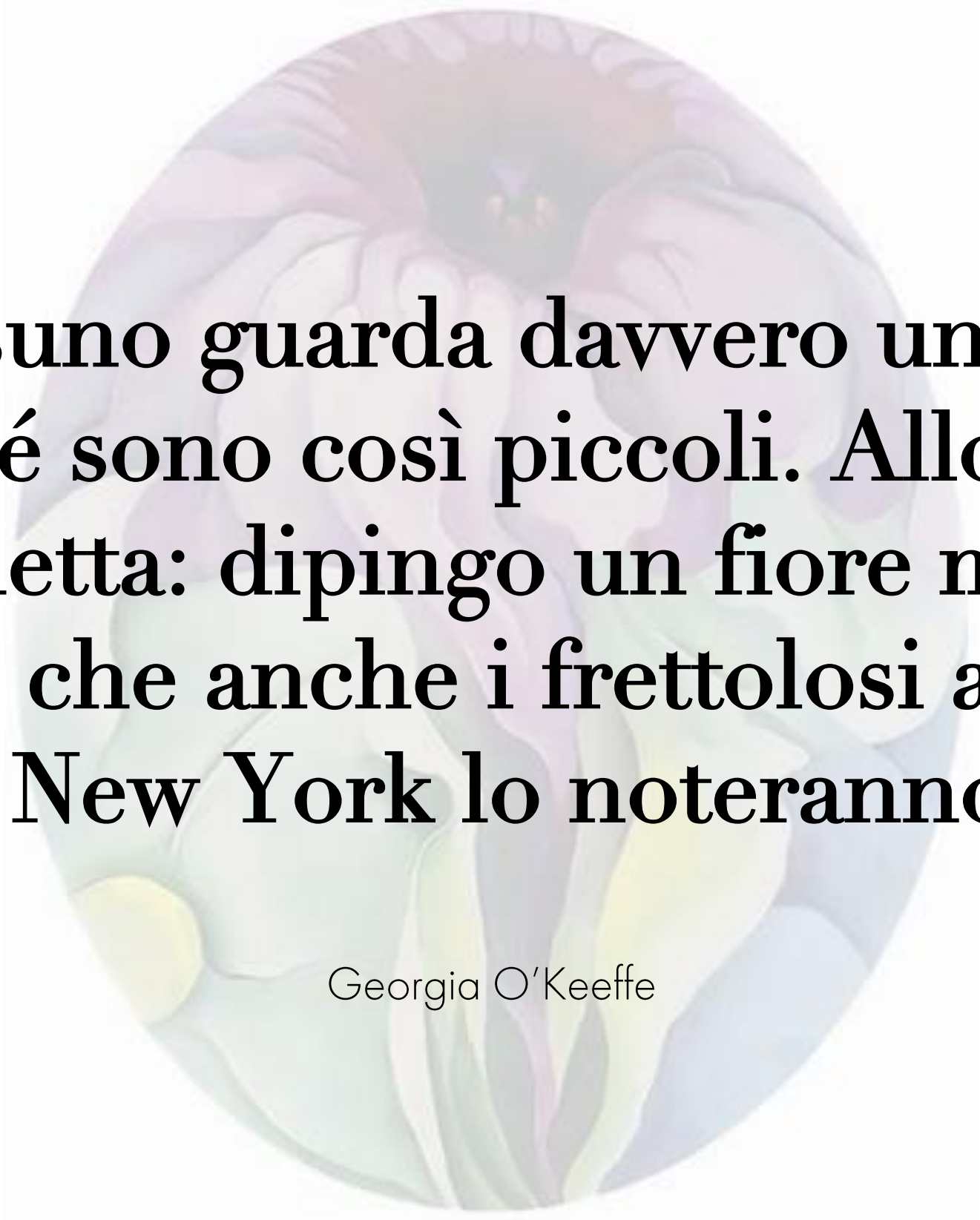

Black iris, MoMa

Black Place III

“Nessuno guarda davvero un fiore perché sono così piccoli. Allora mi sono detta: dipingo un fiore ma così grande che anche i frettolosi abitanti di New York lo noteranno.”

