

BIENNALE ARTE 2017

13.05 → 26.11

VENEZIA,
GIARDINI ARSENALE

Fonte Biennale VE : <http://www.labiennale.org/en/art/exhibition/macel/index.html>

VIVA ARTE VIVA

Curated by Christine Macel

• The Exhibition: Focus on Art and Artists

Today, in a world full of conflicts and shocks, art bears witness to the most precious part of what makes us human. Art is the ultimate ground for reflection, individual expression, freedom, and for fundamental questions. Art is the favourite realm for dreams and utopias, a catalyst for human connections that roots us both to nature and the cosmos, that elevates us to a spiritual dimension. Art is the last bastion, a garden to cultivate above and beyond trends and personal interests. It stands as an unequivocal alternative to individualism and indifference. It builds us up and edifies us. At a time of global disorder, art embraces life, even if doubt ensues inevitably. The role, the voice and the responsibility of the artist are more crucial than ever before within the framework of contemporary debates. It is in and through these individual initiatives that the world of tomorrow takes shape, which though surely uncertain, is often best intuited by artists than others.

VIVA ARTE VIVA is an exclamation, a passionate outcry for art and the state of the artist. **VIVA ARTE VIVA** is a Biennale designed with artists, by artists and for artists, about the forms they propose, the questions they ask, the practices they develop and the ways of life they choose.

Rather than broaching a single theme, **VIVA ARTE VIVA** offers a route that moulds the artists' works and a context that favours access and understanding, generating connections, resonances and thoughts. The journey unfolds over the course of **nine chapters**, or families of artists, beginning with two introductory realms in the Central Pavilion, followed by another seven across the Arsenale through the Giardino delle Vergini. Each chapter represents a Pavilion in itself, or rather a **Trans-Pavilion** as it is trans-national by

nature but echoes the Biennale's historical organisation into pavilions, the number of which has never ceased to grow since the end of the 1990s. This semantic nod addresses the often debated relevance of the national pavilions, whilst going beyond it, as each chapter mixes artists of all generations and origins. There is however, no physical separation between the various pavilions, which flow together like the chapters of a book. From the *Pavilion of Artists and Books* to the *Pavilion of Time and Infinity*, these nine episodes tell a story that is often discursive and at times paradoxical, with detours that mirror the world's complexities, a multiplicity of approaches and a wide variety of practices. The exhibition is intended as an experience, an extrovert movement from the self to the other, towards a common space beyond the defined dimensions, and onwards to the idea of a potential neo-humanism. This movement of the self towards the unknown, where experience and speculation are at the forefront is in and of itself a response to a conservative environment, defying bias, distrust and indifference.

VIVA ARTE VIVA also seeks to convey a positive and prospective energy, which whilst focusing on young artists, rediscovers those passed away too soon or those who are still largely unknown despite the importance of their work. These discoveries and recoveries give way, in each pavilion, to a communion of artists from several generations, offering perspectives on questions that were often broached as early as the 1960s and specially the 1970s. These issues are revisited by artists in today's world of constant anthropological and societal change. The artists' interpretations hinge on forms that reflect the concerns of the civil society. After all, art may not have changed the world, but it remains the field where it can be reinvented.

Starting with the *Pavilion of Artists and Books*, the exhibition reveals its premise, a dialectic that involves the whole of contemporary society, beyond the artist himself, and addresses the organisation of society and its values. Art and artists are at the heart of the exhibition, which begins by examining their practices, the way they create art, halfway between idleness and action, *otium* and *negotium*. The Roman *otium*, and its Greek predecessor *scholè*, originally understood as a privileged moment, is nowadays improperly translated as *idleness* of pejorative connotation, or *leisure*, which is not far removed from *entertainment*. The word *otium*, in contrast with the business world or *negotium*, from which the artist can never really escape, implies a space for free time, for inactivity and availability, a space of productive idleness and mind work, of quietness and action, a space where the work of art comes to be.

The decision to become an artist, in and of itself, requires taking a stance in society, one that is today broadly popular and widely acknowledged, but is perceived nevertheless as an act of calling into question work -and its by-product: money- as the absolute value in the modern world. Being an artist means differentiating between the private individual and the public individual, not as a person of media but as someone who is confronted with the *res publica*. Indeed, while the artist produces artworks that are meant to be commercialized, the modes of production of his or her disposal include an alternative within which the need for inactivity or rather non-productive action, for mind wandering and research, remain paramount. This position inevitably has consequences on the way in which free time is perceived by society: it is no longer a time to be spent or even consumed, but a time for oneself.

