

DOPPIOZERO

Immagini nutrienti

[Elio Grazioli](#)

18 Luglio 2015

Il testo Ã¨ tratto dalla dal primo volume della collana IMM, Not Straight. Documento, piega, inganno, a cura di Elio Grazioli e Riccardo Panattoni, Moretti&Vitali editore.

Si dice da ogni parte che viviamo nell'epoca e nella societÃ delle immagini, il che vuol dire non solo che ne siamo immersi ma anche che viviamo *della* societÃ delle immagini, che ce ne nutriamo, che le immagini sono il nostro cibo quotidiano. Ma che cosa significa nutrirsi di immagini? Che cosa ci danno in pasto? Che cosa mangiamo di esse?

Quello della fotografia Ã un bacio di Giuda, dice [Joan Fontcuberta](#), proprio quando cerca di farti credere di essere oggettiva e documentaria, ti sta tradendo e consegnando agli imbrogli della manipolazione. Compito dell'artista Ã quello di svelare tali manipolazioni, innanzitutto gettando il dubbio sulla presunta innocenza e neutralitÃ del mezzo. In che modo? Certo non contrapponendovi, secondo Fontcuberta, nÃ© lâ'espressione, lo stile, la soggettivitÃ , lâ'originalitÃ , lâ'autorialitÃ , nÃ© la specificitÃ del medium, la sua altrettanto presunta veritÃ , fondamento del modernismo, tutti â?miã? questi, che vanno anzi rimessi a loro volta in discussione perchÃ© in realtÃ stanno alla base di quelle concezioni della veritÃ e della finzione. Non si tratta cioÃ di opporre veritÃ a veritÃ o finzione a finzione, ma di costruire un ibrido o un terzo tra le due, qualcosa che Ã palesemente inventato ma potrebbe essere vero, che attraverso la sua indecidibilitÃ non solo decostruisce lâ'opposizione ma apre su un versante ulteriore.

Geoffrey Batchen la chiama "truthiness", un termine, dice, che non esiste nel dizionario ma in uso nell'inglese parlato. Naturalmente deriva da "truth", verità, ma ha piuttosto a che fare con "ciò che ti aspetti che i fatti siano, come opposto a ciò che sono", ovvero "uno scherzo su verità e falsità che a sua volta una bugia, una bugia che si dice per rivelare una verità più grande sotto di essa". Per Batchen "una sorta di carattere della fotografia che in realtà ne sottende tutta la storia, che Fontcuberta non ha fatto che portare in primo piano e trasformare in strategia, ripercorrendola peraltro lungo i suoi progetti artistici in forma di rimandi e citazioni. Così "Herbarium" (1984), che è naturalmente un erbario di false piante e fiori composti di elementi vegetali e oggetti di vario genere, fotografate alla maniera "scientific" della Nuova Oggettività, rimandano non solo a quest'ultima, a [Karl Blossfeldt](#) in particolare, ma anche indietro alle origini stesse della fotografia, al primo libro fotografico *The Pencil of Nature* di William Henry Fox Talbot e attraverso di esso alla distinzione tra rappresentazione e "disegno fotogenico", come lo chiamava, o impronta diretta; altrettanto la *Fauna* (1987), sempre immaginaria, rimanda alle prime applicazioni della fotografia alle scienze naturali e ogni progetto, insomma, rinvia a un capitolo della storia e dell'uso della fotografia, dall'astronomia (*Constellations*, 1993) alle conquiste spaziali (*Sputnik*, 1997), dalla fotografia di fantasmi a quella della Sacra Sindone (*Karelia: Miracles & Co.*, 2002), agli ultimi ritrovati della tecnologia (*Orogenesis*, 2002; *Googlegrams*, 2005).

Fontcuberta Ã qui per testare il punto di rottura della fede nella fotografia come strumento di rappresentazione, conclude Batchen, e si intende fino al di lÃ della sua veridicitÃ , rifiutando di concedere qualsiasi distinzione tra natura e cultura, fatto e finzione. Jorge Wagensberg rincara la dose e insiste: Per Fontcuberta puoi solo aver fede nel dubbio.