Georgia O'Keeffe

Petunias in Oval II

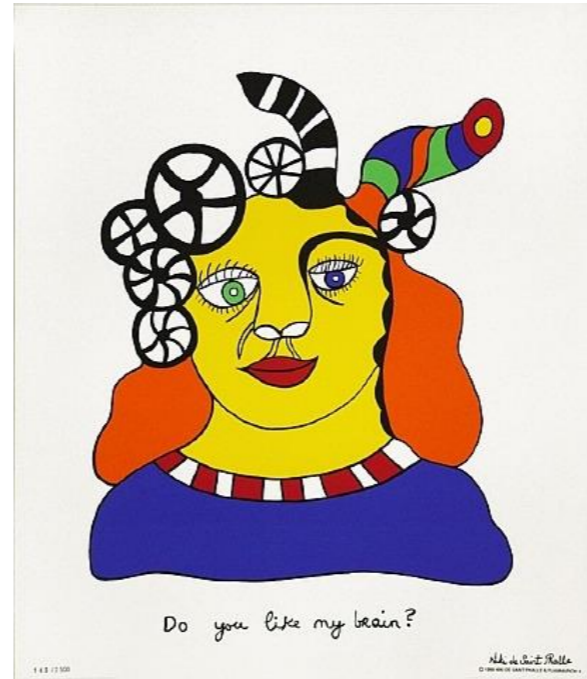
Niki de Saint Phalle

Neully-sur-Seine, 1930 - San Diego, 2002

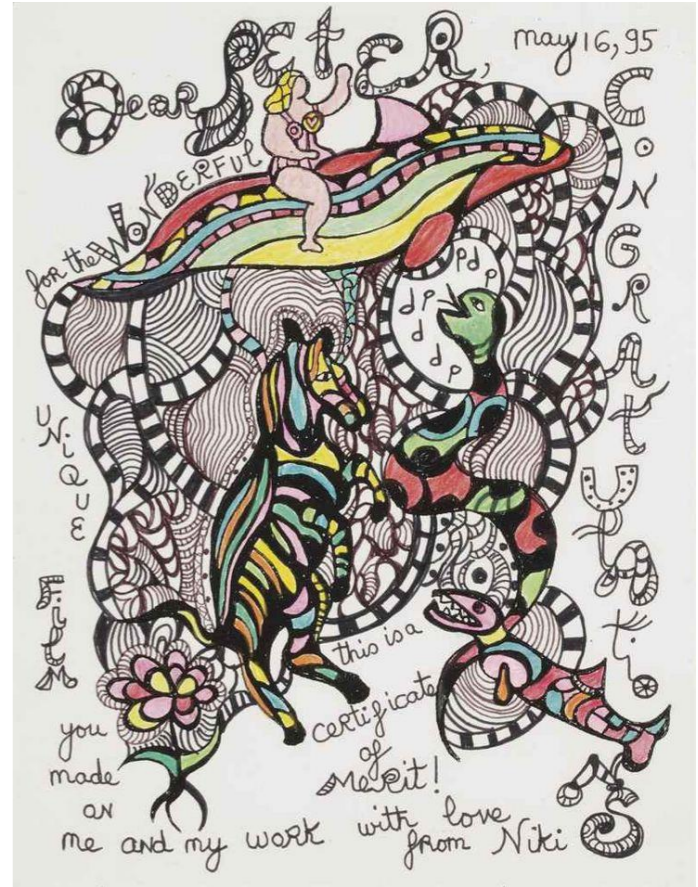
***L'espressione libera, l'emancipazione
femminile in arte***

- Carriera da modella
- Sposa Tinguely e si dedica all'arte
- Una delle prime artiste "femministe"
- Sculture e installazioni

