

Sant'Andrea de Scaphis

SANT'ANDREA DE SCAPHIS
VIA DEI VASCELLARI 69
00153 ROME
ITALY

ALIGHIERO E BOETTI
AUTORITRATTO
MARCH 11 - APRIL 9, 2022

In 1993, on the occasion of the Sonsbeek exhibition in Arnhem, Alighiero Boetti exhibited a bronze statue of himself, calling the work simply *Autoritratto*. By the early 90s, Boetti wasn't much known for his sculpture, and so the work must have come as a surprise. Certainly Boetti had never previously used such a traditional material as bronze for sculpture: instead, at the start of his career, he was known for his transformations of modern industrial materials like Eternit tubes, deck-chair fabric, corrugated cardboard, and metal railings. But he certainly *had* produced several self-portraits at the end of the 1960s, and the 1993 *Autoritratto* picks up some of the ideas he had explored some 25 years before. For one of the early self-portraits, he had himself photographed from the torso up, one hand clenched in a fist, the other with fingers spread open, as if to show how the artist had to hold on to both the introvert and extrovert aspects of their character. In another work, Boetti made a kind of double of himself with clumps of cement formed like snowballs, laid out prostrate on the floor. The work was called *Me Sunbathing in Turin on the 19th January 1969* – an absurd title which presented an image of the artist as a kind of cynical waster, refusing to work in midwinter in a busy industrial city. However, amidst all the grey cement balls, Boetti pinned a yellow butterfly above the place of the heart, and with this, conveyed a very different idea – that the artist is a true spirit, poetic and fragile and free. The 1993 *Autoritratto* is so compelling because it likewise provokes contradictory readings.

The 1993 self-portrait began with Boetti making a full body cast in plaster. In the final bronze, he is shown wearing a cheap, baggy and poorly fitting suit. His shirt is unbuttoned, he is tieless, and a loose handkerchief is sticking out of a pocket. His left leg is straight, his right slightly bent and rather than string forward with confidence and deliberation, he appears to adopt a somewhat tired pose to ease the pressure on his back. One arm dangles by his side, the other is bent, stretching out and up just above his head. In this hand, Boetti holds a thin hosepipe. The hosepipe sprinkles a constant jet of water up and onto the artist. Some water dribbles down his face, dripping off the end of his nose and down onto his trousers, so it appears that he has a perpetual cold and is always wetting himself. Nevertheless, most of the water hits his crown. Underneath his hair, a concealed heating mechanism keeps the metal at boiling point so, hitting it, the sprinkle turns instantly into a cloud of steam that is blown about and away by the breeze.

One could see *Autoritratto* as one of the more depressing and more perceptive analyses of the figure of the artist late in the twentieth century. The artist we see here has relinquished the apparel and apparatus of the nineteenth-century studio – the smocks and the palettes and the chisels. He has set aside the workmen's overalls adopted by Alexander Rodchenko and more recently Carl Andre. Dressed like a clerk in a poorly paid office job, the artist appears as a nondescript subject of an administered world. Avant-garde agitators once held aloft banners and placards, but here, Boetti raises a pathetic substitute, a garden hose, and condemns himself to perpetual self-humiliation. *Autoritratto* shows that the revolutionary dream of the artist as an industrial worker is over but it also suggests that the idea of the artist as incisive provocateur is gone

Sant'Andrea de Scaphis

too. Boetti must have had in mind Duchamp's *Fountain* and Nauman's *Self-Portrait as Fountain* and he knew his fountain came after these works: in third-place rank, one is condemned to live out a farce.

