

Josef and
Anni Albers *Voyage Inside*
a Blind Experience

vibe

VIBE. Voyage Inside a Blind Experience

Con il supporto di / With the support of /
Uz potporu

Programma Europa Creativa dell'Unione Europea

Capofila di progetto / Project leader / Voditelj
projekta

Atlante Servizi Culturali (IT)

Partner / Partners / Partneri

Istituto dei Ciechi di Milano (IT)

The Glucksman, University College Cork (IE)

Muzej Suvremene Umjetnosti Zagreb (HR)

In collaborazione con / Contributors / Suradnici

The Josef and Anni Albers Foundation

Santa Maria della Scala, Siena (IT)

Noesis European Development Consulting

Tooteko

Piano web / Web Development / Izrada web
stranice

Marco Rolando

Antonio Pariscenti

Fabrizio Sordi

Istituto dei Ciechi di Milano

www.vibe-euproject.com

Si ringrazia / Thanks to / Zahvale

Giancarlo Abba, Giorgio Angelini, Debora Barbagli, Simone Belardinelli, Marco Bonatti, Valeria Bottalico, Michele Caliani, Stefania Cosentino, Brenda Danilowitz, Giovanni Luca Delogu, Chiara Donati, Michelina Simona Eremita, Davide Falletti, Lorenzo Fiorucci, Augusto Frachey, Riccardo Giacomelli, Enrico Giannelli, Maria Cecilia Giannini, Elena Gorelli, Angiolo Grilli, Federica Guerra, Federico Mariucci, Paolo Martinelli, Rodolfo Mastro, Samuel McCune, Chiara Nencini, Mark O'Flynn, Leonardo Panconi, Michele Pazzaglia, Corrado Petrucci, Annalisa Pezzo, Gianluca Poldi, Rosario Salvato, Irene Sbrilli, Sabina Schintu, Claudia Sensini, Anne Sisco, Joy Stafford, Deborah Tramentozzi, Silvana Verdiani, Stefania Villani, Massimo Vita

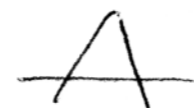
Questa mostra è stata possibile grazie alla passione e alla generosità di Nicholas Fox Weber e della The Josef and Anni Albers Foundation / This exhibition has been made possible thanks to the passion and generosity of Nicholas Fox Weber and of The Josef and Anni Albers Foundation / Izložba je ostvarena zahvaljujući strasti i velikodušnosti Nicholasa Foxa Webera i Zaklade Josefa i Anni Albers.

Istituto dei Ciechi di Milano

GLUCKSMAN

**MUZEJ
SUVRÉMENE
UMJETNOSTI
ZAGREB**
MUSEUM OF
CONTEMPORARY ART

THE JOSEF & ANNI ALBERS FOUNDATION

**SANTA MARIA
DELLA SCALA**

noesis
European Development Consulting

tooteko
talking tactile

Josef and Anni Albers Voyage Inside a Blind Experience

atlante | Magonza

Santa Maria della Scala, Siena
6 aprile - 4 luglio 2018

Idea e progetto a cura di / Idea and project by / Idejni projekt
Gregorio Battistoni
Samuele Boncompagni

Mostra a cura di / Curated by / Kustosice izložbe
Gregorio Battistoni
Samuele Boncompagni

Coordinamento scientifico / Educational curators / Znanstvena koordinacija i edukacija
Fritz Horstman
Elisa Nocentini
Aurelio Sartorio
Melissa Tondi

Direzione della mostra / Exhibition Direction / Za organizatora
Daniele Pittèri

Coordinamento generale e amministrativo / General coordination and administration / Koordinacija i administracija
Lavinia Bonucci
Armando Fizzarotti
Nora Giordano
Giulia Grassini
Franco Lisi
Italo Mangini
Roberta Mari
Lorenzo Martinelli
Erika Squadroni
Melissa Tondi
Marco Villa

Progetto grafico / Graphic design / Grafičko oblikovanje
Raffaello Chiarioni

Traduzioni / Translations / Prijevod i lektura
Samuele Boncompagni
Lavinia Bonucci

Progetto di allestimento / Exhibition design / Likovni postav izložbe
Andrea Mercati
Marida Montedori
con Lorenzo Martinelli

Allestimento / Installation / Tehnički postav izložbe
Atlante Servizi Culturali

Servizio Valorizzazione Gestione e sviluppo del
Santa Maria della Scala
Illuminazione - Logitel snc

Comunicazione / Communication / Odnosi s javnošću
Giulia Grassini
Marco Rolando

Ufficio stampa / Press office / Odnosi s javnošću
Opera Civita

Visite guidate e laboratori / Tour and workshop / Vodstva i radionice
Atlante Servizi Culturali
Servizi educativi e didattici del Santa Maria della Scala

Servizi mostra / Exhibition services / Organizzazione i nadzor izložbe
Consorzio CNS
RTI – Opera Civita Group (capogruppo)

Audio guide / Audio guide / Audio vodiči
Tooteko

Riproduzioni tattili e braille / Tactile reproduction / Taktilne reprodukcije
Aurelio Sartorio, Federico Scarparo - Istituto dei Ciechi di Milano

Assicurazioni / Insurance / Osiguranje radova
Willis Italia s.p.a.

Trasporti / Transportation / Prijevoz radova
Butterfly

Si ringrazia / Special thank you to / Zahvale
The Josef and Anni Albers Foundation

Copyright
2018 The Josef and Anni Albers Foundation
2018 Atlante Servizi Culturali
2018 The Authors

In collaborazione con / In collaboration with / Uz potporu
Uici di Siena

The Glucksman, University College Cork
3 August – 4 November 2018

Idea e progetto a cura di / Idea and project by / Idejni projekt
Gregorio Battistoni
Samuele Boncompagni

Mostra a cura di / Curated by / Kustosice izložbe
Fiona Kearney
Chris Clarke

Coordinamento scientifico / Educational curators / Znanstvena koordinacija i edukacija
Tadhg Crowley
Fritz Horstman
Elisa Nocentini
Aurelio Sartorio
Melissa Tondi

Direzione della mostra / Exhibition Direction / Za organizatora
Fiona Kearney
Chris Clarke

Coordinamento generale e amministrativo / General coordination and administration / Koordinacija i administracija
Lavinia Bonucci
Mathilde Corbineau
Armando Fizzarotti
Giulia Grassini
Damian Jones
Franco Lisi
Italo Mangini
Lorenzo Martinelli
Erika Squadroni
Melissa Tondi
Marco Villa

Progetto grafico / Graphic design / Grafičko oblikovanje
Raffaello Chiarioni

Traduzioni / Translations / Prijevod i lektura
Samuele Boncompagni
Lavinia Bonucci

Progetto di allestimento / Exhibition design / Likovni postav izložbe
Andrea Mercati
The Glucksman

Allestimento / Installation / Tehnički postav izložbe

The Glucksman

Comunicazione / Communication / Odnosi s javnošću
The Glucksman

Ufficio stampa / Press office / Odnosi s javnošću
UCC Marketing and Communications

Visite guidate e laboratori / Tour and workshop / Vodstva i radionice
The Glucksman

Servizi mostra / Exhibition services / Organizzazione i nadzor izložbe
The Glucksman

Audio guide / Audio vodiči
Tooteko

Riproduzioni tattili e braille / Tactile reproduction / Taktilne reprodukcije
Aurelio Sartorio, Federico Scarparo - Istituto dei Ciechi di Milano

Assicurazioni / Insurance / Osiguranje radova
Willis Italia s.p.a.

Trasporti / Transportation / Prijevoz radova
Butterfly

Si ringrazia / Special thank you to / Zahvale
The Josef and Anni Albers Foundation

Copyright
2018 The Josef and Anni Albers Foundation
2018 Atlante Servizi Culturali
2018 The Authors

In collaborazione con / In collaboration with / Uz potporu
University College Cork
The Arts Council of Ireland

Musej suvremene umjetnosti Zagreb
10. siječnja - 21. travnja 2019.

Idea e progetto a cura di / Idea and project by / Idejni projekt
Gregorio Battistoni
Samuele Boncompagni

Mostra a cura di / Curated by / Kustosice izložbe
Snježana Pintarić
Ana Škegro

Coordinamento scientifico / Educational curators / Znanstvena koordinacija i edukacija
Fritz Horstman
Elisa Nocentini
Aurelio Sartorio
Melissa Tondi

Direzione della mostra / Exhibition Direction / Za organizatora
Snježana Pintarić

Coordinamento generale e amministrativo / General coordination and administration / Koordinacija i administracija
Lavinia Bonucci
Armando Fizzarotti
Giulia Grassini
Franco Lisi
Italo Mangini
Lorenzo Martinelli
Ana Škegro
Erika Squadroni
Melissa Tondi
Marco Villa

Progetto grafico / Graphic design / Grafičko oblikovanje
Raffaello Chiarioni

Traduzioni / Translations / Prijevod i lektura
Samuele Boncompagni
Lavinia Bonucci
Stentor

Progetto di allestimento / Exhibition design / Likovni postav izložbe
Sanja Kuzmanović
Andrea Mercati

Allestimento / Installation / Tehnički postav izložbe
Dušan Stupar
Filip Zima

Comunicazione / Communication / Odnosi s javnošću
Sonja Barbarić

Visite guidate e laboratori / Tour and workshop / Vodstva i radionice
Odjel za pedagošku djelatnost MSU

Servizi mostra / Exhibition services / Organizzazione i nadzor izložbe
Musej suvremene umjetnosti

Audio guide / Audio vodiči
Tooteko

Riproduzioni tattili e braille / Tactile reproduction / Taktilne reprodukcije
Aurelio Sartorio, Federico Scarparo - Institut za slijepe u Milano

Assicurazioni / Insurance / Osiguranje radova
Willis Italia s.p.a.