Do you like my brain?
Nana
Nana aux fleurs, 1971

**“Amo il cerchio, le curve, le linee
ondulate, il mondo è tondo, il
mondo è un seno.”**

Niki de Saint Phalle

Nana

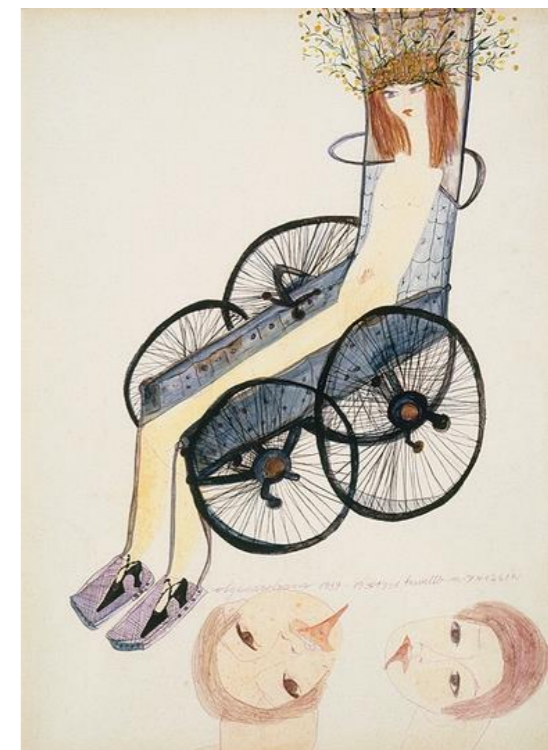
Carol Rama

Torino, 1918 - Torino 2015

***La sessualità, la
trasgressione, il lavoro
costante***

- Carattere trasgressivo e ironico
- Espressione della sessualità, intimità, pulsioni
- Premi e riconoscimenti: una delle maggiori artiste del '900

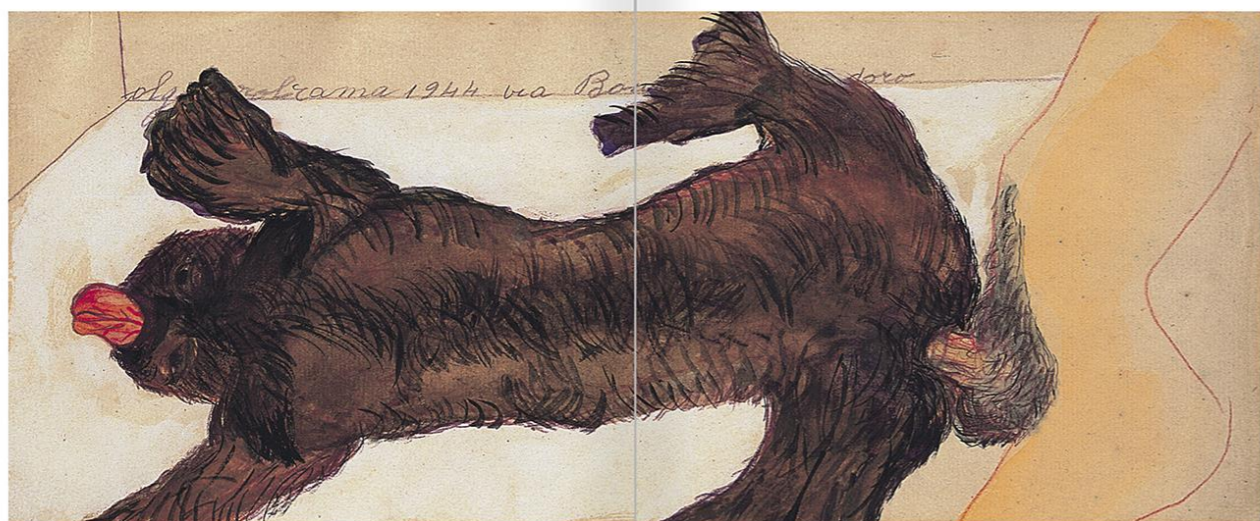
The passion according to Carol Rama, 2014