L'artista, quanto a lui, prima ha parlato della categoria del vero-falso, che ha definito come il no man's land tra incertezza e invenzione, specificando paradossalmente: forse la categoria piÃ pura della nostra epoca, e piÃ recentemente ha fatto giustamente appello a quella di mimetismo, una nozione che ci interessa doppiamente qui non solo perchÃ introduce una visione ulteriore del rapporto tra veritÃ e finzione, ma anche perchÃ riguarda gli animali, su cui l'artista ha recentemente aperto un fronte nuovo nella sua opera e nel suo percorso che Ã quello che ci preme illustrare qui.

Del mimetismo l'operazione di Fontcuberta ha molto, non è infatti una simulazione, perché la falsificazione resta evidente e un sorriso affiora sempre sulle labbra dell'artista, ma è piuttosto un assumere le forme e i colori del contesto per confondere il predatore, l'osservatore, e metterlo nella posizione a sua volta di osservato, forse anche di minacciato, rovesciamento della piramide della visione, come ha mostrato Jacques Lacan sulla scorta di Roger Caillois. Non si tratta cioè di sentirsi preda della manipolazione o di illudersi di diventare il predatore che svelando la manipolazione crede di averla vinta. Si tratta piuttosto di cambiare la tattica, di mostrare che le cose non stanno come dovrebbero o sembrerebbero stare. Che sia questa la verità più grande sotto di essa?

Si nota che la modalità operativa stessa di Fontcuberta è mimetica: intorno alla figura di una pianta, animale o altro l'artista costruisce infatti una raccolta di materiali che non simula ma imita la documentazione di un caso, le metodologie delle discipline che lo riguardano e le loro modalità espositive, secondo una prassi oggi diventata di grande attualità e che potremmo chiamare una versione mimetica dell'archivio, una sua interpretazione post-fotografica, come pure si usa dire.

Ora, dicevamo, Fontcuberta ha iniziato nel 1987 con una fauna vera-falsa e potremmo a questo punto anche dire fantastica nel senso di Caillois, un'estensione del quale progetto è stato poi quello specifico sulle sirene nel 2000. Gli animali in questione avevano una particolarità che ci interessa rilevare, ovvero che erano ibridi, incroci di specie e generi diversi, un felino alato (*Felis penatus*), una scimmia centauro (*Centaurus neandertalensis*), un serpente fornito di zampe (*Solenglypha polipodida*) e via di seguito. La tradizione è quella delle Wunderkammern, in cui appunto a essere collezionate erano quelle meraviglie dallo statuto ambiguo, misto di artificiale e naturale, indecidibile se opera di uomo o di natura, d'arte o di altra misteriosa energia e materia. La caratteristica era quella, secondo le parole di Adalgisa Lugli, di permeabilità delle cose e loro possibilità di trasformazione. Per Fontcuberta sono in particolare tutte le eccezioni alla teoria evuzionistica di Darwin, tutti animali evidentemente ritenuti mai esistiti, ma la cui documentazione fotografica è ritrovata nel prezioso archivio del professor Peter Ameisenhaufen, e per le sirene in quello dell'abate Jean Fontana costituirebbe invece la prova irrefutabile. La strategia di Fontcuberta è doppia: con l'animale impossibile non solo mette in dubbio la nostra convinzione che quando vediamo una fotografia crediamo che vi è rappresentato deve essere realmente, ma fa emergere il fantastico che si annida nel documentario stesso. Questa ambizione è forte in Fontcuberta che l'idea di inventare le eccezioni dell'evoluzione corrisponde in lui a quella di ritracciare un'altra storia, di riscrivere la storia appunto non secondo il modello evolutivo. Così anche per gli altri progetti dell'artista: un'altra storia della conquista dello spazio (*Spuntnik*), un'altra storia della religione (*Karelia: Miracles & Co.*), della formazione della Terra (*Orogenesis*), del terrorismo islamico (*Deconstructing Osama*, 2007), dell'arte (*The artist and the photograph*, 2001).

Ebbene, dopo questo primo stadio, Fontcuberta Ã¨ passato recentemente a uno ulteriore. L'inventore di animali fantastici Ã¨ passato a utilizzare animali veri. Il gioco tra veritÃ e finzione, Ã¨ chiaro, continua proprio nel senso che stiamo dicendo: se quelli fantastici erano spacciati per reali, questi âveriâ non saranno a loro volta in altro modo fantastici, se Ã¨ di quel fantastico nel reale che parliamo? E infatti eccoli fare cose fantastiche.