Trasporti / Transportation / Prijevoz radova
Butterfly

Si ringrazia / Special thank you to / Zahvale
The Josef and Anni Albers Foundation

Copyright
2018 The Josef and Anni Albers Foundation
2018 Atlante Servizi Culturali
2018 The Authors

In collaborazione con / In collaboration with / Uz potporu
Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport
Grada Zagreba
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Josef, Anni Albers, Black Mountain College, 1938

8	Vivere l'esperienza	42	Le sfide dell'astrazione - Josef e Anni Albers al Museo d'arte contemporanea di Zagabria
11	Feeling the Experience	44	The Challenges of Abstraction – Josef and Anni Albers at the Museum of Contemporary Art in Zagreb
14	Osjećati iskustvo <i>Gregorio Battistoni</i>	46	Izazovi apstrakcije - Josef i Anni Albers u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb <i>Snježana Pintarić, Ana Škegro</i>
18	Nuovi modi di vedere	48	Cattedrali
20	New Ways of Seeing	51	Drawing Cathedrals
22	Novi načini viđenja <i>Nicholas Fox Weber</i>	54	Katedrale <i>Elisa Nocentini</i>
24	La partecipazione dell'Istituto dei Ciechi di Milano al progetto europeo VIBE	56	Arte come esperienza
25	The Participation of the Institute for Blind in Milan at the European Project VIBE	58	Art as Experience
26	Sudjelovanje Instituta za slijepe u Milanu u europskom projektu VIBE <i>Franco Lisi</i>	60	Umjetnost kao iskustvo <i>Samuele Boncompagni</i>
28	Santa Maria della Scala: un viaggio secolare	62	Texture nell'arte di Anni e Josef Albers
29	Santa Maria della Scala: a Centuries-Old Journey	64	Texture in the Art of Anni and Josef Albers
30	Santa Maria della Scala: višestoljetno putovanje <i>Daniele Pittèri</i>	66	Tekstura u umjetnosti Anni i Josefa Albers <i>Fritz Horstman</i>
32	Excitement and Energy. Josef e Anni Albers a Siena	75	<i>Opere / Works / Radovi</i>
34	Excitement and Energy. Josef and Anni Albers in Siena	140	<i>Biografia</i>
36	Uzbuđenje i energija. Josef i Anni Albers u Sieni <i>Marco Pierini</i>	141	<i>Biography</i>
38	Un luogo di apprendimento per VIBE: la mostra in un contesto universitario	142	<i>Biografija</i>
39	A Learning Environment for VIBE: the Exhibition in a University Context		
40	Edukativno okružje za VIBE: predstavljanje izložbe u sveučilišnom kontekstu <i>Fiona Kearney</i>		

Gregorio Battistoni

Anni Albers diceva: «Si può arrivare ovunque partendo da qualsiasi parte».

Se penso alle linee di Anni, così morbide e rigorose allo stesso tempo, e m'immagino di tendere idealmente quei fili, intervallati dai nodi che costruiscono lo schema e saldano la struttura, rivedo correre la nostra storia intrecciata direttamente a quella di Josef e Anni. Tale senso di possibilità che Anni ci concede mi ha colpito fin da quando lessi questa frase per la prima volta in un testo di Nicholas Fox Weber. L'ho sempre concepita come un'esortazione al coraggio, alla scoperta, al senso più profondo di libertà. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere e lavorare con The Josef and Anni Albers Foundation nei primi periodi di attività e abbiamo ritrovato quel coraggio nella domanda che allora Nick fece a un gruppo di giovanissimi storici dell'arte: «Vorrei portare una mostra di Josef Albers in Umbria, vi andrebbe di collaborare con noi?». Se per Nick questa "scommessa" fu un atto di coraggio, per noi fu la possibilità. Da quel primo incontro sono ormai passati diversi anni, è innegabile però come questa collaborazione sia stata importante per la nostra formazione professionale e per la nostra crescita personale. Nella Fondazione abbiamo trovato amici e colleghi straordinari, sono stati per noi un esempio e il filo conduttore di altrettante bellissime confluenze che oggi, insieme, hanno reso realizzabile que-

sto nuovo progetto, VIBE. *Voyage Inside a Blind Experience*. Il progetto VIBE, cofinanziato dal programma Europa Creativa dell'Unione Europea, sviluppa un nuovo modello inclusivo di mostra temporanea fruibile con pari interesse e partecipazione sia da soggetti normovedenti che da persone con disabilità visiva. L'accessibilità e l'inclusione sono tematiche molto attuali, sempre più musei e istituzioni si sforzano, nelle loro possibilità, di dare strumenti di fruizione più completi ed efficienti. In questo senso, abbiamo constatato che i visitatori con disabilità visiva non sempre trovano nei musei supporti alla visita adeguati alle loro esigenze e, ordinariamente, tali supporti sono modelli figurativi e architettonici. L'approccio quindi si attiene a una sfera didattico-dascalica relativa al riconoscere l'immagine ripercorrendone con il tatto le linee compositive. Tutto ciò è assolutamente necessario, ma, esplorando le potenzialità di quelle stesse linee svincolate dalla comprensione dell'aspetto meramente figurativo in virtù di quello compositivo e stilistico, è possibile con i dovuti supporti avvicinarsi e completare un'esperienza che può dirsi estetica. In tale ambito la testimonianza dell'Istituto dei Ciechi di Milano conferma che, nell'attività di creazione di modelli tattili per vari musei, le riproduzioni non riguardano quasi mai opere d'arte astratta e sono per lo più destinate a esposizioni permanenti. Consul-

tandomi con persone affette da disabilità visiva, mi è stato più volte sottolineato come l'idea di poter partecipare a una mostra temporanea sia qualcosa di estremamente inusuale e innovativo. Il progetto è stato quindi concepito per essere replicato in sedi diverse: il museo universitario irlandese The Glucksman, University College Cork e il museo d'arte contemporanea di Zagabria Muzej suvremene umjetnosti Zagreb (MSU) hanno risposto all'appello dimostrando sensibilità ed entusiasmo, fornendo anche l'occasione di perfezionare la proposta che di volta in volta verrà adattata alle strutture e al pubblico. I due musei, insieme all'Istituto dei Ciechi di Milano, sono diventati collaboratori indispensabili e partner del progetto di cui Atlante è ideatore e capofila. La rete così costituita si è avvalsa anche del fondamentale sostegno fornito dal Santa Maria della Scala di Siena, che ospita la prima tappa della mostra. Tutto il progetto poi, nelle sue applicazioni tecnico-teoriche, si avvale della possibilità di sperimentare e migliorare l'approccio e la qualità dell'avvicinamento all'arte anche del pubblico normovedente. La vista infatti chiarifica subito l'immagine, ma implica un giudizio di ordine prettamente estetico, al quale si può rimanere ancorati. L'approccio multisensoriale, tramite tatto e udito, permette di estendere l'esperienza e sospendere il giudizio in favore di un approfondimento. Quello che il progetto

ci consente quindi, non è soltanto la fruizione rivolta al mondo della disabilità visiva ma, parimenti, la possibilità di un nuovo percorso esplorativo fruibile a tutti. In questo senso, la consapevolezza dell'alto valore sperimentale dell'orientamento degli Albers, il loro approccio energetico e dinamico alla vita, sempre aperto agli altri e diventato sia metodologia d'insegnamento che, parallelamente, espressione artistica, diventano sicuramente i cardini dell'intero progetto. Gli Albers concepiscono l'opera lasciandosi guidare dall'essenzialità della materia e dalla semplicità della forma. Anni costruisce architetture complesse partendo dalla rudimentalità del filo e dalle possibili tensioni che ne derivano nella lavorazione; allo stesso modo Josef sceglie la forma primaria, l'elemento geometrico elementare ma, come nel caso degli *Homage to the Square*, funzionale alla sperimentazione cromatica. «Per me – dice Josef – un triangolo ha un volto. Un quadrato, un cerchio, ogni forma elementare ha i propri connotati e, quindi, una personalità. Queste forme agiscono e provocano le nostre reazioni proprio come le forme complesse, ad esempio i volti e le figure. È un peccato che molti non se ne rendano conto, ma ciò non dimostra il contrario. Molti sono in grado di cogliere i connotati di un abito o di un mobile, ma pochi sono disposti ad accettare che ogni forma abbia un significato». Gli Albers volevano che l'arte fosse