• The Nine Trans-Pavilions:

The Pavilion of Artists and Books opens on a tension between action and inaction, between laziness and active engagement. This section of the exhibition looks at ways of being an artist, the reasons, both good and bad for "making art" today, looking also – with a hint of sarcasm – at the art *milieu* itself. This pavilion gives us a glimpse of the artists' studios; some of which increasingly resemble offices, warehouses or collective workplaces. Studios are no longer only places for introspective and solitary research. Some have become full-scale laboratories that congregate multiple skills and a particular hierarchy. No longer "factories" but rather workshops built around a communal life with shared qualifications and a horizontal, interconnected organisation, the doors of the studios are in fact wide open onto the public sphere.

The material and spiritual worlds of artists are unfolded in this pavilion, in particular through their relationship with books, texts and knowledge in its broadest sense, which is a recurrent theme in several artists' works. In an era described as post-internet the relationship between artists and the written word does not appear to have relaxed but rather it has been enriched with new meanings. The ambivalence of the artist

in regards to the written word and especially to meaning, forecasts a deep transformation in terms of language, knowledge, the means to access knowledge and its place in society. Meanwhile the artist continues to define himself in relation to the history of art, just as he has always done.

After this Pavilion, the exhibition develops organically in a series of pavilions, rooms or *stanze*, inviting visitors into an experiential journey from interiority to infinity.

The Pavilion of Joys and Fears explores the relationship between the individual and his own existence, his emotions and feelings or the ones he tries to generate. In a world shaken by conflicts, wars, and increasing inequality that lead to populism and anti-elitism, subjective emotions resurface, now more than ever. This forces us to reconsider the human being, not only as a reasonable being capable of building a new, free and fraternal world, but also how he grapples with his impulses and emotions, including the less noble ones of fear, anxiety or aggression. A vulnerable and fragile self comes to light. New feelings of alienation due to forced migrations or mass surveillance, feelings of oblivion, distortion, and suspension gain momentum. At the same time, several artists think of the individual in its most private dimension, delving into their own relationships with their close ones or their ties to their country of origin. Some artists resort for instance to science fiction and cartoon-like imagery to address such feelings of melancholy and alienation. They reappropriate the self, its body and emotions, as the too-often forgotten source and the home for our thoughts. The reinvention of humanism is thus grounded on reason and, far from being isolated, it is connected to the reality of emotions.

Next on our journey, ***The Pavilion of the Common*** greets us in the Arsenale around the work of artists exploring the notion of the common world and the way to build a community, as a way to counter individualism and self-interests, which represent a worrisome threat in today's troubling climate. This topic was particularly vibrant in the history of contemporary art from the late 1960's through the 1970's, and remains just as relevant to this day, although tarnished by the failings and disillusionments of such utopian dreams. The anthropological aspect is particularly important here, with a number of historical works addressing the issue of the common world where conceptions of the world appear the most different, or rooted to the earth and community as common denominators, regardless of ideology. Several artists have even embraced the participatory approach as a recurrent *modus operandi* that they implement with varying scales.

Other more ambivalent works regret the loss of the common and express their longing, although sometimes with the feeling of having reached a dead end. How do you build something in common in a world that has failed to realize all its projects of equality and fraternity, other than by attempting to recreate, here and there, at the micropolitical level, conditions for new possibilities?

Likewise, ***The Pavilion of the Earth*** is centred on environmental, animal and planetary utopias, observations and dreams. From communitarian utopias reminiscent of the ecological or esoteric ideas typical of the 1970s, to current theories about the ties between climate and capitalist strategies, as well as individual fictions; all conjure both a sense of melancholy and a profound joy. Some utopias go back to the beginnings of ecology, and interpret the work of art within an extended scope that reaches through the environment and life itself. With a systematic rejection of the world of individualist and sedentary progress, some artists continue to act on the fringes of the art system, while others narrate the turmoil of their environment. Issues of energy conversion and industrial transformation, and the exploitation of our planet's resources, are analysed through a historical prism, particularly as it relates to colonial history, and pervade the works of many artists, combining nostalgia and a sense of a future unknown.