However, there are ways of seeing *Autoritratto* other than as a work about defeat, humiliation, and futility. The artist is also presented as a thinker of such extraordinary sensitivity and capacity that his head is boiling: he needs to cool himself down and directs the hose accordingly. Boetti had previously attempted to visualise the nature of artistic thought in the biro drawings titled *I sei sensi (The six senses)* and he also saw *Pack* and the *Tutto* works as images of his crowded mind. *Autoritratto* provides an altogether more direct and more poignant image of what thinking was like for this artist. In some ways, *Autoritratto* represents the personal tragedy of Boetti: here was someone who could sit for a day just listening to the chimes of church bells, who liked to think of himself as *non curante*, 'carefree', and who wanted to 'give time to time' and yet who was also so restless, so 'beautifully impatient' (to quote Hans-Ulrich Obrist) that his head hurt. The last word square Boetti composed, which he made as a drawing and gave to his daughter to open after he died, was another kind of self-portrait, reading *L'ANGOSCIANTE PRESENZA DELL'INTELLIGENZA*: 'The depressing presence of intelligence'. In some ways it could be an appropriate subtitle for the fountain *Autoritratto*.

It is certainly not pleasant to feel one's head is boiling like this but there are positive consequences to having a head filled with ideas. The work deserves a more optimistic interpretation as well as the rather gloomy ones I've outlined so far. Boetti wanted to present an image of his thinking, and so invited future viewers of the *Autoritratto* to imagine the clouds of steam flying off the figure's head as his thoughts. 'The wind is a moment of grace; the wind constantly transforms shapes', Boetti said to Sandro Lombardi. If the clouds of steam are Boetti's ideas, where are the winds taking them now? Everywhere, it seems to me. Boetti's ideas continue to excite new generations of artists and other viewers, and with each new presentation of the sculpture, the clouds of steam continue to do their work.

- Mark Godfrey

This exhibition has been realized in collaboration with Fondazione Alighiero e Boetti, Rome.

SANT'ANDREA DE SCAPHIS
VIA DEI VASCELLARI 69
00153 ROMA
ITALIA

ALIGHIERO E BOETTI
AUTORITRATTO
11 MARZO – 9 APRILE, 2022

In occasione della biennale Sonsbeek di Arnhem del 1993, Alighiero Boetti espone una statua in bronzo, candidamente intitolata *Autoritratto*. Dato che all'epoca Boetti non era molto noto come scultore, l'opera deve essere stata accolta con sorpresa. Sicuramente è la prima volta che Boetti utilizza un materiale così tradizionale come il bronzo per la scultura. All'inizio della sua carriera invece, Boetti era piuttosto conosciuto per la riconversione di materiali industriali moderni come tubi di eternit, tessuto da sdraio, cartone ondulato e ringhiere metalliche. Alla fine degli anni '60 aveva già prodotto diversi autoritratti, e l'*Autoritratto* del 1993 accorpa alcune delle idee da lui esplorate venticinque anni prima. In uno dei primi autoritratti si fa fotografare dal busto in su, con una mano stretta a pugno e l'altra con le dita aperte, come a voler mostrare che l'artista conserva nella sua essenza entrambe le attitudini dell'introverso e dell'estroverso. In un'altra sua opera, Boetti realizza una specie di doppio di se stesso composto da grumi di cemento adagiati sul pavimento, simili a palle di neve. L'opera s'intitola *Io che prendo il sole a Torino il 19 gennaio* – un titolo assurdo che presenta l'artista come una sorta di cinico perditempo, che in pieno inverno in una frenetica città industriale si rifiuta di lavorare. In mezzo a tutte le palline di cemento grigio, Boetti posiziona una farfalla gialla proprio sopra al cuore, come a voler dare l'idea che l'artista è in fondo uno spirito poetico, fragile e libero. Per la lettura controversa che suscita, l'*Autoritratto* del 1993 è altrettanto rilevante.

L'autoritratto del 1993 si costruisce su un calco in gesso che Boetti fa di se stesso, che nel bronzo finale si mostra con addosso un abito semplice, largo e sproporzionato. La camicia è sbottonata, senza cravatta, e da una tasca spunta un fazzoletto non ripiegato. Invece che protendersi in avanti con decisione, la posa è piuttosto stanca, la gamba sinistra è dritta, mentre la destra è leggermente piegata come per compensare un mal di schiena. Un braccio pende sul fianco, l'altro è piegato, proteso verso l'alto appena sopra la testa. In questa mano Boetti tiene un tubo sottile che spara un getto d'acqua costante sull'artista. Anche se gran parte del flusso ricade sulla sua testa, l'acqua gli gocciola lungo il viso, dalla punta del naso arriva sui pantaloni, come se avesse un raffreddore perenne e al contempo si facesse la pipì addosso. Sotto i capelli, un sistema di riscaldamento nascosto mantiene il metallo al punto di fusione, di modo che, quando l'acqua ci cade sopra, il guizzo si trasforma all'istante in una nuvola di vapore che si disperde nella brezza.

