

Pop Art Design
13.10.2012 – 03.02.2013
Vitra Design Museum, Weil am Rhein

Daniela Lotta

Cosa rendeva così diverse e attraenti le case di ieri?

Con questo interrogativo si apre la mostra *Pop Art Design* al Vitra Design Museum di Weil am Rhein. Segnatamente si tratta di una delle 25 edizioni stampate a laser che Richard Hamilton realizza nel 1992 restaurando digitalmente la sua opera manifesto *Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing?*

Com'è noto, il piccolo *collage* era stato ideato dall'artista inglese per l'incipit della mostra *This is Tomorrow* allestita nel '56 alla Whitechapel Art Gallery di Londra, e illustra, attraverso l'accostamento di ritagli desunti dalle pubblicità dei giornali, un interno domestico abitato da un culturista e una pin-up, un ambiente qualificato dalla presenza invadente dei *media* e dei prodotti di massa.

È l'estetica dell'*expendability* – per usare la nozione portata avanti da Reyner Banham¹ – che in mostra è immediatamente dichiarata dall'installazione-gadget posta all'ingresso del museo disegnato da Frank Gehry: una grande cupola di plastica trasparente in cui attorno alla poltrona gonfiabile *Blow* in PVC rosa, progettata nel 1967 dagli architetti De Pas, D'Urbino, Lomazzi e Scolari, volteggiano leggeri i *Silver Clouds* di Andy Warhol.

Con i suoi oltre 140 pezzi, tra opere d'arte, oggetti d'arredo, film, fotografie e plastici architettonici, il progetto espositivo formulato da una delle più prestigiose istituzioni museali di design contemporaneo non intende dunque limitarsi a un catalogo di 'costume' ma si propone di dimostrare gli influssi reciproci e le corrispondenze identitarie che legano l'arte e il design della seconda metà del Novecento.

Un'indagine che, come sostiene Mathias Schwartz-Clauss, direttore del museo e curatore della mostra, affonda le sue radici nel design statunitense degli anni Trenta del XX secolo, ossia quando autori come Raymond Loewy e Henry Dreyfuss iniziarono a contrapporre all'ideologia dell'oggetto ideale, impostato dai maestri europei del Movimento Moderno sull'assunto forma/funzione, la forza iconica delle forme espressive e il potere seduttivo della pubblicità.

Un prologo efficace che prosegue negli archivi visuali di Alexander Girard, incentrati sulla cultura popolare americana degli anni Quaranta-Cinquanta, e con le prove iniziali di Andy Warhol, inquadrabili entro l'attività di disegnatore per la moda, testimoniate in mostra da alcuni disegni e da un paravento rivestito a foglia d'argento e felicemente decorato con angioletti sorridenti.

[Gli artisti Pop] conoscono quel che trattano – chiarisce Lucy Lippard – perché hanno tutti un'esperienza di applicazione dell'arte all'industria. Warhol era un riuscito disegnatore di scarpe per riviste di moda; Rosenquist imparò a dipingere cartelloni come mestiere; Lichtenstein ha lavorato come designer e vetrinista; Oldenburg ha fatto illustrazioni e impaginazioni di riviste; e Wesselmann ha studiato da disegnatore di fumetti².

È in questo momento infatti che, grazie alla generazione dei nati attorno al 1930, l'arte visiva, principalmente angloamericana, si distacca dal pittoricismo emotivo e gestuale dell'Espressionismo Astratto per introiettare i segni e i meccanismi di produzione e consumo propri dell'oggetto industriale. Adesso ad intervenire è una pittura timbrica, fredda e impersonale, un'arte «più estroversa che introversa»³ permeabile alla grammatica persuasiva dei prodotti e delle logiche

¹ REYNER BANHAM, *Architettura della seconda età della macchina*, Milano, Electa, 2004, pp. 40-45.

² LUCY R. LIPPARD (a cura di), *Pop Art*, Milano, Mazzotta, 1978, p. 116.

³ *Ivi*, p. 29.

commerciali. Parallelamente la cultura del progetto assimila la medesima gamma di icone, di vernici sintetiche e di materiali artificiali enfatizzando la diffusa estetizzazione del consumabile in atto nella società di massa, contribuendo così a cambiare radicalmente faccia al paesaggio domestico.

Come chiarisce Andrea Branzi:

Il grande sforzo di realismo della Pop Art fu molto utile per aprire gli occhi dell'Occidente sul fatto che, fuori dai canoni puristi della modernità, esisteva uno smisurato regno *del mercato, della merce, dei linguaggi commerciali, delle comunicazioni di massa*⁴.