The Pavilion of Traditions

Traditions that were once rejected in the 18th century by the Enlightenment and later by secular modernity, have re-emerged in the worst sense, namely fundamentalism and conservatism, sparking rejection and nostalgia for the past believed to be better. However and in spite of the many hesitations experienced as part of modernity and its faith in the project of a new man, the past thirty years have provided the opportunity, in the field of art, to question tradition no longer from the point of view of customs and behaviours, often associated with religion or morality, but through the lens of dialogue between the old and the recent. The last few years have seen a plethora of artists explore not only contemporary or recent history, but also a more

distant past, as if fired by the fever of archaeology, excavation, re-interpretation and reinvention. A sign of unstable times, tainted by a feeling of a by-gone era that must open up to new values, art delves into long past historical references in an urge for legitimacy, rebirth and reinvention.

In *The Pavilion of the Shamans*, many artists subscribe to the definition of the artist as a “shaman”, and there are also those who become “missionaries”, as per Duchamps’s definition, stirred by an internal vision. This figure, which Joseph Beuys made his own, from which few managed to recover, and was mostly -in retrospect- underestimated, takes on today a new dimension, at a time where the need for care and spirituality is greater than ever. This spiritual turning point, characterized by the concern for others and meditation, appeals sometimes to various philosophies, in particular Buddhism or Sufism. Other artists seek to exorcise and purify in a post-colonial context, banishing exploitation and slavery *a posteriori*. The invention of stories or performances reminiscent of therapeutic rituals illustrates the aspiration towards the sacred, admittedly a key feature of the beginning of the 21st century, although without any religious digression. The artistic and political contribution attempts to transcend the ruins of the past and the wounds of the present, in a tone that is not exempt of playfulness, sometimes material, at others ironic.

The Dionysian Pavilion celebrates the female body and its sexuality, life and pleasure, all with joy and a sense of humour, and features numerous works created by female artists. Drawings, costumes, geometrical paintings with erotic lines, organic sculptures and photographs reinvent the image of the female body, no longer seen through the gaze of desire but from within or from its edges. The Pavilion is a hymn to sensuality and inebriation, combined with music, dance, singing, and trance as ways to access this dimension, where new states of consciousness seem possible.

The Pavilion of Colours

According to well-known neuroscientific studies, colours do not exist in themselves but are the result of a cognitive function performed by the human brain and eyes as they decipher reality. Colours thus appear to be a particularly subjective source of emotion, which calls to reconsider the relevance of the phenomenological approaches of art. With a fine balance between finesse and transparency, light and spirituality, haptic experience and visual explosion, loaded sometimes with anthropological, even political, connotations, The Pavilion of Colours can be described as the “fireworks” at the end of the journey through the Arsenale, where all the questions presented in the preceding pavilions come together to provide what might be described almost as an “out-of-self” experience prior to the final chapter.

The Pavilion of Time and Infinity

What form would a metaphysical approach to art take? Time as a flow of continuous mutations and impermanence that eventually lead to death, has inhabited the work of artists since the 1970s, when conceptual performance combined thoughts on the length of time and the inevitable fall. Reformulated by artists since the 1990s at the time of “presentism”, or suspended time and “hyper-instantaneousness”, the notion of time re-emerges today with a new metaphysical quality, within bourgeois mazes and speculations of a future that is already embedded in the present, or in an ideal infinity. In face of the lagoon, the artist disappears or reinvents himself as “improved”, through the power of hypnosis.

• **Parallel events**

Parallel projects and events follow the same curatorial premise, which is to place artists at the heart of the exhibition **VIVA ARTE VIVA**. The **catalogue** is exclusively dedicated to the artists who are invited to present visual and textual documentation about their practice and their environment.

Artists will be the guiding force behind **VIVA ARTE VIVA** in more ways than one. In addition to their participation in the exhibition, they will be given the opportunity to be heard. Every Friday and Saturday during the six months of the exhibition, artists will host an *Open Table (Tavola Aperta)* and meet visitors over a casual lunch to hold a lively conversation about their practice. These biweekly events will be organized in two dedicated spaces refurbished for this purpose in front of the Central Pavilion of the Giardini and in the Sala d’Armi in the Arsenale.

