DOPPIOZERO

Pendulum. Merci e persone in movimento

Silvia Mazzucchelli
19 Novembre 2018

Il titolo, innanzitutto: â??Pendulum. Merci e persone in movimentoâ?•. Le immagini in mostra alla Fondazione Mast di Bologna insistono a ricordarci che tutto si muove, velocemente. Lo spazio Ã¨ un reticolo di relazioni: scambi commerciali, flussi migratori, interazioni biologiche e ambientali, trasferimento di conoscenze al di lÃ di oceani e continenti. La velocitÃ Ã¨ lo specchio di un mondo che richiede modelli interpretativi sempre nuovi, capaci di porsi come dispositivi dinamici, adattabili a condizioni strutturalmente instabili. Lâ??uomo inventa nessi, partiture, operazioni spaziali. Se tutto si muove, tutto funziona. Non riusciamo a immaginare un mondo immobile se non per farne il fermo immagine di una qualche catastrofe. ImmobilitÃ Ã¨ impotenza, movimento Ã¨ potere.

PerÃ² câ??Ã¨ qualcosa, nella sequenza delle immagini esposte, che lascia perplessi. Le fotografie che Robert Doisneau ha dedicato agli stabilimenti Renault, le auto da corsa di Ugo Mulas, lâ??immagine del bianchissimo aereo Eclipse realizzata da Floto+Warner, le automobili di Luciano Rigolini, la distesa di container di Sonja Braas, soddisfano ma non seducono. Ne ammiriamo la perfezione formale, le prospettive stranianti o seriali, ma qualcosa sembra fuggire insieme alla velocitÃ evocata. Lo sguardo passa oltre anche la grande immagine di Richard Mosse, dove centinaia di container vengono usati sia per il trasporto di merci che come abitazioni per migranti. Troppo perfetta. Siamo assuefatti persino alle immagini della metropolitana di Helen Levitt, che dialogano con gli schermi in movimento a ritrarre i pendolari di un mondo globalizzato fotografati da Jacqueline Hassink.

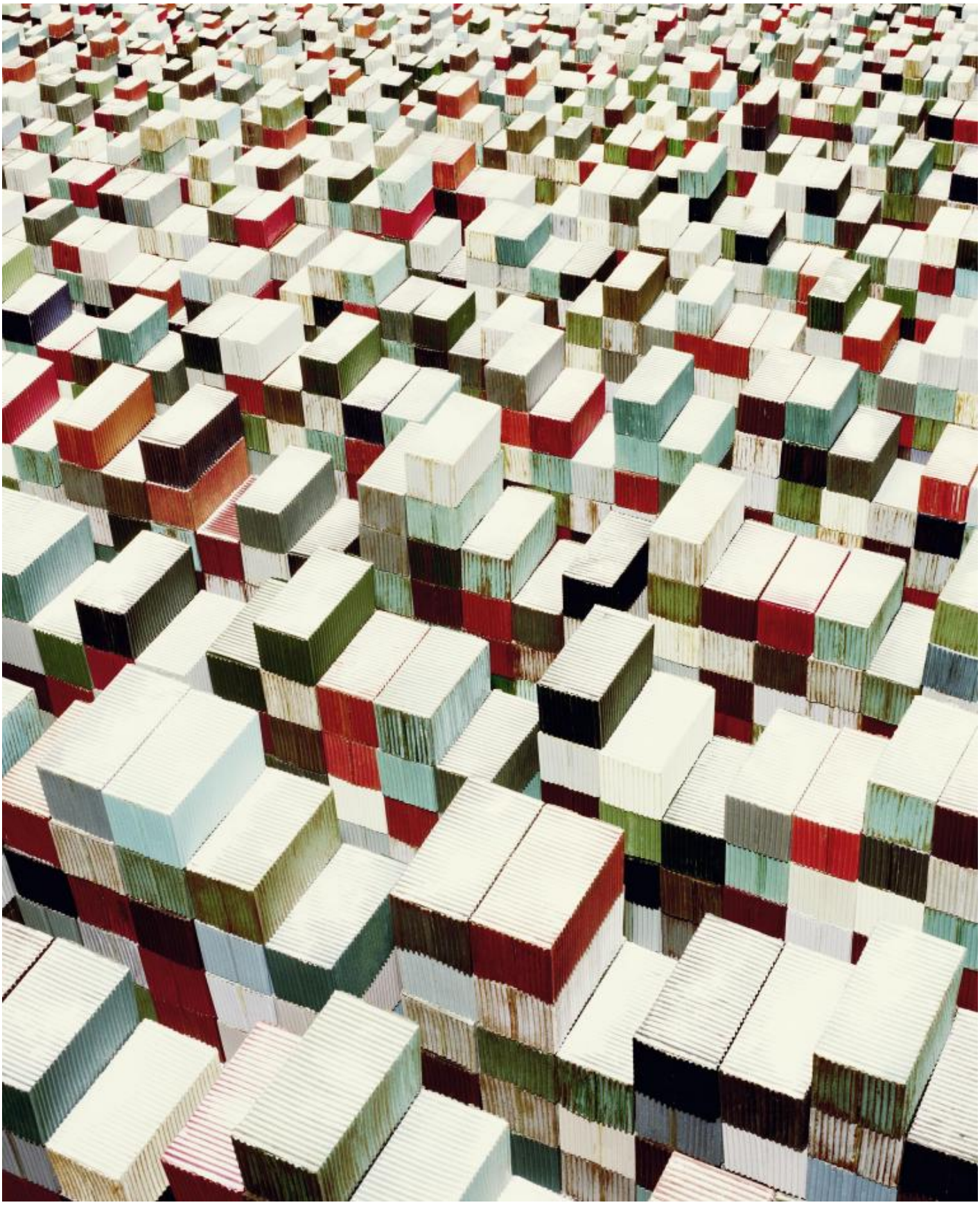
Floto + Warner, Sala verniciatura dellâ??Eclipse Albuquerque, NM USA, 2007 Â© Floto + Warner.