100

Pagina anterior: Opera n. 54, 1941

Eretica, 1944

101

IL DISEGNATORE ITALIANO STUDI PROGRESSIVI

Carlo Azimonti 1903
Carlo Azimonti Editore Milano

C'È UN ALTRO METODO PER FINIRE

**“La bellezza è vicina all’intelligenza,
sempre.”**

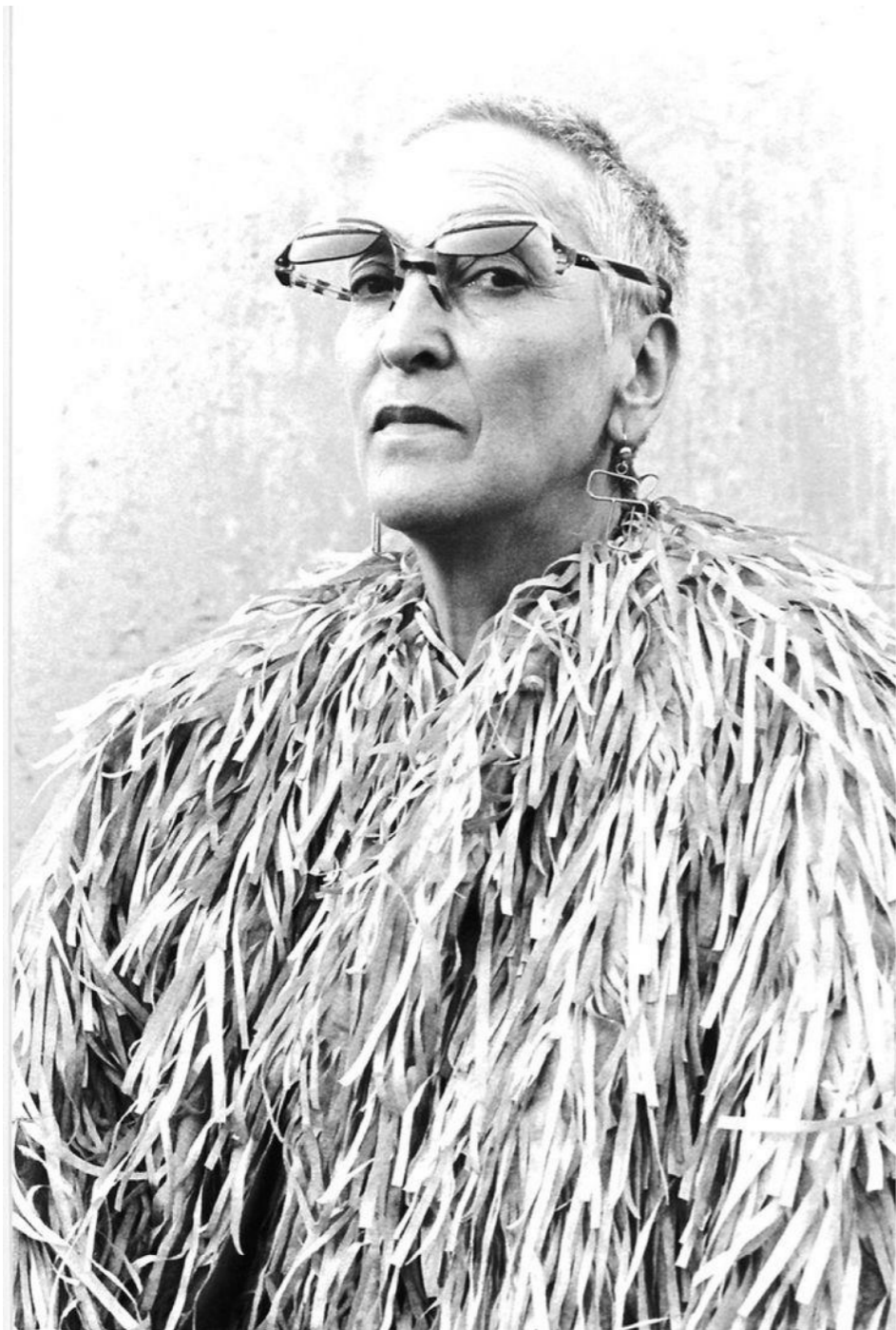
Carol Rama

Meret Oppenheim

Berlino, 1913 - Basilea 1985

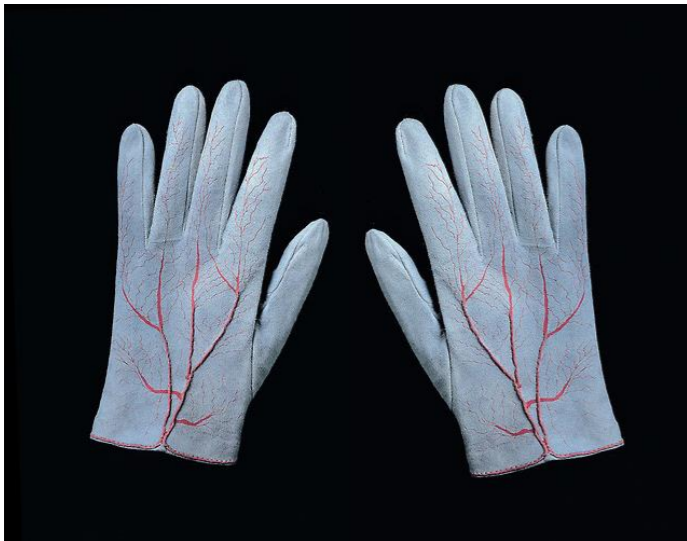
***Ricerca artistica profondissima,
estetica relazionale***

