

CENTRO AUDIOVISIVI BOLZANO **PERCORSI TEMATICI DI DOCUMENTARI D'ARTE**

CON LE ARTI E I NUOVI MEDIA

MARZO 2017

PIÙ DI 1000 TITOLI DA SCOPRIRE

IL CORPO COME SPECCHIO DELL'ESISTENZA

CON LE ARTI E I NUOVI MEDIA PERCORSI INEDITI
NEL VARIEGATO MONDO DELLE ARTI VISIVE E SONORE

La conoscenza dei linguaggi delle arti è fondamentale per la formazione di cittadini attivi e consapevoli. Il CAB Centro Audiovisivi di Bolzano presso il Centro Culturale Trevi mette a disposizione questa brochure tematica per promuovere una sezione speciale della Mediateca dedicata alle arti e ai nuovi media attraverso la proposta di spunti e percorsi inediti scegliendo di volta in volta un tema specifico.

Più di 1.000 titoli che comprendono documentari e opere audiovisive su vari supporti digitali e multimediali, a disposizione di tutti gli interessati per il prestito gratuito. Un patrimonio in costante aggiornamento a partire dalle origini fino alle espressioni più avanzate nell'era contemporanea.

Un invito a comprendere un'opera d'arte con la guida di esperti, rivedere una pièce teatrale, avvicinarsi ai grandi maestri del design, dell'architettura, della fotografia, conoscere il mondo della pubblicità, esplorare l'universo della danza, della musica, dell'opera lirica, approfondire i classici e i grandi autori della letteratura, della poesia, della filosofia, rivedere la grande sceneggiatura, indagare le espressioni più avanzate dell'arte contemporanea attraverso le opere di videoartisti, rassegne, festival dedicati ai nuovi media e alle tecnologie digitali.

Il ciclo di rassegne è a cadenza trimestrale. Un appuntamento per ogni stagione che intende offrire un percorso innovativo, fluido e di libere associazioni tra le varie discipline delle arti visive e sonore, presenti nell'edizione aggiornata del catalogo arti & new media e più in generale nella dotazione del CAB, per una ricerca creativa di nuovi percorsi interdisciplinari.

OPERA D'ARTE IN COPERTINA

Yoko Ono
Mended Cups (2015)

YOKO ONO
Tokyo, 1933

***L'uomo consiste di due parti,
la sua mente e il suo corpo.
Solo che il corpo si diverte di più***

WOODY ALLEN

IL CORPO COME SPECCHIO DELL'ESISTENZA

PERFORMANCE E BODY ART Il corpo dell'artista diventa palcoscenico, il fulcro dal quale partono nuove strategie espressive. Radicalizzando le prime esperienze nello spazio pubblico delle avanguardie storiche, negli anni Sessanta si forma una nuova espressione artistica: la performance. L'uso del corpo come linguaggio che parla della rivendicazione ecologica, femminista, pacifista e della critica alla mercificazione dell'arte moderna. Diversi sono gli approcci tematici fra le maggiori personalità che si esprimono attraverso un'esperienza artistica condivisa nello spazio e nel tempo, vissuta nel momento. Ritroviamo una forte componente mistico-rituale nella ricerca artistica affrontata da Marina Abramović, Joseph Beuys e Hermann Nitsch. L'artista confronta e libera il proprio pubblico da paure e sofferenze entrando così in un territorio quasi mistico. Una forte sensibilità sociale e politica scorre attraverso le performance concettuali di Hans Haacke. La ricerca di Bruce Nauman lo porta a vedere le sue performance e installazioni con tubi al neon come una denuncia del ruolo dell'artista come manipolatore del linguaggio visivo odierno.

