

生命的公式

米开朗基罗·
皮斯特莱托

Michelangelo Pistoletto
Michelangelo Pistoletto

2021/06/06 - 09/30
展览时间 Periodo:

La formula della vita

生命的公式

米开朗基罗·
皮斯特莱托

Michelangelo Pistoletto
Michelangelo Pistoletto

La formula della vita

2021/06/30
展览日期 Periodo:
09-09/30

值此意大利共和国成立 75 周年之际，我们迎来了意大利最重要的当代艺术家之一——米开朗基罗·皮斯特莱托在上海的首个大型个展。该展览由艺术家本人亲自策划。

我们注意到，上海当地的公众对意大利文艺领域的最新动态始终保持着浓厚兴趣，本次展览也必将成为新的见证。

上海不仅是中国与世界对话的重要窗口，也是中国社会与国际社会互联互通的最佳典范，更是多元思想与优秀人才交流碰撞的理想平台。

在这样一个交流与开放的年代，文化有着极高的象征意义。正因如此，我们携手意大利驻沪总领事馆文化处和上海民生现代美术馆，共同举办了这场展览。在此，我要衷心感谢上海民生现代美术馆和常青画廊的合作与支持，使我们能够以如此精彩的活动迎接 2022 年中意文化和旅游年的到来！

本次展览将展出皮斯特莱托最著名的作品《第三天堂》的最新创作版本。“第三天堂”的标志从表示“无限”的数学符号演变而来，既象征着无限的重生，也象征着文化的融合与交流。

本着这种精神，我衷心祝愿所有观众都能“走进”展览，感受艺术。

陈琪
意大利驻沪总领事

Questa mostra, organizzata in occasione del 75° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, rappresenta una prima assoluta a Shanghai delle opere di Pistoletto – uno degli artisti contemporanei italiani più importanti – che ne ha curato personalmente la realizzazione.

È sicuramente testimonianza del grande interesse del pubblico locale anche per le più moderne declinazioni dell'arte e della cultura italiane.

Shanghai si conferma luogo ideale dove la Cina incontra il mondo e migliore esempio di interconnessione con la comunità globale, luogo di incontro e di sintesi di idee e di talenti.

Proprio per l'alto valore simbolico della cultura come momento di scambio e di apertura, abbiamo deciso di organizzare questa mostra con l'Istituto Italiano di Cultura, con lo Shanghai Minsheng Art Museum e la Galleria Continua, arricchendo il percorso di eventi che portano all' Anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina nel 2022.

Il fulcro di questa mostra è una nuova versione di una delle opere più famose di Pistoletto: il Terzo Paradiso, la riconfigurazione del segno matematico d'infinito come simbolo di una infinita rinascita, e momento di sintesi e di dialogo tra culture.

Con questo spirito mi auguro che possiate “incamminarvi” all'interno della mostra.

Michele Cecchi
Console Generale di Italia a Shanghai

生命的公式

2003年，米开朗基罗·皮斯特莱托写下了“第三天堂”的宣言，并在沙盘上描绘出它的符号，从此开启了艺术家创作里程的第三阶段。如题“生命的公式”，其核心理念始终贯穿于皮斯特莱托此阶段的研究与创作，并通过艺术介入社会实践的方式来推动其有效进程。“第三天堂”的基本构想在于克服当今世界存在的由自然和反自然这两个对立系统造成的冲突，其象征结构衍生自表示“无限”的数学符号。“第三天堂”包含三个圆环，两端的环分别代表自然和反自然这对矛盾；当中的圆环调和两个极端，象征着孕育新人类的子宫——世间万物都将会在相克相生、此消彼长的博弈过程中达成某种理想的平衡状态。

皮斯特莱托创作实践中的另一个重要媒介就是镜子。镜面作为现实与虚拟的临界，在连接过去、现在与未来的同时构建出了世界的形象，这里的世界不仅指人和社会，还包括宇宙空间。“第三天堂”的理念也是对此脉络的延续与深化——镜面之间的互映及反射喻示着个体与环境，与所处的社会，甚至是与大千宇宙之间的关系，同时囊括了人类社会活动的繁衍与不息。艺术家不断地拷问人类社会的快速迭代是否会成为“人性”解放的潜在桎梏，以及人类如何以一种合理的身份重建与未来世界的信任。最终，这将是每个人都需要思考并参与其中的良性社会改造活动。

La formula della vita

Nel 2003 Michelangelo Pistoletto scrive il manifesto del *Terzo Paradiso* e ne disegna il simbolo nella sabbia, inizia così la terza fase della sua produzione artistica. Il concetto di nucleo, assunto dal titolo della mostra *La formula della vita*, caratterizza tutta la ricerca e creazione di questo periodo, sviluppandosi e concretizzandosi poi anche attraverso le azioni e attività sociali dirette dall'artista. L'idea di fondo del *Terzo Paradiso* è il superamento dell'attuale conflitto mondiale esistente tra i due poli opposti di natura e artificio. Il *Terzo Paradiso* è simbolicamente rappresentato da una riconfigurazione del segno matematico dell'infinito. Nel simbolo del *Terzo Paradiso* sono disegnati tre cerchi consecutivi: i due cerchi esterni rappresentano la contraddizione tra natura e artificio, quello centrale è la compenetrazione fra i cerchi opposti e rappresenta il grembo generativo della nuova umanità. Si raggiunge dunque uno stato di equilibrio ideale, ove gli opposti non si escludono ma sono anzi interdipendenti e coesistono tra loro, quando uno dei due scompare, si trasforma in realtà nell'altro e viceversa.

Nella creazione di Pistoletto, uno degli elementi fondamentali sono gli specchi, i quali sono concepiti come il punto critico che connette lo spazio reale e quello virtuale, nonché la dimensione temporale di passato, presente e futuro. Gli specchi infatti costituiscono un'immagine del mondo, tanto degli uomini e della società che dello spazio cosmico. Gli specchi riflettendosi, l'uno nell'altro, così come i loro frammenti, diventano metafora della relazione tra uomini e ambiente, società e universo. E non solo, vanno inoltre ad implicare la proliferazione e lo sviluppo continuo delle attività sociali umane. E con ciò anche la concettualità che l'artista ha continuato costantemente a sviluppare e ad approfondire, fino al punto di esternarla con la teoria del *Terzo Paradiso*. L'artista si chiede costantemente se la rapida rigenerazione della società costituisca un potenziale ostacolo per la liberazione della natura umana e in quale modo l'umanità possa ricostruire la fiducia nel mondo futuro attraverso un ruolo appropriato. Si tratta, in definitiva, di un'attività di trasformazione sociale positiva alla quale tutti sono invitati a partecipare e sulla quale ognuno è tenuto a riflettere.