Eppure questa mostra riesce a produrre un sovvertimento corrosivo allâ??interno del suo stesso percorso. Due fotografi, infatti, propongono lavori che segnano una netta linea di demarcazione rispetto al contesto e allo stesso tema espositivo. Sono Yto Barrada e Xavier Ribas. Le loro opere non recano alcuna traccia di movimento. Lo scarto appare talmente evidente che si Ã¨ costretti ad interrogarsi sul senso della velocitÃ proprio mentre se ne constata lâ??assenza.

Yto Barrada fotografa unâ??installazione. Si intitola â??Plumbersâ?• (2014) ed Ã¨ composta da dieci immagini di tubi che alle loro estremitÃ hanno rubinetti e soffioni. La fotografa, nata a Parigi ma di origini marocchine, li ha acquistati nella Grand Socco Square di Tangeri. Ricordano lâ??idea di â??object trouvÃ©â?• dei surrealisti, un incontro tra una causalitÃ esterna e una finalitÃ interna capace di produrre uno scarto tra oggetto e percezione, suggeriscono un â??dÃ©tournementâ?• psicogeografico.

Questi oggetti, sculture?, installazioni?, vengono usati dagli idraulici marocchini per segnalare la loro disponibilitÃ a prendersi in carico un lavoro. Non hanno altro scopo. â??Sono macchine inutili, ma assolutamente belleâ?•, racconta la fotografa in unâ??intervista. Ed Ã¨ innegabile. Hanno un potere magnetico: fragili e forti allo stesso tempo, polarizzano lo sguardo dello spettatore. Yto Barrada le fotografa

togliendo ogni traccia di profonditÃ , in modo da annullare la percezione delle distanze. Osservandole, si respira unâ??aria da cantiere e da atelier. I tubi di Yto Barrada passano dal mercato delle pulci di Tangeri allo spazio di una galleria. Si trasformano in opera dâ??arte. Lâ??intervallo che si situa fra queste due esistenze Ã¨ la condizione che rende possibile la metamorfosi dellâ??esilitÃ in forza. La fotografia ne sancisce la bellezza e allo stesso tempo ne marca visivamente la coscienza di unâ??emarginazione. Lâ??immagine tende a farsi presenza desolata. I tubi e i rubinetti di Yto Barrada sono una fragile architettura eretta per circoscrivere un buco, per immortalare una cavitÃ , lo spazio che separa lâ??idea di utilitÃ da quella della pura bellezza. Appaiono chiusi in se stessi e privi di qualsiasi valore dâ??uso. Sono belli e nientâ??altro. E se pensiamo alle immagini in mostra, dominate dalla velocitÃ e dal movimento, queste fotografie esprimono assenze cosÃ¬ grandi da sgretolare ogni tipo di retorica ed enfasi. â??Plumbersâ?• lascia dietro di sÃ© lâ??inquietudine di una sospensione, una velocitÃ trattenuta dal peso di una coscienza colta nellâ??attimo di sorprendersi.



Sonja Braas, Container, 2015, dalla serie â??Un eccesso di prudenzaâ?• , 2014-2017 Â© Sonja Braas.