Le circostanze sono le seguenti: Fontcuberta vive in campagna e viaggia spesso; quando torna, nelle stagioni umide, trova la cassetta della posta invasa da lumache della specie *Gastropoda* che dÃ il titolo alla serie, avviata nel 2012 che si sono smangiucchiate la sua posta, perlopiÃ cartoline di invito a esposizioni con riproduzioni di opere d'arte. Il fenomeno Ã¨ di quelli a cui Fontcuberta non puÃ non prestare attenzione: l'uso delle immagini Ã¨ il tema che sottende tutta la sua opera, mangiarle addirittura Ã¨ un uso di quelli inusuali che a lui interessano in modo particolare, e che infine siano degli animali a farlo sembra fatto apposta per lui.

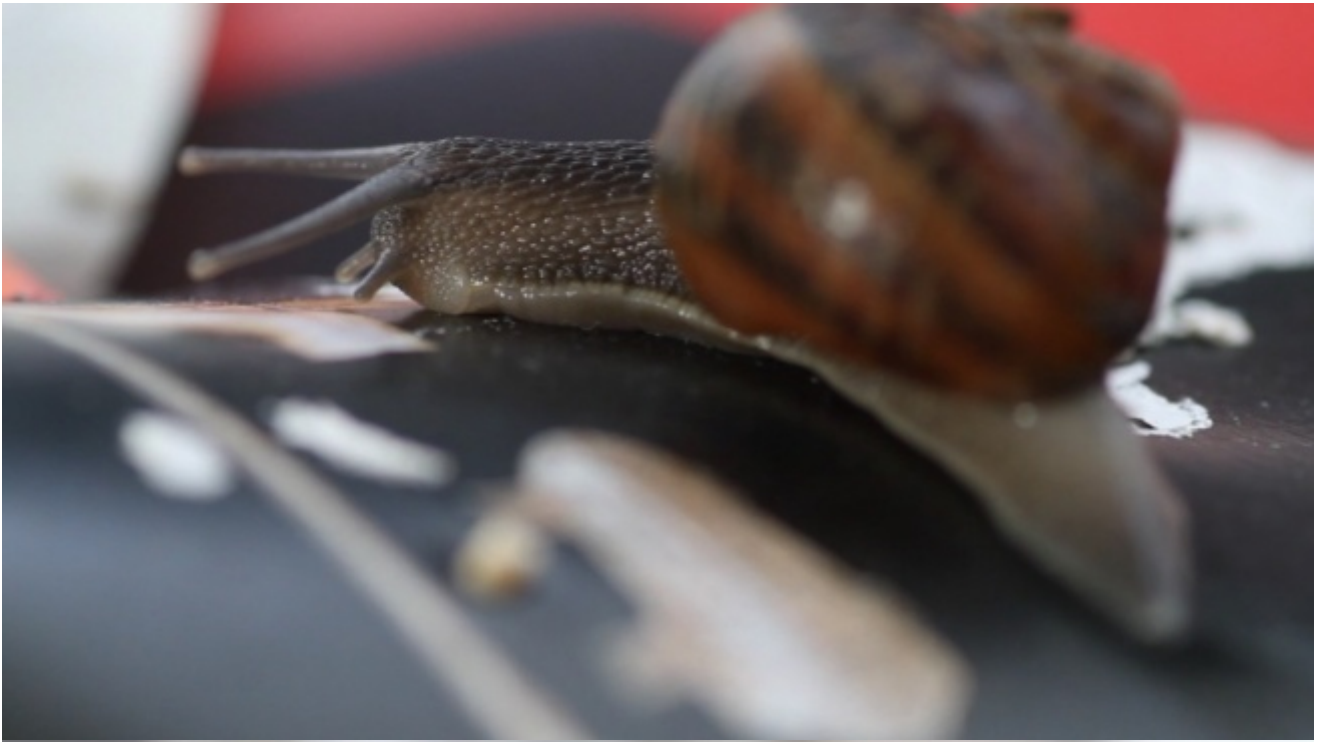
Due sono le conseguenze piÃ evidenti che ne trae: anche le immagini hanno un ciclo vitale, nascono, vivono, muoiono, vengono mangiate, metabolizzate e trasformate in altro e anche le immagini sono dunque nutrienti. Scrive l'artista: âLa biologia stabilisce che le immagini, come qualsiasi altro organismo vivente, hanno una gestazione, nascono, svolgono un loro compito, decadono e muoiono (si trasformano). *Gastropoda* Ã¨ un progetto che tratta del metabolismo delle immaginiâ. Metabolismo qui in senso letterale ma anche metaforico, per continuitÃ con i progetti precedenti: il consumo, l'uso, la circolazione delle immagini. Dunque le immagini, lumache a parte, vengono mangiate dai consumatori che anche noi siamo, da un lato subiscono una degradazione iconica, come mostrano bene le fotografie di quelle prelevate dall'artista, dall'altro lato sono cibo, ci nutrono.