进入二十一世纪以来，艺术家愈发关注通过跨学科的资源整合及协作所触及的社会创造力，其产生的巨大动能皆服务于一个基本宗旨：“通过创新性的想法和项目，激励并创造对社会负责的改变”。纵观皮斯特莱托的创作生涯，艺术家逐渐弱化其作为主体创作的干预度，力图客观地呈现世界的原貌并通过一系列的自我实践回应着现实社会中不断涌现的问题。人类历史终究需要另一种回归的方式来得以延续，如同艺术家试图打破镜面——重构存在——制造无限的行为，所有事物的两极都将在新一轮的交替往复中实现互化与轮回。

Entrato nel 21° secolo, l'artista presta una sempre maggiore attenzione alla creatività sociale, intessendo una fitta rete di relazioni e collaborazioni interdisciplinari. Tramite questi “tentativi” persegue la sua missione che consiste, in estrema sintesi, nell’“ispirare e produrre un cambiamento responsabile nella società attraverso idee e progetti creativi”. Pistoletto ha inoltre progressivamente allentato il suo intervento come soggetto della creazione, mirando a rappresentare la realtà con la massima oggettività. Attraverso un attivissimo coinvolgimento sia a livello personale che sociale, l'artista mantiene costante la sua ricerca di una risposta personale alle questioni esistenziali che si propongono nella realtà sociale. Alla fin fine, la storia dell'essere umano può evolversi solo se l'uomo torna alla sua origine, come ha fatto l'artista nella sua produzione artistica: distruggere gli specchi, ricostruire l'esistenza, ricercare *l'infinito*. I due poli opposti realizzeranno così la reciprocità e la reincarnazione in un nuovo ciclo di creazione.





第三天堂

2003年，皮斯特莱托发表了《第三天堂》宣言，并在沙子上画出了它的标志，这个标志从表示“无限”的数学符号演变而来，它由三个相互连接的圆环构成。两端的圆环代表了万物存在的多样性和矛盾性，其中包括自然与人工的对立。中心的圆环是由外侧相对的两个圆环相互交织融合形成，象征着孕育新人类的子宫。

何为“第三天堂”？

“天堂”一词源于古波斯语，意思是“被守护的花园”。我们则是花园的园丁，有责任保护这个星球、照料人类社会。“第三天堂”是“第一天堂”与“第二天堂”的结合体。“第一天堂”是人类与自然完全融为一体的乐土。“第二天堂”则是人造的乐园，今天的人类智慧已通过科学与技术手段将其发展至全球性的规模。该天堂是由人造的需求、人造的产品、人造的舒适、人造的娱乐和其他诸种人造物构成的。人类为自己创造了一个完整的人工世界，它以指数级的速度和连带的利益效应触发了自然世界不可逆转的衰落与消耗过程。“第三天堂”是人类发展的第三个阶段，通过平衡人工世界与自然界的发展来实现。在全球视野下，“第三天堂”或许能够作为一个宏大的理念，引领我们每一个人去承担各自应当担负起的责任。

“‘三元转化’是数字三的动态变化，融合两个相悖的要素催生此前从未存在过的、异质性的新生事物。在‘三元转化’理论中，数字三代表新生，它可能产生于两个主体偶然发生的碰撞，也可能在其刻意的结合中生发而成。[……]‘三元转化’的公式与‘第三天堂’符号相似，由三个圆环排列构成。外侧的两个环分别代表反向的两极，三元的转化发生在中间的圆环内，通过调和两端圆环的矛盾孕育形成原先不存在的新事物。‘三元转化理论’既存在于自然环境，又存在于人造社会，遍及人类社会活动的所有领域。例如，氧气和氢气的结合产生水；冷空气和热空气的相互作用形成变化多端的天气现象；电力学的正极和负极相互作用，产生电能；男性和女性结合造就新的生命；辩证法中的证明题、反命题相互论证，最终形成合题。‘三元转化’理论是造物的原则，是有关万物相互联系、转化和平衡的科学。”

(皮斯特莱托，《万物有灵，灵权在民——关于社会重生的宣言》，Chiarelettere出版社，米兰，2017)

Terzo Paradiso

Nel 2003 Pistoletto scrive il manifesto del *Terzo Paradiso* e ne disegna sulla sabbia il simbolo, costituito da una riconfigurazione del segno matematico d'infinito, composto da tre

cerchi

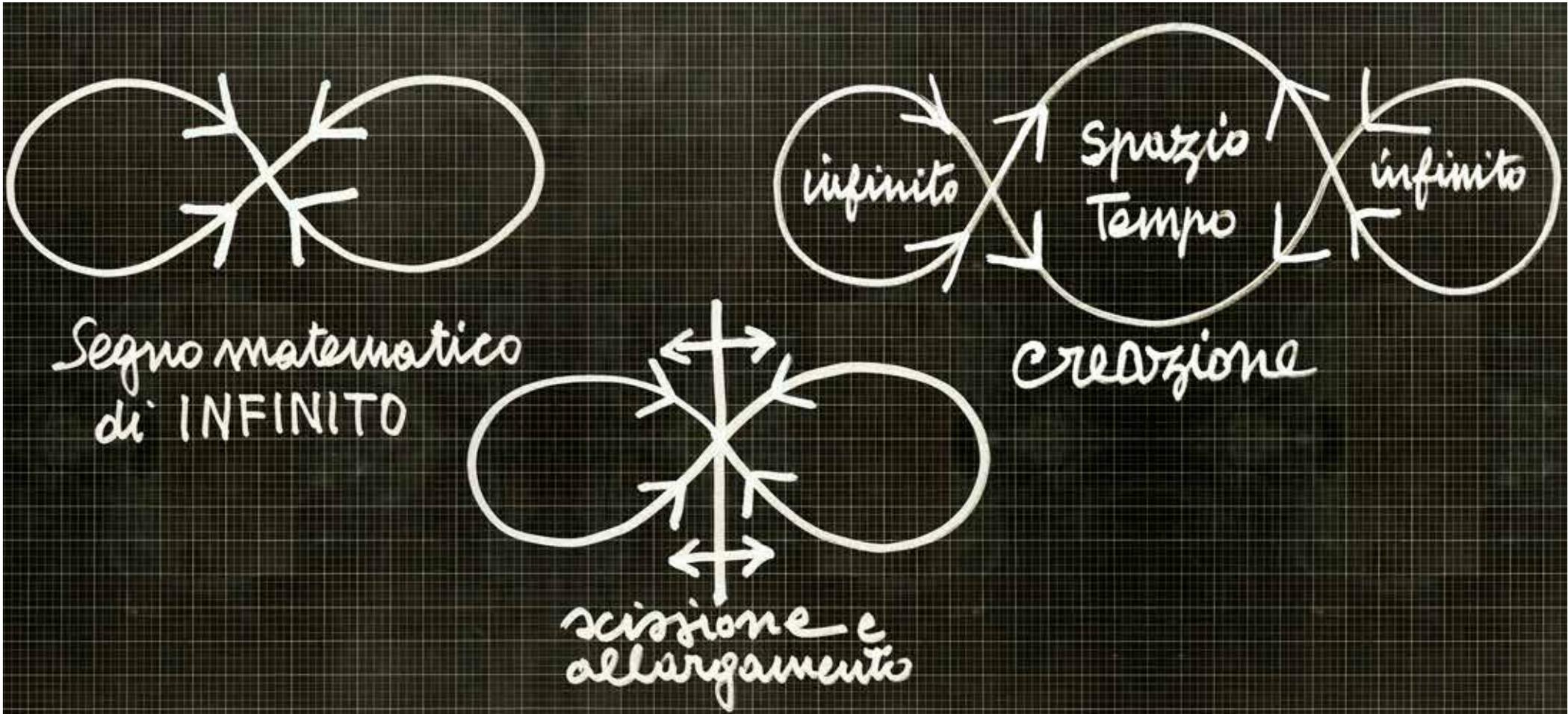
consecutivi. I due cerchi esterni rappresentano tutte le diversità e le antinomie, tra cui natura e artificio. Quello centrale è la compenetrazione fra i cerchi opposti e rappresenta il grembo generativo della nuova umanità.