The *Open Table (Tavola Aperta)* events will be filmed and streamed live on La Biennale’s website.

A permanent space will also be created in both exhibition venues for the *Artists Practices Project*, a series of short videos made by the artists about themselves and their way of working. In the weeks preceding the vernissage of **VIVA ARTE VIVA**, a new video will premiere every day on La Biennale's website, giving the public the opportunity to become familiar with the participating artists even before the exhibition opens.

These two parallel projects are open to all artists in the Biennale. The artists representing the National Pavilions are welcome to host their own *Open Table (Tavola Aperta)* event on Wednesdays and Thursdays. They are also invited to join the *Artists Practices Project* with their videos. **VIVA ARTE VIVA** thus hopes to reinforce and build on the unity of the Biennale around the artists themselves.

Finally, the project titled *Unpacking My Library*, inspired by Walter Benjamin's essay published in 1931, allows the artists of **VIVA ARTE VIVA** to compile a list of their favourite books. This is both a way to get to know the artists better and a source of inspiration for the public (Walter Benjamin - *Unpacking My Library: a Talk about Book Collecting*, followed by a list of the texts read and collected by the author). The list of books will be published in the exhibition at the Central Pavilion and in the catalogue. The books listed by all the participating artists will be available to visitors at the Stirling Pavilion in the Giardini.

• **Special projects and performances**

Several special, site specific and performance projects have been commissioned especially for the Giardini, the Giardino delle Vergini and other venues around the city of Venice. A dense programme of approximately twenty performances will be held during the opening week. The performances will all be filmed and streamed live on La Biennale's website. The videos will remain on view in a dedicated room of the Arsenale.

Christine Macel, *curator of Biennale Arte 2017*

Fonte Biennale VE : <http://www.labiennale.org/it/arte/esposizione/macel/index.html>

VIVA ARTE VIVA

A cura di Christine Macel

• **Mostra: l'arte e gli artisti al centro**

L'arte di oggi, di fronte ai conflitti e ai sussulti del mondo, testimonia la parte più preziosa dell'umanità, in un momento in cui l'umanesimo è messo in pericolo. Essa è il luogo per eccellenza della riflessione, dell'espressione individuale e della libertà, così come degli interrogativi fondamentali. Sogni e utopie, relazioni con l'altro e gli altri, legami alla natura e al cosmo, oltre che a una dimensione spirituale, trovano nell'arte il loro spazio di predilezione. In ciò, l'arte è l'ultimo baluardo, un giardino da coltivare al di là delle

mode e degli interessi specifici e rappresenta anche un'alternativa all'individualismo e all'indifferenza. L'arte ci costruisce ed edifica. È un sì alla vita, certamente spesso seguito da un ma, in un momento di disordine globale. Più che mai, il ruolo, la voce e la responsabilità dell'artista appaiono dunque cruciali nell'insieme dei dibattiti contemporanei. È grazie alle individualità che si disegna il mondo di domani, un mondo dai contorni incerti, di cui gli artisti meglio degli altri intuiscono la direzione.

VIVA ARTE VIVA è così un'esclamazione, un'espressione della passione per l'arte e per la figura dell'artista. **VIVA ARTE VIVA** è una Biennale con gli artisti, degli artisti e per gli artisti, sulle forme che essi propongono, gli interrogativi che pongono, le pratiche che sviluppano, i modi di vivere che scelgono.

La Mostra offre un percorso espositivo coniugato alle opere degli artisti, piuttosto che un tema conduttore unico, in un contesto teso a favorirne l'accesso e la comprensione dei significati, generando incontri, risonanze e riflessioni. Il percorso si sviluppa così intorno a **nove capitoli** o famiglie di artisti, con due primi universi nel Padiglione Centrale e sette altri universi che si snodano dall'Arsenale fino al Giardino delle Vergini. Ogni capitolo costituisce di per sé un Padiglione o un *Trans-padiglione*, in senso transnazionale, che riprende la storica suddivisione della Biennale in padiglioni, il cui numero non ha mai cessato di crescere dalla fine degli anni '90. Questo cenno semantico fa riferimento alla questione, spesso dibattuta, sulla pertinenza dei padiglioni nazionali, superandola dal momento che ogni universo vede coinvolti artisti di ogni generazione e provenienza. Pertanto, nessuna materiale separazione ritma il percorso di questi padiglioni, che si succedono tra loro in maniera fluida, come i capitoli di un libro. Dal "Padiglione degli artisti e dei libri" al "Padiglione del tempo e dell'infinito", questi nove episodi propongono un racconto, spesso discorsivo e talvolta paradossale, con delle deviazioni che riflettono la complessità del mondo, la molteplicità delle posizioni e la varietà delle pratiche. La Mostra si propone così come una esperienza che disegna un movimento di estroversione, dall'io verso l'altro, verso lo spazio comune e le dimensioni meno definibili, aprendo così alla possibilità di un neoumanesimo. Questo moto di apertura del soggetto verso l'ignoto, dove esperienza e speculazione vengono messe in primo piano, rappresenta *di per sé* una risposta a un clima conservatore, pericolosa origine di opinioni scontate, diffidenza e indifferenza.

