VI CAPITOLO:
‘La critica dell’indice’

Alfred Gell

Art and Agency. An Anthropological Theory

Oxford: Clarendon Press, 1998

‘LA CRITICA DELL’INDICE’

- Cap. VII: ARTE FIGURATIVA
- Cap. VI: ARTE DECORATIVA

INDICE A → INDICE P

Interazione causale interna (intratestuale)

- Prototipo?
- Es. pittura astratta

ARTE DECORATIVA

Società agricole/di sussitenza

divisione del lavoro

Arte decorativa prodotta soprattutto da **donne** e **applicata a artefatti** tipo vasi, stuoie, cesti, etc. (vs. culti maschili)

- Si elimina il problema del pregiudizio di genere (**gender bias**)

ATTACHMENT

attaccamento, devozione

- *L'arte decorativa applicata ad artefatti unisce le persone alle cose e ai progetti sociali che questi oggetti comprendono* (p. 74)
- Es. Lenzuola per bambini

TECNOLOGIA DELL'INCANTAMENTO

- *La decorazione degli oggetti è una componente di una tecnologia sociale […] chiamata la tecnologia dell'incantamento. Questa tecnologia psicologica incoraggia e sostiene le motivazioni della vita sociale* (p. 74)
- *La* ***funzionalità psicologica*** *degli artefatti non può essere dissociata dagli altri tipi di funzionalità che essi possiedono, come quella* ***pratica*** *e* ***sociale***

Iatmul: contenitori di lime

Nuova Guinea

PROPRIETARIO

PERSONHOOD

IATMUL

Oggettivazione della *personhood*

‘protesi’, organo corporeo acquisito tramite manifattura piuttosto che crescita biologica

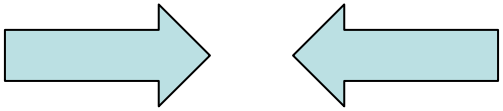
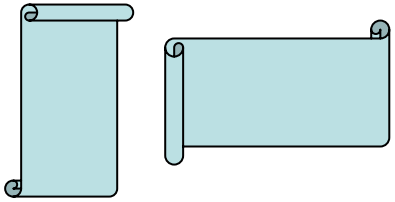
ARTE DECORATIVA, ASTRATTA, GEOMETRICA	ARTE FIGURATIVA
Non-mimetica, non-figurativa	Mimetica, imitativa
Agency **interna**	Agency **esterna**
Interazioni causali: Parti - tutto < **Parti - parti**	**Parti - tutto**
Disposizione: Ovali, spirali, cerchi, curve in motivi **simmetrici** o **ripetitivi**	**Diversità**

ARTE DECORATIVA

- *L'applicazione di un motivo decorativo a un artefatto moltiplica il* ***numero*** *delle sue parti e la* ***densità*** *delle loro relazioni interne*
- *Le* ***parti*** *dell'indice veicolano* **agency** *tanto quanto l'indice nel suo* ***insieme***
- Superfici decorate: **animate**. *La decorazione anima gli oggetti in maniera non-figurativa* (P. 76)

ARTE ISLAMICA

SIMMETRIA E ANIMAZIONE

- Relazioni matematiche → animazione
- *Tutti i motivi sono varazioni basate su soli 4 'rigidi movimenti sul piano' a cui motivi ripetitivi possono essere soggetti* (P. 77)
  - Reflection 
  - Translation
  - Rotation
  - Glide reflection (scivolare, strisciare) 

MOTIVO SEMPLICE

CHIAVE GRECA

Azione (agency) *e movimento sembrano essere inerenti ai motivi stessi. La proiezione dell'azione coinvolta nella percezione (l'atto percettivo) nella cosa percepita è la fonte della sua animazione*
(P. 78)

MOTIVI COMPLESSI

- Nella maggior parte delle culture **oggetti e utensili sono decorati principalmente con motivi complessi**
  - più motivi su due dimensioni, involuti, intricati, articolati, ambigui, molteplici, etc.
- Stanno tra la trama e la forma
- Effetto: frustrazione piacevole, *mind-trap*

MOTIVI COMPLESSI COME ‘LAVORO INCOMPIUTO’

- *I motivi, per la loro molteplicità e la difficoltà nel carpirne la base matematica e geometrica da mera ispezione visuale, generano* ***relazioni nel tempo*** *tra persone e cose perché ciò che presentano alla mente è sempre un lavoro incompiuto* (p. 80)

Tappeto orientale

ARTE DECORATIVA - RICETTORE

- Gli oggetti decorativi piacciono perché:
  - sono cognitivamente resistenti all'analisi ('lavoro incompiuto')
  - possono generare piacere estetico
- Ma questo non basta a spiegarne il successo
  - La reazione di diversi recipienti alle proprietà estetiche di un oggetto non è mai univoca
  - Le proprietà estetiche di un oggetto non sono l'unico focus di interesse, anzi lo diventano quando veicolano *agency* sociale