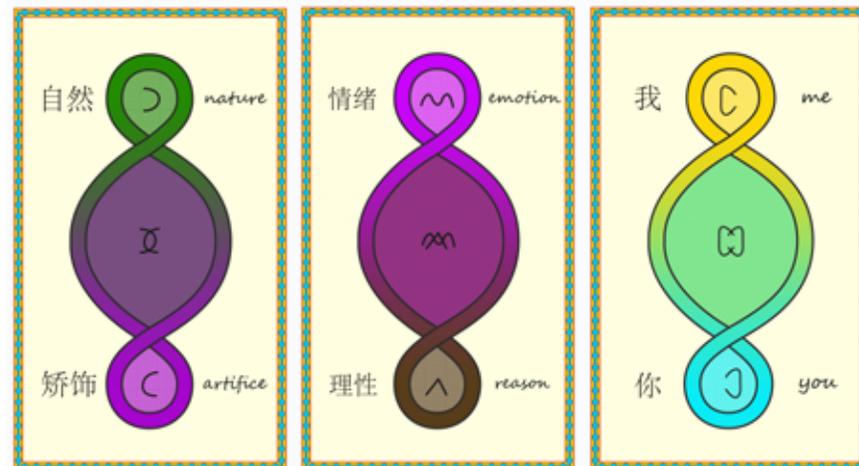
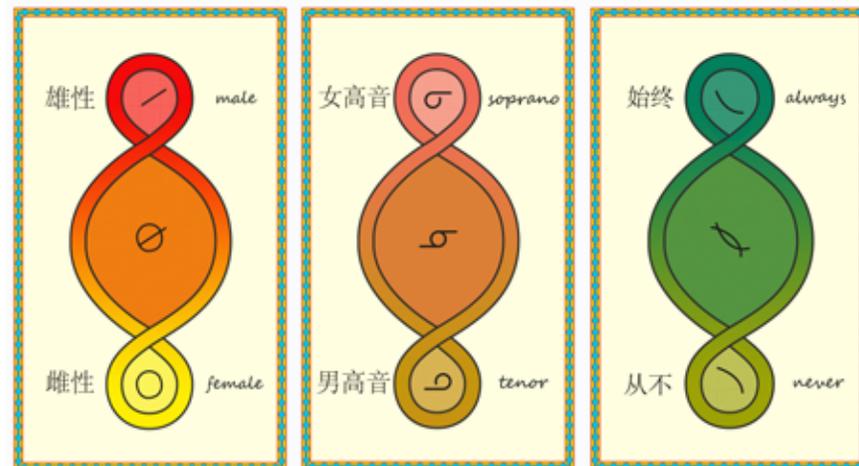
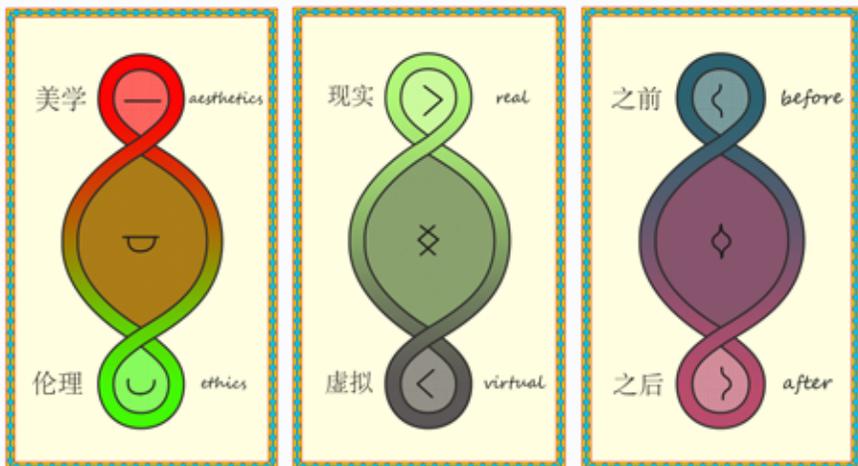
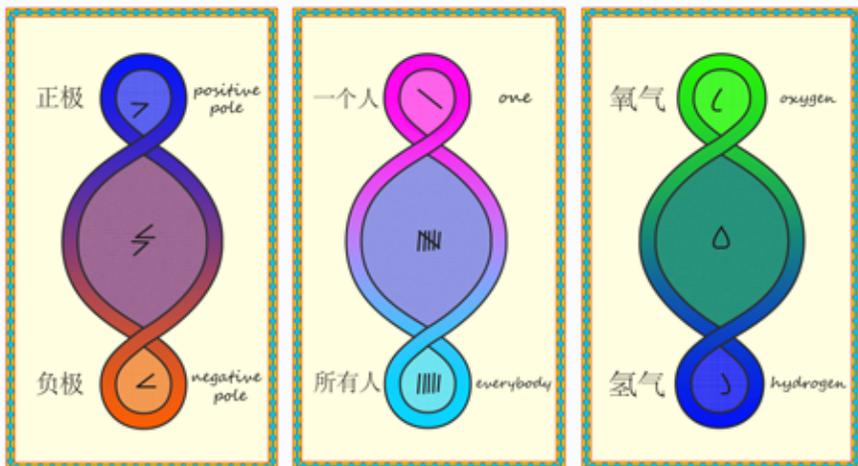
Che cos'è il *Terzo Paradiso*?

Il termine paradiso deriva dall'antica lingua persiana e significa “giardino protetto”. Noi siamo i giardinieri che devono proteggere questo pianeta e curare la società umana che lo abita. È la fusione fra il primo e il secondo paradiso. Il primo è quello in cui gli esseri umani erano totalmente integrati nella natura. Il secondo è il paradiso artificiale, sviluppato dall'intelligenza umana, fino alle dimensioni globali raggiunte oggi con la scienza e la tecnologia. Questo paradiso è fatto di bisogni artificiali, di prodotti artificiali, di comodità artificiali, di piaceri artificiali e di ogni altro genere di artificio. Si è formato un vero e proprio mondo artificiale che, con progressione esponenziale, ingenera, parallelamente agli effetti benefici, processi irreversibili di degrado e consunzione del mondo naturale. Il *Terzo Paradiso* è la terza fase dell'umanità, che si realizza nella connessione equilibrata tra l'artificio e la natura. Il *Terzo Paradiso* è il grande mito che porta ognuno ad assumere una personale responsabilità nella visione globale.