Fontcuberta tuttavia non espone le cartoline cos'è come sono, dicevamo, ma le fotografa o ri-fotografa, se si vuole, perché sono già riproduzioni tecniche, come ci insegna Walter Benjamin e le espone come opere. Altre due sono le conseguenze a cui le forza, sottoponendole a sua volta ad altra trasformazione, quella di una fotografia intesa in un modo diverso. Ecco le due nuove conseguenze: di chi sono opera ora? Chi ne è l'autore? E, d'altra parte, che tipo di autore è la lumaca, la natura?

Siamo infatti di fronte a un oggetto ibrido sotto tutti i punti di vista, non solo rappresentazione di un oggetto o situazione ibrida e non solo uso ibrido, per dire, della fotografia documentaria. Altre lingue che non l'italiano, com'è noto, distinguono con due termini diversi immagine come oggetto e immagine come ciò che appare sulla sua superficie, per esempio *picture* e *image* in inglese. Già a questo livello le lumache, intervenendo sul *picture*, ne hanno evidenziato la materialità e contemporaneamente hanno trasformato anche l'*image*, facendo dunque metaforicamente un cibo anche di essa. Non mangiano solo il cartoncino e i pigmenti della *picture*, ma anche l'*image* avrebbe dunque un suo carattere nutritivo. Chissà, viene per esempio da chiederci, se le lumache hanno delle preferenze e un gusto estetico? Scelgono le immagini da mangiare? D'altra parte l'oggetto risultante a sua volta ibrido, sia la cartolina smangiucchiata sia la fotografia che ne ha fatto l'artista. La prima perché diventata altro come oggetto, la seconda perché ritornata immagine. Infine quest'ultima ulteriormente ibrida perché, come la prima trasformata da un animale, questa trasformata da una macchina.

Non solo l'autore dunque, ma l'uomo stesso, dov'è finito? In fondo, anche in questo caso, la questione era già implicita nella fotografia stessa: ci si è sempre chiesti che tipo di opera sia questa immagine acherotopa, non fatta da mano umana, e che tipo di autore sia quello che usa una macchina. Si sa che la risposta dell'estetica è del tipo: un'operazione concettuale, un doppio *ready-made*, prima del lavoro della lumaca, poi del suo prodotto con la fotografia. Una collaborazione? A tre dunque: cioè lumaca-fotocamera-artista, come a rivelare che la fotografia e l'arte come già aveva ribadito appunto Marcel Duchamp con il *ready-made*: anche i colori per la pittura sono acquistati pronti sono già una collaborazione, ovvero che l'autore non è colui che fabbrica l'oggetto, ma? Ma? Colui che concepisce l'operazione? Colui che ha un'idea, una certa idea di arte? La lumaca, la natura non fa arte, lo diceva già Immanuel Kant. È cos'è che è nata la modernità. Fontcuberta dunque torna anche qui sui passi delle origini della modernità, ci chiede: e se non fosse cos'è? Ovvero: e se volessimo pensarla diversamente, visto che già la separazione non è cos'è netta, che già c'è una macchina di mezzo? Ebbene, tutto si rimescolerebbe e saremmo costretti a inventare non animali fantastici ma concetti e modi fantastici secondo i parametri della modernità.