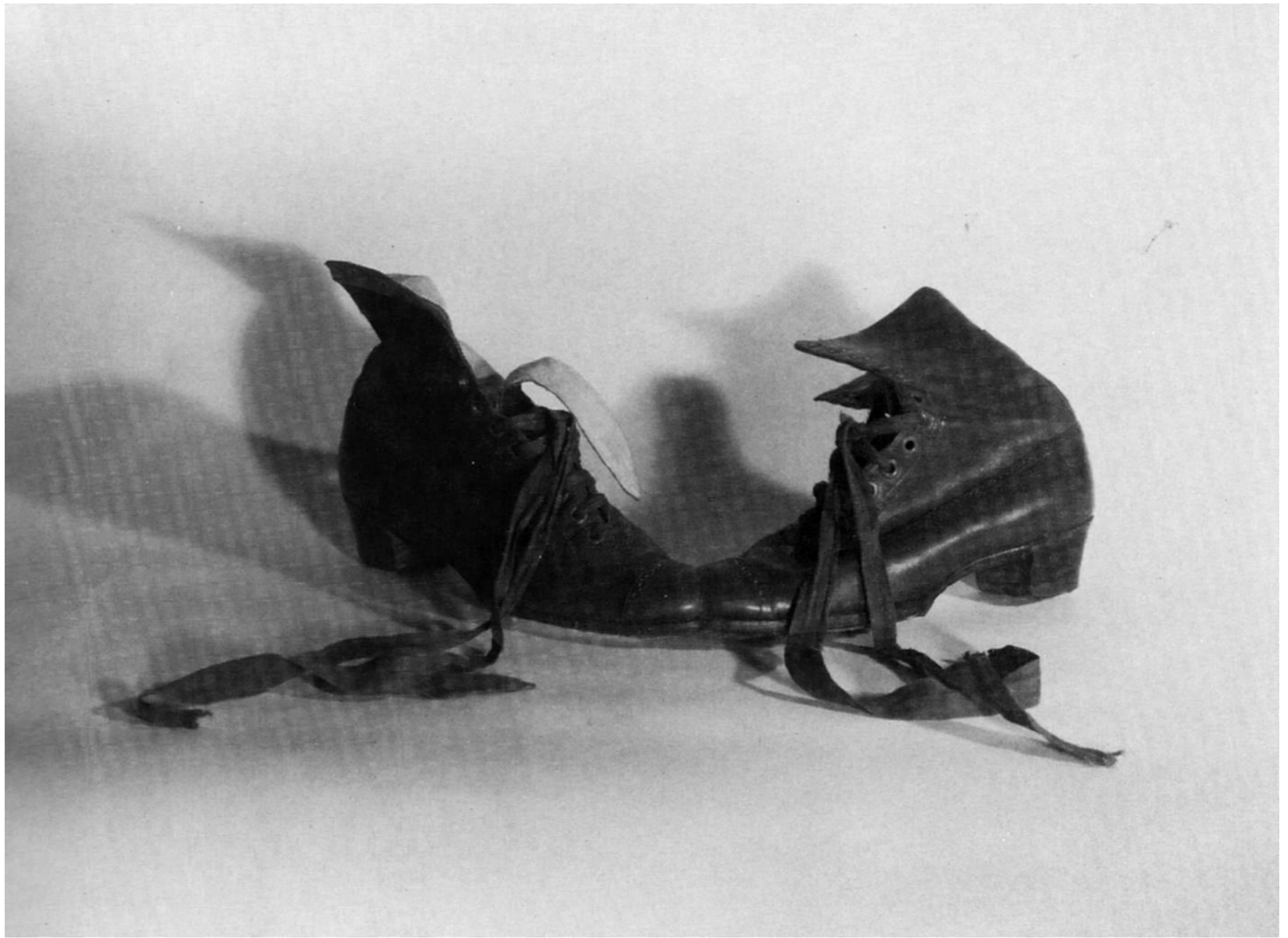

- 1932: Parigi. Incontri con Giacometti, Man Ray, Hans Arp
- Entra nel movimento Surrealista
- Poetica in equilibrio tra crudezza e dolcezza
- L'arte nella vita quotidiana

Objects
Ma gouvernante
Gloves
Table with Bird's Legs

“La libertà non è qualcosa che ci è data, ma qualcosa che dobbiamo prenderci.”