“La *Trinamica* è la dinamica del numero Tre. È la combinazione di due unità che dà vita a una terza unità distinta e inedita. Nella *Trinamica* il Tre rappresenta sempre una nascita, che avviene per combinazione fortuita, o voluta, fra due soggetti. [...] Il segno-formula della *Trinamica*, assunto anche come simbolo del Terzo Paradiso, disegna tre cerchi allineati. I due cerchi esterni rappresentano tutti gli opposti e comunque ogni dualità. Il *Teorema della Trinamica* identifica nel cerchio centrale, generato dalla congiunzione dei due cerchi esterni, un terzo soggetto prima inesistente. La *Trinamica* agisce nella sfera naturale così come in quella artificiale, includendo ogni ambito e aspetto della società umana. La troviamo ad esempio nella reazione fra ossigeno e idrogeno da cui si ottiene l'acqua; nell'interazione fra masse d'aria calda e fredda, causa dei fenomeni temporaleschi; nella connessione fra polo positivo e polo negativo, che produce energia elettrica; nell'unione fra il maschile e il femminile, che genera un nuovo essere; nella dialettica fra tesi e antitesi, che produce la sintesi. La *Trinamica* è il principio della creazione, la scienza delle relazioni e degli equilibri.”

(M. Pistoletto, *Ominiteismo e Demopraxia. Manifesto per una rigenerazione della società*, Chiarelettere, Milano, 2017)







镜子的划分与倍增

《镜子的划分与倍增》的创作，缘起于艺术家发现镜子可以反射除自身之外的所有物体。于是他将镜子划分成两个部分，沿着划分的轴线逐渐转动镜子的两瓣，使之形成一定的角度，镜子的镜像就成倍增了。这个现象成了艺术家此后一系列艺术创作与实践的基础：划分是一切有机发展都要遵循的基本法则，而在社会学层面，“划分”与“分配”则是替代“积聚”与“排除”的另一种逻辑。

Divisione e moltiplicazione degli specchi

Divisione e moltiplicazione degli specchi, nasce dalla constatazione che lo specchio può riflettere qualsiasi cosa tranne se stesso. Dividendo però lo specchio in due parti e spostando progressivamente le due metà poste a formare un angolo lungo l'asse della loro divisione, l'immagine dello specchio si moltiplica. Questo fenomeno è alla base di una serie di opere ed attività dell'artista nelle quali il principio della suddivisione si manifesta come fondamento universale di ogni sviluppo organico e, sul piano sociale, della condivisione come logica alternativa a quella dell'accumulazione e dell'esclusione.

镜子的划分与倍增

钢结构、石膏板、镜面 / 300 x 220 x 50 厘米 / 件
2018

Divisione e moltiplicazione degli specchi

Struttura in acciaio, cartongesso,
specchio / 300 x 220 x 50cm/pz
2018



大井

镜面、瓦楞纸 / 120h x Ø180 厘米

2021

Grande pozzo

Specchio, cartone ondulato / 120h x Ø180 cm

2021

大井

《减少的物品》系列中有一件名为《井》（1966）的作品，当时皮斯特莱托没有在井的底部放置镜子，而是放了一些破碎的画布和画框：“瓦楞纸板材质的井[……]是用一种不可思议的方式创作出来的。当时我手上拿着一卷硬纸，要把它摊开。我沉浸在创作中，突然发现摊开的纸板可以自己直立在那里，这让我联想到了井的形象。我退后几步，发现我看不见纸板的内部，即使我早就知道里面什么都没有，它还是像磁铁一般强烈地吸引着我跑到井边一探究竟。我找出存放在工作室里的4、5幅油画，已经记不清这些画在那儿放了多久。我把它们撕成碎片，扔到井里，然后探身去看，我很高兴我看见的是这些碎片。它给我的感觉不是如水的镜面带来的平静感，而是某种早已沉入海底的悲剧性。”（杰尔玛诺·切兰特访谈米开朗基罗·皮斯特莱托，《皮斯特莱托》，杰尔玛诺·切兰特，展览作品目录册，观景堡，佛罗伦萨，1984）

Grande pozzo

Nell'opera facente parte degli *Oggetti in meno*, chiamata *Pozzo* (1966), Pistoletto colloca sul fondo del pozzo, invece di uno specchio, alcune tele e telai spezzati: "Il pozzo di cartone ondulato [...] è venuto fuori in maniera molto strana, perché avevo del cartone in mano che stavo srotolando e nella foga creativa [...] ho srotolato questo cartone e ho visto che stava in piedi, suggerendo l'idea di un pozzo. Allontanandomi dal cartone, mi rendevo conto che non vedevo cosa ci stava dentro e quindi una specie di calamita, di attrazione a correre, ad andare verso il bordo del pozzo per vedere cosa c'era dentro, anche se sapevo che non c'era niente. Lì dentro ho spaccato quelle quattro o cinque tele che avevo ancora in giro per lo studio, da tempo immemorabile, mi sono avvicinato e mi ha fatto molto piacere vedere che c'erano queste tele rotte, al posto della quiete specchiante dell'acqua, c'era questo dramma che era finito in fondo al mare". (M. Pistoletto, intervista con Germano Celant, in G. Celant, *Pistoletto*, catalogo della mostra, Forte del Belvedere, Firenze, 1984)



无限立方米

镜面、麻绳、木头 / 120 x 120 x 120 厘米
1966-2021

Metrocubo d'infinito

Specchio, juta, legno / 120 x 120 x 120 cm
1966-2021

无限立方米

《无限立方米》（1966）是系列作品《减少的物品》（1965-1966）当中的一件。皮斯特莱托在1965年末至1966年间完成了这组作品，创作过程具有相当的自发性和偶然性，呈现出来的作品亦各不相同，就像是由不同艺术家组成的群展。这种做法打破了艺术界的一个教条，即艺术家的每件作品都要有一定的风格辨识度，就像标准化的商标一般。这组作品被视为贫穷艺术的开山之作，皮斯特莱托本人也成为其最主要的推动者与代表人物之一。

作品《无限立方米》是一个由六块反射面朝内的镜子组成的立方体，“在搭建过程中，随着镜面数量的增加，装置内部形成的镜像数量也不断增加。放上最后一面镜子的那一刻，镜子的内部构成了一个封闭的立方体，所有看得见的图像都消失了。如果一个物品，只能看见它的外部，那么它的内部就只存在于想象中。任何验证都会改变它的性质。”（米开朗基罗·皮斯特莱托）

“我近期的作品似乎使人得以进入镜子内部，以一种积极的方式进入‘镜画’所呈现的时间维度：每一个时刻、每一个地点，也就是每一个此在的场景都是不可重复的。我的这些作品印证了掌握时间的这个特性去生活和行动的必要性。[……]我创作的作品不想成为某些新奇想法的寄托，就好像它们也不想代表我，不会强加在我身上，或者把我强加给他人。通过这些物品，我摆脱了某些事物——不是创造而是摆脱，我并不把它们看作是增加的物品，而是减少的物品，因为作品自身带来的认知体验最终从我身上离开了。”（米开朗基罗·皮斯特莱托，《减少的物品》，贝特斯卡画廊，热那亚，1966年）

Metrocubo d'infinito

Il *Metrocubo d'infinito* (1966) è uno degli *Oggetti in meno* (1965-1966), un gruppo di opere create da Pistoletto tra la fine del 1965 e il 1966 attraverso un processo di lavoro legato alla spontaneità e alla contingenza. Con queste opere, ciascuna diversa dall'altra, come se si trattasse di una mostra collettiva, veniva infranto il dogma per cui ogni opera di un artista deve essere stilisticamente riconoscibile come un marchio commerciale standardizzato. Si tratta di un gruppo di opere considerate un fondamentale precursore di quell'Arte Povera di cui Pistoletto sarà uno dei principali animatori e protagonisti.