**MARINA
ABRAMOVIĆ**
Belgrado, 1946

**IN PRESTITO
NELLA MEDIATECA**

ARTE
*Performance e body art –
l'azione diventa arte*
(Michele Calvano)
2014, DVD

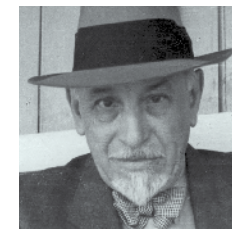
Gli artisti Joseph Beuys,
Hermann Nitsch e una
videoinstallazione
di Bruce Nauman

LA FIGURA UMANA Liberatasi dalla sua connotazione celebrativa, la ricerca nella raffigurazione della figura umana, scandaglia nuovi territori espressivi. Dopo gli orrori delle due guerre mondiali, il ritratto racconta delle drammatiche esperienze personali con un'intensità che l'arte astratta non soddisfa. L'espressionismo astratto e l'informale approfondiscono le loro ricerche espressive allontanandosi da un forte impatto emotivo condivisibile, identificabile nella raffigurazione del corpo umano. I dipinti di Francis Bacon riflettono i conflitti interiori dell'artista, volti e corpi vengono deformati raggiungendo vette espressive difficili da ritrovare in altri pittori. La sacralità della figura umana permea l'opera di Graham Sutherland. Influenzato dal surrealismo la sua ricerca lo spinge a cercare i segreti, intrecciati nella realtà quotidiana, dell'inconscio. La verità emotiva nel corpo nudo, rappresenta per Lucian Freud l'essenza dell'uomo; Freud ne ricerca la sua fragilità espressiva, mentre i fondi sono resi a tinte neutre. Gerhard Richter usa la fotografia nella sua ricerca, per riprodurre in pittura una nuova realtà raffigurata nei suoi famosi ritratti sfuocati.

GERHARD RICHTER
Dresda, 1932

IL TEATRO DI PIRANDELLO Il drammaturgo, scrittore e poeta nasce il 28 giugno 1867 a Girgenti, l'odierna Agrigento. Si trasferisce a Roma dove nel 1893 sposa Maria Antonietta Portulano e lavora come insegnante di lettere. Pubblica le sue prime raccolte di versi, e lavora ai suoi romanzi (*L'esclusa* e *Il turno*). Nel 1903 una frana allaga la zolfara di famiglia presso Aragona e incide pesantemente sulla finanze dei Pirandello ma soprattutto sulla psiche di Maria Antonietta. In questo periodo pubblica il suo primo capolavoro *Il fu Mattia Pascal* e lavora alla stesura di novelle, dalle quali trae spunto per le sue future opere teatrali. Nel 1908 pubblica due saggi che definiscono la sua poetica; oltre ad *Arte e Scienza* è *L'umorismo* nel quale distingue il comico dall'umoristico e presenta la propria visione del mondo pirandelliano. Il teatro lo definisce *teatro dello specchio*. In esso viene raffigurata la vita vera, di modo che lo spettatore si guardi come in uno specchio così come realmente è, e diventi migliore. Nel 1925 pubblica *Uno, nessuno e centomila* il suo romanzo più amaro profondamente umoristico. Nel 1934 ottiene il Nobel per la Letteratura.

LUIGI PIRANDELLO
Girgenti, 1867
Roma, 1936

**IN PRESTITO
NELLA MEDIATECA**

ARTE
*La figura umana –
il corpo come specchio
dell'esistenza*
(Michele Calvano)
2014, DVD

Differenti tecniche
pittoriche: esempi
di Lucian Freud
e Gerhard Richter

**IN PRESTITO
NELLA MEDIATECA**

ARTE
*Il teatro di Pirandello:
L'uomo dal fiore in bocca*
(Autori Vari)
2012, DVD