per tutti, di tutti. Da questo principio di condivisione abbiamo strutturato un percorso espositivo in grado di narrarne congiuntamente la vita, l'insegnamento, l'evoluzione artistica e le passioni. La mostra, divisa in quattro sezioni, ripercorre la loro storia partendo dagli esordi al Bauhaus, dove i due, uno insegnante e l'altra allieva, si sono conosciuti. Racconta poi i numerosi viaggi in Messico e l'influenza dell'arte e dell'architettura precolumbiana nella loro ricerca, per proseguire successivamente con i lavori in tessuto di Anni e lo studio sugli *Homage to the Square* di Josef. Una sezione intermedia è dedicata alla musica. Se nelle cover dei Vinili disegnate per la Command Records Josef ripropone il ritmo sincopato della composizione musicale, nelle *Variants* questa diventa modularità pittorica che riprende la metrica regolare tipica del "basso ostinato". Per accompagnare il non vedente nel percorso di visita, oltre all'indispensabile supporto di personale opportunamente formato dall'Istituto dei Ciechi di Milano, sono disponibili ausili, tradizionali e sperimentali, per favorire il coinvolgimento del pubblico. Questi non serviranno solo a colmare le lacune di chi non può rapportarsi visivamente all'opera, ma saranno offerti a tutti i visitatori all'insegna dell'arricchimento che può nascere dalla condivisione di mezzi, spazi ed esperienze. Tutti possono toccare le riproduzioni in resina realizzate dall'Istituto

dei Ciechi di Milano e interagire con le composizioni dei *Matières* e *Paper folding*, esercitazioni che Albers faceva fare agli allievi per stimolare la tecnica manuale e la creatività, riprodotte da Fritz Horstman. Una delle principali novità della mostra è che tutti i visitatori potranno toccare cinque opere originali di Josef e Anni, infatti, grazie alla generosità e alla fiducia della Fondazione Albers, si potranno esplorare con il tatto *Rail*, un tessuto che Anni produsse ad uso commerciale negli anni Cinquanta; *Mountainous III*, una stampa a rilievo in cui Anni tenta di manipolare la forma; *Intaglio Duo E*, altra stampa effettuata senza inchiostro né colori ma solo esponendo le linee in rilievo; *Homage to the Square* e *Color Study for Homage to the Square*, due opere non finite di Josef in cui si possono percepire i differenti spessori degli impasti, la stesura a spatola e le correzioni in gesso. Dall'esperienza vissuta a Dialogo nel Buio, un percorso sensoriale attivo presso l'Istituto dei Ciechi di Milano, in cui i partecipanti sono accompagnati da guide non vedenti in ambienti immersi nella totale oscurità, è nata l'idea di costruire un corridoio sensoriale, completamente privo di luce, dove i visitatori normovedenti potranno esplorare alcuni materiali distintivi dell'opera degli Albers senza la possibilità di ricorrere alla vista. Oltre all'esplorazione tattile abbiamo dato molta importanza alla percezione uditiva. Il pubblico può usufruire

Santa Maria della Scala: un viaggio secolare

Daniele Pittèri

Direttore, Santa Maria della Scala

Al centro dello straordinario lavoro di esplorazione dei linguaggi dell'arte che Josef e Anni Albers per oltre cinquant'anni hanno instancabilmente condotto ci sono sostanzialmente due elementi, la curiosità e la percezione, che si fondono assieme e diventano un *unicum* inscindibile. La curiosità – per le forme, le linee, le materie, i suoni, i colori ma anche per i valori e gli universi magici delle civiltà precolombiane – è lo strumento per comprendere l'universo percepito degli esseri umani, le modalità attraverso cui essi si pongono attraverso le cose in relazione alla natura e all'arte. Pur non lavorando mai assieme, entrambi condivisero la convinzione della centralità dell'arte nella vita umana ed entrambi scelsero l'astrattismo come linguaggio utile non solo a percepire i propri universi interiori, ma anche a scandagliare, in senso più ampio e generale, i meccanismi e le sorprendenti alchimie secondo cui gli esseri umani percepiscono se stessi e il mondo che li circonda. Indicative, da questo punto di vista le serie *Homage to the Square* di Josef e *Mountainous* di Anni. Nella creazione degli *Homage to the Square*, iniziata nel 1949 e proseguita fino al 1976, anno della sua morte, Josef Albers esplora la mutabilità della percezione umana e la gamma e gli effetti ottici che i colori possono produrre a secondo della loro posizione. Partendo

da una singola forma geometrica costantemente ripetuta, egli sperimentò sistematicamente la relatività dei colori, il loro cambiare a secondo delle contrapposizioni e del posizionamento e la conseguente capacità di generare percezioni differenti, dall'attrazione alla resistenza, dal peso alla leggerezza, dal movimento alla staticità. In *Mountainous*, una serie di stampe a rilievo su carta bianca di forme geometriche ripetute e prive di colore, realizzata negli anni Settanta, Anni Albers mutua dalle sue esperienze pregresse con i tessuti la capacità di riprodurre, attraverso la tecnica della goffratura, la matericità della tessitura, trasformando la carta in un corpo tridimensionale, dotato di forme, rilievi, linee, da percepire con il tatto prima ancora che con la vista, evidenziando l'ambiguità spaziale delle dimensioni, ma anche la molteplicità dell'esperienza percettiva. VIBE. *Voyage Inside a Blind Experience*, è un progetto che trasla il lavoro di esplorazione compiuto nel tempo da Josef e Anni Albers nella dimensione della relazione empatica del visitatore con l'opera d'arte contemporanea, indicandogli la percezione multisensoriale anziché la comprensione cognitiva come strada per esserne consapevole e per avvicinarsi ad essa attraverso un'esperienza estetica. Un approccio innovativo, che si preoccupa di fondere in

un unico esercizio conoscitivo sensoriale e partecipativo l'esperienza di visita di vedenti e non vedenti, inducendo i primi ad ampliare la propria capacità percettiva attraverso il tatto e ai secondi di avvicinarsi alla complessità compositiva e stilistica delle opere, superando l'approccio didascalico limitato al semplice riconoscimento tattile delle forme e delle linee compositive. VIBE è una tappa importante nel percorso di tessitura di relazioni internazionali che il Santa Maria della Scala ha iniziato poco più di un anno fa. Segna il passaggio dalla collaborazione e dal dialogo con altre istituzioni alla costruzione assieme ad esse di progetti culturali orientati a esplorare in chiave nuova i linguaggi dell'arte e della cultura, a proporre al pubblico e alla comunità scientifica strumenti e punti di vista in grado di accrescere la conoscenza, ritenendo che fare cultura significhi determinare cambiamento, andare oltre il già noto. Una strada complessa, ma l'unica possibile per il Santa Maria della Scala che storicamente è stato in continua e costante evoluzione, mai uguale a se stesso, sempre contemporaneo, ossia capace di rispondere alle esigenze che di volta in volta emergevano e di comprendere e interpretare i mutamenti sociali e culturali. Lo ha fatto nei lunghi secoli in cui è stato *Spedale*, a maggior ragione deve esserlo oggi.

Santa Maria della Scala: a Centuries-Old Journey

Daniele Pittèri

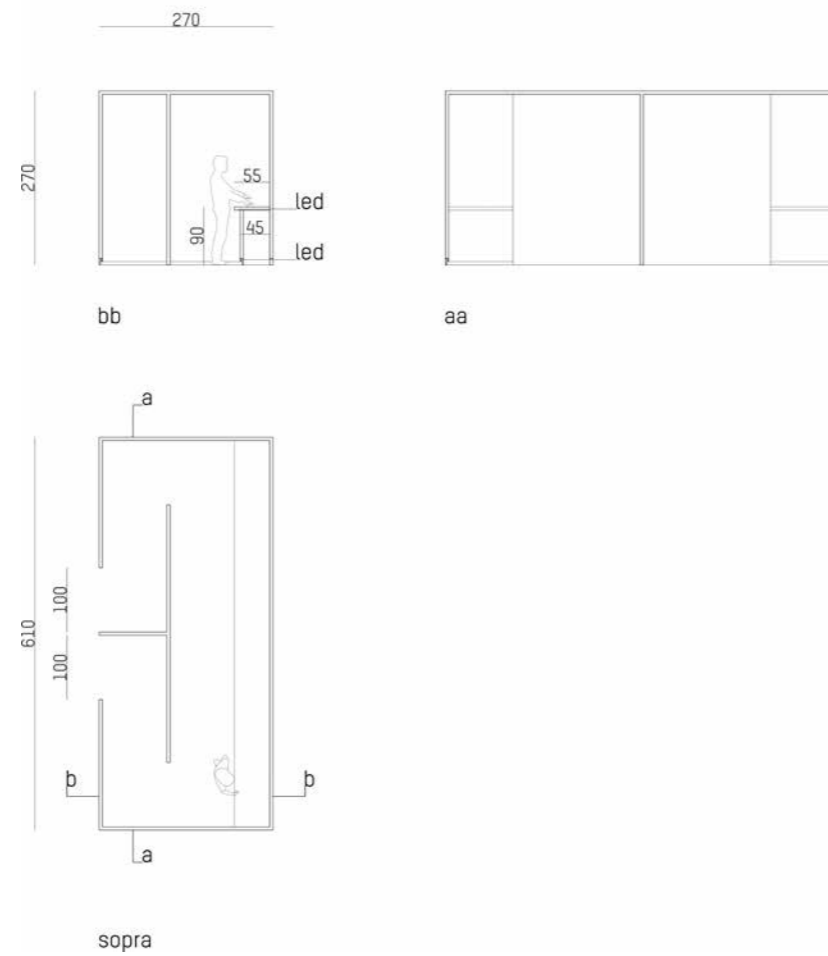
Director, Santa Maria della Scala

There are basically two elements at the centre of the extraordinary work that Josef and Anni Albers tirelessly carried out for over fifty years of exploring the languages of art. These are curiosity and perception, which blend together and become an inseparable *unicum*. Curiosity – for the shapes, the lines, the materials, the sounds, the colors but also for the values and the magical universes of the Pre-Columbian civilizations – is the tool to understand the perceived universe of human beings, and the way in which they present themselves through things in relation to nature and art. Although they never worked together, both shared the idea of the centrality of art in human life and both chose abstraction as a useful language, not only for perceiving their own inner universes, but also to sound out, in a broader and more general sense, the mechanisms and the amazing alchemistries in which human beings perceive themselves and the world that surrounds them. From this point of view, the series *Homage to the Square* by Josef and *Mountainous* by Anni are revealing. Through the creation of the *Homages to the Square*, which began in 1949 and continued until 1976, the year of his death, Josef Albers explores the mutability of human perception, the range and the optical effects that