Il *Metrocubo d'infinito* è costituito da un cubo di un metro di lato formato da sei specchi con la superficie riflettente rivolta verso l'interno, sicché “man mano che si aggiungono gli specchi aumenta la quantità delle immagini all'interno della costruzione. Nell'attimo in cui posando l'ultimo specchio, l'interno speculare diventa un cubo, spariscono tutte le immagini visibili. L'oggetto è visto solo dall'esterno e si comunica con l'interno solo a livello immaginativo. Qualsiasi verifica altererebbe la natura del lavoro”. (M. Pistoletto)

“Mi pare, con i miei recenti lavori di essere entrato nello specchio, entrato attivamente in quella dimensione del tempo che nei quadri specchianti era rappresentata. I miei recenti lavori testimoniano la necessità di vivere e agire secondo questa dimensione, cioè secondo l'irripetibilità di ogni attimo, di ogni luogo e quindi di ogni situazione presente [...] I lavori che faccio non vogliono essere delle costruzioni o fabbricazioni di nuove idee, come non vogliono essere oggetti che mi rappresentino, da imporre o per impormi agli altri, ma sono oggetti attraverso i quali io mi libero di qualcosa - non sono costruzioni ma liberazioni - io non li considero oggetti in più ma oggetti in meno, nel senso che portano con sé un'esperienza percettiva definitivamente esternata.” (M. Pistoletto, *Oggetti in meno*, Galleria La Bertesca, Genova 1966)



打破镜面——动作 4

超级镜面不锈钢丝网印 / 150 x 250 厘米
2017

Rottura dello specchio - Azione 4

Serigrafia su acciaio inox
super mirror / 150 x 250 cm
2017

打破镜面 ——动作 4

这是皮斯特莱托在 2009 年威尼斯双年展开幕式上创作的一系列行为艺术《二十二减二》当中的第四幅，作品中皮斯特莱托手持一把大锤正要砸碎一个系列的镜面。“镜子的破碎有多种解释。第一种解释属于迷信范畴：镜子的破碎会带来厄运这种想法至今还会令人感到恐惧，因为镜子被视为一种有魔力的物品。因此，打破镜子便意味着打破迷信。第二种解释则是有关镜子的物理事实，我打破了镜子的物质连贯性，但同时又倍增了它所容纳的非物质图像。每一块碎片都各不相同，但都保留了原始镜面的反射性。”（玛丽·劳雷·伯纳达克访谈米开朗基罗·皮斯特莱托，《米开朗基罗·皮斯特莱托：一年，世间天堂》，Actes Sud/ Louvre 出版社，巴黎 2013，第 33 页）

Rottura dello specchio - Azione 4

La quarta di una serie di azioni condotte in occasione della cerimonia inaugurale della Biennale di Venezia del 2009 (*Twentytwo less Two*) si vede Pistoletto nell'atto di procedere a infrangere una serie di specchi con un grande martello. "La rottura dello specchio ha molte interpretazioni. La prima è dell'ordine della superstizione: l'idea che lo specchio rotto porti alla sfortuna è una paura sempre molto persistente, perché lo specchio è considerato dotato di potere magico. Quindi, rompendo lo specchio, rompo anche la superstizione. La seconda riguarda la realtà fisica dello specchio, rompo la sua consistenza materiale, ma allo stesso tempo multiplico le immagini immateriali che accoglie. I frammenti sono tutti diversi, ma conservano tutti la riflessività dello specchio originale." (M. Pistoletto, intervista con Marie-Laure Bernadac, in *Michelangelo Pistoletto - Année 1, le Paradis sur Terre*, Actes Sud/Louvre Editions, Parigi 2013, p.33)

涡旋

米开朗基罗·皮斯特莱托作品中的镜子构建出了世界的图像，这里的世界不仅指人类和社会，也包括宇宙空间。对艺术家而言，打破镜子等同于打断时空——也就是现实——的延续性。这个行为同样也干扰了光线的传播路径：它不再以连续的方式反射物体，而是受到裂隙和黑色区域的影响而发生了偏折。黑色、白色同那些似乎生自黑暗的光线形成的组合，兼备物理学的特征和形而上的含义，因为它们呈现了宇宙星辰诞生的画面。作品《涡旋》系列中，明与暗的切换达到了完美的平衡，这样互相契合的双联作品，让人联想阴阳相生的形态。一如混沌理论所说，看似无序的表面下，其实隐藏着神秘的秩序，即对称发展的模式。

Vortice

Gli specchi nell'opera di Michelangelo Pistoletto costituiscono un'immagine del mondo, tanto degli uomini e della società che dello spazio cosmico. Rompere gli specchi corrisponde per l'artista a fermare il prolungamento dello spazio e del tempo, cioè della nostra realtà. Con quest'atto perturba ugualmente il cammino della luce: non si riflette più in un modo continuo perché è deviata dalle incrinature e dalle aree nere. Quest'associazione del nero e del bianco, di luce che sembra letteralmente sorgere dall'oscurità, possiede una dimensione fisica e metafisica, perché propone un'immagine della creazione dell'universo e delle stelle. Nei *Vortici*, l'alternanza tra luce e oscurità è perfettamente equilibrata, tanto che i disegni che s'incastano evocano le forme dello *Yin* e dello *Yang*. Come nella teoria del caos, il disordine apparente è in realtà organizzato secondo un ordine nascosto: il gioco sullo sviluppo della simmetria.