Arte e design si trovano quindi a convergere verso la celebrazione della banalità degli stereotipi secondari operando su di essi «il riscatto attraverso tecniche di straniamento che conferiscano loro nuova dignità estetica»⁵.

L'incrocio arte e design che caratterizza la mostra evidenzia poi come la Pop Art sia stata un fenomeno tipicamente americano, mentre il design Pop sia principalmente ascrivibile alla ricerca italiana, i cui protagonisti hanno dimostrato di riuscire a metabolizzare la colonizzazione culturale statunitense attraverso «l'esaltazione dell'oggetto come puro elemento di consumo»⁶. In questa prospettiva si colloca l'elastico divano a stelle e strisce *Leonardo* dello Studio 65, prodotto alla fine degli anni Sessanta dalla Gufram e scelto come immagine della mostra, che evidenzia, non senza ironia, la raggiunta universalità della «civiltà degli stereotipi»⁷ e il suo essere ormai un fatto radicato nell'immaginario collettivo.

Fig. 1, Studio 65, divano *Leonardo*, 1969, Collezione Vitra Design Museum © Studio 65. Foto: Andreas Sütterlin. courtesy: © Vitra

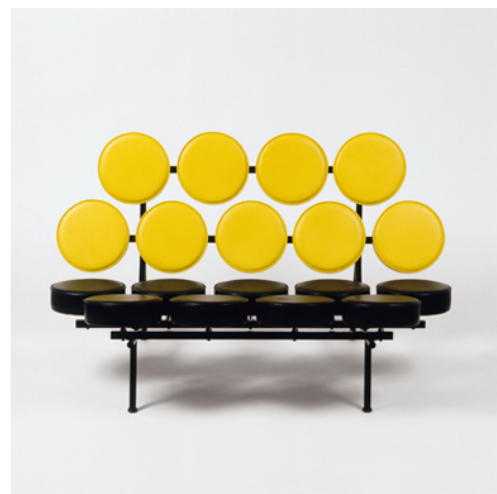

Fig. 2, George Nelson, divano *Marshmallow*, 1956, Collezione Vitra Design Museum. © Vitra Design Museum. courtesy: © Vitra

Ovunque si registra l'entusiasmo per l'universo delle plastiche: dal design di Ettore Sottsass a quello di Charles e Ray Eames; dagli oggetti ipertrofici di Claes Oldenburg a quelli «fuori scala»⁸ di Gaetano Pesce; e ancora, il divano *Marshmallow* disegnato nel '56 da George Nelson, composto

⁴ ANDREA BRANZI, *Ritratti e autoritratti di design*, Milano, Marsilio, 2010, pp. 130-133.

⁵ RENATO BARILLI, *L'arte contemporanea. Da Cézanne alle ultime tendenze*, Milano, Feltrinelli, 2005, p. 294.

⁶ MAURIZIO VITTA, *Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica, 1851-2001*, Torino, Einaudi, 2001, p. 282.

⁷ R. BARILLI, *L'arte contemporanea cit.*, p. 296.

⁸ Il riferimento è alla mostra *Pop Design. Fuori scala, fuori luogo, fuori schema*, a cura di Luisa Bocchietto, catalogo della mostra (Caraglio, 10 maggio – 14 settembre 2008), Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2008.

da una serie di cuscini circolari in vinile, gommosi e colorati come delle caramelle, a cui fa eco il retino pixelato di Roy Lichtenstein.

Pop Art Design nasce come progetto espositivo itinerante voluto dal Vitra Design Museum insieme al Louisiana Museum of Modern Art di Humlebæk e al Moderna Museet di Stoccolma, che, oltre ad aver partecipato con opere significative provenienti dalla loro collezione, ospiteranno le prossime tappe della mostra.

Fig. 3, Claes Oldenburg
Fagend Study, 1968/76
Louisiana Museum of Modern Art
© 1968/76 Claes Oldenburg.
courtesy: © Vitra

Fig. 4, Studio 65, sedia *Capitello*, 1971
Collezione Vitra Design Museum
© Vitra Design Museum.
courtesy: © Vitra

Fig. 5, Andy Warhol, *Senza titolo*, paravento, 1958
Courtesy, Jeffrey Hoffeld Fine Art, Inc., Jan Cowles
© 2012 The Andy Warhol Foundation for the Visual
Arts, Inc. / Artists Rights Society

Pop Art Design

a cura di Mathias Schwartz-Clauss (Weil am Rhein, Vitra Design Museum, 13.10.2012 – 3.2.2013; Humlebæk, Louisiana Museum of Modern Art, 22.2 – 9.6.2013; Stockholm, Moderna Museet, 29.6 – 22.9.2013).
Weil am Rhein, Vitra Design Museum Publishing, 2012.