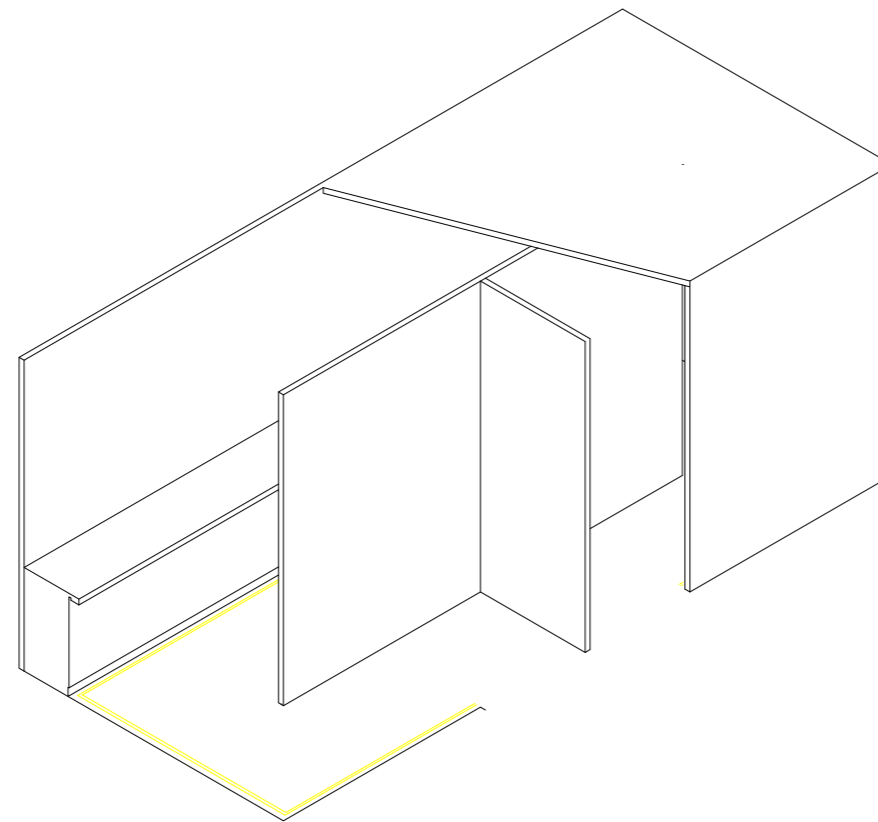
colors can produce according to their position. Starting from a constantly repeated single geometric form, he systematically experimented the relativity of colors, how they change because of juxtaposition and arrangement and the consequent ability to generate different perceptions, from attraction to resistance, from heaviness to lightness, from movement to immobility. In *Mountainous*, a series of relief prints on white paper made in the seventies of repeated geometric and colorless shapes, Anni Albers makes use of her previous experiences with fabrics to reproduce, through the embossing technique, the materiality of weaving, turning the paper into a three-dimensional body, with shapes, reliefs, lines, to be perceived first of all with touch rather than sight, highlighting the spatial ambiguity of the dimensions, but also the multiplicity of perceptual experience. VIBE. *Voyage Inside a Blind Experience*, is a project that transposes the exploration work carried out over the years by Josef and Anni Albers into the dimension of the empathic relationship of the visitor with the contemporary art work, promoting a multisensory perception rather than cognitive understanding as the way to comprehend it and to approach it through an aesthetic experience. An innovative approach, which merges into a single sensorial and participatory cognitive exer-

cise the visiting experience of seeing and blind people, leading the first to expand their perceptive capacity using touch, and the second to approach the compositional and stylistic complexity of the works, overcoming the didactic approach that is limited to the simple, tactile recognition of forms and compositional lines. VIBE. *Voyage Inside at Blind Experience*, is an important milestone in the development of international relations that the Santa Maria della Scala started just over a year ago. It marks the transition from a collaboration and a dialogue with other institutions, to building cultural projects with them aimed at exploring the languages of art and culture in a new key, and proposing to the public and the scientific community instruments and points of view that will increase knowledge, in the belief that making culture means determining change and going beyond what is already known. A complex road, but the only one possible for Santa Maria della Scala that has historically been in continuous and constant evolution, never the same, always contemporary, that is, able to respond to the needs that from time to time emerged and to understand and interpret social and cultural changes. It did it during the long centuries in which it was a *Spedale* (hospital), it is even more important to do it today.

Sezioni planimetriche, progetto corridoio sensoriale by Andrea Mercati architetto / Planimetry, sensorial corridor project by Andrea Mercati architect / Planimetrija, projekt osjetilnog koridora, arhitekt Andrea Mercati

Studio, progetto corridoio sensoriale by Andrea Mercati architetto / Study, sensorial corridor project by Andrea Mercati architect / Studija, projekt osjetilnog koridora, arhitekt Andrea Mercati

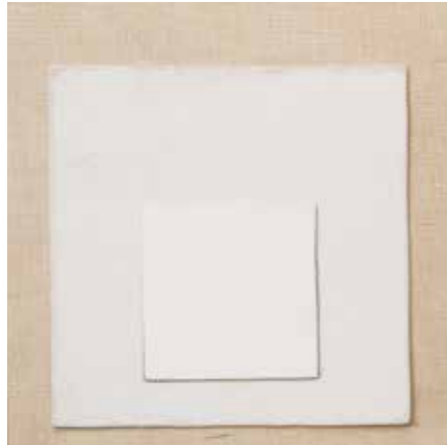
Rendering corridoio sensoriale by Andrea Mercati architetto / Rendering, sensorial corridor by Andrea Mercati architect / Renderiranje, projekt osjetilnog koridora, arhitekt Andrea Mercati

Rendering interno, studio della luce, corridoio sensoriale by Andrea Mercati architetto / Interior rendering, light study, sensorial corridor by Andrea Mercati architect / Renderiranje interijera, studija svjetla, osjetilni koridor, arhitekt Andrea Mercati

Istituto dei Ciechi di Milano, modello in legno e tessuto per realizzare la matrice tattile dell'opera / model made with wood and cloth for the tactile mold of the artwork / model izraden od drva i tkanine za taktilni kalup umjetničkog djela
Josef Albers, *Study for Homage to the Square*

Istituto dei Ciechi di Milano, matrice per la stampa della tavola tattile / mold for the print of the tactile table / kalup za izradu taktilnog stola

Istituto dei Ciechi di Milano, tavola tattile destinata al catalogo per non vedenti / tactile table for the catalogue for blind people / taktilni stol za katalog za slijepe osobe

Josef Albers, *Study for Homage to the Square*, 1963, olio su masonite / oil on masonite / ulje na masonitu, 40,6 x 40,6 cm, inv. 1976.1.155

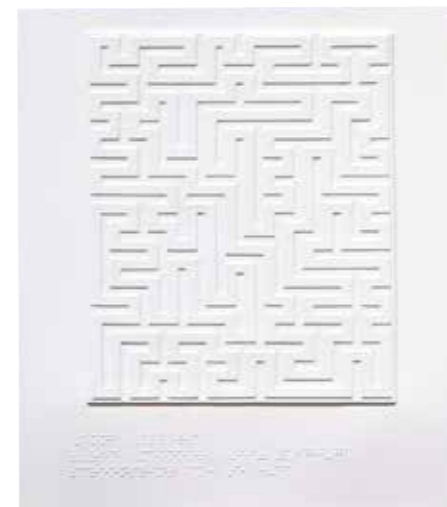
Istituto dei Ciechi di Milano, modello in legno per realizzare la matrice tattile dell'opera / model made with wood for the tactile mold of the artwork / model izraden od drva za taktilni kalup umjetničkog djela
Anni Albers, *Red Meander II*

Istituto dei Ciechi di Milano, matrice per la stampa della tavola tattile / mold for the print of the tactile table / kalup za izradu taktilnog stola

Istituto dei Ciechi di Milano, tavola tattile destinata al catalogo per non vedenti / tactile table for the catalogue for blind people / taktilni stol za katalog za slijepe osobe