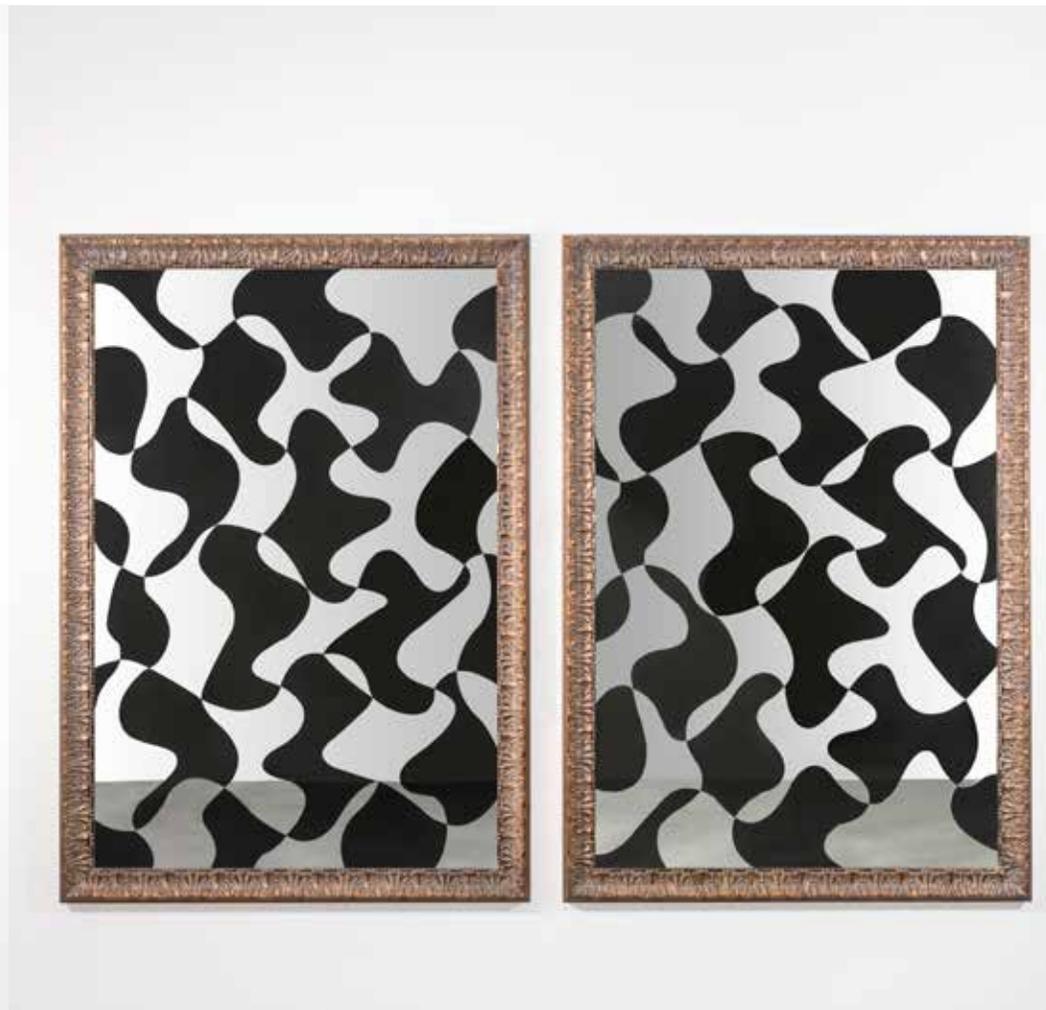


**涡旋 - 双联**

黑色与银色镜面、金漆木框 / 201 x 141 厘米 x 2 幅
2017

Vortice-dittico

Vetro nero e argento, cornice in legno laccato oro / 201 x 141 cm x 2pz
2017

**涡旋 - 双联**

黑色与银色镜面、金漆木框 / 201 x 14 厘米 x 2 幅
2019

Vortice-dittico

Vetro nero e argento, cornice in legno laccato oro / 201 x 141cm x 2pz
2019



坐在行李箱上的女孩

超级镜面不锈钢丝网印 / 250 x 125 厘米

2018

Ragazza seduta sulle valigie

Serigrafia su acciaio inox super mirror / 250 x 125 cm

2018

镜画

图画原素与镜面中时不时出现的镜像之间产生了一种辩证交换关系，现实与表现均交叠在这种关系之上。对绘画边界的超越，创造出了一种开放性，它所呈现的景观直接指向存在的同时性。

1961-1962 年间，皮斯特莱托主导了一系列艺术实验，继续深入他在黑色背景画作上开展的对客观性的研究。1962 年，他精进了一种用于创作“镜画”的工艺：将绘有图像的薄膜覆盖在超级不锈钢镜面上，获得一张放大至真人尺寸的照片。但从 1971 年开始，更准确地说是 1973 年，薄膜图画完全被丝网印刷取代，原始照片可以直接印制在不锈钢镜面上。

“镜画”的概念奠定了皮斯特莱托后续创作和研究、乃至其整个艺术理论体系的基础。“镜画”具有以下重要特点：它反映了时间的维度；将观看者与周遭环境融入作品之中；进入镜面内部虚拟空间的映像与原初照片产生的互动，联结反向的两极（动 / 静，表面 / 深刻，绝对 / 相对，等等）；它颠覆了文艺复兴透视法所构建的绘画理念，认为绘画是面向世界的虚拟窗口。透视法下的传统绘画只是单向度地面向前方，而“镜画”提供了朝前和朝后两个维度，以此构建出一个通道，将它所处的现实空间延展到作品内部的虚拟空间中去；它打开了一扇门，贯通艺术与生活。

Quadri specchianti

Realtà e rappresentazione si fondono nello scambio dialettico che si crea tra l'elemento dipinto e quello che appare di volta in volta riflesso sulla superficie. Il superamento delle frontiere segnate dalla dimensione pittorica rappresenta l'apertura a un paesaggio che si affaccia sulla contemporaneità dell'esistenza.

Tra il 1961 e il 1962 conduce una serie di esperimenti tesi a raggiungere il massimo grado di quell'oggettività che ha visto manifestarsi nei quadri col fondo nero. Nel 1962 giunge infine a mettere a punto la tecnica con la quale produrrà d'ora in poi i suoi *Quadri specchianti*: una lastra di acciaio inox lucidato a specchio sulla quale è applicata un'immagine, dipinta su carta velina, ottenuta ricalcando una fotografia ingrandita a dimensioni reali. A partire dal 1971 e definitivamente dal 1973 la velina dipinta sarà sostituita da un processo serigrafico con il quale l'immagine fotografica di partenza viene trasposta direttamente sulla lastra d'acciaio riflettente.

I *Quadri specchianti* costituiscono il fondamento dell'opera di Pistoletto, sia della sua successiva ricerca e produzione artistica, sia della sua riflessione teorica. Le caratteristiche essenziali dei *Quadri specchianti*, che l'artista stesso individua in essi, sono principalmente: la dimensione del tempo, non soltanto rappresentata, ma realmente attiva; l'inclusione nell'opera dello spettatore e dell'ambiente circostante; la congiunzione di opposte polarità (statico/dinamico, superficie/profondità, assoluto/relativo, ecc.), costituite e attivate dall'interazione tra l'immagine di natura fotografica e ciò che avviene nello spazio virtuale generato dalla superficie specchiante; il non essere più un'illusoria finestra aperta sul mondo, come nella concezione del quadro affermatasi con la prospettiva rinascimentale e conclusasi con le avanguardie storiche del Novecento. A differenza di tale prospettiva, rivolta esclusivamente in avanti, il *Quadro specchiante* offre ora una duplice prospettiva rivolta sia di fronte che alle nostre spalle, costituendo un varco attraverso il quale l'ambiente in cui esso è esposto si prolunga nello spazio virtuale dell'opera, una porta che mette in comunicazione arte e vita.



自拍——家庭

超级镜面不锈钢丝网印 / 250 x 125 厘米
2018

Selfie - la famiglia

Serigrafia su acciaio inox super mirror / 250 x 125 cm
2018



玩耍的孩子

超级镜面不锈钢丝网印 / 250 x 125 厘米
2018

Bimbo che gioca

Serigrafia su acciaio inox super mirror / 250 x 125 cm
2018



绘制空间的姑娘

超级镜面不锈钢丝网印 / 250 x 125 厘米
2018

Ragazza che disegna lo spazio

Serigrafia su acciaio inox super mirror / 250 x 125 cm
2018



见证人

超级镜面不锈钢丝网印 / 150 x 360 厘米
2018

I testimoni

Serigrafia su acciaio inox super mirror / 150 x 360 cm
2018



色彩与光

在作品《色彩与光》中，镜子的破碎提供了一个观看虚拟镜像与有形材料的当代视角。关于这个系列，皮斯特莱托曾说过：“这是一组由破碎但排列有序的镜子组成的作品。一面镜子裂了，布满裂纹，接下来的几幅镜面分别再现了裂纹图案的一个局部。于是，镜子破裂之后，每一个碎片都成为独立的个体，并且成为了艺术作品。这组作品的意义不仅在于打碎镜子的动作和镜面所呈现的纹路。裂纹的构造分裂出了许多个独立的镜面，隐喻着在社会机制下，每个人都是镜子的一部分，好比每个人都是社会的一部分。而社会，就是一整面镜子。”

Color and Light

In *Color and Light*, la rottura degli specchi crea una visione contemporanea della natura virtuale delle immagini riflesse e della corporeità della materia. Questa serie, afferma Pistoletto: “È un lavoro di specchi rotti ma in modo ordinato. C'è uno specchio con tutti i disegni delle interruzioni, e poi ogni immagine qui è un pezzo di quel puzzle. Pertanto, il grande specchio è rotto e ogni pezzo assume la propria individualità. È così che diventa un'opera d'arte. Ma non è solo il gesto della rottura e la figura che si crea nello specchio. La forma di questa figura produce molti specchi individuali che potrebbero essere nel gioco della società, dove ogni persona è un pezzo dello specchio, così come ogni persona è un pezzo della società. La società è come un grande specchio .”