Meret Oppenheim

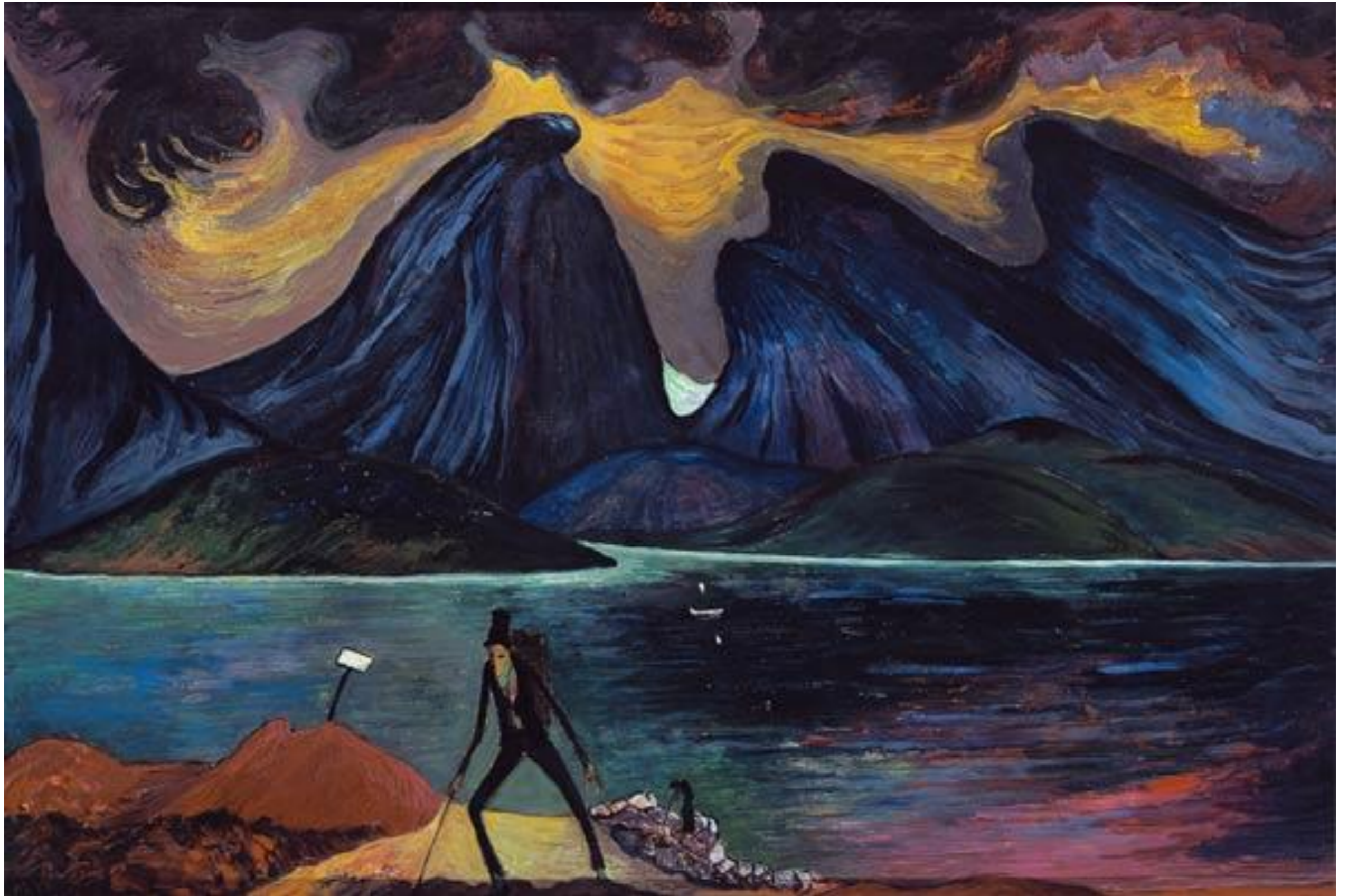
**Rinnovamento della poetica
personale, riscoperta di se stessa**

Marianne von Werefkin

Tula, 1860 - Ascona 1938

- Conosce Jawlensky e smette di dipingere per sostenere il compagno
- Insieme a Javlensky e a Kandinkji fonda Il Cavaliere Azzurro
- Una delle principali teoriche dell'Espressionismo
- Anziana, si rifugia ad Ascona dove è amata - La nonna di Ascona

**“Tutto mi annoia nel mondo
dei fatti. Vedo una fine, un
limite a tutte le cose e il mio
cuore invece tende all’infinito
e all’eternità.”**

Marianne von Werefkin

Arte terapia

In ogni momento della vita.

Corsi e occasioni per stimolare la propria creatività nella vita di
tutti i giorni

Ceramica

- Atelier ceramica Myriam Meyer Corsi bisettimanali @Chiasso
- Atelier ceramica e corsi cantonali Atelier Barbara Jaccard @Bedigliora