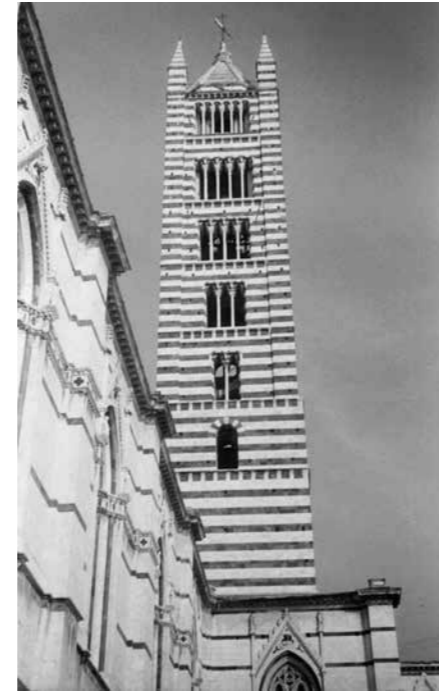
Anni Albers, *Red Meander II*, 1964, serigrafia / screenprint / sitotisak, 71,1 x 61 cm, inv. 1994.11.17

Josef Albers, Duomo di Siena, Siena, Italia / Italy / Italija, 1960, negativo di fotografia / photographic negative / negativ

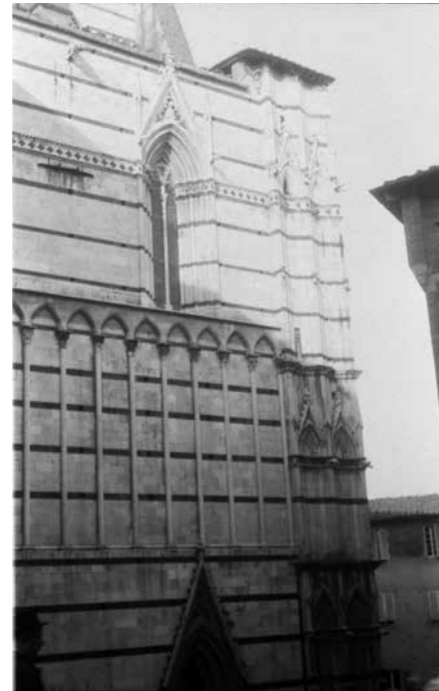
Josef Albers, campanile / tower / toranj, Duomo di Siena, Siena, Italia / Italy / Italija, 1960, negativo di fotografia / photographic negative / negativ

Josef Albers, portale / gateway/doorway / portal, Duomo di Siena, Siena, Italia / Italy / Italija, 1960, negativo di fotografia / photographic negative / negativ

Josef Albers, Duomo di Siena, Siena, Italia / Italy / Italija, 1960, negativo di fotografia / photographic negative / negativ

Riproduzione di un *Matière* creato da uno studente di Josef Albers al Black Mountain College, 1945 ca., cemento, legno, carta, fatto da Fritz Horstman /
Reproduction of a *Matière* created by a student of Josef Albers at Black Mountain College, ca 1945, cement, wood, paper, made by Fritz Horstman /
Reprodukcija djela *Matière* čiji je autor učenik Josefa Albersa iz škole Black Mountain College, oko 1945., cement, drvo, papir, autor Fritz Horstman

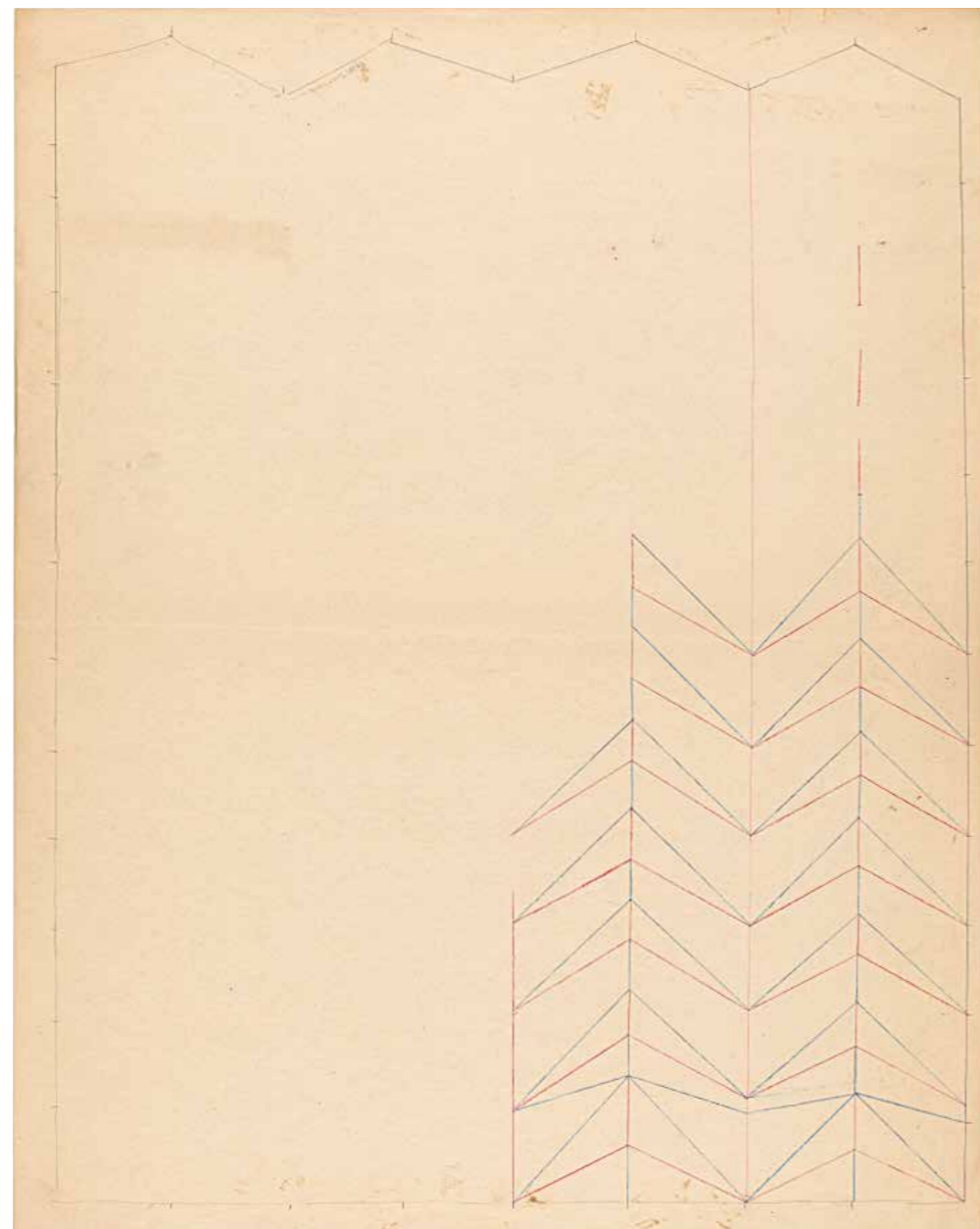

Riproduzione di un *Matière* creato da uno studente di Josef Albers al Black Mountain College, 1945 ca., muschio, biglie di vetro, fatto da Fritz Horstman /
Reproduction of a *Matière* created by a student of Josef Albers at Black Mountain College, ca 1945, moss, glass beads, made by Fritz Horstman /
Reprodukcija djela *Matière* čiji je autor učenik Josefa Albersa iz škole Black Mountain College, oko 1945., mahovina, staklene perle, autor Fritz Horstman