色彩与光

镜面、金漆木框 / 180 x 120 厘米 x 5 幅
2017

Color and Light

Specchio, cornice in legno laccato oro /
180 x 120 cm x 5pz
2017



物体的转动

该作品使用了天文台拍摄的一张照片，截取了银河系不计其数的星体当中的一部分。1989年，皮斯特莱托选用这张照片，将其进行复制，并通过旋转两张重叠的副本进行试验，每次试验都会发现所有星体围绕着不同的中心旋转。如果从社会学角度来看待这个现象，可以认为每个人都是社会的中心，正如艺术家1970年所写的那样，“每一个地点都必须成为一个中心”。（《黑衣男子：令人无法忍受的一面》，卢玛出版社，萨勒诺市）

Rotazione dei corpi

L'opera utilizza una fotografia scattata da un'osservatorio astronomico che ritrae parte dell'enorme quantità di stelle presenti in una galassia. Nel 1989 Pistoletto riprende questa fotografia, duplicandola e sperimentando come, ruotando le due copie sovrapposte, sembra formarsi ogni volta un diverso centro attorno a cui ruotano tutte le stelle. Un fenomeno che trasposto sul piano sociologico sta a indicare come ogni individuo sia al centro della società o anche, come l'artista scriveva nel 1970, "Ogni luogo deve diventare un centro". (*L'uomo nero, il lato insopportabile*, Rumma Editore, Salerno)

彩色二减一

作品《彩色二减一》由两面用金漆木框装裱的大型镜面构成。它们并置在墙角、相互反射，互为镜像。其中的一面镜子曾在皮斯特莱托的行为艺术表演中被敲碎。破碎后的镜子不但没有失去反射的能力，它形成的碎片反而使其镜像的数量得以相应地倍增。就像作品《分形》中所呈现的，每一块镜子的碎片，无论其大小如何，都保留了原先完整镜面的反射属性，映射整个存在。

Two Less One colored

Two Less One colored, due grandi specchi dalla cornice dorata sono posti all'angolo di un muro, in modo da specchiarsi l'uno con l'altro. Uno dei due è stato rotto da Pistoletto a colpi di martello durante la performance. Quando lo specchio viene frantumato non perde il suo potere riflessivo ma addirittura lo moltiplica per quanti sono i frammenti che si producono. Come nei Frattali ogni parte di specchio, qualsiasi dimensione abbia, mantiene la proprietà del grande specchio che riflette l'insieme dell'esistente.



物体的转动

有机玻璃图像印刷、木材、LED 灯 / 137 x 137 x 70 厘米

1989

Rotazione dei corpi

Stampa fotografica su plexiglass, legno, luci LED / 137 x 137 x 70 cm

1989



彩色二减一
镜面、金漆木框 / 180 x 120 厘米 x 2 幅
2015

Two Less One colored
Specchio, cornice in legno laccato oro / 180 x 120 cm x 2pz
2015



米开朗基罗·皮斯特莱托

米开朗基罗·皮斯特莱托，1933年生于意大利比耶拉。自1955年开始其作品陆续展出，后于1960年在意大利都灵的加拉泰亚画廊举办首场个展，早期实践致力于自画像的探索。1961年至1962年间，他创作了最早的一组“镜画”作品，将观者本身与实时现场纳入其中，带回被20世纪前卫艺术所摒弃的文艺复兴透视法，对其进行反向创作。此作品很快令这位艺术家蜚声国际，并于60年代在欧美重要画廊与博物馆举办诸多个展。“镜画”系列也成为其艺术创作与理论思想的基石。1965年至1966年间，他创作了一组名为《减少的物品》系列作品，被视为“贫穷艺术”运动的奠基之作，皮斯特莱托也成为这一运动的核心力量与领军人物。1967年起，他的工作开始跳出传统展览空间，在此后的数十年间，他不断将来自不同领域与社会各界的艺术家聚合到一起进行“创造性合作”。1975年至1976年，其作品《房间》分为12个连续的展览，在都灵的斯坦画廊进行——这是其一系列为时一年，以“时间大陆”为名之作品的首部曲。该系列还包括《白色之年》(1989)和《快乐的海龟》(1992)。1978年，在都灵的一场展览确定了皮斯特莱托未来创作的两个方向：《镜子的划分与倍增》与《艺术承载信仰》。

八十年代初期，他完成了一系列硬聚氨酯雕塑创作，并在1984年于佛罗伦萨观景堡所举办的个展中以大理石呈现。1985年至1989年间，皮斯特莱托创作了一系列“黑暗”作品，名为《肮脏的艺术》。九十年代，通过“公共艺术计划”，以及创建于比耶拉的艺术城市皮斯特莱托基金会和理念大学，他将艺术与社会各领域积极地联系起来，旨在激起与制造“有责任的社会变化”。

2003年，他获得威尼斯双年展金狮奖终生成就奖。2004年，都灵大学授予皮斯特莱托政治学荣誉博士学位。值此时机，他也宣布了自己最新创作阶段，“第三天堂”。2007年，由于“作为一名艺术家、教育家和社会活动家，他将源源不断的创造力贡献给艺术，创造出给世界带来全新理解方式的、划时代的艺术形式”，皮斯特莱托在耶路撒冷获颁沃尔夫艺术奖。2010年，其文章《第三天堂》以意大利语、英语、法语和德语四种语言出版。2011年，他出任波尔多 Evento 2011 双年展“艺术与城市再演进”的艺术总监一职。2012年，他开始致力宣传“重生日”，这一首个庆祝重生的日子定为每年的12月21日，迎来世界各地的特别活动。2013年，巴黎卢浮宫举办其个展“米开朗基罗·皮斯特莱托：一年——世间天堂”。

Michelangelo Pistoletto

Michelangelo Pistoletto nasce a Biella nel 1933. Inizia a esporre nel 1955 e nel 1960 tiene la sua prima personale alla Galleria Galatea di Torino. La sua prima produzione pittorica è caratterizzata da una ricerca sull'autoritratto. Nel biennio 1961-1962 approda alla realizzazione dei *Quadri specchianti*, che includono direttamente nell'opera la presenza dello spettatore, la dimensione reale del tempo e riaprono inoltre la prospettiva, rovesciando quella rinascimentale chiusa dalle avanguardie del XX secolo. Con questi lavori Pistoletto raggiunge in breve riconoscimento e successo internazionali, che lo portano a realizzare, già nel corso degli anni Sessanta, mostre personali in prestigiose gallerie e musei in Europa e negli Stati Uniti. I *Quadri specchianti* costituiranno la base della sua successiva produzione artistica e riflessione teorica.