VIVA ARTE VIVA vuole al contempo infondere una energia positiva e prospettica, rivolta ai giovani artisti e che al contempo dedica una nuova attenzione agli artisti troppo presto scomparsi o ancora misconosciuti al grande pubblico, malgrado l'importanza della loro opera. Scoperte e riscoperte permettono di articolare le opere di diverse generazioni di artisti, che, in ognuno dei Padiglioni, offre una prospettiva sulle questioni spesso sollevate a partire dagli anni '60 e soprattutto dagli anni '70. Esse vengono riprese e riformulate oggi in un contesto antropologico e sociologico in piena trasformazione, la cui inclinazione è ancora incerta; ancora vive, in quanto talvolta prive di risposta, queste problematiche permettono di iscrivere l'arte nella realtà della sua epoca, riflettendo interrogativi che sono anche quelli della società civile. Benché l'arte non abbia cambiato il mondo, rimane il luogo in cui poterlo reinventare.

Partendo dal "Padiglione degli artisti e dei libri", la mostra pone come premessa una dialettica che attiene alla società contemporanea, al di là dell'artista stesso, e che interroga tanto l'organizzazione della società quanto i suoi valori.

L'arte e gli artisti vengono quindi collocati al centro della Mostra che inizia da un'indagine sulle loro pratiche e il modo di fare arte, tra ozio e azione, tra *otium* e *negotium*. L'*otium* romano, erede della *scholè* greca, rappresenta un momento privilegiato, oggi impropriamente tradotto in tono peggiorativo dal termine pigrizia, o in inglese dalla parola *leisure*, che assume un significato non distante da *entertainment*.

L'*otium*, all'opposto del mondo degli affari o del *negotium*, a cui comunque l'artista non sfugge, implica al contrario quel tempo libero, quel momento di inoperosità e di disponibilità, di inerzia laboriosa e di lavoro dello spirito, di tranquillità e azione, in cui appunto nasce l'opera d'arte.

La scelta stessa di essere artista implica una posizione sociale che, benché oggi molto reclamizzata e riconosciuta, non mette in discussione né il ruolo del lavoro, come valore assoluto del mondo contemporaneo, né, come corollario, quello del denaro. È una scelta che implica una posizione particolare sul modo di considerare l'uomo nella sfera privata e in quella pubblica, non l'uomo dei media, ma l'uomo di fronte alla cosa pubblica. Seppure anche l'artista lavorando produca opere destinate a un sistema commerciale, sono le modalità stesse della sua attività a proporlo come un'alternativa, nella quale la necessità dell'inattività o dell'azione non produttiva, del vagabondaggio mentale e della ricerca rimangono

basilari. E questa posizione non è dunque priva di conseguenze sul modo in cui la società civile potrà considerare il tempo libero, non più ritenendolo consumato, per non dire sprecato, bensì come tempo da dedicare a sé.

• **I nove Trans-padiglioni**

Il Padiglione degli artisti e dei libri si apre dunque sulla contrapposizione tra azione e inattività, pigrizia e impegno nel fare, interrogando il modo di essere artista, le ragioni positive e negative del "fare arte" oggi, senza dimenticare di dare uno sguardo, anche se in modo sarcastico, allo stesso sistema dell'arte. Lo snodo del percorso invita a studi di artisti che assomigliano sempre più a uffici, magazzini o luoghi di lavoro collettivi. L'atelier non è più solo il luogo della ricerca intimistica, ma una sorta di laboratorio che riunisce competenze diverse, interrogandone al contempo la gerarchia. Non più una "factory", ma atelier basato sulla convivenza, sulla somma di qualifiche, in una organizzazione orizzontale e interrelata, aperto alla sfera pubblica.