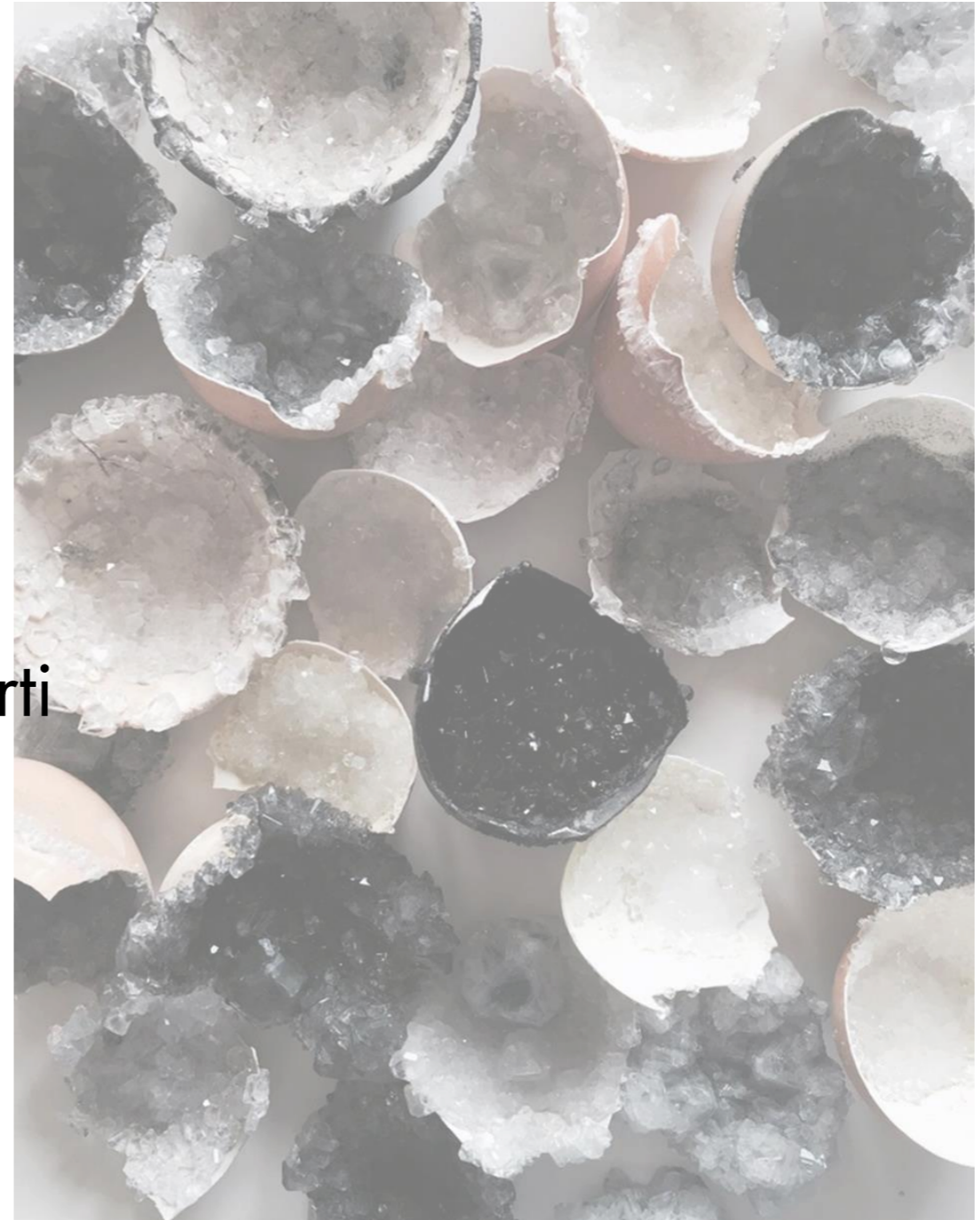
Pittura, Scultura e Incisione

- Pittura Atelier Aymone Poletti
@Canobbio
- Scultura Atelier Gabriela Spector
@Rancate
- Incisione Atelier Marco Mucha
@Corteglia

Fotografia

- Fotografia con Gabriella Corti
@Caslano

“L’arte è garanzia di salute mentale.”

Louise Bourgeois

Patrizia Cattaneo Moresi

a nome di Artrust

ringrazia tutte le partecipanti al 5° convegno di Ava Eva
L'arte di reinventarsi nell'anzianità

La coordinatrice Norma Bargetzi – Horisberger,
il comitato e le socie tutte