Si potrebbe leggere *Autoritratto* come una delle rappresentazioni sulla figura dell'artista più sensibili e deprimenti di fine Novecento. L'artista che vediamo qui ha abbandonato abiti e apparati dell'atelier ottocentesco: i camiciotti, le tavolozze e gli scalpelli. Ha messo da parte le tute da lavoro adottate da Alexander Rodchenko e più recentemente da Carl Andre. Vestito come un impiegato d'ufficio mal pagato, l'artista appare come un soggetto anonimo del mondo amministrato. Boetti solleva un patetico sostituto di striscioni e cartelli, sorretti un tempo dagli agitatori d'avanguardia, una pompa da giardino che lo condanna all'autoumiliazione perpetua. *Autoritratto* incarna la fine del sogno rivoluzionario dell'artista come operaio industriale, mentre raggiunge il limite dell'idea dell'artista come incisivo provocatore. Boetti deve aver avuto

Sant'Andrea de Scaphis

in mente la *Fontana* di Duchamp e l'*Autoritratto come Fontana* di Nauman, ed era consapevole del fatto che la sua fontana veniva a seguito queste opere: al terzo posto, si è condannati a vivere una farsa.

Tuttavia, oltre che un'opera sulla sconfitta, l'umiliazione e la futilità, ci sono altri modi di leggere *Autoritratto*. L'artista si presenta anche come pensatore dalla straordinaria sensibilità e capacità, con la testa in ebollizione, tanto che per raffreddarla direziona il tubo di conseguenza. Boetti aveva precedentemente tentato di visualizzare la natura del pensiero artistico nei disegni fatti a biro intitolati *I sei sensi*, e considerava i lavori *Pack* e *Tutto* come rappresentazioni della sua mente affollata. L'autoritratto fornisce un'immagine diretta e toccante sul valore che l'artista dà all'intelletto. Per certi versi, *Autoritratto* rappresenta la tragedia personale di Boetti: una volta al suo posto c'era qualcuno che poteva stare seduto un giorno intero ad ascoltare i rintocchi delle campane, uno che pensava di essere *noncurante*, spensierato, che voleva «dare tempo al tempo» ma al contempo era un irrequieto, (come dice Hans-Ulrich Obrist) così «splendidamente impaziente» da causarsi il mal di testa. L'ultimo quadrato parola che Boetti compone, un disegno che dona a sua figlia per essere aperto dopo la sua morte, è un altro tipo di autoritratto, che recita *L'ANGOSCIANTE PRESENZA DELL'INTELLIGENZA*. In qualche modo potrebbe anche essere un sottotitolo appropriato per la fontana *Autoritratto*.

Non è di certo piacevole sentire la testa che ribolle in questo modo ma c'è qualcosa di positivo nell'avere la mente piena di pensieri. Oltre alla cupa interpretazione finora delineata, il lavoro ne merita un'altra più ottimista. Boetti voleva presentare un'immagine del suo stesso pensiero, un invito per i futuri spettatori dell'*Autoritratto* ad immaginare le nuvole di vapore che volano via dalla testa della figura come se fossero pensieri. «Il vento è un momento di grazia che trasforma continuamente le forme», diceva Boetti a Sandro Lombardi. Ma se le nuvole di vapore sono davvero le idee di Boetti, dove le sta portando ora il vento? Dappertutto, o almeno credo. Le sue idee continuano ad influenzare nuove generazioni di artisti e spettatori, e ogni volta che la statua viene presentata, le nuvole di vapore continuano a fare il loro lavoro.

- Mark Godfrey

Questa mostra è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Alighiero e Boetti, Roma.