TASTE AND TACKINESS

TACKY: VISCOSO, APPICCICATICCIO, COLLOSO

DECORAZIONE SEMPLICE, DISADORNA	**DECORAZIONE INTRICATA, 'RIOTTOSA'**
Cultura alta, religione, filosofia •mobili Shaker •asceticismo •Kant	**Cultura popolare**
Società •Puritani •Modernisti (A. Loos, Sartre)	**Società** •sedia Vittoriana •Edonisti

MOBILI SHAKER

SEDIA VITTORIANA

ARTE DECORATIVA - SOCIETA’

- *Le persone […] preferiscono caricare superfici con decorazioni per attrarre altre persone in progetti terreni […]. Attribuiscono alla decorazione un ruolo specifico nella* ***mediazione della vita sociale****, la creazione di un legame tra persone e cose* (p. 82-83)

CAPTIVATION

- *Una volta che ci si sottomette al fascino del motivo, si rischia di essere adescati, o bloccati, […il motivo] confonde il confine tra me e il mondo* (P. 83)

- Sensazione che può essere percepita negativamente come trappola vischiosa

IL MOTIVO APOTROPAICO

- L'azione sociale di un indice può essere
  - Benefica = attrazione
  - Ostile, combattiva, difensiva = repulsione

ARTE APOTROPAICA

protegge un agente […] contro il recipiente (di solito il nemico in forma demoniaca più che umana) (p. 83)

PARADOSSO APPARENTE

- Motivi decorativi:
  - legano persone a cose (*attachment)*
  - potenziale arma in situazioni di conflitto

In realtà *sono trappole, carta moschicida per demoni in cui vengono bloccati e sono così resi innocui* (p. 84)

MOTIVO CELTICO KNOTWORK

KOLAM
TAMILNAD (INDIA DEL SUD)

KOLAM

- FUNZIONE:
  - Associati alla divinità cobra = protezione, fertilità, buon auspicio
  - Apotropoaica: respingere o intrappolare demoni e spiriti
- ARTISTI: donne
- MATERIALI: lime, polvere di riso o altra polvere bianca
- POSIZIONE: soglia delle case

PERCEZIONE VISIVA - COGNITIVA

VISIONE	'LETTURA'
•Linea singola continua •Appartiene al mondo reale	•Più forme separate ripetute e ruotate •Blocco del processo cognitivo nel rintracciare l'origine del motivo

I Kolam coinvolgono gli spettatori in giochi topologici e sono così simili a dei labirinti (p. 85)

topological snare = trappola topologica

KOLAM, TATUAGGI E IL LABIRINTO CRETESE

- Il motivo del libirinto cretese si ritrova
  - Cultura mediterranea
  - Tatuaggio indiano
    = Kolam: difesa della soglia della casa/corpo
  - Antico Egitto
  - Irlanda (New Grange)
  - New Hebrides (Vanuatu) - Oceano Pacifico
- Labirinto ⟷ Inferi

LABIRINTO

FUNZIONI

- Illusione di **espandere** degli spazi adiacenti (contiuum) all'infinito (distanza)
- Creazione di **ostacoli** cognitivi

  (= Kolam)
  - Consapevolezza che c'è una via d'uscita
  - Difficoltà nel rintracciare cognitivamente la via d'uscita

LABIRINTI - INFERI

- VICINANZA del mondo dei vivi e del mondo dei morti ma
- SEPARATI da una frontiera invalicabile, incarnata dal labirinto
- Labirinto = Kolam
  - Uomini di Enea = demoni
  - Kolam sulla soglia di casa = tatuaggio Kolam sulla pelle (‘fort’), soglia del corpo
    - Mappa
    - Puzzle

ARTE DI DISEGNARE SULLA SABBIA - MALAKULA

(NEW HEBRIDIES)

- **Motivi** decorativi = **ostacoli**
- Parte della **competizione maschile** tra i Vanatuan per dimostrare la loro conoscenza e supremazia
- Indice: artefatto < **performance**
- Valore estetico: bellezza < **efficia**
- ≠Kolam: sono i **demoni** a iniziare un motivo che l’uomo deve completare

Sand drawings of Malakula

DISEGNO E DANZA

- Danza Malakula **complementa** l'arte grafica
- = Giochi Troiani
- Disegnare = residuo 'congelato' di una danza manuale
- **Sinergia tra le diverse forme d'arte**: arte plastica/scultorea, arte visiva, musica, danza = indecifrabilità cognitiva