L'arte di Fontcuberta, cos'è ammiccante, cos'è ironica, cos'è spiritosa, ha questa ambizione di voler pensare diversamente e di farlo attraverso l'arte, perché non basta dire: esistono altre possibilità; mettendole alla prova della verità, o del dubbio, come Fontcuberta ha sempre dichiarato di fare, si costringe a rivedere, stavamo per dire a ri-vedere, molte cose. L'artista è al tempo stesso uno scienziato e un astronauta e un attore e un monaco, per citare alcuni dei personaggi che ha impersonato nelle sue finzioni qui vorremmo ora dire più nel senso di Jorge Luis Borges che in quello usuale e anzi deve passare attraverso di essi per chiamarsi artista. L'autorialità è questo ibrido, sempre secondo i parametri della modernità, ovvero un atto di trasformazione tanto di sé quanto dell'oggetto. Le lumache ce lo insegnano!

C'è ancora qualcosa che forse nelle opere precedenti di Fontcuberta non c'era, o non era evidente. Il lavoro delle lumache non ha l'aria di essere costruttivo, ma anzi entropico e deteriorante. Le immagini vengono sgustate, ma, dicevamo, consumate e rovinate. Della metafora, ancora una volta, della società del consumo di immagini sembra evidenziato di più l'aspetto negativo, il rimando alla degradazione che il consumo comporta: la sostituzione dell'interiorità con le interiora, di manzoniana memoria, lampante. Sembrano, queste cartoline e queste immagini di *Gastropoda*, i resti che l'elaborazione, tanto meno l'abbellimento, dell'immagine di partenza. Fontcuberta evoca quelle abbandonate da recenti catastrofi come l'uragano Katrina o lo tsunami del Sendai o altri. A noi non possono non venire in mente i *décollages* di nouveaux réalistes come Mimmo Rotella, Raymond Hains e Jacques de la Villette. Quegli artisti, come si ricorderà, negli anni cinquanta e sessanta strappavano i manifesti che, essendo incollati a strati, lasciavano allora trasparire imprevisti frammenti di immagini che

stavano sotto e ora ammiccano, mimeticamente, tra i brandelli. Il risultato era al tempo stesso una superficie e delle immagini disfatte e consunte ma anche un'â??altra superficie e un'â??altra immagine, un collage al contrario, per togliere invece che per incollare, ma comunque una nuova composizione.

Dunque â?? il rovesciamento lo troviamo accennato quando lâ??artista dice di contrapporre questo suo lavoro al â??riciclaggio malinconico di immagini dâ??arteâ?•, sottinteso â??di tanta produzione di oggiâ?• â?? questa immagine risultante Ã" un'â??altra immagine, una nuova che va guardata anche in sÃ©. Ma che tipo di immagine? Senza stare a far appello alla nozione batailliana di informe rilanciata in anni recenti o quella lacaniana del bello come velo per nascondere lâ??insopportabile vista del reale, non câ??Ã" anche in questa trasformazione un invito a guardare diversamente? Forse in un modo piÃ¹ vicino a quello della lumaca, meno antropomorfo, meno proiettivo, piÃ¹ sganciato da quello dell'â??abitudine â??umanaâ?•, ovvero con uno sguardo â??naturaleâ?•, capace di vedere il nuovo insieme al trasformato, e per questo di fatto piÃ¹ compiutamente umano.

La lumaca del resto non Ã" un animale qualsiasi: ermafrodita, con la sua â??casettaâ?• sulle spalle, il guscio dalla caratteristica struttura a spirale, Ã" da sempre simbolo di lentezza, ma nel senso di pazienza e di costanza, di inesorabilitÃ del trascorrere del tempo ma anche di pienezza, completezza e rinnovamento. Lascia una bava dietro di sÃ© nel suo tragitto. Sembra veramente un animale improbabile, fantastico, forse anche inutile. Non Ã" una buona allegoria dell'â??artista?

È possibile visitare la personale dell'artista spagnolo Joan Fontcuberta ai Musei Civici di Reggio Emilia, nell'ambito di *Fotografia Europea*, la cui apertura è stata prorogata fino a domenica 26 luglio.

Se continuiamo a tenere vivo questo spazio grazie a te. Anche un solo euro per noi significa molto. Torna presto a leggerci e [SOSTIENI DOPPIOZERO](#)