I mondi materiali e spirituali degli artisti si estendono, innanzitutto attraverso la loro relazione con il libro, il testo, e in senso più ampio con la conoscenza, leitmotiv questo di molte opere. In un'epoca descritta come quella del post -internet, i legami degli artisti con la scrittura non appaiono indeboliti, ma anzi arricchiti di nuove riflessioni. L'ambivalenza dell'artista rispetto al libro e soprattutto al senso, sembra presagire un'epoca di profonde trasformazioni in rapporto al linguaggio, alla conoscenza e ai mezzi per accedervi, alla sua posizione nella stessa società, mentre l'artista si definisce comunque, ancora e sempre, in base alla storia dell'arte.

La Mostra prosegue sviluppandosi secondo una linea organica, in una sequenza di padiglioni, di "stanze" o ambienti che propongono allo spettatore un'esperienza, come in un viaggio, dall'interiorità all'infinito.

Il Padiglione delle Gioie e delle Paure evoca il rapporto del soggetto con la sua propria esistenza, con le sue emozioni e sentimenti, o con ciò che cerca di suscitare. In un mondo scosso da conflitti, guerre e crescenti disuguaglianze che generano populismi e rifiuto delle élite, le emozioni soggettive risorgono più che mai. L'epoca ci costringe a riconsiderare l'umano, non più solamente come l'essere razionale in grado di costruire un mondo nuovo, libero e fraterno, ma anche a contatto con i suoi impulsi e le sue emozioni, a volte meno nobili, come la paura, l'ansia o l'aggressività. Si profila un soggetto vulnerabile e fragile. Emergono dei nuovi sentimenti di alienazione dovuti alle migrazioni o alla sorveglianza di massa, delle sensazioni di annullamento, di distorsione o anche di sospensione. Allo stesso tempo, diversi artisti evocano l'individuo nei suoi più intimi sentimenti, collegati alle relazioni interpersonali con i famigliari o all'attaccamento al paese di origine. È sul tono della fantasia, della fantascienza o del fumetto che alcuni di essi suggeriscono questi sentimenti di melanconia e alienazione.

Tali artisti obbligano a considerare l'umano nel suo corpo e nelle sue emozioni che, non potendo essere dimenticate, vengono riconsiderate come il luogo di ancoraggio del pensiero. La reinvenzione di un nuovo umanesimo deve quindi poggiare su una ragione, non isolata, ma articolata sulla realtà delle stesse emozioni.

Inaugurando il percorso dell'Arsenale, **il Padiglione dello Spazio Comune** riunisce artisti le cui opere si interrogano sul concetto del collettivo, sul modo di costruire una comunità che va oltre l'individualismo e gli interessi specifici, particolarmente presenti in un'epoca di inquietudine e di indifferenza. Questa questione, molto dibattuta nell'arte contemporanea storica della fine degli anni '60 e '70, permane oggi immutata, benché attenuata e disillusa rispetto alle istanze originarie che diedero vita a queste utopie. L'aspetto antropologico assume qui una particolare importanza con più opere storiche che interrogano il concetto di comune, laddove la distanza nella concezione dei mondi si rivela maggiore, o, al contrario, risulta legata alla terra e alla comunità, senza pretese ideologiche. Diversi artisti hanno fatto di questa partecipazione all'opera il motto della loro pratica, coinvolgendo gruppi a geometria variabile.

Delle opere più ambivalenti constatano la perdita del comune, coniugata al desiderio di ritrovarlo, considerandolo in un vicolo cieco. Come costruire dello spazio comune, in un mondo che ha fallito nella realizzazione di tutti i suoi progetti di uguaglianza e fraternità, se non ricreando, qua e là, a livello micropolitico, le condizioni per la loro attuabilità?