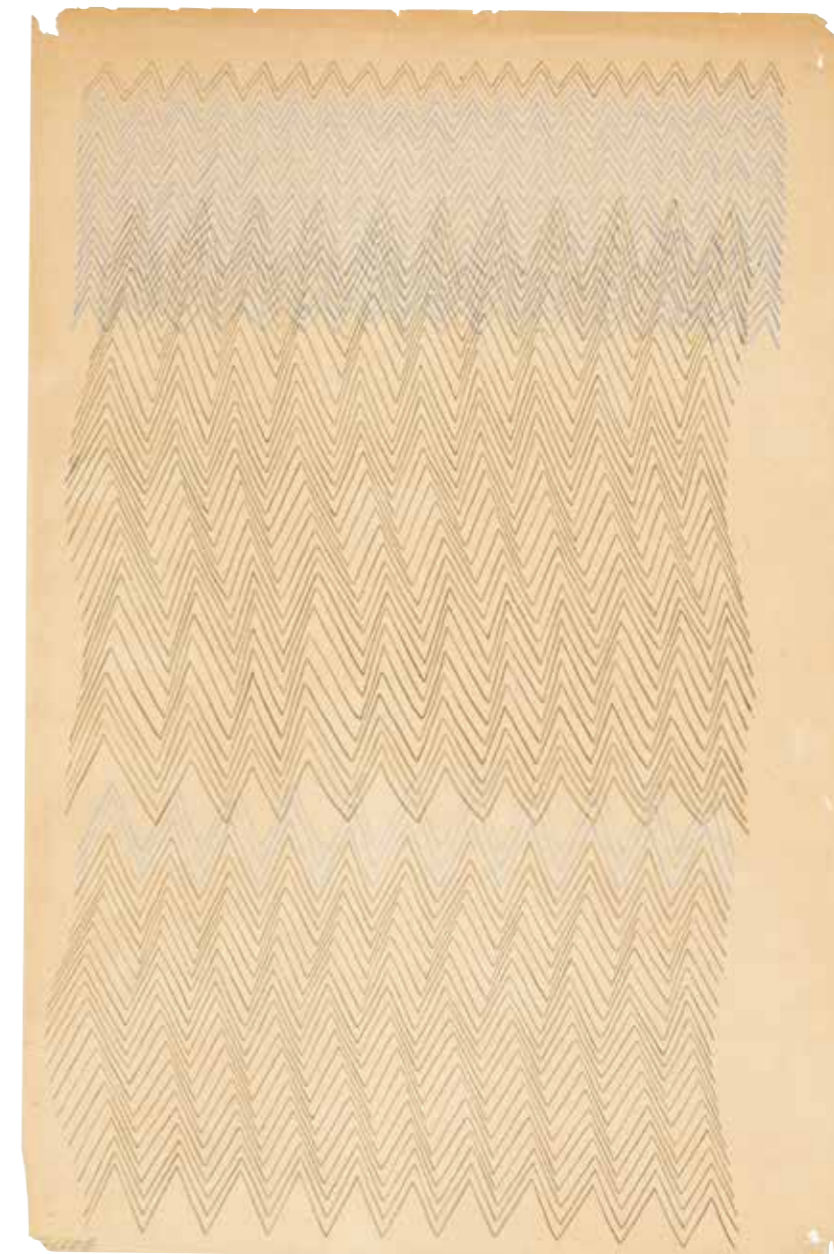

Riproduzione di uno studio fatto con carta arrotolata, pubblicato in Anni Albers, *On Weaving*, Wesleyan University Press, Middletown 1965, plate 39, fatto da Fritz Horstman /
Reproduction of a Study made with twisted paper, published in Anni Albers, *On Weaving*, Wesleyan University Press, Middletown 1965, plate 39, made by Fritz Horstman /
Reprodukcija studije od savijenog papira, objavljeno u knjizi Anni Albers, *On Weaving* („O tkanju“), Wesleyan University Press, Middletown 1965, tabla 39, autor Fritz Horstman

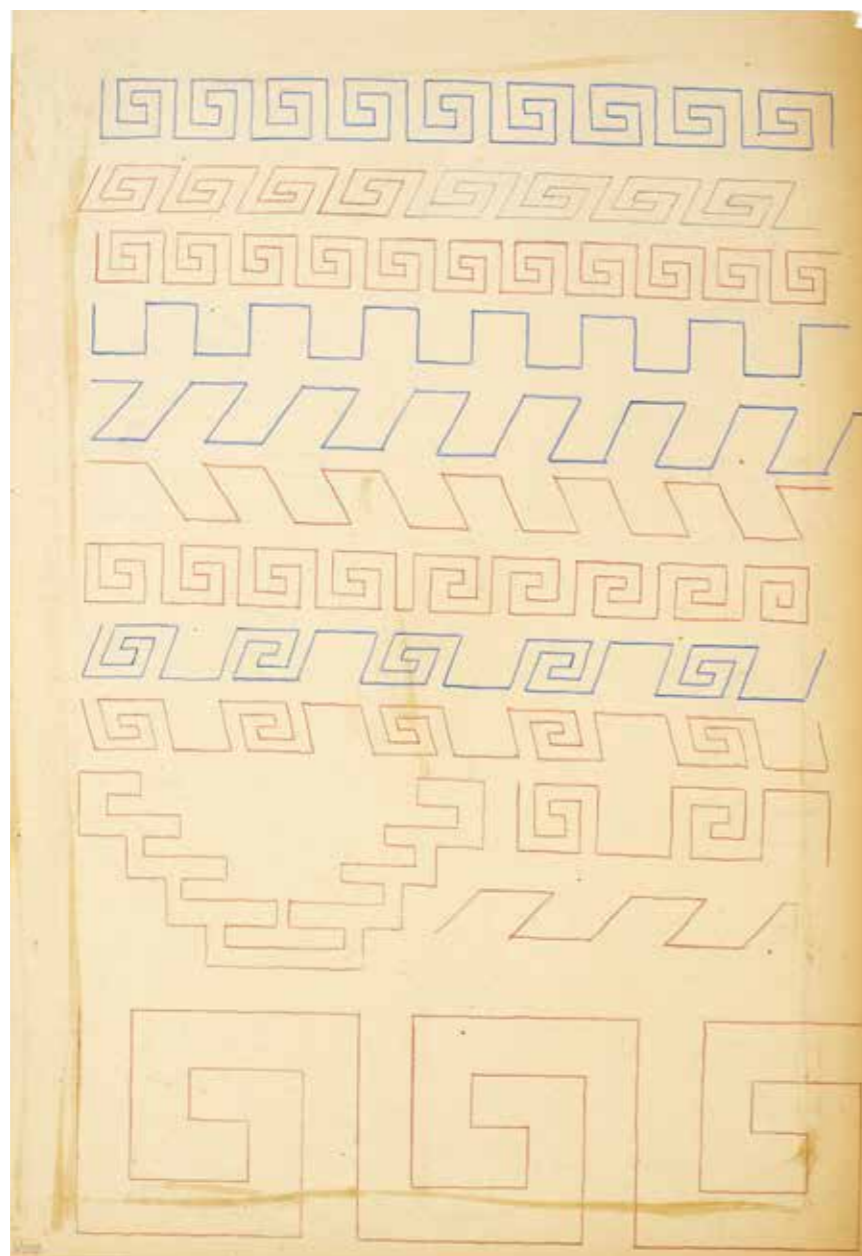

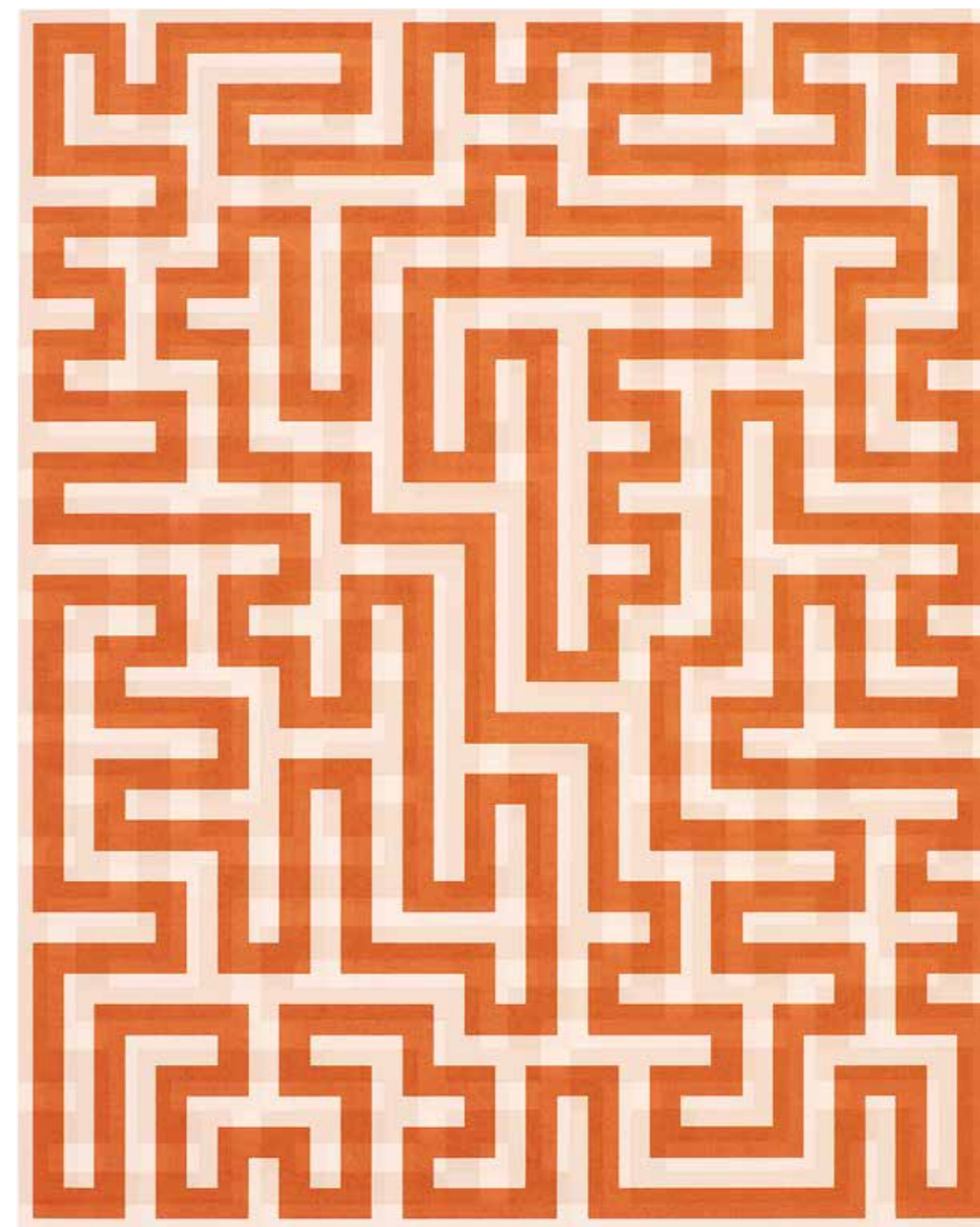
1. *Bauhaus drawing for folded paper construction, 1923-33*
matita colorata su carta
coloured pencil on paper
olovka u boji na papiru
61,3 x 48,3 cm, inv. 1976.26.41