Tra il 1965 e il 1966 produce un insieme di lavori intitolati *Oggetti in meno*, considerati basilari per la nascita dell'Arte Povera, movimento artistico di cui Pistoletto è animatore e protagonista. A partire dal 1967 realizza, fuori dai tradizionali spazi espositivi, azioni che rappresentano le prime manifestazioni di quella “collaborazione creativa” che Pistoletto svilupperà nel corso dei decenni successivi, mettendo in relazione artisti provenienti da diverse discipline e settori sempre più ampi della società. Tra il 1975 e il 1976 realizza nella Galleria Stein di Torino un ciclo di dodici mostre consecutive, *Le Stanze*, il primo di una serie di complessi lavori articolati nell'arco di un anno, chiamati “continenti di tempo”, come *Anno Bianco* (1989) e *Tartaruga Felice* (1992).

Nel 1978 tiene una mostra nel corso della quale presenta due fondamentali direzioni della sua futura ricerca e produzione artistica: *Divisione e moltiplicazione dello specchio* e *L'arte assume la religione*. All'inizio degli anni Ottanta realizza una serie di sculture in poliuretano rigido, tradotte in marmo per la mostra personale del 1984 al Forte di Belvedere di Firenze. Dal 1985 al 1989 crea la serie di volumi “scuri” denominata *Arte dello squallore*. Nel corso degli anni Novanta, con *Progetto Arte* e la creazione a Biella di *Cittadellarte-Fondazione Pistoletto* e dell'*Università delle Idee*, mette l'arte in relazione attiva con i diversi ambiti del tessuto sociale al fine di ispirare e produrre una trasformazione responsabile della società.

同年，他在东京获颁“高松宫殿下纪念世界文化奖”的绘画奖。2014年，在意大利担任欧盟轮值主席国期间，其“第三天堂”的标志符号进入了布鲁塞尔欧盟总部的大厅。2015年5月，他被授予古巴哈瓦那艺术大学的荣誉博士。同年他完成大型装置《重生》，立于联合国驻日内瓦总部万国宫。2016年，位于哈瓦那的古巴国家美术馆举办皮斯特莱托大型回顾展，展出从60年代的绘画，到最新的《第三天堂》，再到完成于2015年的古巴“镜画”，横跨其创作生涯的多个维度。2017年，其个展“米开朗基罗·皮斯特莱托：壹加壹等于三”作为威尼斯双年展平行项目展，在圣乔治马焦雷教堂亮相。2018年是值得纪念的一年：皮斯特莱托在整个南美进行了一次了不起的巡展，在此期间他还在利马和智利圣地亚哥举办了两场重要展览。2019年6月，南美双年展特别为皮斯特莱托举办了“Circuito Pistoletto”，这场广泛的展览一直持续到2020年3月，涉及意大利使馆、MUNTREF（前移民酒店和当代艺术中心），贝尼托·昆奎拉博物馆等。

Nel 2003 è insignito del Leone d'Oro alla Carriera alla Biennale di Venezia. Nel 2004 l'Università di Torino gli conferisce la laurea honoris causa in Scienze Politiche. In tale occasione l'artista annuncia quella che costituisce la fase più recente del suo lavoro, denominata *Terzo Paradiso*. Nel 2007 riceve a Gerusalemme il *Wolf Foundation Prize in Arts*, “per la sua carriera costantemente creativa come artista, educatore e attivatore, la cui instancabile intelligenza ha dato origine a forme d'arte premonitrici che contribuiscono ad una nuova comprensione del mondo”. Nel 2010 è autore del saggio *Il Terzo Paradiso*, pubblicato in italiano, inglese, francese e tedesco. Nel 2012 si fa promotore del *Rebirth-day*, prima giornata universale della rinascita, festeggiata ogni anno il 21 dicembre con iniziative realizzate in diversi luoghi del mondo. Nel 2013 il Museo del Louvre di Parigi ospita la sua mostra personale Michelangelo Pistoletto, *année un - le paradis sur terre*.

In questo stesso anno riceve a Tokyo il *Praemium Imperiale* per la pittura. Nel maggio del 2015 la Universidad de las Artes de L'Avana gli conferisce la laurea honoris causa. Nello stesso anno realizza un'opera di grandi dimensioni, intitolata *Rebirth*, collocata nel parco del Palazzo delle Nazioni di Ginevra sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 2017 viene pubblicato il suo testo *Ominiteismo e Demopraxia. Manifesto per una rigenerazione della società*. Tra il 2018 e il 2020 è ulteriormente intensificata l'attività del *Terzo Paradiso*, in particolare attraverso lo sviluppo di una rete internazionale di Ambasciate e di Forum. In questi stessi anni è inoltre particolarmente attivo in vari paesi dell'America Latina con mostre personali e diverse iniziative legate al *Terzo Paradiso*.

主办：上海民生现代美术馆，意大利驻沪总领事馆文化处
Organizzatore: Shanghai Minsheng Art Museum,
Istituto Italiano di Cultura a Shanghai

协办：常青画廊
In collaborazione con: Galleria Continua

总策划：意大利总领事陈琪，甘智漪
Ideazione: Console Generale d'Italia Michele Cecchi,
Gan Zhiyi

总执行：婁麗詩，刘佳
Esecuzione generale: Adele Lobasso, Liu Jia

展览统筹：高山，陈衍媛
Coordinamento progetto: Gao Shan, Adriana Chen

策展助理：林思圻，奚男，沈燕
Assistenza curatoriale: Lin Siqi, Xi Nan, Shen Yan

公共教育：黄蓓蓉，张凌云，王倚天，李靖，李丹迪
Organizzazione conferenze: Huang Beirong,
Zhang Lingyun, Wang Yitian, Li Jing, Li Dandi

媒体推广：顾佳，王伟佳，刘檀，林可诗，王璇
Promozione media: Gu Jia, Wang Weijia,
Liu Tan, Lin Keshi, Wang Xuan

行政执行：王诗奇，励赟亮，张帆，袁迎春，俞路尧，符金妹
Amministrazione: Wang Shiqi, Li Yunliang, Zhang Fan,
Yuan Yingchun, Yu Luyao, Fu Jinmei

视觉设计：李旭蕾，Marcela Arzuza
Grafica: Li Xulei, Marcela Arzuza

撰文：常青画廊，上海民生现代美术馆
Stesura testi: Galleria Continua,
Shanghai Minsheng Art Museum

文字翻译：陈衍媛，褚蕊蕊，林思圻
Traduzioni: Adriana Chen,
Eva Chu, Lin Siqi

主办: 上海民生现代美术馆 Organizzatore: Shanghai Minsheng Art Museum
协办: 意大利驻沪总领事馆文化处 Co-organizzatore: Istituto Italiano di Cultura a Shanghai
地址: 上海市静安区汶水路210号 3号楼
Indirizzo: Building 3, No.210 Wenshui Road, Jingan, Shanghai