Il Padiglione della Terra riunisce allo stesso modo delle utopie, delle constatazioni e dei sogni intorno all'ambiente, al pianeta o ancora al mondo animale. Delle utopie comunitarie dalle risonanze ecologiche ed

esoteriche degli anni '70, dalle riflessioni attuali sulle relazioni dell'ambiente con le strategie del mondo capitalista, passando per le finzioni individuali, mettono in luce al contempo sia una certa malinconia sia una profonda gioia. Alcune utopie corrispondenti ai debutti dell'ecologia, considerano l'opera d'arte in una concezione più estesa, posta nell'ambiente e nello spazio vitale come un'esperienza totale, collegata alla vita stessa. In un rifiuto programmatico del mondo del progresso individualista e sedentario, alcuni artisti portano avanti le loro azioni al di fuori del sistema dell'arte, mentre altri documentano le transizioni del loro ambiente. Le questioni sulla conversione energetica e la trasformazione industriale, lo sfruttamento delle risorse terrestri considerate in una prospettiva storica, soprattutto collegata alla storia coloniale, si ritrovano nelle opere di molti artisti, nelle quali nostalgia e sentimento di un incerto futuro si coniugano.

Il Padiglione delle Tradizioni

Le tradizioni, respinte sin dal XVIII secolo dai Lumi e in seguito da una modernità laica, si ripresentano oggi nelle loro peggiori versioni, tra fondamentalismi e conservatorismi, generando rifiuto e nostalgia nei confronti dei tempi passati e supposti come migliori. L'ultimo trentennio ha visto definitivamente vacillare il progetto moderno e la sua fede nell'uomo nuovo, pur avendo permesso, nel campo dell'arte, di riesaminare la questione della tradizione, non più dal punto di vista degli usi e dei comportamenti, spesso legati alla sfera religiosa o alla morale, ma secondo il rapporto dialettico tra vecchio e nuovo. Gli anni più recenti hanno visto pletore di artisti affrontare, non solamente la storia contemporanea o recente, ma piuttosto un passato remoto, come in un desiderio di archeologia, di scavo, di rilettura e di reinvenzione. Segno di un'epoca vacillante, in cui penetra la sensazione di un tempo passato che deve aprirsi a nuovi valori, in cui l'arte si immerge nei riferimenti di una storia dal tempo lungo, come in un desiderio di filiazione, rifondazione e riscoperta.

Nel **Padiglione degli Sciamani**, tanti artisti si inseriscono nella tradizione degli "artisti-sciamani" o ancora di coloro che, secondo il termine Duchampiano, diventano anche missionari, in quanto animati da una visione interiore. Questa figura, di cui Joseph Beuys si era impossessato e di cui poco si era colto, il cui impatto, col senno di poi, è stato sottostimato, assume una nuova dimensione in un'epoca in cui si afferma un bisogno di attenzione e spiritualità. Questo punto di svolta spirituale, in cui si coniugano il desiderio di approfondimento e quello di meditazione, richiama a volte diverse filosofie, in particolare quella buddista e quella sufi. Altri artisti si impegnano a esorcizzare o a purificare, in un contesto post-coloniale, scongiurando *a posteriori* lo sfruttamento e la schiavitù. L'invenzione di racconti o di performance che assomigliano a rituali terapeutici, conferma un'aspirazione al sacro, elemento chiave dell'inizio del XXI secolo, che tuttavia non devia verso il religioso. L'intervento artistico-politico prova a trascendere tanto le rovine del passato che le ferite del presente, con un tono che non esclude il gioco, specialmente con la materia o l'ironia.

Il Padiglione Dionisiaco celebra il corpo femminile e la sua sessualità, la vita e il piacere, con gioia e senso dell'humor, che è al centro di diverse opere di artiste donne. Disegni, costumi, dipinti geometrici dai contorni erotici, sculture organiche o fotografie, reinventano un'immagine del corpo femminile, affrontato non più attraverso gli occhi del desiderio ma in modo intimo, o nei suoi contorni. Inno alla sensualità e all'ebbrezza, il Padiglione Dionisiaco riunisce anche la musica, la danza, il canto o la trance, quali mezzi per accedere a questa dimensione, in cui nuovi stati di coscienza si rivelano possibili.