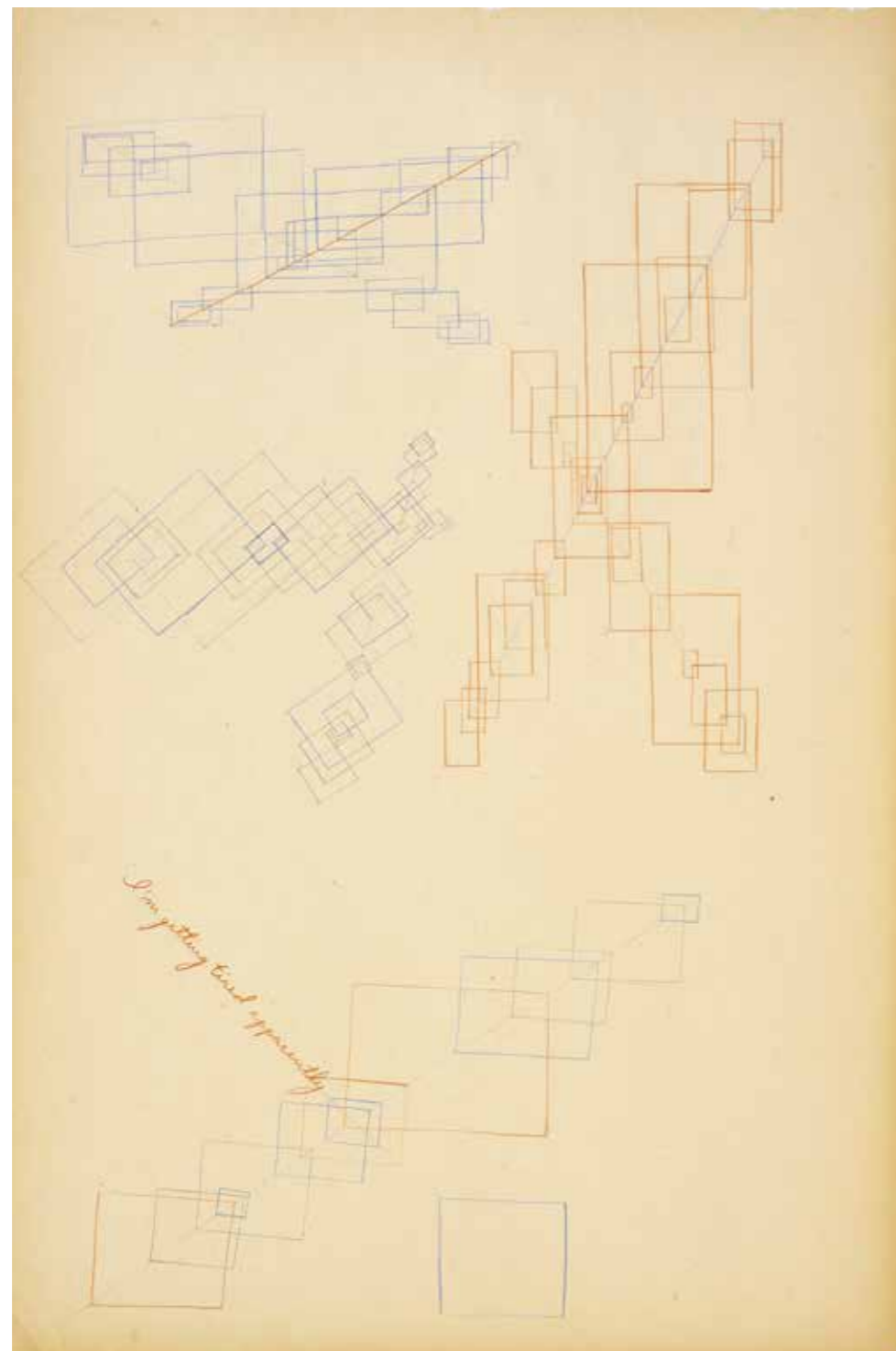
2. *Kellog, Yale University art school (Nested line drawing), 1950-60 (ca.)*
matita blu e grafite su carta da giornale
blue, and graphite pencil on newsprint
plava i grafitna olovka na roto-papiru
42,9 x 29,8 cm, inv. 1976.26.827

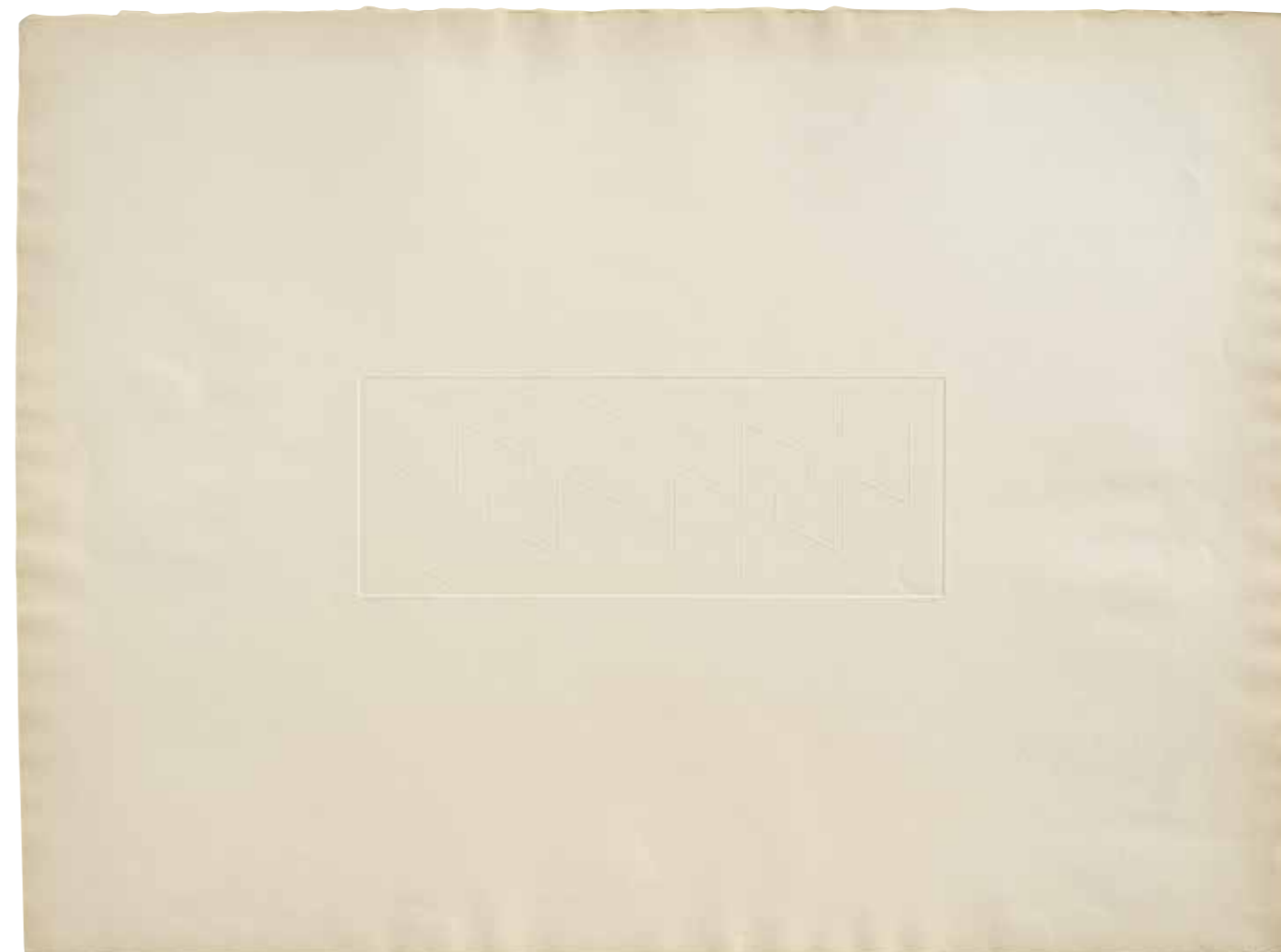
3. Wood, Yale University art school (*Meander drawing*), 1950-60 (ca.)
matita blu, rossa e grafite su carta da giornale
blue, red and graphite pencil on newsprint
plava, crvena i grafitna olovka na roto-papiru
42,9 x 29,8 cm, inv. 1976.26.776