Gioco di sguardi
fra gli attori nelle
opere teatrali di
Luigi Pirandello

**IN PRESTITO
NELLA MEDIATECA**

**RUGGERO
LEONCAVALLO**
Napoli, 1857
Montecatini Terme, 1919

OPERA LIRICA Il compositore italiano, autore di opere liriche e operette, Ruggero Leoncavallo nasce a Napoli nel 1857. Inizia privatamente a studiare il pianoforte. Si Diploma al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli nel 1874, e scrive la partitura dell'opera storica *Chatterton*, rappresentata solo nel 1896 a fama raggiunta. Insegna privatamente il pianoforte e suona nei caffè concerto in Francia e in Inghilterra. Uno zio lo invita in Egitto dove dal 1882 è attivo per qualche anno presso la corte. La guerra anglo-egiziana lo costringe a lasciare l'Egitto e a trasferirsi in Francia. Grazie al baritono Maurel, entra in contatto con l'editore Ricordi, da cui ottiene la commissione per una trilogia, il *Crepusculum*, che nelle intenzioni del compositore deve comprendere *I Medici*, *Savonarola* e *Cesare Borgia*. Riesce solo a comporre *I Medici*, che andrà in scena senza troppo successo nel 1893. Spronato dal successo di *Cavalleria rusticana* di Mascagni, Leoncavallo si dedica febbrilmente alla stesura di una nuova opera: *Pagliacci*. L'opera, presentata nel 1892 al Teatro Dal Verme di Milano con la direzione di Arturo Toscanini, è un clamoroso successo.

**IN PRESTITO
NELLA MEDIATECA**

ARTE
Opera Lirica: Pagliacci
Ruggero Leoncavallo
(Lévon Sayan)
2006, DVD

Scene da *Pagliacci*,
l'opera lirica in due atti
su libretto e musica
di Ruggero Leoncavallo

SUGGERIMENTI

ARTE

2005	Opera Lirica: Manon Lescaut di Giacomo Puccini · Regia: Dirk Gryspiert	DVD
2007	Il teatro di Carlo Goldoni · Regia: Carlo Battistoni	DVD
2008	Canova: Cantore della bellezza eterna · Regia: Lorenzo Bonfiglio	DVD
2012	Marina Abramović: The artist is present · Regia: Matthew Akers	DVD
2014	Il grande teatro: Mariangela Melato · Regia: Luca Ronconi	DVD

CINEMA

1998	The Truman Show · Regia: Peter Weir	DVD
2003	Essere John Malkovich · Regia: Spike Jonze	DVD
2010	Don Giovanni · Regia: Carmelo Bene	DVD

LIBRI

2010	Cinema mente e corpo · Ignazio Senatore	LIBRO

Per l'elenco completo consultare il catalogo art.new media disponibile anche online:
www.provincia.bz.it/cultura/sezione-arti-new-media-2011.asp

L'editore si rende disponibile per gli eventuali aventi diritto sul materiale utilizzato

Il Centro Audiovisivi di Bolzano promuove e diffonde la cultura audiovisiva, cinematografica e multimediale. La mediateca è un punto di riferimento per tutti i cittadini appassionati di cinema e coloro che intendono avvicinarsi a questa forma d'arte o approfondire la conoscenza delle arti e nuovi media, della storia e cultura del territorio attraverso il linguaggio filmico e le nuove tecnologie. Una struttura moderna e accogliente con personale qualificato che fornisce informazioni e offre consulenza per orientarsi nel vasto panorama del film d'autore. Tutti i cittadini interessati possono prendere in prestito gratuitamente film e documentari d'autore. Una raccolta in costante crescita di opere a partire dalle origini del cinema fino ad oggi.

Patrimonio filmico 13.000 film
Sezione arti & new media 1.000 documentari
Sezione alto adige 1.500 documentari
Biblioteca del cinema 1.000 libri
Colonne sonore 1.000 cd musicali

Modalità di prestito

Il prestito è gratuito
Possono essere presi in prestito
5 film e 5 colonne sonore per 7 giorni
5 libri per 30 giorni

Orario di apertura al pubblico

lunedì 14:30–18:30
martedì, mercoledì, venerdì 10:00–12.30 / 14:30–18:30
giovedì 10:00–19:00
sabato 10:00–12:30

**CENTRO AUDIOVISIVI BOLZANO
PRESSO IL CENTRO TREVÌ**

via Cappuccini 28
39100 Bolzano

prestito mediateca 0471 303396/97
prestito interbibliotecario 0471 303398

prestito-audiovisivi@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/audiovisivi