Le immagini dello spagnolo Xavier Ribas, â??Nomadsâ?• (2008), nascono invece dalla testimonianza di un evento preciso. Tutto accade a Barcellona il 24 febbraio 2004. Circa sessanta famiglie nomadi occupano

unâ??area industriale dismessa. Nel giro di qualche giorno due uomini, con degli escavatori, demoliscono la pavimentazione in cemento del sito, spaventando gli occupanti e riuscendo infine a cacciarli. Sul posto, per mantenere sgombro il sito, rimane una striscia contorta di macerie. Se il dominio sullo spazio Ã¨ un dominio politico, e politica significa scelta, si arriva al paradosso che, in nome del profitto, lâ??economia della produzione si perverte nel suo negativo di economia della distruzione. Ã? questo il senso della â??dissuasioneâ?• che si vede nelle fotografie. Nelle trentatrÃ© immagini di â??Nomadsâ?•, Ribas enfatizza i caratteri della realtÃ : non vi Ã¨ alcuna presenza umana, si vedono solo macerie. Ne risulta una geografia di forme che tendono a un caos privato della sua naturale feconditÃ . Qui la violenza corrisponde alla negazione del movimento e della velocitÃ . Queste immagini si impongono per la forza interna del loro stile: il soggetto occupa tutta lâ??immagine. La maceria coincide con il fotogramma. Non ci sono margini di fuga. Ã? uno sguardo che porta dentro di sÃ© un riflesso tragico da cui non ci si puÃ² distogliere. Xavier Ribas ci obbliga a guardare dritto dentro la distruzione.

Come Yto Barrada, anche il fotografo spagnolo mostra oggetti situati nello spazio, ma, mentre nella prima prevale una muta fascinazione, nel secondo balena uno squarcio che apre alla possibilitÃ di una critica radicale. Entrambi paiono quasi pervasi da un impeto documentario. Nellâ??uno come nellâ??altro, sembra che il compito della fotografia sia quello di smascherare le apparenze, senza generare alcun mito. Esporre queste fotografie significa attribuire loro una profonditÃ abissale. Lo sguardo si sofferma sulla loro ostinata presenza. Sembra che queste immagini resistano a essere interpretate. Restano mute dinnanzi ai nostri occhi. Insieme alla crisi della velocitÃ , mostrano una realtÃ indiscutibile, la cui sovranitÃ non puÃ² essere piegata dalle forze del mercato o dellâ??utilitÃ . Si ha lâ??impressione che dinnanzi alla loro forza anche la funzione comunicativa del linguaggio perda la sua efficacia. Si guardano â??Plumbersâ?• e â??Nomadsâ?• e ci si chiede cosa significa spostarsi, muoversi, essere veloci. Ma non esiste una vera risposta.

Luciano Rigolini, Automobili americane del 1963, Â© Luciano Rigolini.

Le foto di Yto Barrada e Xavier Ribas ostentano uno scarto ulteriore rispetto al tema stesso della mostra. CiÃ² che domina Ã¨ il sentimento di una soppressione, attraverso un procedimento creativo che mostra lâ??effetto prima della causa. Tubi e macerie diventano i residui di un interrogativo irrisolto, che si ripresenta con insistenza: quale prezzo dobbiamo pagare alla velocitÃ a cui ci siamo condannati?

Potere dunque non Ã¨ semplicemente potersi muovere, ma decidere come muoversi e soprattutto quando giunge il momento di fermarsi. La citazione dal poeta Saint-Pol-Roux, che Urs Stahel pone allâ??inizio del catalogo, come un avvertimento, si stende sulle immagini di motori e forze che trascinano uomini e merci, come unâ??ombra scura. â??Lâ??uomo non conquisterÃ lâ??infinito con le macchine ma con se stesso. [â?¦]. Lâ??ingranaggio vero siamo noiâ?•. Saper guardare certe immagini, direbbe Georges Bataille, puÃ² insegnarci a â??vedere ciÃ² che eccede la possibilitÃ di vedereâ?• e â??pensare ciÃ² che eccede la possibilitÃ di pensareâ?•. Yto Barrada e Xavier Ribas lo hanno fatto.

Mostra: Pendulum. Merci e persone in movimento, a cura di Urs Stahel

Fondazione Mast di Bologna

Dal 4 settembre 2018 al 13 gennaio 2019

Se continuiamo a tenere vivo questo spazio Ã¨ grazie a te. Anche un solo euro per noi significa molto.
Torna presto a leggerci e SOSTIENI DOPPIOZERO

Items trapped in the doors cause delays
Items trapped in the doors cause delays