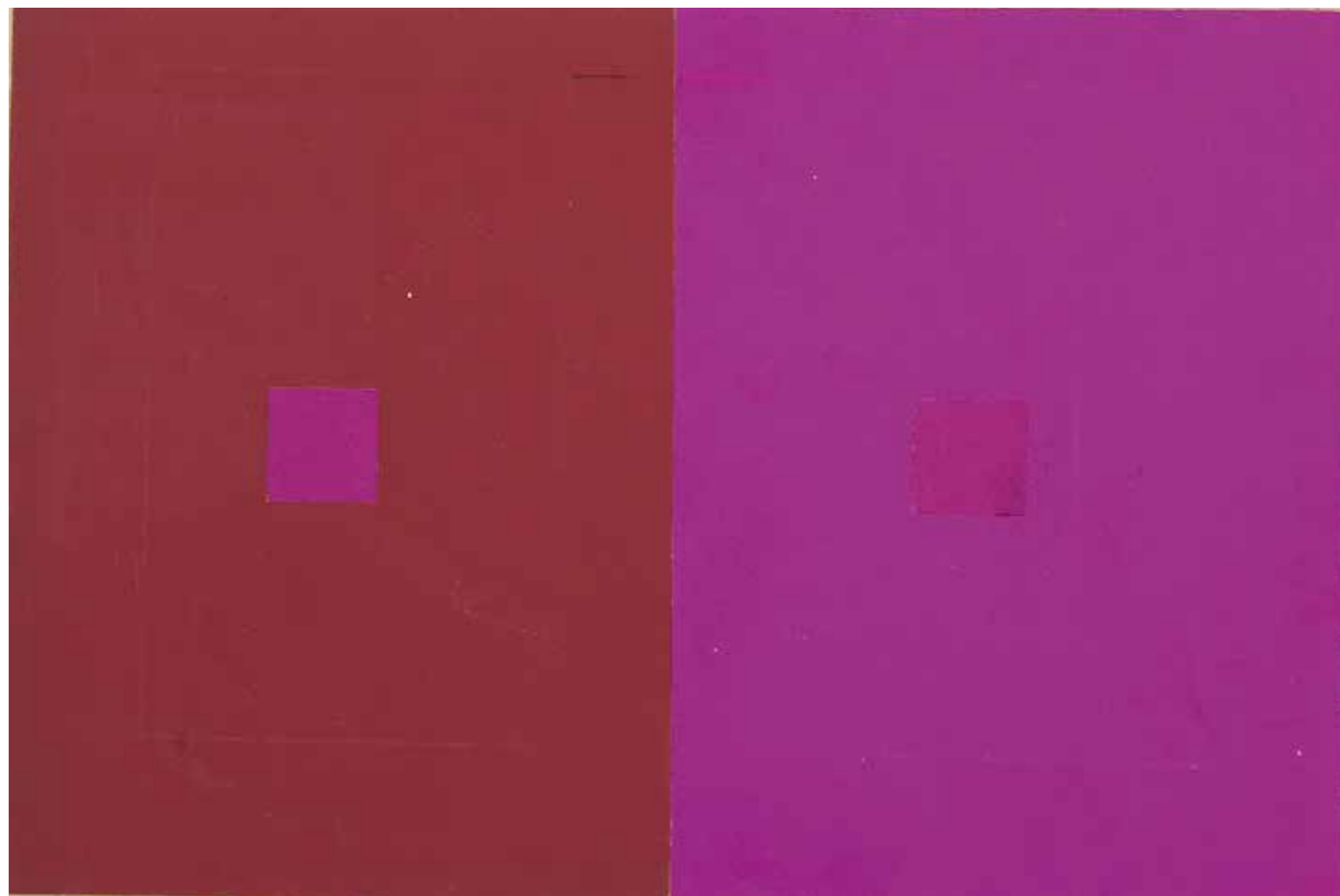
4. Anni Albers, *Red Meander II*, 1970-71
serigrafia
screenprint
sitotisak
71,1 x 61 cm, inv. 1994.11.17

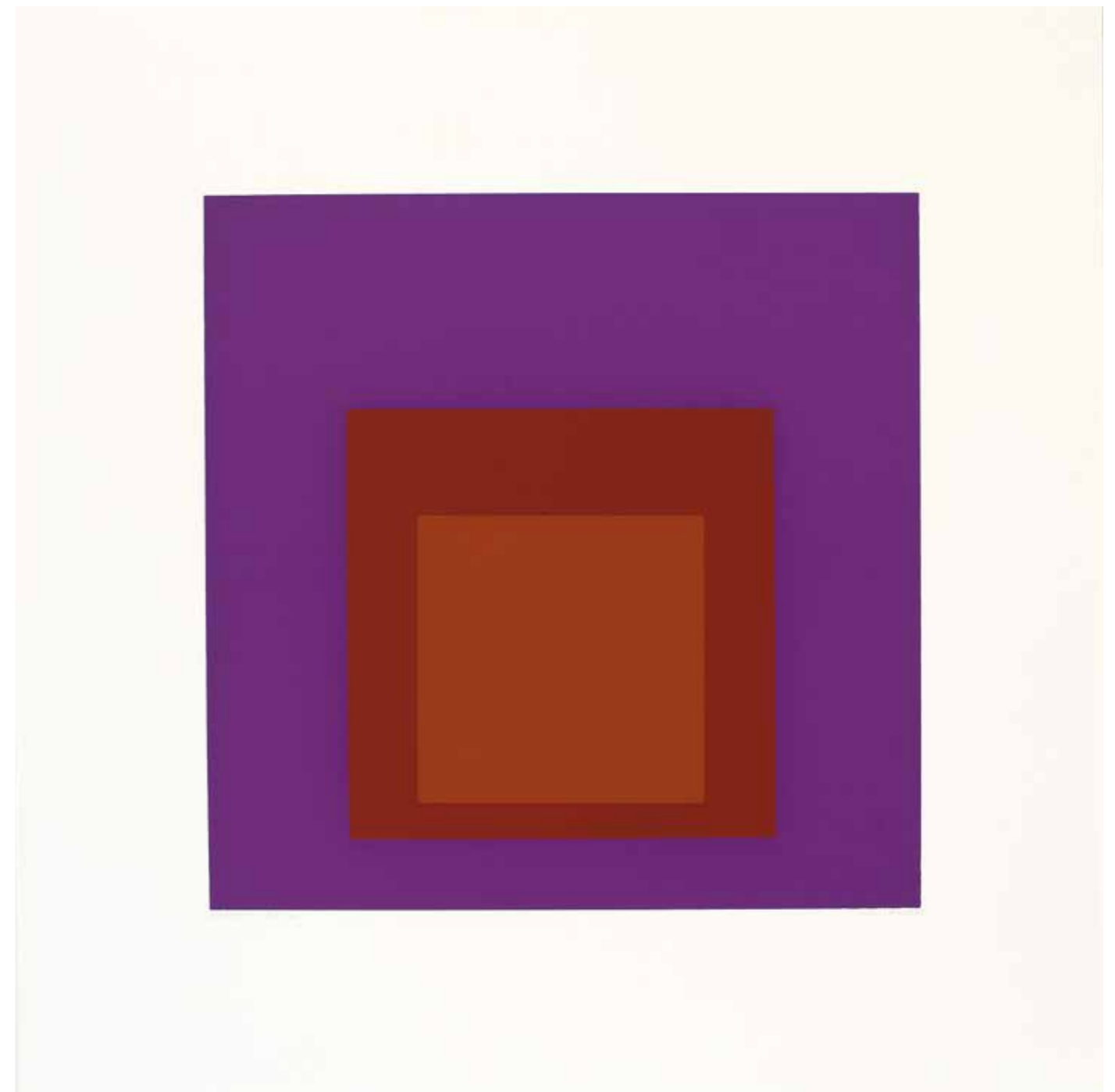
5. Yale University art school (*Similar rectangles drawing*), 1950-60 (ca.)
matita blu, rossa e grafite su carta da giornale
blue, red and graphite pencil on newsprint
plava, crvena i grafitna olovka na roto-papiru
45,4 x 30,2 cm, inv. 1976.26.774

6. Josef Albers, *Intaglio Duo E*, 1959
intaglio senza inchiostro
inkless intaglio
duboki tisak bez tinte
38,1 x 56,5 cm, inv. 1976.4.133.1111

14. Myles Weintraub, *Yale University art school color study*, 1951-63
carta colorata su cartone
colour-aid paper on cardboard
kolaž papir na kartonu
30,5 x 20,6 cm, inv. 1976.26.644

15. Josef Albers, *Palatial*, 1965
serigrafia
screenprint
sitotisak
43,2 x 43,2 cm, inv. 1976.4.165.2

Magonza

Direttore / Director / Ravnatelj
Alessandro Sarteanesi

Layout / Grafička priprema
Veronica Maggini

Progetto editoriale / Editorial Project / Uredništvo kataloga
Atlante Servizi Culturali

Testi di / Texts by / Tekstovi
Gregorio Battistoni
Samuele Boncompagni
Fritz Horstman
Fiona Kearney
Franco Lisi
Elisa Nocentini
Marco Pierini
Snježana Pintarić
Daniele Pittèri
Ana Škegro
Nicholas Fox Weber

Referenze fotografiche / Photo Credits / Autorska prava fotografija
©2018 The Josef and Anni Albers Foundation
©2018 The Josef and Anni Albers Foundation/VG Bild-Kunst, Bonn, p. 72

L'editore è a disposizione degli eventuali detentori di diritti che non sia stato possibile rintracciare. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro, senza l'autorizzazione scritta dei proprietari dei diritti e dell'editore / The publisher may be contacted by any assignees with whom it was unable to communicate. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form, or using any electronic, mechanical or other means, without the express written authorization of the copyright owners and the publisher / Izdavaču se mogu javiti svi opunomoćenici s kojima nije bio u mogućnosti komunicirati. Nije-dan dio ove knjige ne smije se reproducirati niti prenositi ni u kojemu obliku: elektronički, mehanički ili na drugi način, bez prethodne suglasnosti vlasnika autorskoga prava i izdavača.

©2018 Magonza, Arezzo
©2018 Atlante Servizi Culturali
©2018 The Josef and Anni Albers Foundation
©2018 Autori per i testi / The authors for their texts / Autori tekstova

Stampato in Italia nel mese di marzo 2018 /
Printed in Italy, March 18, 2018 /
Tiskano u Italiji, ožujak 2018.
Tipografia Petruzzi - Legatoria CARTOEDIT, Città di Castello, Perugia
Magonza editore srl, Arezzo
Tutti i diritti riservati / All rights reserved / Sva prava zadržana