Il Padiglione dei Colori

Dato che i colori non esistono in sé, ma, secondo studi di neuroscienza oggi ben noti, sono il risultato di un processo del cervello e dell'occhio che decodifica la realtà, sembra dunque questa la fonte di un'emozione particolarmente soggettiva, che invita a riconsiderare la pertinenza degli approcci fenomenologici dell'arte. Tra sensibilità e trasparenza, luce e spiritualità, esperienza aptica ed esplosione visiva, carico di connotazioni antropologiche nonché politiche, il Padiglione dei colori rappresenta una sorta di "fuoco d'artificio", in cui convergono, alla fine del percorso dell'Arsenale, tutte le questioni dei padiglioni che lo precedono; un'esperienza straniante, che precede l'ultimo capitolo.

Il Padiglione del Tempo e dell'Infinito

Che ne è dell'approccio metafisico all'arte? Il tempo, come flusso, continuità incessante di mutazioni e transitorietà che sfocia nella morte, è presente nelle opere degli artisti degli anni '70, dove la performance concettuale si mischia a una riflessione sul tempo lungo e sulla perdita irrimediabile. Riformulata dagli

artisti a partire dagli anni '90 nell'era del "presentismo" o del presente sospeso, oltre che dell'iperistantaneità, il concetto di tempo riappare oggi con una nuova tonalità metafisica, tra labirinti borgesiani, speculazioni su un futuro già iscritto nel presente, o su un infinito sognato. Di fronte alla laguna, l'artista sparisce o si reinventa "migliore" grazie all'ipnosi.

• Eventi paralleli

Gli oggetti e gli eventi paralleli seguono lo stesso postulato, quello di mettere gli artisti al centro della mostra. Il **catalogo** della mostra è quindi dedicato esclusivamente agli artisti, invitati a presentare documenti visivi e testuali incentrati sulle loro pratiche e sul loro stesso universo.

Al fine di lasciare agli artisti il posto principale, **VIVA ARTE VIVA** darà loro anche la parola. Tutti i venerdì e sabato di ogni settimana, durante i sei mesi di Esposizione, un artista terrà una **Tavola Aperta**, incontrando il pubblico durante un pranzo da condividere, al fine di accennare al proprio lavoro e dialogare. Due sono i luoghi dedicati a questi eventi, la parte antistante del Padiglione Centrale dei Giardini e delle Sale d'Armi dell'Arsenale, mentre la trasmissione in *streaming* sul sito della Biennale consentirà a chiunque di seguirne lo svolgimento.

Nei due luoghi, uno spazio è parimenti dedicato al **Progetto Pratiche d'Artista**, che raccoglie un insieme di brevi video realizzati dagli artisti stessi, per far scoprire il loro universo e il loro modo di lavorare. Durante le settimane precedenti l'apertura della Mostra, un video sarà giornalmente messo online sul sito della Biennale, permettendo d'iniziare la scoperta degli artisti.

Questi due progetti sono aperti a tutti gli artisti della Biennale Arte. Ogni Padiglione nazionale sarà altresì invitato a partecipare alla **Tavola Aperta**, il mercoledì e il giovedì, ma anche ad arricchire il database dei video sugli artisti. Grazie a questo contributo, **VIVA ARTE VIVA** desidera rafforzare l'unità della Biennale intorno agli artisti stessi.

Infine, il progetto **La Mia Biblioteca**, ispirato al saggio di Walter Benjamin pubblicato nel 1931, permette agli artisti di **VIVA ARTE VIVA** di riunire in una lista le loro letture preferite, offrendo agli stessi una fonte di reciproca conoscenza e d'ispirazione per il pubblico (cfr. Walter Benjamin, *Prendo le casse della mia biblioteca. Discorso sul collezionismo*, seguito dalla lista degli scritti letti e collezionati dall'autore). Il progetto è visibile nella mostra del Padiglione Centrale, così come nel catalogo. Il Padiglione Stirling nei Giardini ospita la biblioteca costituita dagli artisti e messa a disposizione del pubblico.

• Progetti Speciali e Performance

Parallelamente alla Mostra del Padiglione Centrale e dell'Arsenale, diversi Progetti Speciali e Performance sono commissionati specialmente per i Giardini, il Giardino delle Vergini e altri luoghi. Un programma di una ventina di performance si svolge nei giorni dell'inaugurazione. Esse sono disponibili in *streaming* sul sito della Biennale, e poi visibili nella Mostra, in una sala multimediale dell'Arsenale espressamente creata.

Christine Macel, *curatrice della Biennale Arte 2017*